ЖИВОПИСЬ ВО ФРАНЦИИ ОТ КЛАССИЦИЗМА ДО ПОСТИМПРЕССИОНИЗМА

В конце 16 – начале 17 в. искусство Ренессанса сменилось в Западной Европе новыми направлениями: барокко, классицизмом и реализмом. Основным стилевым направлением в живописи 17 столетия становится классицизм, возникший на гребне общественного подъема французской нации и французского государства. Основой теории классицизма явился рационализм, опирающийся на философскую систему Декарта. Предметом искусства провозглашалось все прекрасное и возвышенное, эстетическое и этическое, а идеалом служила античность.

Классицизм и античность

Никола Пуссен

Аркадские пастухи (1650-1656)

Классицизм приобретает ведущее значение во французской живописи со второй половины 17 века. Никола Пуссен считается его крупнейшим представителем. Все творчество Пуссена основано на восхищении и почитании античности. Художник считал ее «золотым веком», не случайно в основе большинства работ мастера лежит античная тематика. Назначение искусства Пуссен видел в том, чтобы давать пищу для размышлений, воспитывать в человеке добродетель, учить его мудрости.

Никола Пуссен. Святое семейство в Египте (1655-1657)

Пуссен родился в Лез-Андели в Нормандии, учился у К. Варена и других французских художников. Живя в Венеции и Риме, испытал влияние Карраччи, Доменикино, Рафаэля, Тициана, познакомился с работами античных мастеров, изучая трактаты Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера. Пуссен создавал картины высокого звучания, заложившие основы классицизма в европейской живописи («Смерть Германика», 1626-1627), поэтические композиции на мифологические и литературные темы, отмеченные особым строем образов, эмоциональной интенсивностью («Ринальдо и Армида», 1625; «Парнас», 1630-1635).

Французский неоклассицизм

Жак-Луи Давид
(1748-1825)

Классицистические тенденции встречаются в искусстве Франции и более позднего периода. Доминирующей фигурой в неоклассической французской живописи становится Жак-Луи Давид – автор исторических картин, прославляющих героев, жертвующих личным благом во имя общественного долга. Он призывал к подвигу, к самоотречению во имя отечества, к мужеству и доблести, идеалу, который видел в античности.

Давид был одним из ведущих деятелей Великой французской революции, представителем якобинского клуба, депутатом от Парижа в Конвент. Кисти Давида принадлежат многие портреты деятелей революции.

Истинным шедевром считается картина Давида «Смерть Марата». Картина была написана по непосредственному впечатлению от той обстановки, в которой художник в последний раз видел политического деятеля эпохи Великой французской революции.

Жак-Луи Давид. Смерть Марата

Романтизм во Франции

Романтизм как направление в живописи сформировался в Западной Европе еще в конце XVIII века, но своего расцвета в искусстве в большинстве западноевропейских стран он достиг в 20-30 гг. XIX столетия.

Романтизм возник из особого мироощущения поколения людей, испытавших на себе поражение Великой французской революции и потерявших веру в идеалы Просвещения.

Художники-романтики выступили против традиционных академических принципов классицизма. Французских художников увлекали сильные и деятельные личности, люди темпераментные и глубоких переживаний. Мастера живописи находили своих героев среди современников, в национальной истории. Излюбленным жанром, в котором творили живописцы-романтики Франции, был портрет. Триумф и последовавшее за ним поражение Наполеона как никогда остро поставили вопрос о роли личности в истории человечества. Поэтому образ бывшего императора Франции стал главным действующим лицом полотен многих французских художников.

Романтизм во Франции

Жан-Луи Андре Теодор Жерико (1791-1824)

Принято считать, что первым представителем романтизма во французской живописи был Жан-Луи Андре Теодор Жерико. Жан-Луи родился в Руане, учился у К. Верне и П. Герена, испытал влияние А. Гро. Жерико первым во французской живописи выразил свойственное романтизму острое чувство конфликта мира, стремление к воплощению драматических явлений современности.

Ранние произведения Жерико, отразившие героику наполеоновских воин, выделяются эмоциональностью образов, динамичностью композиции и колорита.

Романтизм во Франции

Теодор Жерико «Офицер конных егерей, идущий в атаку» (1812 г.)

