

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра всеобщей истории

**Французская историческая живопись середины XIX века
(на примере творчества Э. Делакруа и П. Делароша)**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 411 группы
направления (специальности) 46.03.01 «История»
Института истории и международных отношений
Дурновой Любви Александровны

Научный руководитель
доктор исторических наук, профессор _____ Н.С. Креленко

Зав. кафедрой
доктор исторических наук, профессор _____ Л.Н.Чернова

Саратов 2016

Введение. В XIX веке история обретает новые роли, значения, функции в жизни общества. И это находит свое отражение в искусстве, в частности в той роли, которую приобретает историческая живопись. Сравнение творчества двух французских живописцев Э. Делакруа и П. Делароша позволяет проследить, как художники, обращавшиеся к историческим темам, передавали общественные настроения периода перехода к индустриальному обществу.

К общим работам по истории Франции относятся коллективная монография истории «История Европы. С древнейших времен до наших дней» в восьми томах. В пятом томе, освещающем историю Европы от Французской революции конца XVIII века до Первой Мировой войны»¹. Так же оказался полезен трехтомник известного британского историка Эрика Хобсбаума, а именно первый том «Век Революции»² охватывающий период с 1789 по 1848, когда в Европе, в том числе во Франции происходили постоянные революционные события, определившие картину общественной жизни. К работам по общей истории культуры можно отнести книгу очерков Дмитриевой Н. А. «Краткая история искусств»³, Учебное пособие Т. В. Ильиной «История искусства Западной Европы. От античности до наших дней»⁴, В книге И. Н. Михайловой и Е.Г. Петраш «Искусство и литература Франции с древнейших времен до XX века»⁵. Названные работы по искусству дают представление о развитии культуры во Франции в 19 веке. О движении романтизма подробно, его истоках и проявлениях в изобразительном искусстве рассказывает работа «Романтическая битва» Е. Кожина⁶. Эта книга - серьезное исследование одного из наиболее сложных и спорных явлений в западном искусстве XIX в. О личностях художников

¹ История Европы. Т. 5, М., 2000.

² Хобсбаум Э. Век революции Европа 1789- 1848. Ростов-на-Дону, 1999.

³ Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Очерки. Вып. 3. М., 1993.

⁴ Ильина Т. В. История искусства Западной Европы. М., 2011.

⁵ Михайлова И.Н. Петраш Е.Г. Искусство и литература Франции с древнейших времен до XX века. М., 2005.

⁶ Кожина Е. Романтическая битва. Л., 1969.

можно узнать из таких работ как: Ф. Жюллиана «Эжен Делакруа»⁷, Л.А. Дьякова «Эжен Делакруа»⁸, А.Д. Чегодаева «Статьи об искусстве Франции, Англии, США»⁹.

Цель данной работы заключается в том, чтобы провести сравнение восприятия исторической живописи во Франции XIX века на примере творчества двух художников Эжена Делакруа и Поля Делароша.

Для этого предполагается решить несколько задач: -определить, какие изменения произошли в социальной, политической, духовной жизни французского общества на протяжении первой половины XIX века; - рассмотреть, как изменилось восприятие истории в изменившихся условиях; - охарактеризовать появление романтического движения в культурной жизни; -проанализировать, как романтическое видение истории проявилось в творчестве Э. Делакруа и П. Делароша.

В качестве источников при написании квалификационной работы были использованы: «Дневник»¹⁰ Эжена Делакруа, «Дневник»¹¹ Э.и Ж. Гонкуров, Письма¹² Делакруа, а также визуальные источники.

Структура моей работы выглядит следующим образом: введение, три главы, вторая глава подразделяется на два параграфа, заключение, список литературы и приложения.

Основное содержание работы. В первой главе «История муза века» прослеживаются события в истории Франции 19 века и их влияние на возвышение роли истории в обществе. В XIX веке в ходе всех революционных событий, во Франции начинает зарождаться идея нации. Перед поколением, родившимся в период общеевропейских потрясений,

⁷ Жюллиан Ф. Эжен Делакруа. М., 1986.

⁸ Дьяков Л.А. Эжен Делакруа. М., 1973.

⁹ Чегодаев А.Д. Статьи об искусстве Франции, Англии, США XVIII-XX вв. М., 1978.

¹⁰ Дневник Делакруа. Т. 1-2. М., 1961.

¹¹ Гонкур Э. и Ж. Дневник. Записки о литературной жизни. Избранные страницы. В 2 т. М., 1964.

