

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

БУНТАРЬ ПО НАТУРЕ (О ТВОРЧЕСТВЕ ГЮСТАВА КУРБЕ)

Аннотация. Гюстав Курбе всю свою жизнь боролся. И не только за новый язык в искусстве, но и против несправедливости, царящей в мире, против буржуазного благополучия, считавшегося идеалом в современной ему Франции. Революционер по натуре, он испытал горчайшие разочарования и окончил свою жизнь в изгнании.

Ключевые слова. Гюстав Курбе, творчество, бунтарь по натуре, борьба, новый язык в искусстве, несправедливость, мир, буржуазное благополучие, идеал, Франция, революционер по натуре, горчайшие разочарования, жизнь, изгнание.

Жан Дезире Гюстав Курбе родился 10 июня 1819 года в небольшом городке Орнате, расположенном неподалеку от швейцарской границы. Его предки со стороны отца, владельца фермы и виноградников, на протяжении нескольких поколений жили в восточной Франции: мать тоже была уроженкой этих мест. С детства будущий художник был влюблен в свою малую родину, и эта любовь оставила заметный след в его творчестве. В 1831 году Гюстав поступил в местную школу, где быстро приобрел репутацию шумного и проказливого ученика. Интерес к рисованию пробудил у него «папаша» Бод, один из его школьных учителей. Когда-то Бод был подмастерьем у Антуана Жана Гроса (1771-1835), одного из ведущих художников-неоклассицистов, и теперь сам побуждал своих учеников, как можно больше рисовать с натуры. Позже Курбе говорил, что именно благодаря Боду он стал художником. В 1837 году Гюстав поступил в Королевский колледж в Безансоне. Вняв советам родных, он изучал право, но вместе с тем (уже по собственному желанию) посещал занятия и в местной Академии. Очевидно, это сыграло свою роль в том, что в 1839 году юноша отправился в Париж. Там он первое время осваивал азы художнического ремесла у некоего художника Стобена. Ученические штудии Гюстав дополнял посещением музеев, где старательно копировал выставленные работы живописцев - от старых испанских и голландских мастеров до Теодора Жерико и Эжена Делакруа. Позже художник объявил себя самоучкой, но в этом немного лукавил, потому, что начальное художественное образование он все-таки получил. Подобно большинству молодых честолюбцев от живописи, Курбе надеялся добиться признания, выставившись в Салоне. Он напряженно искал выигрышную тему для выставочной работы и экспериментировал с различными стилями. В период между 1841 и 1847 годами он попробовал себя в портрете, пейзаже, жанровых сценках и даже в религиозной живописи. Результат вышел довольно плачевным. Большинство предлагаемых работ Курбе жюри Салона отвергло. Из попавших же в Салон трех картин лишь одну («Автопортрет с черной собакой») весьма сдержанно заметила критика. Таким образом, положение Курбе накануне французской революции 1848 года было не слишком благополучным. Все еще больше усложнилось в 1847 году, когда Курбе женился на Виржинии Бине, несколько лет до того бывшей его любовницей (в этом году она родила его сына). О Виржинии известно лишь то, что она была на одиннадцать лет старше Гюстава и, как полагают, позировала для его картины «Влюбленные на природе». Этот союз распался в 1855 году. Сын Курбе умер очень молодым, в 1872 году. Впрочем, в 1846 году художнику как будто бы улыбнулась судьба. Один голландский торговец произведениями искусства