Теодор Жерико «Раненный кирасир, покидающий поле боя»

Теодор Жерико «Портрет молодого человека»

Впервые о Теодоре Жерико заговорили в 1812 г., когда двадцатилетний ученик художественной мастерской отважился выставить в Салоне картину «Офицер конных егерей, идущий в атаку». Лихой всадник на полотне не позирует, а сражается. Даже зрители чувствуют себя солдатами, которых ведет за собой в атаку офицер конных егерей.

Романтизм во Франции

Фердина́н Викто́р Эже́н Делакруа́ (1798-1863)

Но главой романтического направления во французской живописи называют Фердина́на Викто́ра Эже́на Делакруа́. Художник возглавил национальную французскую романтическую школу, отступив от четких правил академизма.
Художник предпочитал сюжеты, исполненные драматизма. Уже в ранний период творчества ощущение сопричастности великим, изменяющим лицо мира историческим событиям, породило пафос и драматический накал произведений.

Нередко он черпал мотивы в произведениях Шекспира, Гёте, Байрона, сэра Вальтера Скотта, обращался к событиям Великой французской революции и другим сюжетам национальной истории.

Живопись барокко

Клод Лоррен (1600-1682)

Параллельно классицизму в 17 веке во Франции существовало ещё одно направление в живописи. Клод Лоррен был современником Пуссена. Он, как и Пуссен, работал в Риме, но писал в стиле барокко и отдавал предпочтение поэтическим пейзажам, особенно морским.

Лоррен создал свой собственный вариант величественного классицистического «идеального» пейзажа, в котором пространственное единство достигается за счет тончайшей разработки световоздушной среды, эффекта рассеянного утреннего или вечернего света, тающего в золотистой дымке.

Не случайно через 200 лет импрессионист Моне так остро ощутил свое сходство с Лорреном, что назвал себя Клодом в его честь.

Клод Лоррен (1600-1682)
– один из создателей классического пейзажа

Барбизонская школа

Тройон «Выход на рынок»

Жан-Франсуа Милле «Церковь в Гревиле»

Диез «Старая мельница около Барбизона»

Особое внимание пейзажу уделяли и представители барбизонской школы. Жан Батист Камиль Коро, Теодор Руссо и Жан Франсуа Милле основали в 1825 г. школу, названную в честь деревни в лесу Фонтенбло, где художники жили и работали.

Художники данной школы выступили за реалистический пейзаж своей родины с обыденными мотивами и участием простых людей. Существовавшие на тот момент академические пейзажные традиции их не устраивали. Академики-классицисты признавали пейзаж, в основном, как фон, на котором действуют мифологические персонажи, а романтики создавали приукрашенные пейзажи. Настаивали барбизонцы и на изучении природы перед тем как писать полотно. Такой подход оказал влияние на художников-импрессионистов.

Тяга к изображению крестьян, обрабатывающих землю, сближает барбизонцев с художниками реалистического направления.

Барбизонская школа

Пьер-Этьен-Теодор Руссо (1812-1867)

Основателем и вдохновителем школы был Пьер-Этьен-Теодор Руссо (1812—1867). В лес Фонтенбло он впервые приехал для писания этюдов в 1828—1829 годах. Там он и создал свои главные шедевры, там постепенно сформировался и кружок его друзей.

Характерным приёмом барбизонской школы, предвосхитившим импрессионизм, было создание этюда на пленэре с последующим окончательным завершением работы в ателье. Значение барбизонцев заключается в создании реалистического пейзажа и подготовке наравне с Коро появления импрессионизма. «Эти замечательные живописцы создали национальный реалистический пейзаж, что имело огромное значение в развитии не только французского искусства, но и других национальных школ, вставших в XIX веке на путь реализма».

Реализм во Франции

Густав Курбе (1819-1877)

Натуралистическая или реалистическая школа выходит на первый план в живописи Франции к XIX веку. Реализм во Франции связывают прежде всего с именем Густава Курбе. Обращение к современности во всех проявлениях с опорой на точную науку стало основным требованием данного направления. И классицизм, и романтизм были далеки от современной жизни, поскольку они идеализировали прошлое и в основном изображали сюжеты из давних времен. Реалисты стремились передавать реально существующих людей, природу - без искажения и приукрашивания.

«Искусство живописи не может быть ничем иным, как изображением предметов, видимых и осязаемых художником, … художник-реалист должен передавать нравы, идеи, облик своей эпохи», - считал Курбе.

Жанровая живопись во Франции

Жан-Батист Симеон Шарден (1699-1779)

Жан-Батист Симеон Шарден (1699-1779)

- один из выдающихся художников эпохи Просвещения во Франции.

