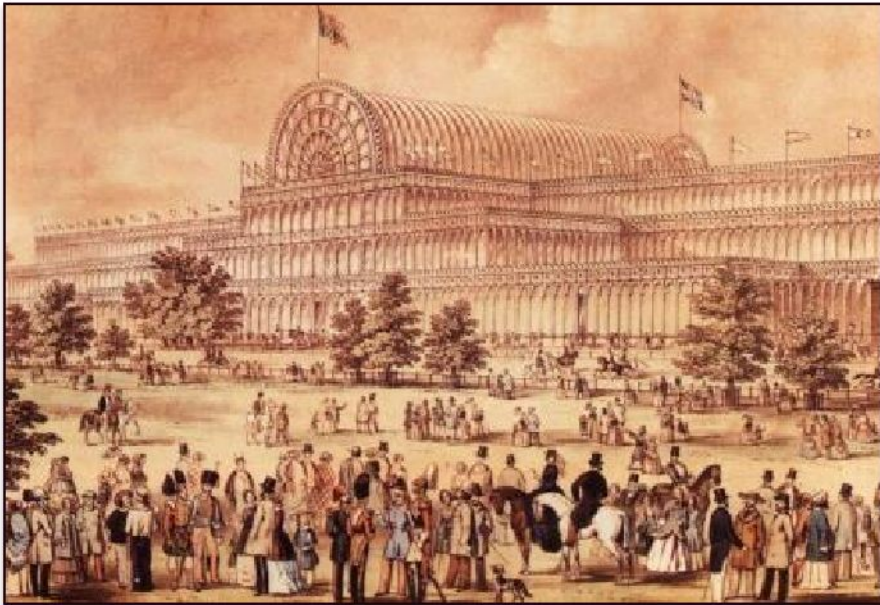

Искусство Западной Европы второй половины XIX века

Реализм во Франции

Развитие Европы во второй половине XIX в.

Джозеф Пакстон
«Хрустальный дворец» в Лондоне, 1851
(павильон для Всемирной промышленной выставки,
не сохранился)

Вторая половина XIX в. – время активных социальных преобразований и быстрого развития промышленности в странах Европы.

Англия стала ведущей промышленной страной. Франция создала мощную банковско-финансовую систему, а присоединение новых колоний сделало её второй после Англии колониальной державой.

Франция уже второй век подряд сохраняла первенство в искусстве, являлась законодательницей мод и стиля жизни.

Всемирные промышленные выставки в странах Европы

Всемирная промышленная выставка в Хрустальном дворце в Лондоне, 1851

Раз в несколько лет в европейских столицах устраивались всемирные промышленные выставки, где наряду с техническими достижениями демонстрировались и произведения искусства.

Художники стремились уловить и передать в своем творчестве образы нового времени. Художественное творчество изменившись само, преобразило и материальную среду человека – город, дом, интерьер, одежду, посуду.

Парижские Салоны

Эдуар Жозеф Дантан «Салон 1880 года», 1880

Парижский салон - престижная художественная выставка Франции которая регулярно проводилась в XIX в.

Ежегодные художественные выставки были учреждены в 1667 г. Королевской академией живописи и скульптуры в Париже, в 1725 г. выставка впервые была открыта в Квадратном салоне Лувра, что дало ей название.

С 1791 г. Салон стал открыт для всех художников чьи работы прошли отбор жюри. Участие в выставке стало обязательным для художников, желавших завоевать известность.

Французское искусство во второй половине XIX в.

Жан Франсуа Милле «Сборщицы колосьев», 1857

Во второй половине XIX в. многие французские мастера стремились достичь наибольшей достоверности в изображении природы и человека.

Ведущим принципом в искусстве этого периода стал реализм (от лат. *realis* – «действительный»).

В искусстве Франции реалистические тенденции обнаружились намного раньше, чем в других западноевропейских странах. Художники искали новый художественный язык, способный отразить действительность.

