

РЕНУАР ПЬЕР ОГЮСТ

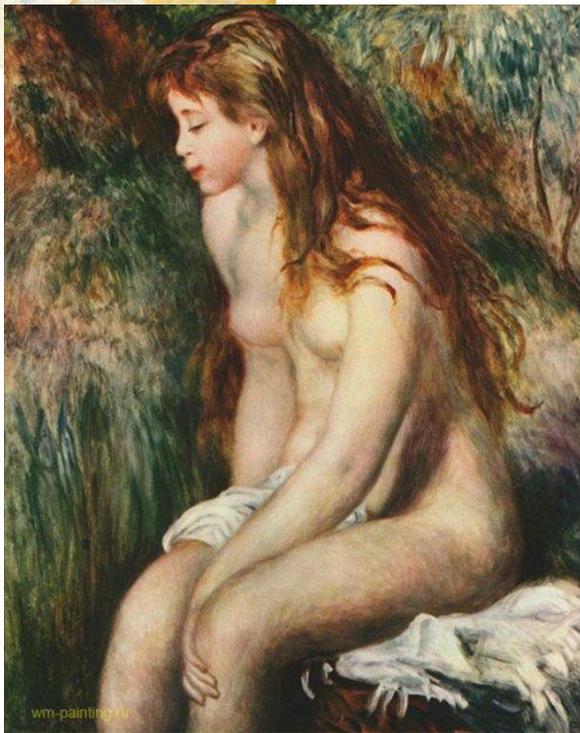

Французский живописец, график и скульптор. В юности работал живописцем по фарфору, расписывал шторы и веера. В 1862-1864 Ренуар учился в Париже в Школе изящных искусств, где сблизился с будущими соратниками по импрессионизму Клодом Моне и Альфредом Сислеем. Ренуар работал в Париже, посетил Алжир, Италию, Испанию, Голландию, Великобританию, Германию. В ранних работах Ренуара сказывается влияние Гюстава Курбе и произведений молодого Эдуара Мане.

На рубеже 1860-1870-х годов Ренуар переходит к живописи на пленэре, органически включая человеческие фигуры в изменчивую световоздушную среду. Палитра Ренуара светлеет, легкий динамичный мазок становится прозрачным и вибрирующим, колорит насыщается серебристо-жемчужными рефлексами. Изображая эпизоды, выхваченные из потока жизни, случайные жизненные ситуации, Ренуар отдавал предпочтение праздничным сценам городской жизни - балам, танцам, прогулкам, словно стремясь воплотить в них чувственную полноту и радость бытия. Особое место в творчестве Ренуара занимают поэтичные и обаятельные женские образы: внутренне различные, но внешне слегка схожие между собой, они как бы отмечены общей печатью эпохи.

В изображении обнаженной натуры Ренуар достигает редкой изысканности карнаций, построенных на сочетании теплых телесных тонов со скользящими легкими зеленоватыми и серо-голубыми рефlekсами, придающими гладкость и матовость поверхности полотна. Замечательный колорист, Ренуар часто добивается впечатления монохромности живописи с помощью тончайших сочетаний близких по цвету тонов. С 1880-х годов Ренуар все более тяготел к классической ясности и обобщенности форм, в его живописи нарастают черты декоративности и безмятежности. Лаконизмом, легкостью и воздушностью штриха отличаются многочисленные рисунки и офорты Ренуара.

СИДЯЩАЯ КУПАЛЬЩИЦА

Мы видим, что это далеко не классическая красота. Ренуар предпочитал пышность форм. Ему нравился сильный торс и крепкие руки. Перед нами предстают обычные девушки из деревни, а также няни и служанки. На картине Ренуара изображена рыжеволосая купальщица. Она сидит на камне и о чем-то задумалась. Ее тело способно удивлять нежностью кожи. Это настоящая красотка. Как раз такие юные прелестницы и нравились художнику. Он с любовью прописывает каждый изгиб ее тела, каждую складочку ее пышных форм. Нижняя часть ее тела прикрыта белой простынью. Ренуар прописывает все складки материала. Каждая деталь на картине осязаема.