Основными жанрами в творчестве Шардена стали бытовые сцены и натюрморт, считавшиеся когда-то в искусстве абсолютистской Франции второстепенными.

Расцвет реализма представляет собой деятельность выдающегося французского художника Жана-Батиста Симеона Шардена. Художник был сыном парижского ремесленника по дереву. Многие годы он делал копии картин в мастерских модных живописцев. Постепенно подражательные работы молодого художника сменились самостоятельными и оригинальными настолько, что он был принят в королевскую Академию живописи и ваяния. Шарден, подавший свои работы на конкурс, вряд ли мог рассчитывать на успех, в Академию принимались художники, писавшие картины на исторические и мифологические сюжеты, но натюрморты художника настолько напоминали полотна фламандских мастеров живописи, что академики единогласно проголосовали за Шардена.

Ж.-Б. Шарден «Кухарка»

Жан-Батист Шарден «Гувернантка»

Ж.-Б. Шарден
«Мальчик с волчком»

Работы художника проникнуты тонким лиризмом, ненавязчивым утверждением достоинства людей третьего сословия. В многих полотнах Шарден противопоставляет дворянским идеалам духовные ценности, которые находит в жизни простых граждан.

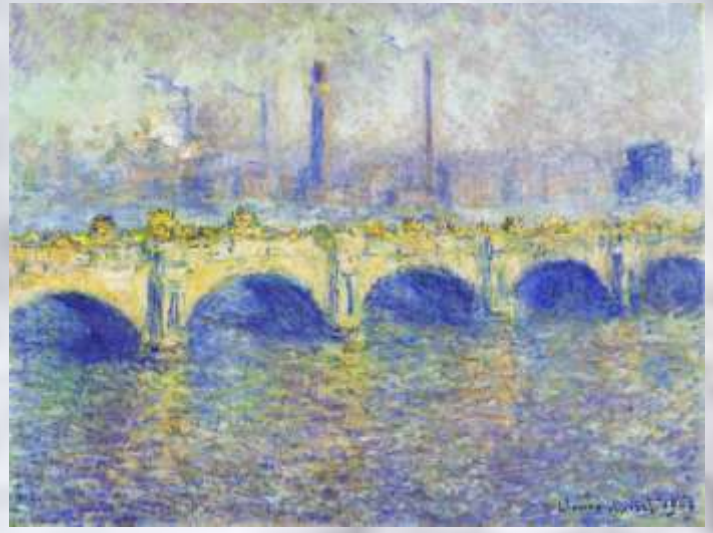
Ж.-Б. Шарден
«Натюрморт с атрибутами искусств»

Жан-Батист Шарден
«Натюрморт со ступкой и пестиком, кувшином и медным котелком»

Ж.-Б. Шарден
«Кувшин и трубка»

Деятельность Шардена-художника продолжила во многом традиции голландских и фламандских мастеров живописи. Даже натюрморты были у Шардена аспектом для изображения реальности. На полотнах художника можно увидеть самые обычные предметы: кувшины, старые кастрюли, корзины, плоды, но Шарден смотрит на них как на старых знакомых, почти как на живые существа. Предметы переговариваются у него, как инструменты в камерном оркестре.

Импрессионизм во Франции



К концу 19 века во Франции появилось новое направление – импрессионизм. Импрессионисты стремились в своих произведениях передавать непосредственное впечатление от окружающей среды. Это впечатление они стремились воплотить, создав живописными средствами иллюзию света и воздуха, богатой световоздушной среды. Чтобы лучше передавать оттенки света и движение, импрессионисты писали короткими мазками, причем краски не смешивали.

