

Делакруа Эжен (1798 - 1863)

- Делакруа работает почти во всех жанрах живописи. Его картины беспокойны, живописны, они выражают сильные страсти. Развевающиеся флаги, летящие конские гривы, стремительно несущиеся по небу тучи или клубы дыма, раздувающиеся на ветру одежды создают впечатление бурного движения.
- Свой подлинный стиль Делакруа нашел благодаря путешествию в Северную Африку. Увиденный там красочный жизненный уклад, яркое солнце, сильные контрасты света и тени, непривычные лица и одежды - все это было запечатлено в его картинах. Он писал арабских всадников на горячих скакунах, охоту на львов, женщин в гаремах, писал революционные сюжеты.
- Во всех своих работах он свободно обращался с краской, смело использовал чистые цвета, особенно любил рядом с пылающе-красным ярко-зеленый.

- Делакруа - сын бывшего члена революционного Конвента, видного политического деятеля времен Директории. Делакруа вырос в атмосфере художественных и политических салонов, девятнадцати лет оказался в мастерской художника классицизма Герена.
- На его творчество оказали влияние художник Гро, а более всего - Жерико. Всю жизнь для Делакруа кумирами были Гойя и Рубенс. Несомненно, что его первые работы "Ладья Данте" и "Резня на Хиосе" написаны под влиянием Жерико.

- Испытывая духовное влияние таких великих классиков, как Шекспир, Байрон, Данте, Сервантес, Гете, Делакруа берет сюжет из великого творения гениального итальянца - "Ладья Данте". это полотно вызвало огонь критики и восторг Жерико и Гро. А Мане и Сезанн впоследствии копировали это раннее произведение Делакруа.
- Делакруа отвергал данное ему звание романтика. Романтизм, как новое эстетическое направление, как оппозиция классицизму имел очень расплывчатые определения. Его обвиняли в небрежности рисунка и композиции, в отсутствии стиля и вкуса, в подражании грубой и случайной натуре и т.п.
- Четкую грань между классицизмом и романтизмом провести трудно. Однако не смотря на различие, их роднило между собой отношение к действительности, общность мирозерцания, мировосприятия, ненависть к мещанам, к тусклой повседневности, стремление вырваться из нее; мечтательность и вместе с тем неопределенность этих мечтаний, хрупкость внутреннего мира, яркий индивидуализм, ощущение одиночества. Шарль Бодлер сказал что романтизм - это прежде всего эмоциональный строй.

- И тем не менее, романтизм стал мощным художественным движением, а Делакруа - его вождем, верным романтизму до конца своих дней. Подлинным вождем романтизма он становится, когда написал полотно "Резня на Хиосе". Картина вызвала взрыв негодования зрителей с одной стороны и взрыв восторга с другой. Так, в буре восторгов и негодований и складывался этот новый стиль во главе с великим Делакруа.
- Когда Жерико выехал в Англию, вслед за ним уехал туда и Делакруа. Здесь под влиянием богатой английской литературы, английского театра, портретной и пейзажной живописи, он пишет картины на литературные сюжеты. В 1827 году он выставляет свое новое большое полотно "Смерть Сарданапала", навеянное трагедией Байрона. Картина снова подверглась оглушительной критике, была освистана.

- Следующий этап творчества художника связан с июльскими событиями 1830 г. Он воплощает июльскую революцию 1830 года в аллегорическом образе "Свободы на баррикадах".
- В 1831-32 годах Делакруа едет в Марокко и Алжир. Экзотические страны обогатили палитру художника, он пишет много картин на марроканскую тему. Эта тема еще долго будет вдохновлять Делакруа.
- В конце жизни он пишет картины и на литературные, и на исторические сюжеты. Пишет натюрморты, пейзажи. В поздние годы выполнил несколько декоративных работ (купол библиотеки Люксембургского дворца и галереи Аполлона в Лувре).
- В 1863 году Делакруа умирает.

Ладья Данте (1822)

- Картина написана на сюжет из "Божественной комедии" : Данте и Вергилий в лодке переплывают реку Стикс, которая, по библии, течет из Океана в Подземный мир. На ее берегах боги дают свою самую священную клятву. Лодка приближается к пятому кругу ада, его освещает зарево адского города Дит. Под сходнями плещутся наяды. Адские волны колеблют лодку. Грешники цепляются за барку, она вот-вот опрокинется. Данте и Вергилий стоят в лодке, пошатываясь, они как будто отстраняют от себя рой видений, гонимый пепельным ветром адского города Дита. Фигуры грешников в брызгах воды на фоне адского зарева огней выражают внутреннее напряжение и мощь.
- Полотно полно тревожного, трагического напряжения.