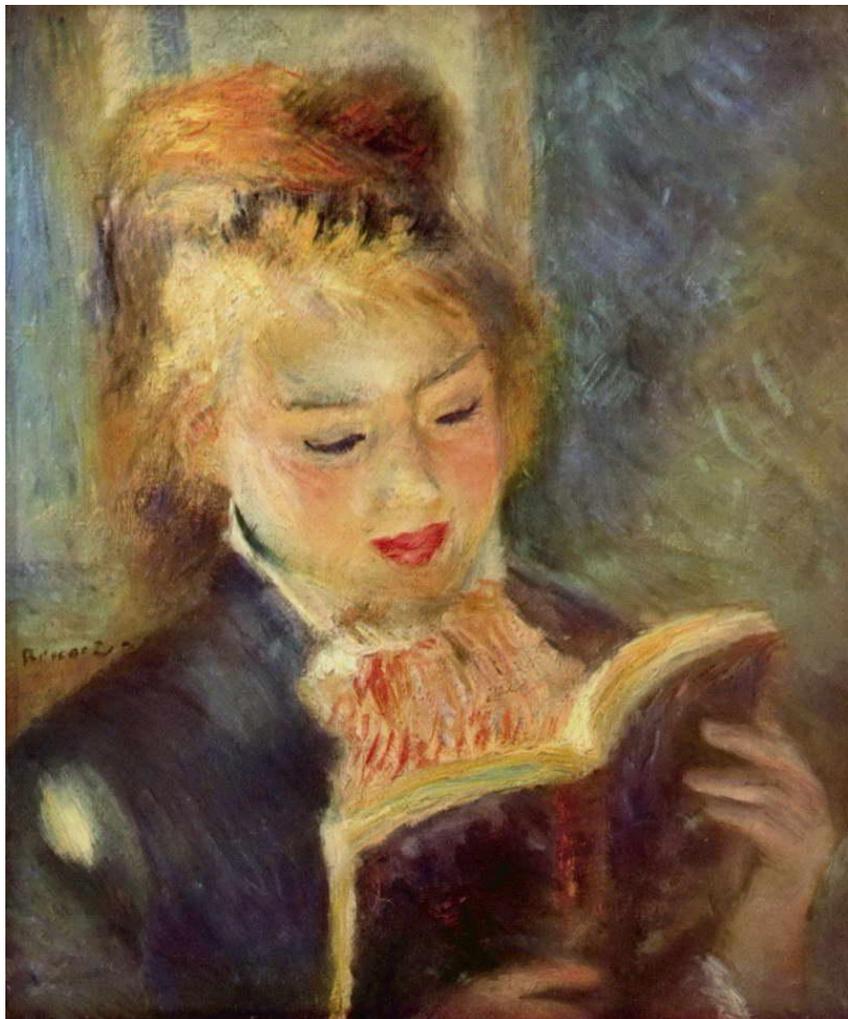
ЛЮБИМАЯ МОДЕЛЬ ОГЮСТА РЕНУАРА

Любимых моделей Огюста Ренуара было как минимум две. Вернее, одна из моделей была «любимец», а не «любимая», поэтому стоит остановиться на втором варианте, который был по времени раньше первого. Чтобы дальше не путаться, речь идет о женщине, которая стала героиней почти двадцати картин Огюста Ренуара.

ЧИТАЮЩАЯ ДЕВУШКА

Постоянно экспериментируя, на этом портрете Ренуар хочет добиться ощущения ослепительного солнечного сияния.

Освещая копну рыжих волос и падая из-за спины девушки на страницы раскрытой книги, свет отражается от белой бумаги на очаровательном молодом лице. Повсюду играют солнечные блики.

Кисть художника не скользит мягкими широкими касаниями по зерни холста. Краски положены густо, отдельными пятнами. Так, например, с близкого расстояния видно, что большой светлый бант на шее девушки написан густыми белилами, а поверх и рядом с ними четкими отдельными мазками проложены голубая, синяя и яркие красные краски.

- Простейший сюжетный мотив не отвлекает, а наоборот, сосредотачивает внимание зрителей на самой живописи, на том, с каким мастерством, граничащим с волшебством, изображена освещенная солнцем голова модели.

Можно и дальше подробно разобрать, как Ренуар передавал на холсте мгновенно меняющиеся впечатления от нежной кожи лица, от восхитительных волос медового цвета.

Можно отметить контрастный всему образу темный синий фон портрета и намеченные за головой очертания рамы окна, сквозь которое и льется этот ослепительный свет, или рассказать, как на темную кофту положен светлый облик, обозначивший плечо и подчеркнувший объемность фигуры девушки.

А еще лучше один раз увидеть этот шедевр, чтобы понять, что "Читающая девушка" Ренуара - одна из вершин французского импрессионизма.

Портрет интересен еще и тем, что краски на нем положены рельефно, и если взглянуть на него пристально, то заметны объемные возвышения красочного слоя, особенно в тех местах, где Ренуар старался добиться передачи сложных световых эффектов. Рисунок здесь не играл особенной роли.