Сравнение реализма с классицизмом и романтизмом

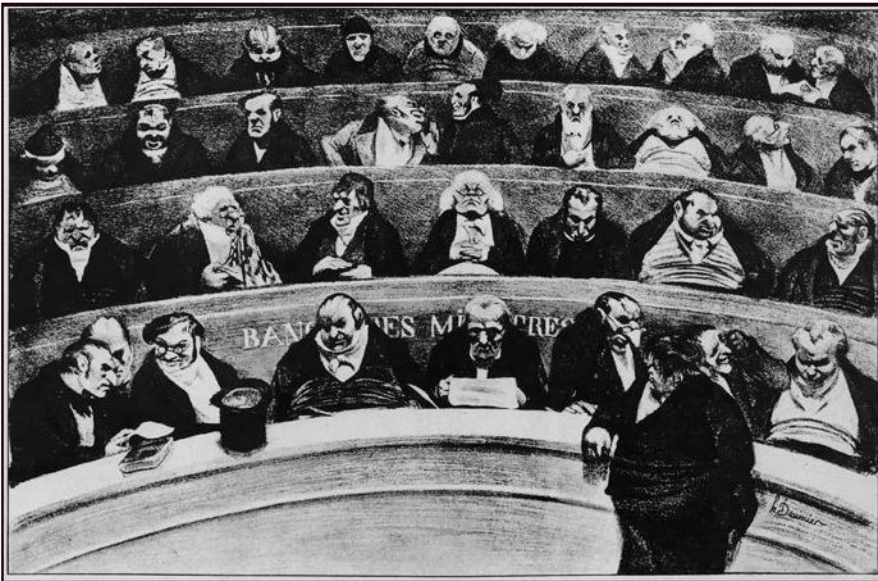

Жан Франсуа Милле «Человек с мотыгой», 1863

И классицизм, и романтизм были далеки от современной жизни, поскольку они идеализировали прошлое и большей частью обращались к сюжетам из давних времён.

Реалисты более всего интересовались современностью, обыкновенными людьми, повседневной жизнью. Они стремились передавать реальность, то есть всё существующее – людей, природу – верно, без идеализации и приукрашивания.

Критический реализм

Оноре Домье «Законодательное чрево», 1834

От внимания художников не могли ускользнуть и теневые стороны жизни, которые тоже получили отражение в творчестве многих реалистов.

Показывая недостатки и пороки современной жизни, реалисты стремились помочь их устранению и исправлению. Наиболее критически настроенных художников называют критическими реалистами.

Реалистическое направление в пейзажной живописи

Джон Констебл «Телега для сена», 1821

Прежде всего реализм заявил о себе в пейзажной живописи. Уже в творчестве англичанина Джона Констебла виден реалистический подход к природе.

В искусстве Франции важную роль в формировании реалистического направления в пейзажной живописи оказала барбизонская школа.

Художники барбизонской школы были знакомы с творчеством Джона Констебла, впечатления от его живописи они пронесли через всю жизнь.

Барбизонская школа

Теодор Руссо «Вид на Барбизон», 1850

Барбизон - маленькая деревушка на окраине Фонтенбло, загородной королевской резиденции близ Парижа, где в 1830-1840-х гг. предпочитала работать группа художников-пейзажистов, получившая название барбизонской школы.

Выполненные на открытом воздухе пленэрные этюды художники перерабатывали в мастерской и писали картины с изображением скромных уголков французской природы. Их пейзажи отличаются правдивостью, но в них всегда чувствуется настроение автора.

Теодор Руссо «Рынок в Нормандии», 1845-1848

**Теодор Руссо
(1812—1867)**

*Французский художник-пейзажист,
основатель барбизонской школы.*

*Будучи уже известным художником,
отошел от академической живописи и
приехал в Барбизон. Прекрасный
знаток леса, художник очень точно
передает строение, породу,
масштабы каждого дерева. Руссо
наделяет природу человеческими
качествами. Он говорил, что слышит
голоса деревьев и понимает их.*

Теодор Руссо «Дубы в Агремоне», 1850-1852

Теодор Руссо «Хижина лесу Фонтенбло», ок. 1855

Теодор Руссо «Пейзаж с пахарем», 1860-1862

Жюль Дюпре «Старый дуб», 1870

Шарль Добиньи «Берега реки Уазы», ок. 1850

Шарль Добиньи «Весна», 1862

Жан Франсуа Милле
(фотография работы Надара)

Жан Франсуа Милле
(1814—1875)

Французский живописец и график, один из основателей барбизонской школы прославившийся своими картинами из крестьянской жизни.

