РОМАНТИЗМ ВО ФРАНЦИИ

ТЕОДОР ЖЕРИКО (1791 — 1824)

■ Впервые о Жане Луи Андре Теодоре Жерико заговорили в 1812 г., когда двадцатилетний ученик художественной мастерской отважился выставить в Салоне картину. Лихой всадник на полотне не позирует, а сражается: стремительная диагональ композиции уносит его вглубь картины, в сизобагровое пекло боя; даже зрители чувствуют себя солдатами, которых ведет за собой Дьедонне.

«Портрет лейтенанта Р. Дьедонне», 1812 г.

Раненый кирасир, покидающий поле боя» (1814 г.)

Успех первой картины Жерико был омрачен известием о разгроме армии Наполеона Бонапарта в России. Чувства французов, познавших горечь поражения, отразила новая картина молодого художника — «Раненый кирасир, покидающий поле боя» Французский историк Жюль Мишле писал, что Теодор Жерико создал «как бы эпитафию солдату 1814 года».

В 1816—1817 гг. Жерико жил в Италии. Знакомство с произведениями мастеров эпохи Возрождения сочеталось с впечатлениями от повседневной жизни. Художника особенно увлекли скачки неоседланных лошадей, которые он увидел в дни февральского карнавала в Риме. В живописной серии «Бег свободных лошадей» доступна и выразительная точность репортажа, и сдержанная героика в неоклассическом духе. В этих произведениях окончатель но сформировался его индивидуальный стиль: мощные, грубоватые формы переданы большими подвижными пятнами света.

«Бег свободных лошадей» (1817 г.)

■ Вернувшись в Париж, художник задумал картину в память о событии, взволновавшем всю Францию. В июле 1816 г. близ островов Зеленого Мыса (у побережья Западной Африки) корабль «Медуза» под командованием неопытного капитана, получившего должность по протекции, сел на мель. Тогда капитан и его приближенные уплыли в шлюпках, бросив на произвол судьбы плот со ста пятьюдесятью матросами и пассажирами, из которых выжило только пятнадцать человек. Двенадцать дней спустя их спасло судно «Аргус».

Шлюпка отплывает от плота. Эскиз Теодора Жерико к картине «Плот Медузы».

В картине «Плот "Медузы"» Жерико добивался
максимального правдоподобия. Два года он разыскивал
людей, переживших трагедию в океане, делал зарисовки в
больницах и моргах, писал этюды моря в Гавре, портовом
городе на северном побережье Франции.

Битва на плоту: восстание матросов против офицеров.

Плот на его картине приподнят волной, зритель сразу видит всех ютящихся на нèм людей. На первом плане — фигуры умерших и обезумевших; они написаны в натуральную величину.

«Плот "Медузы"» (1818— 1819 гг.)

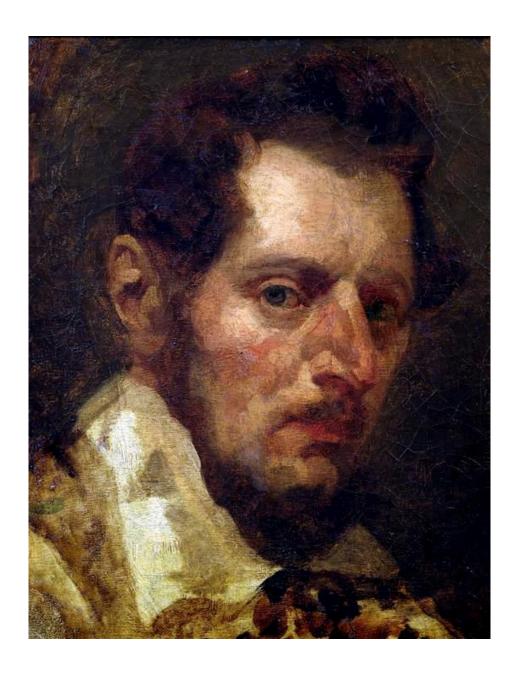
Взгляды тех, кто ещѐ не отчаялся, обращены на дальний край плота, где африканец, стоя на шатком бочонке, машет красным платком команде «Аргуса». Но корабль далеко, у самого горизонта, там ещѐ не заметили терпящих бедствие, а ветер относит их плот в противопо-ложную сторону. То отчаяние, то надежда по прихоти переменчивой судьбы наполняют души пассажиров плота «Медузы»

