ЖАН ФРАНСУА МИЛЛЕ (1814—1875)

Жан Франсуа Милле родился в семье зажиточного крестьянина из малень­кой деревушки Грюши на берегу про­лива Ла-Манш близ Шербура. Его ху­дожественные способности были восприняты семьёй как дар свыше. Родители дали ему деньги и позволи­ли учиться живописи. В 1837 г. он приехал в Париж и два года занимал­ся в мастерской живописца Поля Де­лароша (1797—1856). С 1840 г. мо­лодой художник начал выставлять свои работы в Салоне.

В 1849 г. художник поселился в Барбизоне и прожил там до конца своих дней. Тема крестьянской жиз­ни и природы стала главной для Милле. «Я крестьянин и ничего боль­ше, как крестьянин», — говорил он о себе.

Тяжесть труда крестьян, их ни­щета и смирение отразились в кар­тине «Сборщицы колосьев» (1857 г.). Фигуры женщин на фоне поля со­гнуты в низком поклоне — только так им удастся собрать оставшиеся после жатвы колосья. Вся картина наполнена солнцем и воздухом. Ра­бота вызвала разные оценки публи­ки и критики, что заставило масте­ра временно обратиться к более поэтичным сторонам крестьянского быта.

Жан Франсуа Милле. Анжелюс. 1859 г. Музей Орсе, Париж.

Жан Франсуа Милле. Сборщицы колосьев. 1857 г. Музей Орсе, Париж.

Картина «Анжелюс» (1859 г.) по­казала, что Милле способен пере­дать в своих работах тонкие эмоци­ональные переживания. В поле застыли две одинокие фигуры — муж и жена, заслышав вечерний ко­локольный звон, тихо молятся об умерших. Неяркие коричневатые тона пейзажа, освещённого лучами заходящего солнца, создают ощущение покоя.

В 1859 г. Милле по заказу фран­цузского правительства написал полотно «Крестьянка, пасущая коро­ву». Морозное утро, иней серебрит­ся на земле, женщина медленно бре­дёт за коровой, её фигура почти растворилась в утреннем тумане. Критики назвали эту картину мани­фестом бедности.

Жан Франсуа Милле.

Крестьянка, пасущая корову. 1859 г. Музей, Бург-ан-Брас.

В конце жизни художник под влиянием барбизонцев увлёкся пей­зажем. В «Зимнем пейзаже с воро­нами» (1866 г.) нет крестьян, они давно ушли, бросив пашню, по кото­рой бродят вороны. Земля прекрас­на, печальна и одинока. «Весна» (1868—1873 гг.) — последняя рабо­та Милле. Полная жизни и любви к природе, сияющей яркими красками после дождя, она закончена незадол­го до смерти художника.

Милле никогда не писал картин с натуры. Ходил по лесу и делал маленькие зарисовки, а потом по памяти воспроизводил понравившийся мотив. Художник подбирал цвета для своих картин, стремясь не только достоверно вос­произвести пейзаж, но и достичь гармонии колорита.

Живописное мастерство, стрем­ление без прикрас показать дере­венскую жизнь поставили Жана Франсуа Милле в один ряд с барбизонцами и художниками реа­листического направления, ра­ботавшими во второй половине XIX столетия.

Жан Франсуа Милле. Весна. 1868—1873 гг. Музей Орсе, Париж.

Оноре Домье. Улица Транснонен. 1834 г. Литография.

ОНОРЕ ДОМЬЕ

(1808—1879)