Автор печальных картин о бедности и тяжком труде. Он писал не отдых или досуг, но тяжкий труд. На фоне пустынных коричневых полей вырисовываются тёмными угловатыми силуэтами фигуры крестьян.

Жан Франсуа Милле «Сборщицы колосьев», 1857

Жан Франсуа Милле «Анжелюс», 1857-1859

Жан Франсуа Милле «Веяльщик», 1848

Жан Франсуа Милле «Человек с мотыгой», 1863

Жан Франсуа Милле «Стога: осень», 1874

*Жан Батист Камиль Коро
(фотография работы Надара)*

**Жан Батист Камиль Коро
(1796—1875)**

Французский живописец и график, мастер портрета и пейзажа, является одним из основоположников французской школы пейзажа XIX в.

Автор романтических пейзажей, но в конце жизни пришел к реализму. Был близок к художникам барбизонской школы. Цветовая гамма Коро основана на тонких отношениях серебристо-серых и жемчужно-перламутровых тонов. Известно его выражение - «валёры прежде всего».

Камиль Коро «Колокольня в Аржантее», 1855-1860

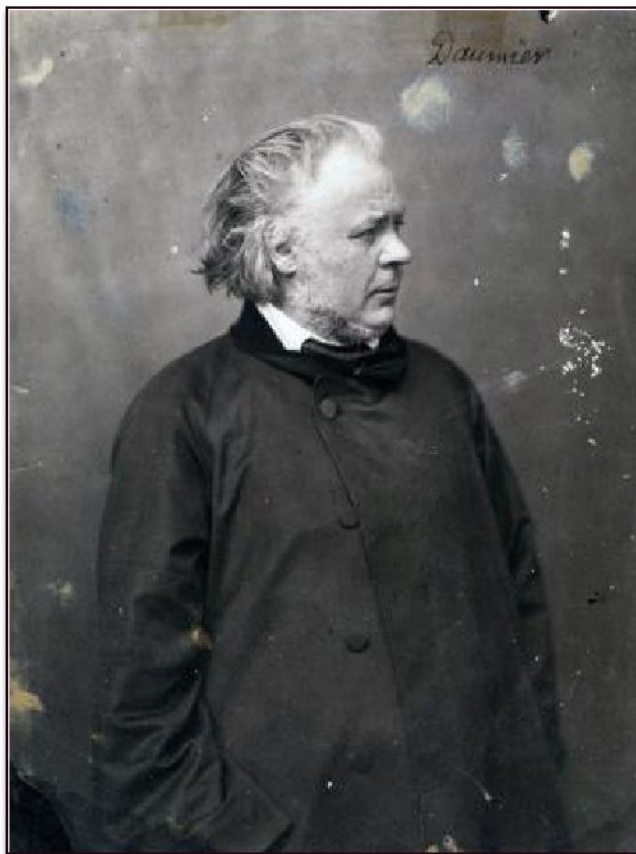
Камиль Коро «Виль-д'Авре», 1867

Камиль Коро «Мост в Манте», 1868-1870

Камиль Коро «Женщина с жемчужной сережкой», 1869

Оноре Домье
(фотография работы Надара)