приобрел две его работы и пообещал новые заказы, если тот приедет в Голландию. Курбе поддерживали и его новые друзья, все сплошь молодые писатели и художники. Среди них были фигуры, не нуждающиеся в особом представлении, - например, Шарль Бодлер и Пьер Жозеф Прудон. Компания обычно собиралась в пивной, находившейся в двух шагах от мастерской художника и прозванной друзьями «Храмом реализма». Именно здесь велись первые разговоры об основании «новой школы» в искусстве, которая мыслилась реалистической по духу. Письма Курбе той поры довольно тщеславны: в действительности же ни о какой громкой славе говорить не приходилось. Но на помощь пришла революция. В феврале 1848 года французский король Луи-Филипп отрекся от трона, и власть перешла в руки республиканского правительства. Салон уцелел, однако его отборочную комиссию упразднили. Пользуясь представившейся возможностью, Курбе выставил в Салоне сразу десять своих картин. О художнике заговорили. На следующий год его картина «Послеобеденный отдых в Орнане» получила золотую медаль и была приобретена правительством для музея в городе Лилле. Но жизнь Курбе от этого легче не стала. Именно к этому времени художник выработал свою реалистическую манеру. У многих она вызывала ярость. Так, шедевр Курбе «Похороны в Орнане» в Салоне 1850-1851 годов подвергся настоящей травле. Критики ядовито отплевывались, карикатуристы до бесконечности пародировали картину, а власти заподозрили в ней зашифрованное послание подрывного характера. Реализм вызывал неприятие по двум причинам. Во-первых, раздражала сама его эстетика, противостоящая принятому в Салоне академизму. Во-вторых, он казался опасным, потому, что его активно поддерживали социалисты. Курбе же свою оппозиционность существующему порядку вещей всячески подчеркивал. В 1855 году его картины были не приняты на Всемирную выставку. В ответ на это художник рядом с официальным французским павильоном изящных искусств организовал частную выставку своих работ в павильоне, названном им «Павильон реализма». К огорчению Курбе, этот демарш не поддержала публика, и он едва окупил затраты по строительству помещения. В 1857 году были изменены правила приема картин в Салон, и первую скрипку в отборе работ снова стала играть приемная комиссия. Тогда художник обратил свои взоры на соседние страны. В 1856 году он посетил Бельгию, где, по его собственным словам, «жил, как принц». Двумя годами позже он надолго остановился в Германии, где тоже был хорошо принят. Кроме того, Курбе с успехом выставлялся в Лондоне, Антверпене, Амстердаме, Брюсселе и Гааге. Самым триумфальным выдался для него 1869 год, когда бельгийский король Леопольд II наградил его золотой медалью, а баварский король Людвиг II - орденом святого Михаила. В Париже, между тем, продолжалась несурезица с Салоном и властями. Дважды картины художника хорошо принимались в Салоне, но правительство отказывалось приобретать их. В конце концов Курбе пошел на открытую конфронтацию. Он представил в приемную комиссию картину, которая не могла не вызвать скандал. Это было «Возвращение кюре с конференции» - групповой портрет сильно подвыпивших священнослужителей. Таким образом, события, окончившиеся изгнанием Курбе из страны, были закономерны. В 1870 году Франция вступила в войну с Пруссией, окончившуюся катастрофой. Власть в Париже ненадолго перешла в руки республиканского правительства. Курбе принял деятельное участие в Парижской Коммуне. В мае 1871 года Коммуна была утоплена в крови. Курбе арестовали - в частности, и за то, что он приложил руку к уничтожению Вандомской колонны. Художника приговорили к штрафу в 500 франков и шестимесячному тюремному заключению. После освобождения Курбе вновь взялся за кисть. Но в 1873 году к власти пришел маршал Мак-Магон, и по его указу было возобновлено расследование по поводу разрушения Вандомской колонны. Опасаясь нового ареста, художник бежал из Франции. Он поселился в швейцарском городке Тур-де-Пельц, неподалеку от границы. Судебное

разбирательство тянулось вплоть до 1877 года. Художнику предъявили штраф на 323000 франков, все его картины оказались конфискованными и были проданы с молотка. После этого здоровье Курбе стало стремительно ухудшаться. 31 декабря 1877 года он скончался. Таким образом, Курбе утверждал, что его всегдашней целью было, - цитируем, - «запечатлеть различные стороны современной жизни такими, какими они представляются моему взору. Я стремлюсь к тому, - говорил он, - чтобы, оставаясь художником и гражданином, создавать жизненные картины». Многим сегодня характеристика Курбе, как бунтаря и революционного новатора кажется преувеличенной. Его картины в том, что касается манеры, - по сравнению с творчеством тех же импрессионистов - кажутся вполне старомодными. С другой стороны, если говорить о революционном пафосе, то, его, пожалуй, гораздо мощнее выразили Делакруа, или Давид. И вместе с тем Курбе решительно повлиял на эстетику современной ему живописи, существенно, расширив его рамки. Именно он проторил дорогу модернизму.

Список литературы:

1. Художественная галерея: еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва: Де Агостини, 2005. – №17. – 32 с.
2. Вентури, Лионелло (1885-1961). Художники нового времени / Л.Вентури; перевод с итальянского Л.М. Бродской; под редакцией и с предисловием А. Владимирского. - Москва: Иностранная литература, 1956. - 110 с.
3. Этюды по истории западноевропейского искусства / М. В. Алпатов. - [2-е изд., доп.]. - Москва: [Издательство Академии художеств СССР, 1963]. - 425 с.
4. Костеневич, Альберт Григорьевич. Французская живопись XIX - начала XX века в Эрмитаже: очерк-путеводитель / А.Г. Костеневич. - Ленинград: Аврора, 1979. - 167 с.
5. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве импрессионистов // Искусство-Первое сентября. – 2018. – №9-10. – С. 6-17.
6. Филиппова О.Н. Густав Курбе // Юный художник. – №11. – 2021. – С. 10-14.
7. Филиппова О.Н. Революция в творчестве Эжена Делакруа // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции (3 октября 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 107-111.

