

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра истории России
и археологии

**РЕАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ Г. КУРБЕ И РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ-
ПЕРЕДВИЖНИКОВ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки III курса 381 группы
направления 50.04.03 История искусства
(История искусства и культуры)
Института истории и международных отношений

КОРЧАГИНОЙ НАТАЛИИ ВИКТОРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, к. и. н.

(подпись, дата)

О.В. Кочукова

Зав. кафедрой
профессор, д. и. н.

(подпись, дата)

С.А. Мезин

Саратов 2021

Введение

Актуальность исследования. Реализм как художественное явление выполнял задачу как можно более точной и объективной фиксации действительности. Рождение реализма в живописи связывают с творчеством французского художника Гюстава Курбе, хотя ещё до него в реалистической манере работали художники барбизонской школы (Теодор Руссо, Жан-Франсуа Милле, Жюль Бретон). Реалистическая живопись получила большое распространение и за пределами Франции. Закономерно, что этот стиль, с опорой на русские традиции и социальные реалии, получил своё воплощение и в России, и более того, послужил программой для дальнейшего развития русского искусства на много десятилетий вперёд.

Тема реализма в живописи не раз становилась объектом исследования искусствоведов. Однако ещё не проводилось подробных сравнительных исследований реалистических тенденций Г. Курбе и идей реализма русских художников-передвижников. На наш взгляд, такой сравнительный анализ позволил бы более глубоко изучить само явление реализма, осознать его как универсальный культурный феномен, ярко заявивший о себе в XIX веке в разных странах и по-своему осмысленный художниками одного поколения в контексте своей истории, социума и художественного языка. Поскольку реалистические тенденции продолжают жить и развиваться и в современном искусстве, несмотря на повсеместную экспансию так называемого «актуального искусства», то анализ реалистических тенденций не теряет своей актуальности и сегодня.

Объект исследования – реализм в живописи XIX в.

Предмет исследования – сравнение реалистических тенденций в творчестве Г. Курбе и русских художников-передвижников.

Степень научной разработанности проблемы. Среди англоязычных исследований о Г. Курбе необходимо отметить работы Майкла Фрайда

(Michael Fried)¹, Линды Нохлин (Linda Nochlin)², Макса Холлейн и Беттины Эрх (Max Hollein and Bettina Erche)³, Патрика Бейда (Patrick Bade)⁴.

Обращаясь к многочисленным франкоязычным исследованиям Г. Курбе, отметим работы Жермена Базена и Мишеля Галле, Пьера Жеоржеля (Pierre Georgel)⁵, Жилия Плези (Gilles Plazy)⁶, Фабриса Мезане (Fabrice Masanès)⁷, Жан-Люка Мариона (Jean-Luc Marion)⁸. Современные французские исследователи Фредерик Тома-Моран и Жюли Дельма (Frédérique Thomas-Maurin и Julie Delmas) проводят аналогии между творчеством Курбе и импрессионистов⁹.

Что касается русскоязычных исследований Курбе, то ведущим советским исследователем творчества Курбе является Н.Н. Калитина, посвятившая ему монографию¹⁰ и ряд научных статей. Кроме того, она анализирует эпоху реализма во Франции в целом¹¹. Этот же автор делает попытку сравнения реалистических тенденций в творчестве Курбе и русских художников-передвижников, затрагивая общестилевые особенности и идейные параллели¹². В современных статьях отечественных искусствоведов его творчество анализируется как уникальное художественное явление (Карагода К.П.¹³), его сравнивают с импрессионистами (Ивасютина М.А.¹⁴). Однако нами не было обнаружено ни одного русскоязычного диссертационного исследования последних десятилетий, так или иначе касающегося исследования творчества Г. Курбе.

¹ Fried, M. Courbet's Realism. University of Chicago Press. 1992. 396 p.

² Nochlin, L. Courbet. Thames & Hudson Ltd; Édition. 2007. 224 p.