■ В 1820—1821 гг. Жерико побывал в Англии, где познакомился с пейзажами Джона Констебла. Под влиянием работ английского мастера он написал «Скачки в Эпсоме» . Картина пронизана движением: кони несутся, едва касаясь земли, их фигуры слились в одну стремительную линию; подвижны низкие облака, подвижны их тени, скользящие по влажному полю. Все контуры в пейзаже размыты, краски смазаны. Жерико, бывалый наездник, показал мир таким, каким его видит жокей на мчащемся галопом коне.

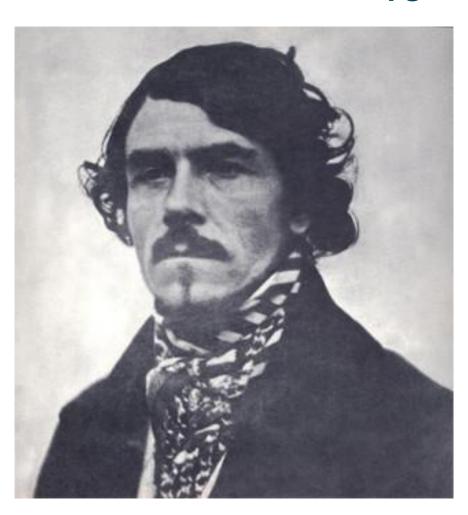

«Скачки в Эпсоме» (1821 г.).

- В 1822 г. художника постигло несчастье: он упал с лошади, получив тяжелую травму позвоночника.
- Через два года, на тридцать третьем году жизни, он умер.
- Автор некролога в одной из парижских газет назвал Теодора Жерико «юным романтиком» так впервые был замечен романтизм во французской живописи.

ЭЖЕН ДЕЛАКРУА (1798—1863)

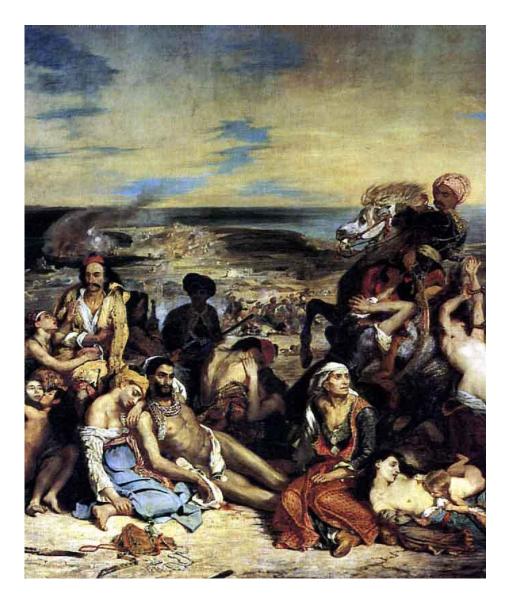

- 20-е гг. XIX в. были для Франции временем становления романтического искусства. Молодые художники объявили своим учителям настоящую войну. Историки назвали их выступление «романтической битвой», а еè героем стал живописец Эжен Фердинанд Виктор Делакруа.
- Эжен Делакруа родился в городке Шарантон-Сен-Морис под Парижем. Будущий художник рано осиротел. В 1815 г. он поступил учеником в мастерскую Пьера Нарсиса Герена (1774—1833), у которого незадолго до этого учился Теодор Жерико.

В те времена одной из самых читаемых книг была «Божественная комедия» итальянского поэта эпохи Возрождения Данте Алигьери, в которой автор рассказывает о своем воображаемом путешествии по загробному миру. Проводником Данте служит древнеримский поэт Вергилий. В первой картине Делакруа люди играют подчиненную роль: Данте не герой, а свидетель; он полон ужаса, однако пытается сохранить достоинство. Он не дает гневу или отчаянию овладеть собой, в отличие от пленников Ада — грешников, барахтающихся в волнах загробной реки Стикс.