В Германии в конце XVIII в. был изобре­тён новый вид графики — *литография* (от *греч.* «литос» — «камень» и «графо» — «пишу», «рисую»). Оттиски вы­полнялись переносом краски под давле­нием с плоской поверхности камня на бумагу. Мастера могли с помощью этой техники передавать множество оттенков чёрного цвета, различные по характеру штрихи и пятна, а также прекрасно ими­тировать карандашный рисунок и набро­сок тушью. Литография давала много чётких отпечатков, и её быстро освоила полиграфическая промышленность.Расцвет литографии во Франции произошёл в 30—40-х гг. XIX в., что бы­ло связано с активным участием прес­сы в общественной жизни. Сатириче­ский журнал «Карикатюр» и газета «Шаривари» высмеивали отрицательные стороны режима Луи Филиппа (1830— 1848 гг.), взошедшего на престол пос­ле Июльской революции 1830 г. Одни­ми из самых острых были карикатуры и шаржи Оноре Домье. Будущий художник родился в Мар­селе в семье стекольщика. Его родите­ли вскоре переехали в Париж. Домье не получил систематического художест­венного образования, что не помешало ему стать выдающимся мастером литографии. В своих произведениях он об­личал ханжество, алчность и духовную пустоту правительства («Законодатель­ное чрево»; 1834 г.). Постоянным геро­ем художника был король Луи Филипп, на всех рисунках напоминающий огром­ную неповоротливую грушу. Он то вы­ступает в роли лицемера-врача, радост­но констатирующего смерть раненого рабочего («Он нам больше не опасен», 1834 г.), то, обнявшись со своими со­ратниками, воровато вынимает из чу­жого кармана часы («Мы все честные люди, обнимемся», 1834 г.)...

Домье чутко и эмоционально ото­звался на террор, наступивший после Июльской революции. Литография «Улица Транснонен» (1834 г.) изобража­ет трагический финал рабочих восста­ний в 1834 г. На улице Транснонен сол­даты королевской армии ворвались в один из домов и перебили всех жильцов, включая женщин и детей. Страшным пятном выплывает из мрака фигура мёртвого мужчины в ночном колпаке, лежащего на полу. Он сполз с кровати и придавил собой малыша. Яркий свет безжалостно вырывает из темноты голо­ву убитой старухи. В тени распласталась женщина. В этой гравюре дарование До­мье проявилось наиболее полно. Он виртуозно использовал многочислен­ные серые оттенки и резкие контрасты чёрного и белого. Новый взлёт творчества художни­ка пришёлся на 1848 г. — время Фев­ральской революции. Стиль Домье несколько изменился, он стал более ди­намичным. Литография «Последнее заседание экс-министров» (1848 г.) изображает паническое бегство каби­нета министров Луи Филиппа при ви­де юной девушки — аллегорической фигуры Революции. После прихода к власти императо­ра Наполеона III (1852—1870 гг.) поли­тическая сатира была запрещена. Последний всплеск творческой активности стареющего художника снова был связан с политическими собы­тиями: франко-прусской войной 1870— 1871 гг. и Сентябрьской революцией

Оноре Домье. Законодательное чрево. 1834 г. Литография.

Оноре Домье. Дон Кихот. 1866—1868 гг.

Новая пинакотека, Мюнхен.

1870 г. На литографии «Бедная Франция! Ствол сломан, но корни ещё крепки» (1871 г.) Франция предстаёт искалечен­ным деревом с одной веткой, согнутой по­рывом ветра. Его корни глубоко уходят в землю, пытаясь найти в ней опору. Домье как живописец был неизвестен современникам: он никогда не выставлял свои картины. Лёгкие свободные мазки, отдельные контрастные пятна краски, со­единяясь, рождают выразительный и яркий образ Дон Кихота. Он гордо вос­седает на тощей лошадёнке, прямой и са­моотверженный, — великий мечтатель, большой ребёнок, искренне верящий в до­бро и справедливость («Дон Кихот», 1866—1868 гг.).

Признание пришло к Оноре Домье уже после смерти. В 1901 г. в Париже устроили большую персональную выстав­ку мастера, где были показаны литогра­фии, сделанные им за сорок лет работы, и картины. Благодаря его достижениям техника литографии получила широкое распространение среди французских и европейских мастеров второй половины XIX столетия.

ГЮСТАВ КУРБЕ

(1819—1877)

Гюстав Курбе родился в семье зажи­точного землевладельца из маленько­го городка Орнана на юго-востоке Франции.

Париж узнал о существовании молодого художника в 1844 г., когда Курбе выставил в Салоне «Автопорт­рет с чёрной собакой» (1842 г.). На картине красивый юноша с длинны­ми волосами, он мечтательно смот­рит на зрителя. У него за спиной ска­листый пейзаж родного края, рядом большая собака с шелковистой чёр­ной шерстью.

В 40-х гг. художник познакомил­ся с поэтом Шарлем Бодлером, барбизонцами, известными критиками. Общение с этими людьми привлек­ло внимание Курбе к проблемам современности.

