

18. กุสตาฟ กูร์เบต์ (Gustave Courbet)

ผู้วางรากฐานศิลปะเรียลลิสต์

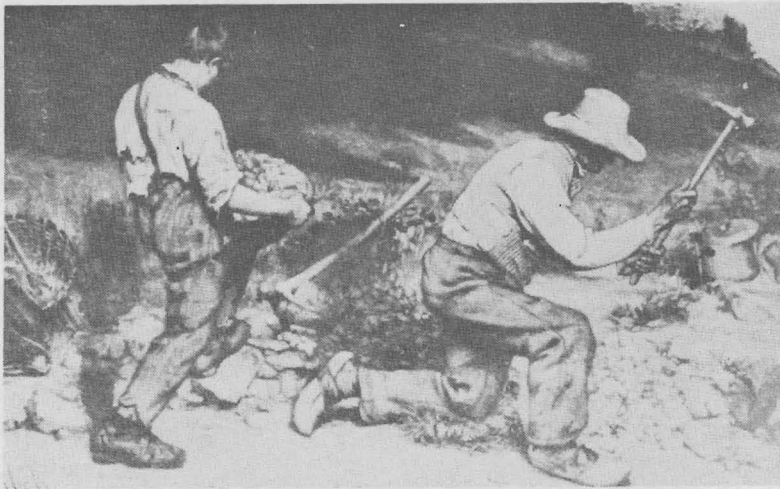
ภาพเขียนตัวเองของกูร์เบต์ “ชายสูบกล้อง”

กุสตาฟ กูร์เบต์ เกิดที่เมืองออร์นองซ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 1819 ในตระกูลชาวนาผู้มั่งคั่ง ปู่ของเขามีความโน้มเอียงไปในทางสาธารณรัฐนิยม ซึ่งมีผลต่อกูร์เบต์มาแต่เยาว์วัย เขามีอุปนิสัยชอบต่อสู้และก็ทำงานศิลปะออกมาในลักษณะนั้น เขาเกลียดการศึกษาศึกษาและคัดค้านการเมืองอย่างรุนแรง สนใจแต่กิจกรรมและการวาดเส้นเท่านั้น เคยศึกษาศิลปะกับศิษย์ของจาคส์ ลุยซ์ ดาวิ ซึ่งสอนให้เขาร่างภาพเหมือนและมุมต่าง ๆ บนท้องถนน

ในปี ค.ศ. 1840 กูร์เบต์ไปปารีสแต่ไม่สนใจยึดกับสถาบันศิลปะของทางการ เขากลับไปเรียนที่ “Atelier Suisse” ซึ่งเสียค่าเรียนถูก สอนให้นักเรียนวาดเขียนตามหุ่นที่จัดไว้แล้วแต่ใครจะพอใจใช้รูปแบบอะไร สำนักนี้มีบทบาทสำคัญต่อจิตรกรรมฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 เดอลาครัวซ์ก็ได้มาเรียนอยู่ที่นั่นเมื่อ 20 ปีก่อนหน้านั้น ส่วน ปอล เซซาน และ กามีย์ ปีซาร์โร ก็มาเรียนที่นั่นเช่นกัน ในอีก 20 ปีต่อมา

กูร์เบท์ใช้เวลาหลายปีเขียนภาพในปารีสและออร์นองซ์ ได้เข้าร่วมในงานแสดงศิลปกรรมประจำปี ค.ศ. 1844-1845 และได้แสดงต่อมาสี่สามต่อตั้งแต่นั้น ใน ค.ศ. 1847 เขาไปเยือนฮอลแลนด์และขึ้นชมจิตรกรดัทช์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เริ่มบรันด์ (Rembrandt) เขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาพเขียนธรรมชาติของศิลปินดัทช์แห่งศตวรรษที่ 17

ค.ศ. 1848 เป็นปีที่มีการปฏิวัติในยุโรปและในฝรั่งเศส กษัตริย์หลุยส์ ฟิลิป ถูกบังคับให้สละราชสมบัติ กูร์เบท์อกสนับขบวนการกับสิ่งที่เกิดตามมา คือ การกตัญญู การสังหารกันอย่างทารุณ ประกอบกับการที่เขาได้แรงจากเพื่อนใหม่ นักสังคมนิยมด้วยก็เลยเข้าร่วมกับคณะกรรมการเมืองและนักปรัชญาสังคมนิยม

ภาพกรรมกรทุบหิน ปี ค.ศ. 1849 ขนาด 5'5" x 7'9" ปัจจุบันได้สูญหายไป

ดังนั้น ศิลปะของเขาจึงสอดคล้องไปกับความเชื่อในเรื่องสังคมนิยมที่เขาถืออยู่ ระหว่าง ค.ศ. 1848-1850 เขาเขียนภาพที่ใหญ่ที่สุด 4 ภาพ ล้วนเป็นงานชิ้นสำคัญทั้งสิ้น คือ (1) *After Dinner at Ornans* (2) *The Stone Breakers* (3) *Burial at Ornans* และ (4) *Return from the Fair* ในสมัยนั้นปกติแล้วภาพสามัญชน (Genre paintings) จะเป็นภาพที่มีขนาดเล็ก แต่กูร์เบท์กลับทำภาพชาวบ้านของเขาให้ใหญ่ขนาดเกือบเท่าตัวคนจริง ๆ

ภาพที่รวมสรุปทฤษฎี Realism อันสับสนของกูร์เบท์ คือ *The Painter's Studio* ซึ่งเขาตั้งใจให้เป็นภาพจำลองชีวิตร่วมสมัยในแวดวงของเขา เมื่อกรรมการไม่รับภาพนี้เข้าร่วมในงานแสดงศิลปกรรมที่ปารีส ค.ศ. 1855 กูร์เบท์ก็เปิดงานแสดงภาพของตนเองขึ้นมา โดยเรียกสถานที่จัดงานว่า "ศาลาสัจนิยม" (Pavilion of Realism)

ในระหว่างนั้นกูร์เบท์กำลังเขียนภาพทิวทัศน์ที่เริ่มต้นกลางแจ้ง แล้วจบลงในห้องทำงาน รูปคนก็เพิ่มเติมเอาภายหลังในห้องนั้น งาน 2 ชิ้นที่ทำในลักษณะนี้ก็คือ *Bathers* และ *Wrestlers*