¹² Письма Делакруа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// http://delakrua.ru/post/](http://delakrua.ru/post/) дата обращения: 5.06.2016

встала задача понять истоки, смысл, а может быть и перспективы происходящих перемен. А объяснения новой жизни, обоснования происходящего ищут в истории, в национальном прошлом.

Общество того времени жило в тревожном ожидании необратимых разрушительных перемен. В этой обстановке и возник романтизм – движение в культурной жизни, охватывающее разные сферы культуры от философии, политической экономии, поэзии, музыки, изобразительного искусства до моды на одежду и манеру вести себя. Романтизм опирался на иррациональное начало, на чувства, противопоставляемые рассудку. Во всем присутствовало неприятие будничной реальности, которая отвергается с позиций высшего идеала.

История, которая в это время становится наукой, обретает роль и функции национального сознания. Время подсказывало и главную тему, которая волновала историков- периоды, связанные с резкими переломами в жизни общества. Надо было разобраться, почему происходили революции, что они собой представляли, что несли с собой, как влияли на жизнь общества, на государство¹³.

Это время, когда появляется романтическая школа историографии, к которой принадлежала целая плеяда историков: Огюстен Тьерри, Франсуа Гизо, Адольф Тьер, Франсуа Минье, Жюль Мишле. Они обладали, конкретно историческим мышлением, исследовали в своих трудах современное общество и доказывали решающую роль классовой борьбы в его жизни.

На уровне массового сознания история воспринимается преимущественно через литературу (исторический роман, историко-философская поэзия), через театр. Изобразительное искусство передает эмоциональную напряженность эпохи, а в отношении исторической темы во многом принимает на себя функции зримого воспроизведения картин

¹³ Креленко Н.С. Указ. соч. С. 64.

прошлого, причем трактованного очень часто через литературные образы. И в этой литературе формировалась общественная идеология.

Большое значение в живописи приобретает исторический жанр. Традиционно главнейший, но в XVI- XVII веке – исторический жанр — это сюжеты из античности или Библии, где высвечивалось человеческое начало (героизм, благородство, жадность и т.д.), это были вневременные темы. А в XIX веке на волне увлечением историй, национальным прошлым, меняется само понимание исторической живописи. Теперь художник старается передать конкретику времени, страны. Повышенное внимание уделяется обстановке, костюмам, тому, что составляло структуру ценностных ориентиров той эпохи, передаётся историческая достоверность. Это делается для того чтобы показать, чем одна эпоха отличается от другой.

Чтобы сравнить подходы художников к исторической живописи, беру в пример двух художников. Вторая глава посвящена Эжену Делакруа- французскому живописцу, главе романтической школы. В первом параграфе описывается судьба художника. Далее рассматриваются взгляды художника на историю и историческую живопись. Делакруа часто обращается к историческому жанру, в частности пишет битвы, великих людей и картины на историко-литературные сюжеты. Художник стремится передать стихию своей эпохи, отыскивая аналоги в прошлом.

В своем творчестве Делакруа нередко обращается к историко-литературным сюжетам, и черпает вдохновение из произведений своих современников (Байрона, Гете) или поэтов прежних эпох (Данте, Шекспир). В 1822 Делакруа создает произведение, принесшее ему известность на сюжет «Божественной комедии» Данте. Картина «Ладья Данте» получила разноречивые оценки, но ее успех был большим. Она была приобретена государством и помещена в Люксембургском музее. Еще одна картина «Смерть Сарданапала» была написана на сюжет поэмы английского романтика Джорджа Байрона, который в свою очередь, использовал ветхозаветную тему. Картина была выставлена в Салоне 1827 г., и

подверглась жесточайшей критике. Композицию упрекали в отсутствии целостности. Ни одно полотно романтической эпохи не передает с такой мощью и остротой психологическую трагедию своего поколения, как «Смерть Сарданапала». Потрясенное мироощущение, отголоски жестоких катастроф, втягивающих в свой поток массы людей, бессильных им сопротивляться, сознание гибельной неустойчивости века перед лицом неуправляемых и разрушительных стихийных сил, лихорадочный ритм всех переживаний и мыслей и над всем этим – титанический порыв к чему-то героическому, высокому.

В 30-40-е гг. главные свои силы Делакруа направляет на создание исторических картин. Начинает писать батальные композиции, такие как «Битва при Пуатье» 1830, и «Битва при Тайбуре» 1837 г. Начинает вводить в картину народные массы, это было важным моментом в развитии исторической и батальной живописи. Это означало, что художник увидел новую активную силу истории. Для Делакруа стало возможным представить войну во всей ее драматичности. Полотно «Битва при Тайбуре» посвящено одной из страниц средневековой французской истории.