В Салон 1850 г. Курбе предложил две картины: «Дробильщики камней» (1849 г.) и «Похороны в Орнане» (1849— 1850 гг.). На первой из них ху­дожник изобразил двух рабочих, мо­лодого и старого, раскалывающих камни на дороге. Молодой рабочий полон сил, но в его позе нет уверен­ности и надежды. Ещё более унылый и обречённый вид у старика. Корич­неватый тон картины усиливает без­радостное настроение. Картина не сохранилась: она потеряна во время Второй мировой войны. «Похороны в Орнане» — огром­ное полотно площадью двадцать один квадратный метр, на котором Курбе расположил около пятидеся­ти фигур в натуральную величину. Картина имела сложное программное содержание: скончался дед ху­дожника (поэтому в композиции присутствует автопортрет масте­ра) — современник Великой Фран­цузской Революции. Его друг стоит у могилы в костюме конца XVIII в. и как бы вопрошает: какое поколе­ние идёт нам на смену? Обе картины показались публике и критике грубыми по исполнению и вульгарными по содержанию.

Гюстав Курбе. Человек с трубкой.1846 г. Музей, Монпелье.

Курбе написал немало собственных портретов, по которым можно про­следить историю его жизни. Это одна из луч­ших работ в ряду авто­портретов художника. Серо-красный фон окру­жает изнеженное и за­думчивое, немного лука­вое лицо молодого человека.

Через пять лет несколько работ Курбе не приняли на Всемирную выставку. Тогда обиженный худож­ник возвёл на собственные деньги павильон, назвав его «Павильоном реализма», и выставил в нём сорок произведений, главным среди кото­рых было полотно «Мастерская ху­дожника» (1855 г.). Выпустив каталог выставки, он во вступлении обосно­вал своё понимание реализма: «Я не хотел никому подражать, нико­го копировать, и тем более моя мысль не устремилась к легкомыс­ленной цели „искусства для искусст­ва"! Нет! Я просто хотел обрести в полном знании традиции осмыслен­ное и независимое чувство моей собственной индивидуальности. Знать, чтобы мочь, — так я рассуждал. Быть в состоянии выразить нравы, идеи, облик эпохи в соответствии с собственной оценкой, быть не толь­ко художником, но и человеком, од­ним словом, творить живое искусст­во — такова моя задача». Картина «Мастерская художника» имела развёрнутое название «Мастер­ская художника, или Реальная аллего­рия, характеризующая семилетний период моей художественной жиз­ни». В центре большого полотна сам Курбе, пишущий пейзаж. У него за спиной обнажённая модель — сим­вол жизнеутверждающей творческой энергии. Справа — друзья художни­ка, в том числе поэт Шарль Бодлер, слева — социальные аллегории. Кар­тина написана в тёплых коричнева­то-жёлтых тонах. Она стала одним из лучших произведений мастера. В 1867 г. Курбе устроил персо­нальную выставку, построив в Пари­же на площади Альма павильон. Он показал сто тринадцать картин и, как всегда, вызвал волну споров, по­хвал и критики.

Гюстав Курбе.

Похороны в Орнане. 1849—1850 гг. Музей Орсе, Париж.

******

Гюстав Курбе.

Мастерская художника.

1855 г.

Музей Орсе, Париж.

Гюстав Курбе. Волна. Государственный музей изобразительных искусств

им. А. С. Пушкина, Москва.

В 60-х гг. Курбе всё сильнее привлекали пейзаж и натюрморт. В них мастер находил правду и естествен­ность, соответствовав­шие его творческим поискам. Популярность Курбе как борца за новое искусство сделала художника активным участником революции 1870 г., а затем Парижской Комму­ны (он был председателем Комис­сии художников по охране памятни­ков искусства). Когда Коммуна пала, его приговорили к шести месяцам тюремного заключения. Опасаясь дальнейших преследо­ваний, в 1873 г. Курбе уехал в Швей­царию. В маленьком городке Тур-де-Пейльц он снял старую пустую гостиницу, на втором этаже которой устроил мастерскую. Здесь прошли последние годы жизни художника.

5 класс Милле Сборщицы колосьев https://www.youtube.com/watch?v=RK2dRKg4O3A

5 класс Курбе, "Похороны в Орнане"

 https://www.youtube.com/watch?v=UY_87VLgmNA

https://www.youtube.com/watch?v=pFPZ5GI7vHQ