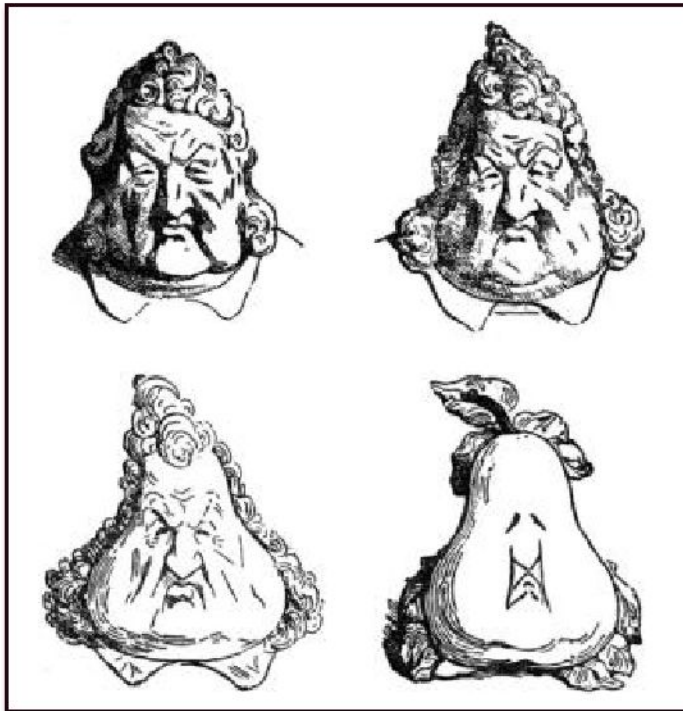
Оноре Домье
(1808—1879)

Французский график, живописец и скульптор, крупнейший мастер политической карикатуры.

В его живописи представлены сцены из повседневной жизни. Картины темные по тону, нарочито грубо исполненные, утрированные.

Особенно выразительны гротескные карикатуры Домье. Художник иронически искажал натуру, но исходил он из реальной действительности.

Политические карикатуры Оноре Домье

Оноре Домье «Груши»
(Карикатура на Луи-Филиппа), 1831

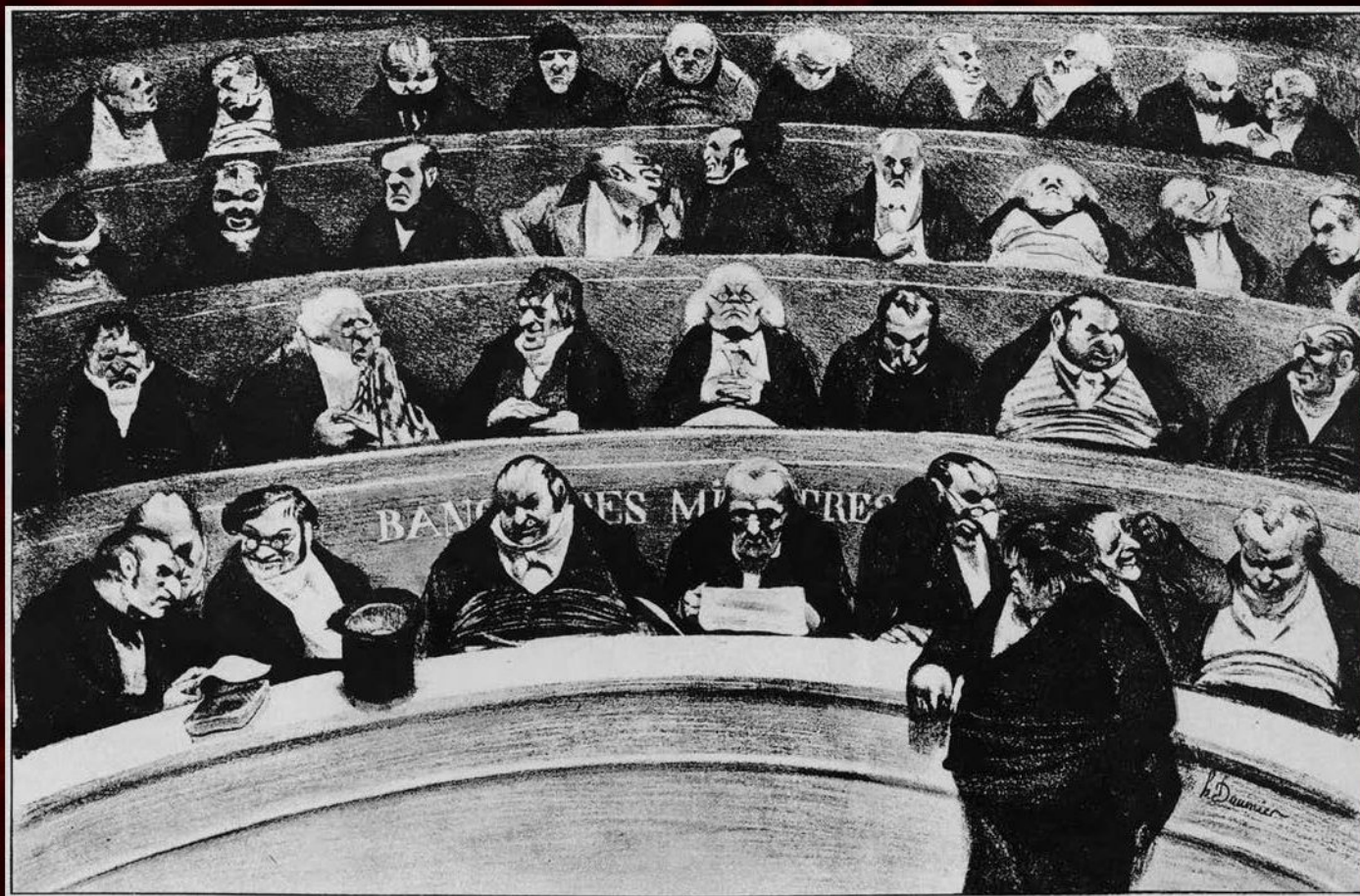
В технике литографии для периодических изданий художник выполнял политические карикатуры против правящих кругов, а также пороков, царивших в обществе.