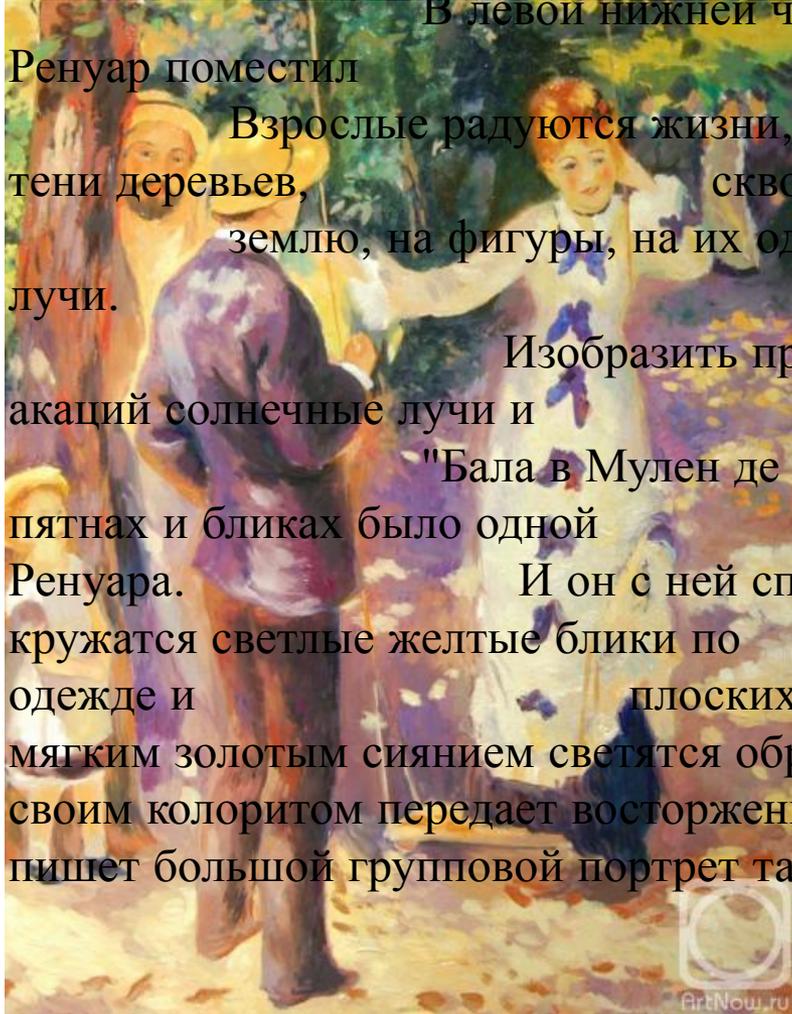
БАЛ В МУЛЕН ДЕ ЛА ГАЛЕТТ

В 1876 году Ренуар снимал на Монмартре студию с садом, недалеко от Мулен де ла Галетт — ресторана с танцевальным залом в верхней части Монмартра, который получил своё название по имени мельницы, находящейся недалеко от него. В хорошую погоду основное действие происходило на улице, где были расставлены по кругу столики и скамейки. Ренуару нравилась такая весёлая, непринуждённая обстановка, и здесь он начал создавать первые наброски будущей картины. Для картины он просил позировать своих друзей, так что некоторых из них можно узнать среди танцующих и сидящих за столиками. При написании этой картины художник справился с трудной задачей — изобразить отражение солнечных бликов, пробивающихся сквозь листву акаций, на лицах и одежде танцующих и сидящих людей.

КАЧЕЛИ

В левой нижней части картины Ренуар поместил очаровательную детскую фигурку. Взрослые радуются жизни, расположившись в тени деревьев, сквозь листву которых пробиваются на землю, на фигуры, на их одежды и шляпы солнечные лучи. Изобразить пробивающиеся сквозь листву акаций солнечные лучи и написать фигуры и лица посетителей "Бала в Мулен де ла Галетт" в солнечных пятнах и бликах было одной из главных и трудных задач Ренуара. И он с ней справился. Взгляните, как кружатся светлые желтые блики по одежде и плоских шляпах, опоясанных черной лентой, каким мягким золотым сиянием светятся обращенные к зрителям молодые лица. Картина своим колоритом передает восторженное состояние души художника, который пишет большой групповой портрет танцующих и отдыхающих парижан.

ТАНЕЦ В БУЖИВАЛЕ

Буживаль – западное предместье Парижа, которое называют «колыбелью импрессионизма». Там многие мастера переживали подъем творческих сил и как бы новое начало.

Покрытые свежей листвой деревья, общее ощущение лета и радости. Центральная же пара тоже явно из отдыхающих. На девушке платье с розовой отделкой, шляпка с цветами – такие принято называть «прелестная». Мужчина ведет, он одет в темно-синие брюки и рубашку, соломенная шляпа скрывает его лицо. Видно только бородку и часть профиля – лицо же девушки на виду. Она отворачивается от партнера, открываясь зрителю, но отворачивается не потому, что он ей неприятен – это милое кокетство.