³ Hollein, M. and Erche, B. Courbet: A Dream of Modern Art. Hatje Cantz; First American Edition edition. 2011. 304 p.

⁴ Bade, P. Courbet. Parkstone International. 2014. 378 p.

⁵ Georgel, P. Courbet : Le Poème de la nature. Gallimard.1995. 176 p.

⁶ Plazy, G. Gustave Courbet. Un Peintre peintre en liberté. Le Cherche Midi, 1998. 267 p.

⁷ Masanès, F. Courbet. Taschen. 2006. 96 p.

⁸ Marion, J.-L. Courbet ou la peinture à l'oeil. Flammarion. 2014. 225 p.

⁹ Thomas-Maurin F. et Delmas J. Courbet et l'impressionnisme. Silvana Editoriale. 2016. 213 p.

¹⁰ Калитина, Н.Н. Гюстав Курбе. - М.: Искусство, 1981. -184 с.

¹¹ Калитина, Н.Н. «Эпоха реализма» во французской живописи XIX века. - Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1972. - 288 с.

¹² Калитина, Н.Н. Передвижники и французские художники // Искусство. – 1972. – № 5. – С. 56-63.

¹³ Карагода, К.П. «Происхождение мира» Курбе: проблема современного прочтения шедевра / К.П. Карагода // Общество: философия, история, культура. – 2012. – № 4. – С. 78-89.

¹⁴ Ивасютина, М.А. Пейзажные серии в творчестве Гюстава Курбе // Вестник Череповецкого государственного университета. 2014. № 3 (56). С. 184-188.

Рассматривая степень изученности *реализма в русской живописи*, отметим, что эта тема широко представлена в отечественных искусствоведческих исследованиях творческого наследия художников-передвижников. Анализ реалистической тенденции в художественной культуре России XIX века осмыслен в работах следующих авторов: А.А. Бобриков, В.П. Богданова, Г.К. Вагнер А.В. Верещагина, Г.А. Гуковский, Н.М. Калачева, А.К. Лебедев, И.Н. Лисаковский, В.И. Лубенский, В.А. Никольский, Л.Д. Райгоробский, Ф.С. Рогинская, В.В. Садовень, В.В. Стасов, А.С. Хворостов, Г.С. Чурак, Е.Б. Шарнова, Т.В. Юденкова и др. Каждый из них внес свой существенный вклад либо в создание общих работ по истории данного этапа, либо в постановку и разработку кардинальных проблем искусства реализма, либо в составление монографий об отдельных мастерах.

О взаимовлиянии русской и западноевропейской живописи XIX века пишет в советский период Д.В. Сарабьянов. Однако в своей работе «Русская живопись XIX века среди европейских школ»¹⁵ учёный утверждает, что очерки в книге не имеют перед собой задачи последовательно проследить российско-западные связи школ живописи и провести их сравнительный анализ. В главе, посвящённой европейскому и русскому реализму, он говорит об общих стилевых и жанровых взаимовлияниях, отмечает своеобразие стиля Курбе, находит аналогии в развитии жанровой живописи у передвижников и Курбе. Но не приводится анализ конкретных картин и сюжетов.

Попытку провести параллели между французской и русской живописью XIX века делает Н.А. Дмитриева в своей статье «Передвижники и импрессионисты». Но она считает более правильным сравнивать передвижников именно с импрессионистами, но не с реалистом Курбе (что она и аргументирует в своей работе). Исследователь находит у

¹⁵ Сарабьянов, Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ: опыт сравнит. исслед. / Д. – М.: Сов. художник, 1980. – 261 с.

передвижников больше сходства именно с импрессионистами в колорите и взглядах на искусство¹⁶.

Подобные связи представила несколько лет назад и президент Пушкинского музея Ирина Антонова, автор выставочного проекта «Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век», состоявшегося в 2017-2018 гг. в главном здании ГМИИ им. А. С. Пушкина. Автор экспозиции обозначила пять моментов сходства передвижников и импрессионистов: время; стремление порвать с академизмом, новаторство; принятие Парижа в качестве центра современного искусства; интерес к портрету; пленэр; и пять основных различий: в национальных характерах; в задачах искусства; в технике; в отношении к черному цвету; в реакции публики¹⁷. Данные пункты (в преобразованном виде) послужили для нашего исследования основой для сравнительного анализа полотен Г. Курбе и передвижников.