«Данте и Вергилий» («Ладья Данте») (1822 г.)

Современники Делакруа напряженно следили за ходом освободительной революции в Греции 1821—1829 гг. Делакруа выбрал, пожалуй, самую трагическую страницу греческой эпопеи. В сентябре 1821 г. турецкие каратели уничтожили мирное население Хиоса, греческого острова в Эгейском море, близ берегов Малой Азии. Более сорока тысяч греков было убито и около двадцати тысяч обращено в рабство. Откликом художника на эти события стала картина «Хиосская резня» (1824 г.).

«Хиосская резня» (1824 г.)

■ Здесь Делакруа обращается к древней истории. Ассирийский царь Сарданапал (легендарное имя царя Ашшурбанипала; 669 — около 633 гг. до н. э.), дворец которого окружили врага, приказал слугам сжечь его самого и всѐ, чем он владел, — женщин, лошадей, драгоценности. Мрачный деспот тяжело опустился на ложе, а вокруг него кружится жуткий хоровод из человеческих и конских тел, золота и пурпура, стали и крови.

Смерть Сарданапала. 1827 г.

Искусственное восстановление власти Бурбонов (эпоха Реставрации) не могло не тормозить развития общества. Все жертвы и победы Великой Французской революции и империи оказались напрасными. В июле 1830 г. парижане вновь восстали и овладели столицей. Режим Реставрации рухнул. Во Франции была установлена так называемая Июльская монархия. К власти пришел король Луи Филипп (1830—1848 гг.).

Свобода, ведущая народ (28 июля 1830 г.). 1830 г. Фрагмент

Простому эпизоду уличных боев художник придал вневременное, эпическое звучание. Повстанцы поднимаются на отбитую у королевских войск баррикаду, а возглавляет их сама Свобода. Критики увидели в ней «помесь торговки с древнегреческой богиней». В самом деле, художник придал своей героине и величавую осанку «Афродиты Милосской»

Свобода, ведущая народ (28 июля 1830 г.). 1830 г.

В 1832 г. Делакруа сопровождал дипломатическую миссию в Алжир. Сразу по возвращении в Париж художник принялся за картину. Делакруа не пытался поразить зрителя броской экзотикой. Под его кистью запретная для посторонних женская половина арабского дома с красочными коврами и дверями красного дерева выглядит уютно и приветливо. Фигуры женщин удивительно пластичны. Мягко очерчены золотисто-смуглые лица, плавно изогнуты руки, пестрые наряды ярко выделяются на фоне бархатистых теней.

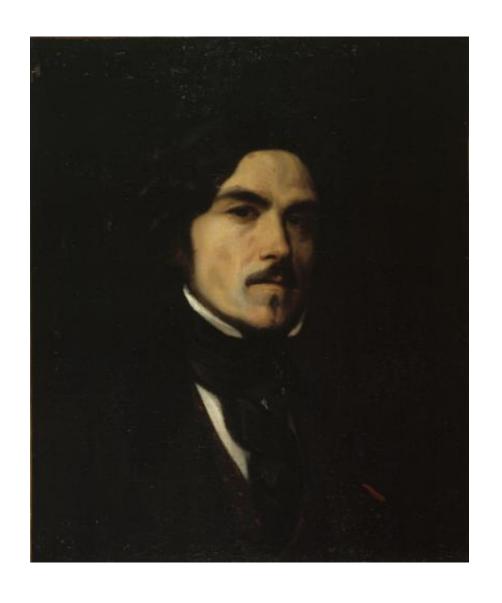

Алжирские женщины в своих покоях. 1833 г.

С конца 20-х гг. XIX в. живописец создал ряд батальных полотен, посвященных средневековой французской истории.
 В «Битве при Нанси» войска — серыесплоченные массы с разноцветными пятнами лиц и знамен — неуклюже движутся по снежной равнине под мутно-желтым закатным небом.

Битва при Нанси. 1828—1834 гг.

Эжен Делакруа самый независимый живописец во Франции первой половины XIX в. Его находки в области колорита наметили путь развития французской живописи вплоть до конца столетия.