ХРИЗАНТЕМЫ

Картина выполнена в красочных тонах и выглядит очень ярко. Многие критики утверждают, что Ренуар не вкладывал глубокого смысла в свои «цветочные» творения, как это делал Моне, ним скорее руководил рыночный интерес, так как натюрморты с изображением цветов хорошо продавались, а яркая расцветка привлекала покупателей. Сам французский живописец признался в свое время, что натюрморты с цветами легко пишутся и хорошо продаются, но это никак не значит, что живопись для него была только работой.

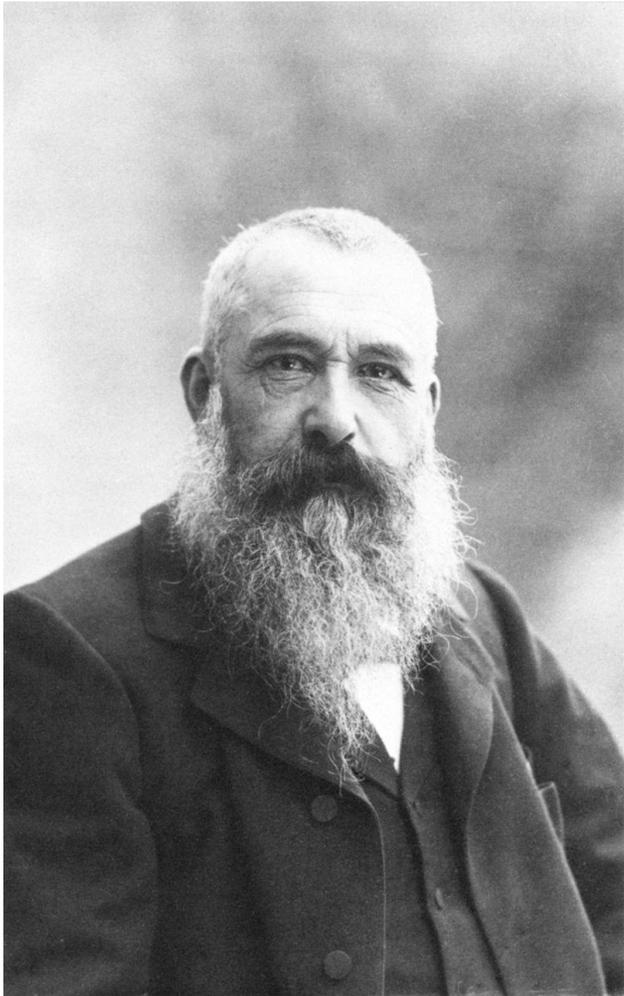

ОСКАР КЛОД МОНЕ

- Родился 14 ноября 1840 года в Париже. Французский живописец, один из основателей импрессионизма . Его знаменитые маковые поля, здание Парламента относятся к самым дорогим и почитаемым картинам мира. Он первым развил новые технические приемы письма, первым использовал новую теорию цветовой гаммы, первым стал изображать объект несколько раз при различном освещении и погодных условиях.

□ Однако как и у большинства новаторов, жизнь художника складывалась непросто. Еще в зрелом возрасте у него начались проблемы со зрением, а к концу своей жизни он и вовсе ослеп из-за двойной катаракты. Но то наследие, которое Клод Моне оставил после себя, считается настоящим достоянием всего человечества и разбросано по самым лучшим музеям и галереям мира.

ЗДАНИЕ ПАРЛАМЕНТА В ЛОНДОНЕ

Клод Моне нарисовал серию картин
Вестминстерского дворца, здания британского
Парламента,
во время пребывания в Лондоне
с 1900 по 1905 гг. Картины
имеют одинаковый
размер и точку зрения — окно Моне
в больнице Св. Томаса, выходящее на Темзу.

Они, однако, окрашены в разное время дня и
при различных природных обстоятельствах.
В этот период он оставил свою раннюю
рабочую практику- доводить картины до
конца на месте перед объектом.