Среди работ, посвященных великим творцам прошлого, стоит выделить картину «Микеланджело в своей мастерской». Делакруа часто упоминал великого мастера в своем Дневнике, а в книге «Мысли об искусстве» он посвящает творчеству Микеланджело целую главу. Картина была написана в промежутке между 1849 и 1850 годами. Художник рисует великого скульптора в мастерской. Мастер сидит, мрачно сосредоточенный и задумчивый, подперев голову рукой.

Делакруа не всегда выдерживал археологическую точность в своих работах, он делал упор на передачу эмоционального состояния. Его смелые картины на исторический сюжет, почти всегда вызывали негодование жюри и зрителей, так как они были или очень жестокие или очень откровенные. Но они как нельзя лучше передавали настроения и обстановку эпохи.

Третья глава посвящена другому французскому историческому живописцу – Полю Деларошу, который начал выставляться почти одновременно с Делакруа в Салоне 1822 г. В следующем Салоне 1824 года Деларош представляет несколько исторических картин: «Любовь Филиппо Липпи к его натурщице-монахине», «Архиепископ Винчестерский допрашивает Жанну д'Арк в ее темнице», «Св. Винцент де-Поль держит проповедь перед двором Людовика XII».

Благодаря своей занимательности, археологической точности и сентиментальности Деларош сделался фаворитом буржуа, главой «школы здравого смысла». История для Делароша состоит из ряда более или менее занимательных анекдотов. Елизавета Английская, Карл I, Генрих III, Ришелье, Страффорд, – вот основные герои его картин. Действия чаще всего происходит в апартаментах дворцов, спальнях и т.д. Именно здесь, по мнению Делароша творится история¹⁴

Слава и признательность пришли к нему достаточно рано. Его картины на сюжеты, заимствованные из английской и французской истории, были встречены хвалою критиков и вскоре становились популярны, благодаря изданию в гравюрах и литографиях. В 1832 г. Деларош приобрел уже такую известность, что был избран в члены Института. В следующем году он получил должность профессора в парижском училище изящных искусств. В 1834г. отправился в Италию, где женился на единственной дочери живописца Ораса Верне и провел три года. По возвращению в Париж выставил в Салон 1837 г.: «Лорда Стаффорда, идущего на казнь», «Карла Стюарта, оскорбляемого кромвелевскими солдатами» и «Св. Цецилию» и с тех пор уже не участвовал в публичных выставках, предпочитая показывать свои готовые произведения любителям искусства у себя в мастерской.

Первая картина, показавшая склонность Делароша к исторической живописи, была «Допрос Жанны д'Арк кардиналом Винчестерским» 1824 г.

¹⁴ Дьяков Л.А. Эжен Делакруа. С. 52.

Художником была выбрана драматическая ситуация, резко противопоставлены положительный и отрицательный герои, жесты театральны, четко выписаны костюмы, фактура тканей, бытовые предметы. При этом живопись гладкая детализированная.

Салон 1827 года положил начало шумной славе Поля Делароша. До этого он попадал под влияние Делакруа и романтической школы, но быстро поняв общественные предпочтения, ушел от принципов романтизма. Деларош во всех отношениях отвечал идеалам и мечтам породившей его общественной среды и ни разу не обманул ее ожидания. В 1827 году он выставляет картину «Смерть королевы Елизаветы Английской». Она представляла собой подлинный манифест салонных принципов, салонной эстетики. Деларош продемонстрировал в этом произведении основной художественный принцип грядущего салонного искусства: сочетание исторических и бытовых подробностей, которые придавали полную убедительность всему изображенному, сочетая это с сентиментальной восторженностью и дидактикой замысла, вызывая при этом трепет буржуа.

В том же Салоне Делакруа выставил своего «Сарданапала», и если сравнивать две картины между собой: живую насыщенную, немного перегруженную, страстную картину Делакруа, и сухую переигранную, но археологически достоверную картину Делароша – предпочтения остаются на стороне Делакруа. Но Салонное жюри, и зрители решают по другому: одного превозносят, и делают «бессмертным» членом Института, а другого придают забвению, и обрекают на нищету на долгие три года.