Таким образом, анализируя степень изученности темы, можно выделить следующие особенности:

- реализм Г. Курбе во всех его проявлениях интересовал многих французских и американских искусствоведов. Ими создан ряд достаточно подробных исследований, рассматривающих разные аспекты творчества и личности художника;

- в русскоязычном научном сообществе на данный момент отсутствуют систематические искусствоведческие диссертационные исследования творчества Г. Курбе;

- передвижничество в целом как художественное и общественное явление, его отдельные аспекты и жанры, персоналии, тематика живописи, проблемы и опыт организации передвижных выставок, взаимосвязь с русской литературой и художественной критикой широко представлены в

¹⁶ Дмитриева, Н.А. В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет. – М.: Прогресс-Традиция, 2012. – 910 с.

¹⁷ Десять причин сопоставления передвижников и импрессионистов [Электронный ресурс] URL https://artchive.ru/publications/3191~Desjat'_prichin_sopostavlenija_peredvizhnikov_i_impressionistov (дата обращения 27.05.2020).

научных исследованиях как советской искусствоведческой школы, так и современных учёных;

- сравнения реалистических тенденций в живописи Г. Курбе и русских художников-передвижников есть в работах Н.Н. Калитиной и Д.В. Сарабьянова, но они носят обобщающий характер. Предпринимались попытки сравнивать передвижников с импрессионистами (И. Антонова, Н.А. Дмитриева, Ф. Тома-Моран и Ж. Дельма).

Источниковая база исследования.

1) Живописные произведения Г. Курбе и русских художников-реалистов. Используются репродукции картин Г. Курбе и русских художников-передвижников, оригиналы которых хранятся в музеях мира и частных коллекциях.

2) Мемуары, письма художников и их современников (Г. Курбе, Крамской И.Н., Минченков Я.Д., Репин И.Е. и др.).

3) Материалы художественной критики (Валери П., Золя Э., Стасов В.В., Шанфлёр Ж. и др.).

Целью квалификационной работы является выявить общее и особенное в понимании реализма Г. Курбе и русских художников-передвижников.

В соответствии с поставленной целью предполагается решить следующие **задачи**: 1) рассмотреть теорию реализма как культурно-исторического феномена XIX века; 2) изучить творчество Гюстава Курбе в контексте французской живописи XIX века; 3) выявить то общее и особенное в понимании реализма в России и Франции XIX века в контексте культуры, социального уклада, исторической ситуации и художественного развития, что повлияло на творчество русских художников-передвижников и Г. Курбе; 4) провести сравнительный анализ картин русских художников-передвижников и Г. Курбе.

Научная новизна исследования заключается в том, что была предпринята попытка рассмотрения реализма Г. Курбе в сравнении с

реалистическими тенденциями в творчестве русских художников-передвижников на примере конкретного анализа общих тем, стилевых черт и композиционных особенностей живописи.

Гипотеза исследования: реализм Г. Курбе имел общие тенденции с реализмом русских художников-передвижников, что выразилось в сходных темах, стилевых чертах и композиционных особенностях живописи.

Теоретическая значимость исследования заключается в попытке проведения сравнительного анализа работ Г. Курбе и русских художников-передвижников в контексте общего для них реалистического направления творчества.

Практическая значимость заключается в возможности использования результатов исследования в научной, педагогической и экскурсионной работе соответствующей тематической направленности.