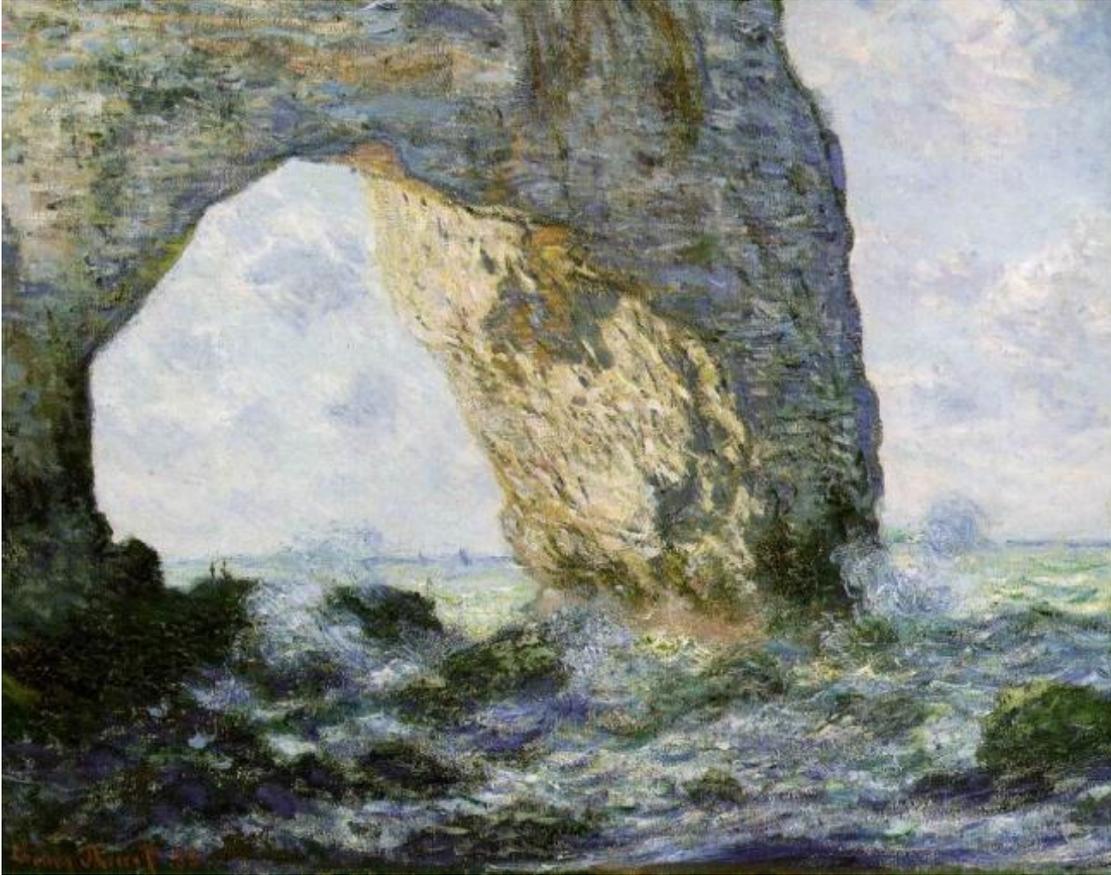
ПОЛЕ МАКОВ У АРЖАНТЕЯ

Картина была написана, когда Моне жил в небольшом городке близ Парижа — Аржантее. Прекрасный сад и небольшой дом — все, о чем художник только мог мечтать. На картине — жена и сын Моне. Желая передать ощущение движения, Моне добавил вторую пару фигур на вершине холма. Они соединены с фигурами на переднем плане едва заметной, пробегающей по траве тропинкой. Кажется, что фигуры женщины и мальчика будто вырастают прямо из поля.