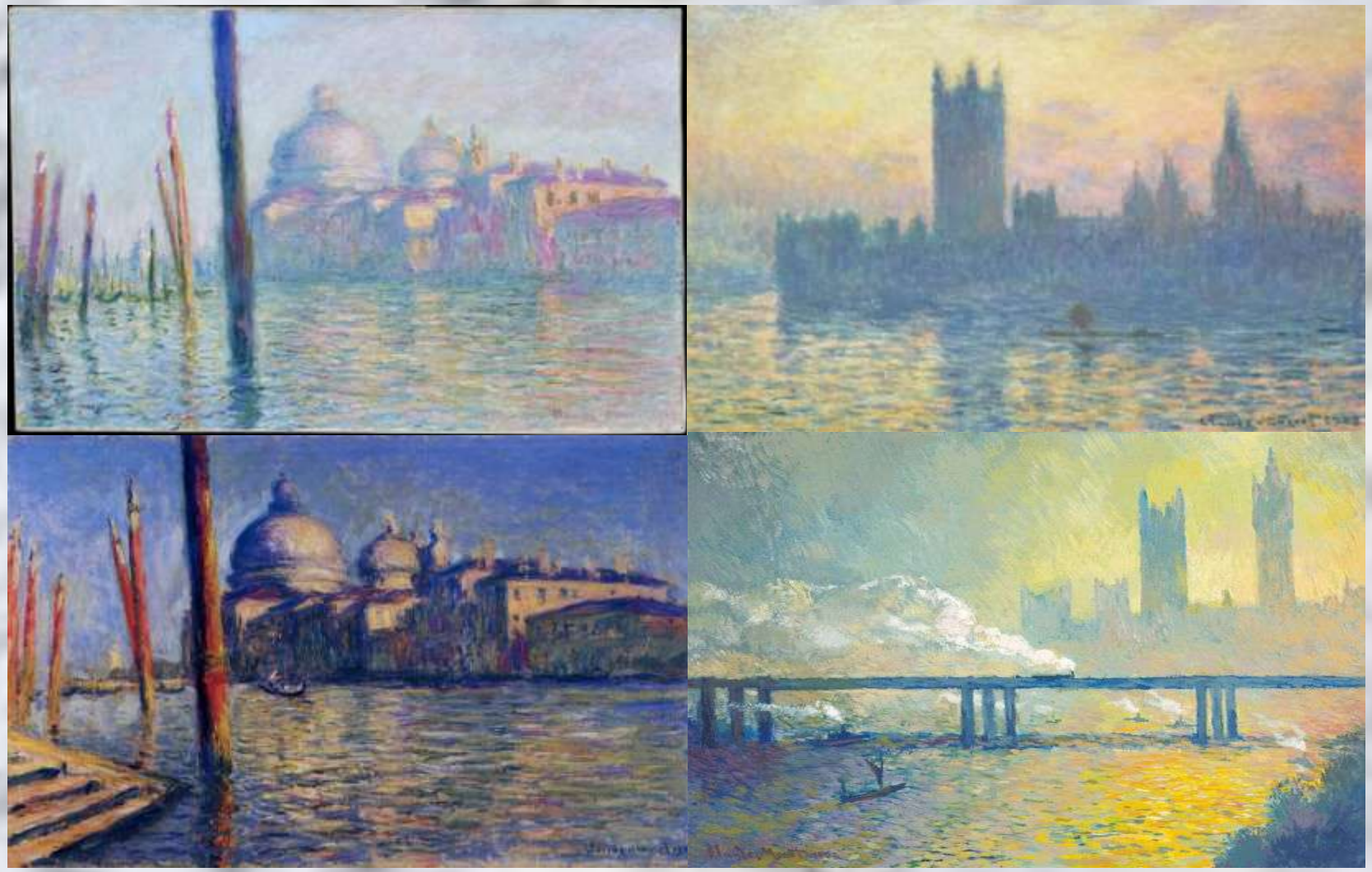
История импрессионизма началась с выставки 1874 года, когда художники Моне, Дега и Ренуар организовали выставку своих картин в ателье фотографа Надара. На выставке было представлено 165 работ 30 художников, в знак протеста против академистов. Картина Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» (*Impression, soleil levant*) послужила названием новому направлению в живописи – импрессионизму (в переводе с французского – «впечатление»). За последующие 12 лет пройдут еще семь выставок импрессионистов.
Истоки импрессионизма лежат в борьбе романтиков с академистами, в противостоянии Энгра и Делакруа, в исканиях барбизонцев, в реалистических полотнах Курбе и Домье.

Импрессионизм во Франции

Клод Оскар Моне (1840-1926)

Одним из основателей импрессионизма считается Клод Оскар Моне (1840-1926). Он родился в Париже в семье бакалейщика. Первые уроки живописи он получил у пейзажиста Э. Будена, скитаясь с ним по побережью и постигая приемы работы на открытом воздухе.