Сатирический журнал «Карикатюр» и газета «Шаривари» высмеивали отрицательные стороны режима Луи Филиппа, взошедшего на престол после Июльской революции 1830 г.

В 1832 г. за карикатуру на короля («Гаргантюа», 1831) Домье был на полгода заключен в тюрьму.

Оноре Домье «Гаргантюа», 1831

Оноре Домье «Законодательное чрево», 1834

Оноре Домье «Улица Трансноен 15 апреля 1834 года», 1834

Скульптура Оноре Домье

Оноре Домье «Граф Антуан-Морис-Аполлиер Д'Аргу»
(министр и пэр Франции), 1832

Работая в жанре карикатурного портрета Домье пользовался весьма своеобразным методом.

Сначала лепил портретные бюсты в которых характерные черты доводил до гротеска, а затем использовал их в качестве натуры при работе над литографией.

В результате у него получались фигуры, отличающиеся предельной объемностью.

*«Граф Огюст Иларион-де Кератри»
(депутат, пэр Франции)*

*«Антуан Одье»
(банкир, депутат)*

*«Клеман-Франсуа-Виктор-Габриэль Прюнель»
(врач, майор Лиона и депутат)*

Оноре Домье. Серия скульптур, 1832

«Клод Байо»
(депутат)

«Жак Лефевр»
(банкир и депутат)

«Барон Жозеф де Подена»
(депутат)

Оноре Домье. Серия скульптур, 1832

*«Жан-Огюст Шевандье де Вальдром»
(депутат и пэр Франции)*

*«Ипполит Авраам,
известный как Авраам-Дюбуа»*

*«Лоран Кунен, известный как Кунен-Гриден»
(депутат и пэр Франции)*

Оноре Домье. Серия скульптур, 1832

Живопись Оноре Домье

Оноре Домье «Республика и чиновники», 1848

В живописи Домье сделал не меньше, чем в графике. С течением времени сатира уходит из живописи Домье, а центральное место занимают одухотворенные и героические образы людей из народа, наделенные силой, внутренней энергией и героизмом.

Ни один из его предшественников не писал так смело и свободно. Именно за это качество прогрессивно мыслящие современники Домье высоко ценили его картины. Однако при жизни художника его живопись была малоизвестна, и посмертная выставка в 1901г. стала для многих настоящим открытием.