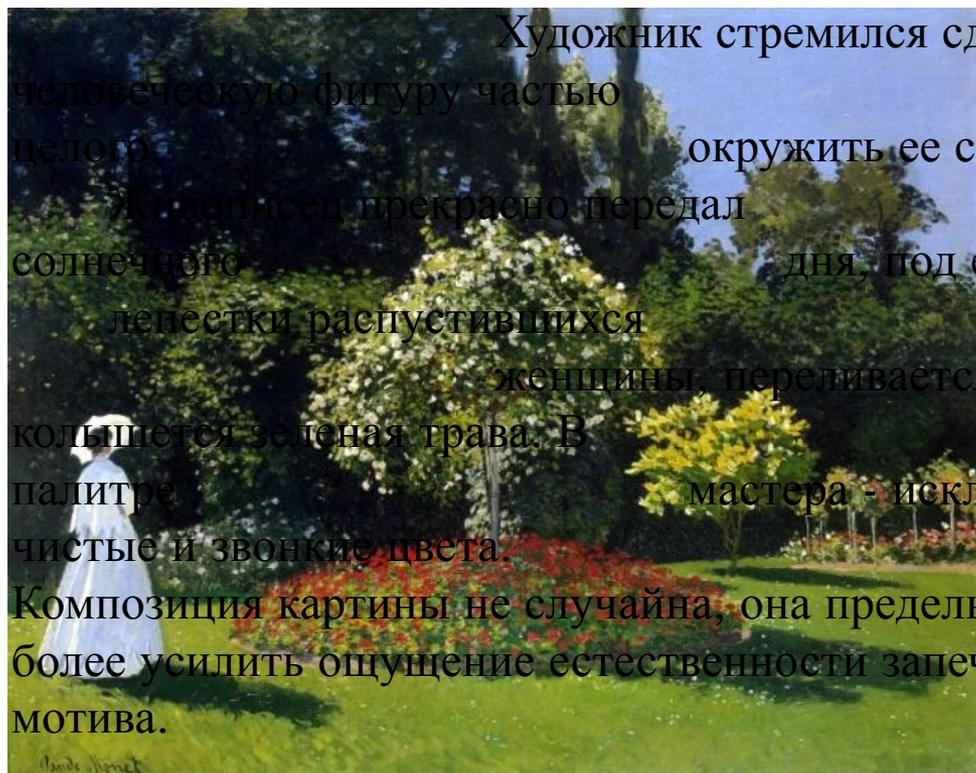
МАННПОРТ

Впечатляющие меловые скалы близ Этрета, на побережье Нормандии, манили к себе художников еще с XVIII века. Моне приезжал сюда каждый год с 1883 по 1886 и написал здесь более 60 полотен, на шести из которых изображен один и тот же вид самой большой арки, известной как Маннпорт.

ДАМА В САДУ СЕНТ-АДРЕСС

Художник стремился сделать
человеческую фигуру частью
целого, окружить ее светом и воздухом.

Живописец прекрасно передал
солнечного дня, под его кистью горят
лепестки распустившихся
женщины, переливается и
колышется зеленая трава. В
палитре мастера - исключительно
чистые и звонкие цвета.

Композиция картины не случайна, она предельно продумана для того, чтобы еще
более усилить ощущение естественности запечатленного на холсте пейзажного
мотива.

природы, то есть одного

ощущение яркого

цветов, сияет белый наряд

импрессионистической

ДОРОЖКА В САДУ ЖИВЕРН

Главная дорожка сада утопает в лучах весеннего солнца. Легкие, тонкие мазки как бы порхают над поверхностью холста, создавая ощущение нежного мерцания. Свет пронизывает каждый сантиметр холста, легкие тени прозрачны. Удивительно "брио" живописи (фейерверк лиловых, золотисто-желтых, зеленых, красных мазков) прекрасно передает ощущение цельности и яркости зрительного восприятия природы.

ПРОГУЛКА ПО КРАЮ СКАЛЫ

* * *

Море чуть слышно играет волною,
В лёгких бурунах морская вода,
В небе плывут облака чередою,
Высится гор небольшая гряда.

Выбрали дамы себе для прогулки
Небезопасный край острой скалы,
Может быть, просто всего ради
шутки,
Может быть, ради весёлой игры.

Смело рвёт яркие зонтики ветер,
Дамы смеются - тут весело им...
Только шум моря на всём белом
свете,-
И свод небес безмятежный над ним...

Элла Гоник

ПЛАКУЧИЕ ИВЫ

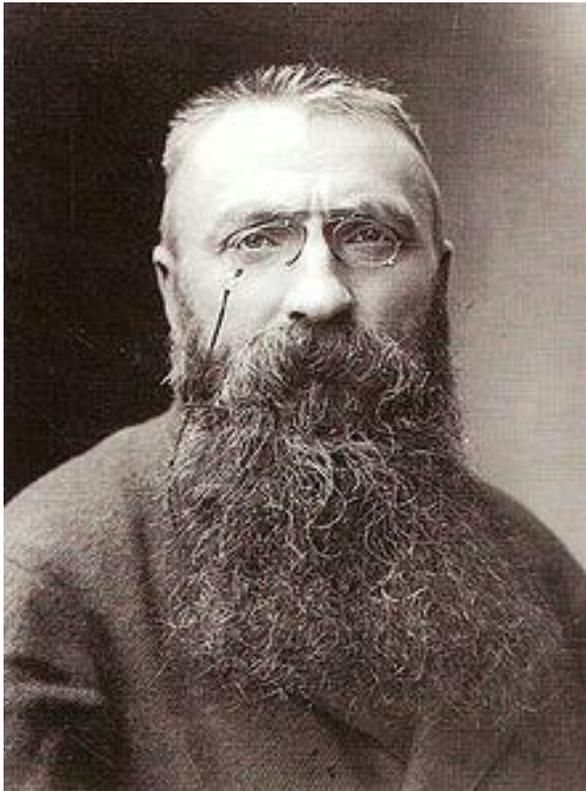

Моне написал серию "Плакучие Ивы" в память павших французских солдат.

Картина создана в стиле импрессионизма и передает не вид реальности, а впечатление самого художника, создавшего ее. Картина создана в Живерни, в любимом саду Моне.