Основное содержание работы. I Реализм в живописи XIX века. 1.1 Реализм как культурно-исторический феномен. 1.2 Гюстав Курбе в контексте французской живописи XIX века. 1.3 Русские художники-передвижники и французские реалисты XIX века. **II Сравнительный анализ картин Г. Курбе и русских художников-передвижников. 2.1** Бытовой жанр в творчестве Г. Курбе и русских художников-передвижников. 2.2 Портрет, пейзаж, натюрморт в творчестве Г. Курбе и русских художников-передвижников.

Заключение

Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1. Начав свой путь во Франции в 1840-х годов, реализм произвёл революцию в живописи, расширив представления о том, что представляет собой искусство. Художники-реалисты заменили идеалистические образы и литературные представления о традиционном искусстве реальными событиями, придав им такую же значимость, как и историческим картинам и

аллегориям. Стремление привнести повседневность в свои полотна стало проявлением желания художников объединить искусство и жизнь. Реализм затронул многочисленные аспекты социального, экономического, политического и культурного плана. Темы картин зачастую были обличительными, высмеивающими нравы и ценности буржуазии и монархии, которые покровительствовали рынку искусства. Тем не менее, реалисты по-прежнему оставались участниками знаменитого Салона и работали в рамках Академии художеств. Живопись последовательно представляла зрителям разные уровни реальности. Параллельно шли поиски выразительных средств в области цвета, структуры, контура для воспроизводства реальной формы. Изобразительное искусство, осваивая все новые уровни реальности, пыталось найти визуальные формы, эквивалентные действительности, и сегодня реализм не покидает пространство научного и художественного интереса.

2. Густав Курбе сегодня признаётся художником мирового значения. Ему отводится роль родоначальника реализма, художественного направления, многие десятилетия господствовавшего в мировом художественном процессе. Ещё его современник Э. Золя признавал за художником право называться «великим мастером», «художником в высшей степени своеобразным», право на обладание «гениальным умением писать сильно и правдиво» и быть поставленным по уровню своего дара в один ряд с «Веронезе, Рембрандтом, Тицианом». Стремление запечатлеть видимую реальность в её конкретности, характерности, современности, свойственное Курбе, станет основой для развития искусства фотографии (Юргенева А.Л., Якимович Е.А.). Признанием почётногo места Г. Курбе в мировом художественном наследии является тот факт, что его картины хранятся в Музее Орсе, Музее Фабра, Малом дворце Парижа, Дворце изящных искусств Лилля, Музее Виктории и Альберта, Лондонской Национальной галерее, Национальном музее Уэльса, Метрополитен-музее, Бостонском музее изящных искусств, Художественном музее Филадельфии, Художественном

музее Цинциннати, Музее Гетти, Художественном музее Уодсворт Атенеум, Художественной галерее Йельского университета, Национальном музее Швеции, частных коллекциях.

3. Решая задачу выявить то общее и особенное в понимании реализма в России и Франции XIX века в контексте культуры, социального уклада, исторической ситуации и художественного развития, что повлияло на творчество русских художников-передвижников и Г. Курбе, мы применили 10 пунктов-причин сопоставления передвижников и импрессионистов (автор – И. Антонова). По аналогии с данными причинами в нашем исследовании мы можем выделить следующие точки **соприкосновения в искусстве русских передвижников и Г. Курбе:**

- *стремление порвать с академизмом, новаторство:* искусство передвижников и Курбе воспринималось их современниками как чересчур смелое новаторство и откровенное бунтарство. У французских и русских художников был общий враг – академическая живопись с её оторванностью от жизни, омертвевшими традициями и окостеневшей техникой. И Курбе, и передвижники отстаивали право самим выбирать сюжеты для своих работ и искали новые средства выражения своих идей;

- *интерес к портрету:* и Курбе, и русские художники не признавали лицемерие заказных салонных портретов. В качестве моделей и те, и другие выбирали своих современников, был важен психологизм социальных типажей;

- *пленэр:* пейзажная живопись занимала важнейшее место в творчестве и Курбе, и передвижников;

- *стремление к отображению национального характера образов;*

- *техника:* тщательное внимание к деталям и их прорисовка;

- *отношение к черному цвету:* чёрного очень много, он несёт функцию отображения реальности.