Оноре Домье «Восстание», 1848

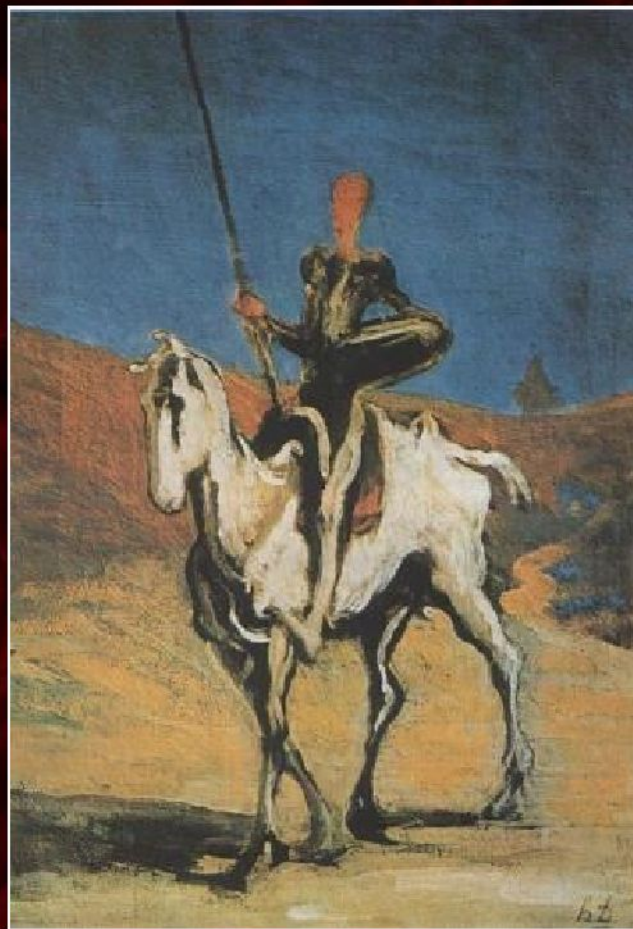
Оноре Домье «Ноша» (Прачка), 1850-1853

Оноре Домье «Прачка», 1860-1861

Оноре Домье «Вагон третьего класса», 1863-1865

Оноре Домье «Дон Кихот», 1868

Гюстав Курбе
(фотография работы Надара)

Гюстав Курбе
(1819—1877)

Живописец, пейзажист, жанрист и портретист, ключевая фигура французского реализма.

Курбе утверждал, что можно изображать как прекрасное, так и уродливое, главное – чтобы это было сделано талантливо. Для публики, воспитанной на классицизме и даже романтизме, такие произведения были непривычны и неприемлемы. Поэтому художнику пришлось вести яростную борьбу за право реализма на существование.

Гюстав Курбе «Человек с трубкой» (автопортрет), 1848-1849

Гюстав Курбе «Похороны в Орнани» (315 × 668 см), 1849

Гюстав Курбе «Дробильщики камней», 1850

Гюстав Курбе «Здравствуйте, господин Курбе», 1854

Гюстав Курбе «Волна», 1869

Список использованных источников и литературы

1. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7: Искусство. Часть 2. - М.: Аванта+, 2001.
2. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 37: История XIX – XX веков. Новое и Новейшее время. - М.: Аванта+, 2011.
3. Веймарн Б.В. Всеобщая история искусств: В 6 т. Том 5: Искусство XIX века. - М., 1964.
4. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. - Таллинн, «Кунст», 1990
5. Герман М.Ю. Жизнь замечательных людей: Домье. – М.: Молодая гвардия, 1962.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск II. - М.: Искусство, 1989.
7. Дятлева Г.В., Хворостухина С.А., Семенова О.В. Популярная история живописи. Западная Европа. – М.: Вече, 2001.
8. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М.: Высшая школа, 2004.
9. История искусства. Т. II. Отв. ред. Е.Д. Федотова. - М.: Белый город, 2013.
10. Кастриа Ф., Дзуффи С. Современная живопись. В поисках свободы: от классицизма к авангарду. - М.: АСТ-Астрель, 2002.
11. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1984.
12. Сокольникова Н.М. История искусства в 2 томах. Том 1. - М.: Академия, 2009.
13. Томан Р. Классицизм и романтизм: архитектура, скульптура, живопись. - Köln: Konemann, 2001.
14. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. - СПб: АОЗТ "Икар", 1996
15. ru.wikipedia.org
16. www.wikipaintings.org/ru/