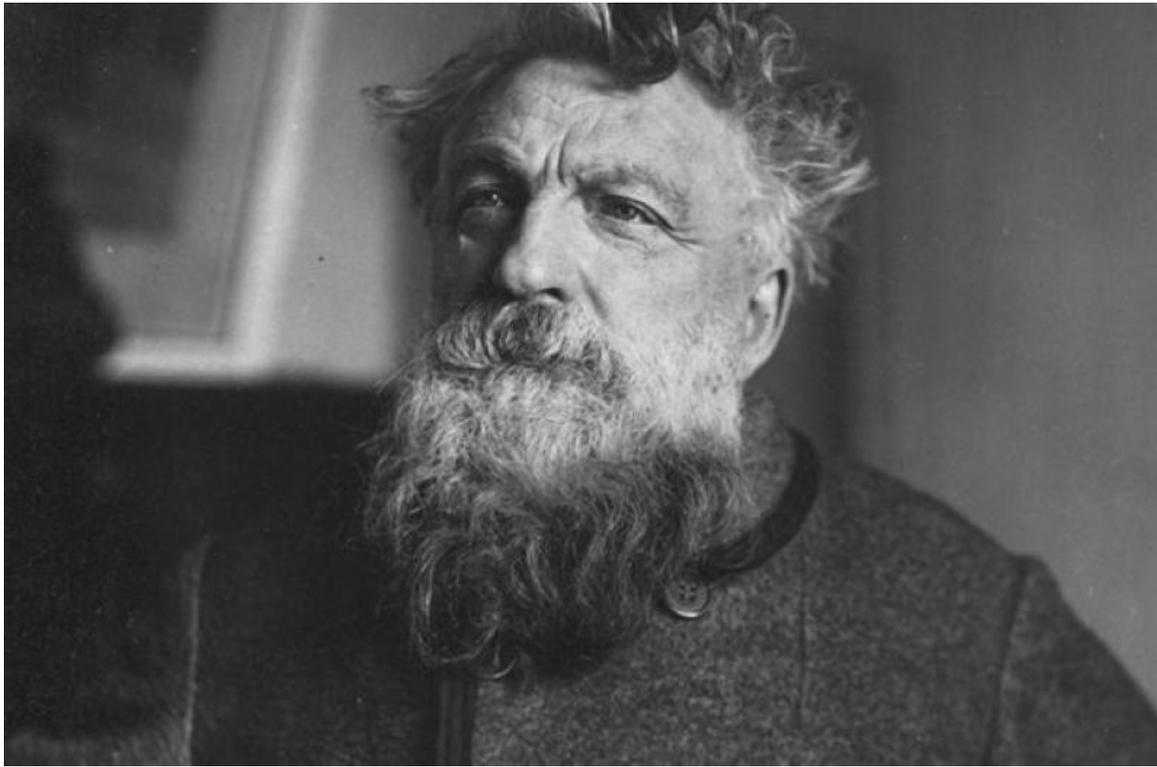
ФРАНСУА ОГЮСТСТ РЕНЕ РОДЕН

Родился 12 ноября 1840 г. В Париже, в семье скромного служащего. Огюст был первым ребёнком от второго брака Жана-Батиста с уроженкой Лотарингии Мари Шеффер.

Французский скульптор, признанный одним из создателей современной скульптуры.

Его могучий талант оказал заметное влияние на многие поколения скульпторов. Многие искусствоведы изучали его сложный творческий путь, полный смелых поисков и дерзаний. Будучи фанатичным поклонником живого тела, Роден досконально изучил человеческую анатомию.

Ему выпала честь внести свежую струю в искусство пластики, разрушив застывшие академические традиции. Роден считается одним из основоположников современной скульптуры.

Вечный идол

Одна лишь ты - склоняюсь пред тобой,
Любуюсь совершенством этих линий...
Зову тебя своей бедой. Судьбой.
Ты идол мой, и ты - моя Богиня..

Кто мог сказать, что суть любви есть - грех?
Она и тел, и душ переплетенье,
Не воплощенье низменных утех,
А новой жизни таинство рожденья...

БРОНЗОВЫЙ ВЕК

Для неё он использовал непрофессионального натурщика — бельгийского солдата, который произвёл впечатление на скульптора своей развитой мускулатурой. Скульптура создавалась под явным влиянием «Умирающего раба» Микеланджело: можно обнаружить сходство в положении тела и закинутой назад руки, в закрытых глазах фигуры