Откликнувшись на революцию 1830 г., Деларош выставляет в Салоне картину «Дети короля Эдуарда IV в лондонском Тауэре». Не только правительство Луи-Филиппа, но и все парижские лавочники и их жены пришли в умиление при виде несчастных принцев, заточенных в тюрьме Ричардом III и изображенных в тот момент, когда их собака чует приближение подосланных Ричардом убийц. Лица принцев весьма трогательны, но совсем не отражают душевных переживаний. И если не

знать сюжета, ситуация никакими выразительными качествами не отличается. Но зрителям было достаточно драмы в картине для переживания и содрогания. Как и в случае со «Смертью королевы Елизаветы» Деларош очень много внимания уделяет археологической точности: резьба на ножках кровати, оборки на подушках – все как настоящее. У зрителей это вызывало восторг.

Еще одна картина художника на исторический сюжет, и больше похожая на театральное представление, была написана в 1835 г. «Убийство герцога Гиза». Деларош всегда выбирал мрачные трагичные сюжеты: убийства, смерть, заточение допросы, прорабатывал до мелочей все предметы и костюмы, добавлял мрачные тона освещения, –и вот уже восторженный зритель сочувствует и сопереживает героям. При этом сами герои не высказывают особых эмоций, а художник попросту копировал других художников и подавал свои работы в том свете, который был выгоден.

Делароша можно назвать человеком своего времени. Он не был бунтарем, новатором, он просто плыл по течению. И выбирал для своего творчества приемы, сюжеты, которые могли бы угодить понравится публике. Его правильно построенные, археологически достоверные картины, сейчас не вызывают восторга у публики. Он старался иллюстрировать исторические события, подчиня живопись литературному началу.

Заключение. Великая Французская революция кардинально меняет жизнь общества. Меняется социальный, политический, духовный мир. На первый план выходит идея нации. История приобретает большое значение для человека, новые функции. На происходящие откликается искусство. Не удивительно, что на волне таких событий, появляется новое культурное течение, новые художники, новые взгляды на искусство. Появляется и новый подход к исторической живописи.

До XIX века сюжеты для исторической живописи брались в основном из библейских и античных сюжетов, и несли в себе идеи благородства,

делили все на добро и зло, но не имели привязки к конкретному времени. Изобразительное искусство XIX века передает эмоциональную напряженность эпохи, исторические картины берут на себя функцию зримого воспроизведения прошлого. Начинают больше уделять внимание археологической достоверности, обстановке, костюмам, тому, что составляет структуру ценностных ориентиров изображаемой эпохи. В это время зарождается новое культурное направление – романтизм. Художникам этого направления было достаточно сложно продвигать свои идеи, так как был еще силен классицизм.

В то время буржуа, новые хозяева жизни слабо разбирались в искусстве. Да они ходили на выставки и покупали картины, потому что это было модно. И здесь перед художниками стоял трудный выбор писать по велению вдохновения, или то, что наверняка удачно продать.

В связи с этим было очень интересно сравнивать подход к исторической живописи Эжена Делакруа и Поля Делароша. Работавшие в одно время, они кардинально отличались друг от друга. И по их творчеству можно проследить предпочтения зрителя XIX в. Э. Делакруа в своих исторических картинах, стремился передать стихию своей эпохи, отыскивая аналогии в прошлом – делая упор на чувственную передачу. Из литературы он чаще всего черпал вдохновение, брал сюжеты. Его картины не соответствовали, установленным правилам Академии. Но он имел возможность выставлять картины в Салоне. И каждая картина, написанная им, вызывала большой интерес публики. Его известность граничила со скандалом.

Можно сказать, что полотна П. Делароша более соответствовали внешним историческим реалиям. Он старался на своих картинах передать археологическую точность, детально прорисовывал костюмы, предметы быта. От этого его картины больше походили на театральные мизансцены, а герои выглядели, как актеры, одетые в детально проработанные костюмы. Благодаря своей точности передачи, и написанию картин по правилам, слава

быстро пришла к художнику. Его избрали в Институт, он получал почетные награды. Его современники восхищались его творчеством, он оставил после себя учеников. Но сейчас его картины, не имеют такой значимости. Он был героем только своего века.

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что исторический жанр соответствовал идеи поднятия национального духа общества, способствовал возвышению роли истории. На примере художников, видно, что большее предпочтение отдавалось исторической достоверности, как на картинах Делароша. Но и чувственная передача, способствовала поднятию национального духа. И именно картины Делакруа остаются популярными в наше время, а его личность рассматривается как одного из основных и наиболее ярких художников XIX века. При сравнении двух современников, двух мастеров, уделявших большое внимание исторической живописи, можно отметить, что Делакруа старался передать дух стремительно меняющегося времени, а Деларош – рассказать зрителям устрашающе-занимательные истории.