Основные различия между русскими передвижниками и Г. Курбе:

- *время*: В 1855 году Курбе опубликовал свой «Манифест реализма» и он устроил в специально построенном здании «Павильон реализма», где показал около сорока картин; а первая выставка передвижников прошла 29 ноября (11 декабря) 1871 г. в Академии художеств Петербурга. Следовательно, русская реалистическая школа развивалась позднее французской;

- *реакция публики*: первая выставка передвижников была встречена публикой благосклонно, осуждали их только представители академического лагеря. Огромную поддержку оказал передвижникам П.М. Третьяков, их работы составили основу его коллекции. Картины Г. Курбе вызвали скандал, за которым еще долго следовали обвинения в аморальности и подрыве общественных устоев;

- *социальный пафос*: у передвижников он был выражен в гораздо большей степени – в назидательных формах, в осмыслении правды жизни и демонстрации её несправедливостей, в психологизме и рефлексии, в трагическом взгляде на жизнь общества. У Курбе изображаемое на картине просто констатирует факт, без социального обвиняющего эффекта;

- *отношение к эротике*: у передвижников отсутствует в силу религиозных и общественных тенденций того времени и из-за отдалённости от основной цели, провозглашаемой для живописи. У Курбе эротическая тема представлена как одна из основных, «программных» в его творчестве;

- *образный строй картин*: у Курбе мышление выражено конкретными образами, а у русских передвижников – обобщающими социальными категориями.

4. Сравнивая полотна бытового жанра родоначальника реализма как художественного стиля Густава Курбе и русских художников-передвижников, мы обнаруживаем у них интерес к сходным темам (крестьянская жизнь, тяжёлая женская и мужская работа, похороны, выпас скота, взаимоотношение крестьянства и дворянства и др.), иногда даже –

композиционное сходство картин на похожий сюжет. Однако реализм Г. Курбе носит, в большей степени, признак реализма созерцательного, отражения на полотне реальности как она есть, без прикрас. В этом его отличие от русских художников-передвижников, которые, в силу многих обстоятельств (исторических, общественных, политических и др.) заняли позицию «критического реализма». Картины русских живописцев чаще всего имеют явный критический, обличающий аспект, стремление заострить изображаемую проблему до высокого накала эмоций (что в полной мере отвечает эстетике именно «критического» реализма). В то время как Курбе нейтрально отражает на полотне происходящие события, показывая реальную жизнь, не критикуя и не «заостряя» её недостатки, но и не пряча их. Курбе не ставил своей целью «бичевание» общественных пороков, не стремился с помощью искусства сделать мир лучше и справедливее, а русские художники-передвижники видели в этом одну из основных целей своего искусства.

Сравнивая портреты, автопортреты, пейзажи, марины и натюрморты Г. Курбе и русских художников-передвижников, можно сделать вывод о том, что мы неоднократно встречаем сюжетное, идейное и композиционное сходство построения картин во всех перечисленных жанрах, причём документально доказать возможность прямого «заимствования» русскими художниками образов и сюжетов у Курбе, работавшего раньше их по времени, не представилось возможным. Объяснить подобное сходство, по нашему мнению, возможно только общим для всех художников, называвших себя реалистами, декларируемым стремлением к реалистичности в живописной манере отражения окружающего мира (так как каждый из них эту реалистичность понимал для себя), а также заимствованием Россией актуальных художественных тенденций Европы, с некоторым опозданием приходивших в нашу страну в 19 веке. Что касается очевидных различий в пейзажных, портретных работах Курбе и русских художников-передвижников, в их картинах и натюрмортах, то здесь обращает на себя

внимание более богатый, светлый, яркий и разнообразный колорит русских художников, тогда как Курбе нередко использует достаточно тёмные, «приглушённые» тона. Это связано как с особенностями природы той местности, которую писал Курбе, так и с его индивидуальной художественной манерой и предпочтениями в выборе красок, характерных для всего его творчества в целом.