ВРАТА АДА

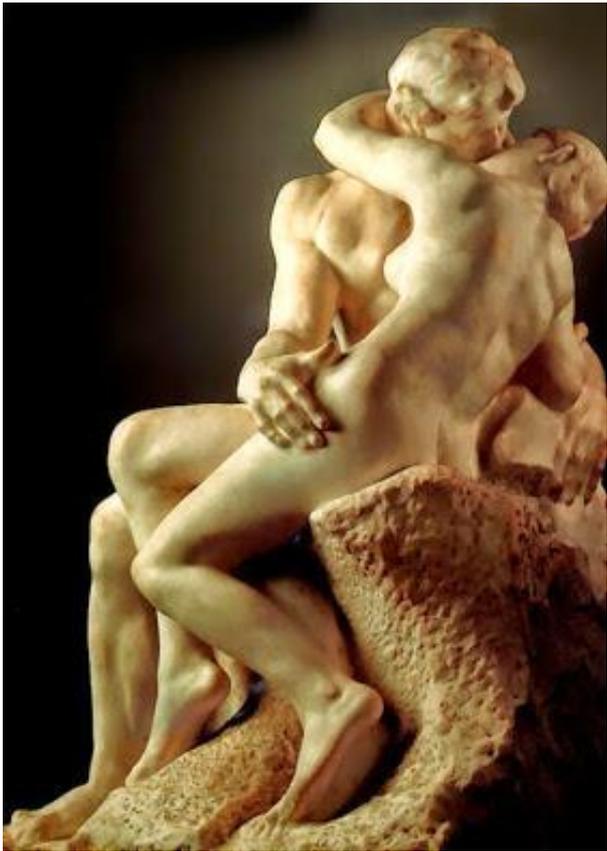
Роден силу мысли и мастерства вложил в скульптуру, создав неповторимые «Врата ада». Композиция насчитывает 108 фигур, многие стали отдельными скульптурами. Большинство фигур композиции – варианты пороков человеческих, которые непременно встанут перед дверями в загробную жизнь.

- ▣ Работая над "Вратами ада", которые были отлиты из бронзы только в 1925 году, Роден переосмысливал не только образы Данте, но и мифологические, библейские сюжеты, "Страшный суд" Микеланджело и творчество своего любимого поэта Шарля Бодлера, чьи изданные в то время стихи из сборника "Цветы зла" многие считали непристойными. В 1888 году Роден сделал пером и чернилами изумительные иллюстрации к этому сборнику, где с особой силой передал борьбу между чувственным и духовным началом. Фигуры на "Вратах ада", которые, выплывая из рамы, накладывались одна на одну, изгибаясь, стеноя от страсти и боли, стилистически ближе Бодлеру, а не Данте с его строгой упорядоченностью. Сам Роден в 1887 году говорил одному из своих друзей: "Здесь не следует искать упорядоченного или методичного сюжета, связанности изображения или моральных оснований. Я следовал своему воображению, собственному чувству движения и композиции".
- ▣ Многие фигуры, выполненные для "Врат ада", стали самостоятельными скульптурами.

ПОЦЕЛУЙ

Загадочность и неудержимую страсть удалось передать Рене Франсуа Родену в скульптурной композиции «Поцелуй». Высота оригинальной скульптуры 181 см., позднее было сделано более 300 копий из различных материалов и всевозможного размера, однако оригинал по-настоящему красив, элегантен и пластичен.

Мраморные тела откровенно наслаждаются общением, страстно прижимаясь друг к другу.

Мы видим насколько красиво и естественно женское тело. Руки влюбленной обвивают шею мужчины, мы чувствуем, как все ее тело подается навстречу другу.

Мужчина представляется более сдержанным, его фигура сильна и мускулиста.

МЫСЛИТЕЛЬ

«Мыслитель» — вершина творческой деятельности французского скульптора второй половины XIX века Огюста Родена. Изначально автор именовал статую «Поэтом», подразумевая творца Божественной комедии Данте Алигьери. Скульптура впечатляет своей реалистичностью. Выполнен из бронзы, «мыслитель» размещен на каменном постаменте и изображает обнаженную мужскую фигуру в натуральную величину. Будучи поклонником Микеланджело, Огюстен Роден выполнил работу в стилистических традициях знаменитого итальянского скульптора. Размер статуи составляет около 186 сантиметров. Человек сидит на скале, опираясь локтем на колено. В его лице прослеживается глубокая задумчивость, как будто на кону решение жизненно важных вопросов. Эта коренастая фигура стала для современников образом титанической мощи и огромного душевного напряжения.

ГРАЖДАНЕ КАЛЕ

Идея увековечить память выдающихся

земляков обсуждалась в Кале с
монумент

французов эмоции — и горечь
героической

муниципалитет не находил достаточно
памятник

когда Франция пыталась свыгнуться с
во Франко-

организовал сбор средств на памятник
скульптуру

Роден работал над группой из шести фигур с 1884 по 1888 годы. По тем временам
роденское исполнение памятника казалось крайне спорным. Заказчики ожидали скульптуру в
виде одной фигуры, символизирующей Юсташа де Сен-Пьера. Кроме того, до Родена
памятники запечатлевали героические победы и с пьедестала господствовали над зрителями.
Роден же настоял на отказе от пьедестала, дабы фигуры находились на одном уровне со
зрителями (хотя они выполнены несколько превышающими человеческий рост).

должен был выразить обуревавшие

середины XIX века. Этот

поражения, и упоение

жертвенностью сограждан. Но

средств, чтобы заказать

именитому скульптору. В 1884 году,

мыслью о поражении

прусской войне, мэр Кале Деваврин

по подписке и заказал