Моне учился в частных студиях в Париже, изучал японскую гравюру на дереве, испытал влияние К. Коро, Г. Курбе, Э. Мане, мастеров барбизонской школы. Передача на холсте изменчивости света, многообразия атмосферных явлений природы в разные времена года принесли Моне в 1890 году мировую славу. Достаточно часто художник работал на нескольких холстах одновременно, передавая на каждом освещение и состояние вида в определенный довольно краткий период времени.
Клод Моне был первым художником, который перестал использовать в своей палитре черный цвет.



Моне мог десятки раз писать один и тот же мотив, поскольку его интересовали эффекты освещения различного времени суток и разных времен года в сочетании с изображением предметов. Так появилась его знаменитые серии «Стога», «Тополя», «Руанский собор», «Виды Темзы», «Венеция» и др.

Пуантилизм

Пуантилизм – направление в живописи неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 года, в основе которого лежит манера письма раздельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы.

Возникновение пуантилизма связано с именем французского художника Жоржа Сёра и его последователя Поля Синьякя, развившими теорию французского ученого Эжена Шеврёля. Художники пытались приложить к искусству научные открытия в области оптики, составляли диаграммы на основе соотношения основных и дополнительных тонов, стараясь раздельными укороченными мазками чистых цветов спектра, никоим образом не смешанными на палитре, передать сложную световоздушную среду.

Пьер Жорж Сёра
(1859-1891)

Пьер Жорж Сёра вошел в историю живописи как создатель нового художественного метода. Художник вырос в Париже, учился в парижской школе изящных искусств (1878-1879). Ранние работы Ж. Сёра написаны в импрессионистической манере.

Сёра изучал научные аспекты цветопередачи и разработал на их основе живописную технику дивизионизма, письма мелкими точечными мазками чистого цвета. В глазах зрителей, находящихся на некотором расстоянии от картины, мазки сливались, образуют яркое красочное полотно.

Постимпрессионизм в живописи

Сезанн, Ван Гог, Гоген – художники, которых в истории искусства именуют постимпрессионистами. Все они начинали писать параллельно с импрессионистами и испытали их влияние.
Художники этого направления отказывались изображать только зримую действительность (как, например, натуралисты) или сиюминутное впечатление (как импрессионисты), они стремились изображать основные, закономерные элементы, длительные состояния окружающего мира, сущностные состояния жизни, при этом подчас прибегая к декоративной стилизации.

Термин «постимпрессионизм» ввёл в обиход английский критик Роджер Фрай, говоря о впечатлении от устроенной им в Лондоне в 1910 г. выставке современного французского искусства «Мане и постимпрессионизм» (*Manet and the post-impressionists*), на которой были представлены работы Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Сёра, Сезанна и других художников.

Постимпрессионизм

Поль Сезанн (1839-1906)

Поля Сезанна называют «отцом постимпрессионизма». Сезанн родился в городе Экс-ан-Прованс в семье состоятельного буржуа. Поль изучает сначала право в университете, но не окончив курса, решает посвятить себя живописи.

Наиболее сильная сторона таланта художника – колорит. Он все видит как проявление живописной стихии. Сущность сезановских исканий – в передаче цветом неизменной вечной реальности, выявление геометрической структуры природных форм. Для Сезанна характерны удлиненные мазки, означенные цветовыми пятнами вертикали, выстраивающие перспективу, создающие глубину картины. Очень часто художник работает над одним и тем же мотивом, используя при этом разные выразительные средства.

И сегодня, говоря о Франции, французской живописи, мы вспоминаем прежде всего художников-импрессионистов, постимпрессионистов, оставивших особый след в искусстве. Если в живописи Франции 17 века ещё прослеживалось влияние итальянских художников и голландского искусства, то к 19 веку французские живописцы обрели свой собственный голос. Именно во Франции последней трети 19 – начала 20 в. зародилось одно из крупнейших течений в искусстве, распространившееся затем по всему миру. Импрессионизм – стал одним из самых ярких явлений в истории живописи, определивший развитие мировой культуры. Импрессионисты одними из первых стали передавать в своих произведениях впечатления от окружающей среды, прежде всего от современного города с его подвижной, импульсивной, разнообразной жизнью. Это впечатление они стремились воплотить на полотне, создав живописными средствами иллюзию света и воздуха. Они разложили цвет на весь спектр, стараясь писать чистым цветом, не смешивая его на палитре и используя оптическое восприятие глаза.

Виртуальный обзор подготовлен Леушкановой Эльвирой Викторовной – заведующей отделом литературы на иностранных языках Воронежской ОУНБ имени И.С. Никитина.