Вступление крестоносцев в Константинополь

- Художник показывает момент исторически-эпохального события - вступление крестоносцев латинян в Константинополь. Это имело огромное значение и далеко идущие последствия для всей средневековой Европы. Взятию Константинополя предшествовали две довольно напряженные осады. После взятия в городе началось массовое мародерство. Около двух тысяч человек было убито в первые дни после захвата. Это было мстью латинян грекам за резню в 1182 году. В Константинополе бушевали пожары. В огне были уничтожены многие памятники культуры и литературы, хранившиеся здесь с античных времен. Особенно сильно от огня пострадала знаменитая Константинопольская библиотека. Греческое население массово покидало столицу. К концу крестоносской власти в городе оставалось не более 50 тысяч жителей. Константинополь сделался столицей образовавшейся на части территории Византии Латинской империи.

Греция на развалинах Миссолунги (1827)

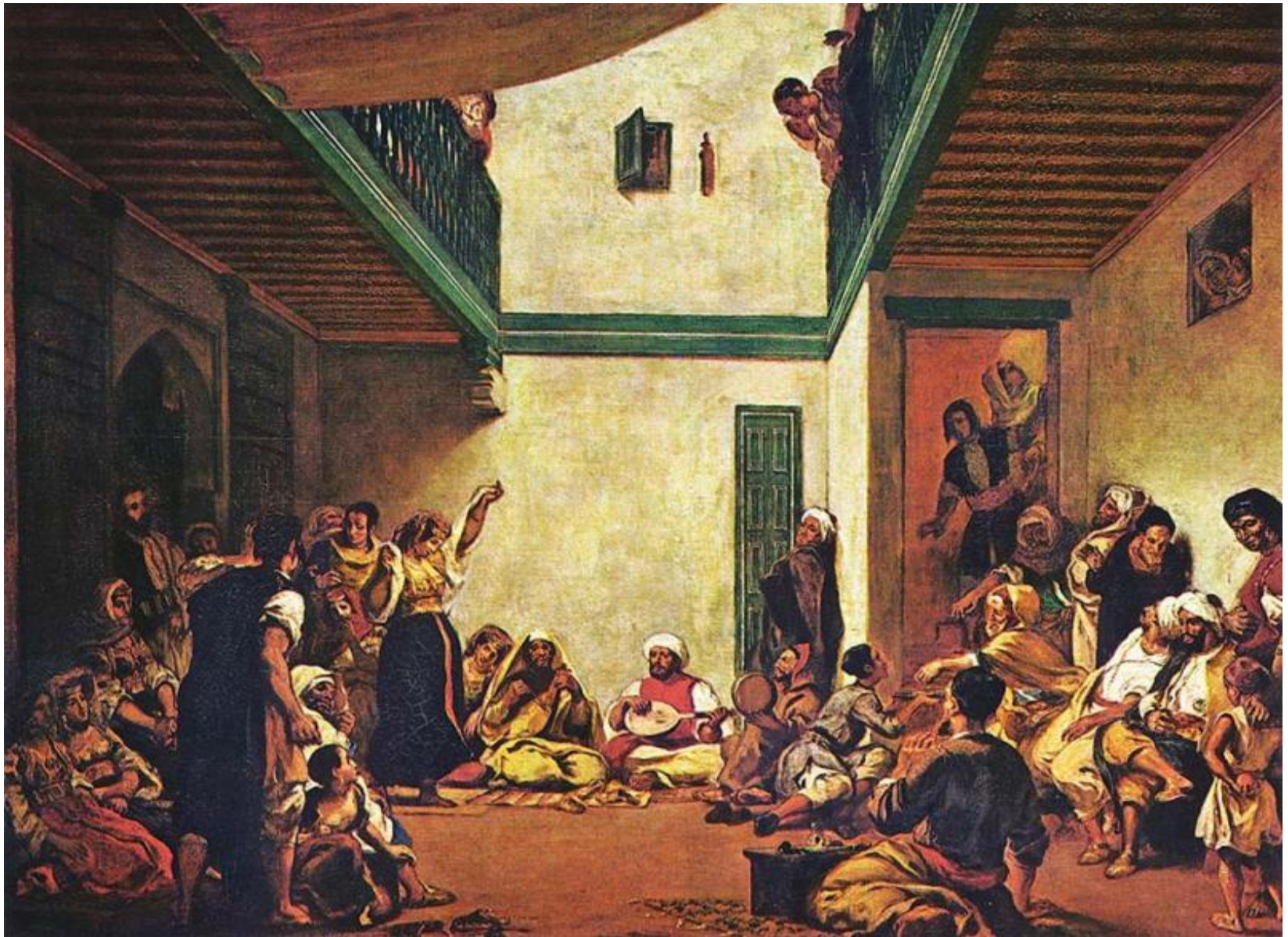
- Картина посвящена теме освободительной борьбы греческого народа против турецкого ига. В этом сюжете молодая, прекрасная женщина - живое воплощение Греции - изображена на развалинах Миссолунги, символически олицетворяя страдающую под гнетом Грецию. С какой выразительностью передан молящий, укоряющий и прощальный жест гречанки среди руин!.. Это само Отечество рыдает на своем пепелище, это зов матери к сыновьям отомстить за поруганную Родину.

Убийство Льежского архиепископа (1829)

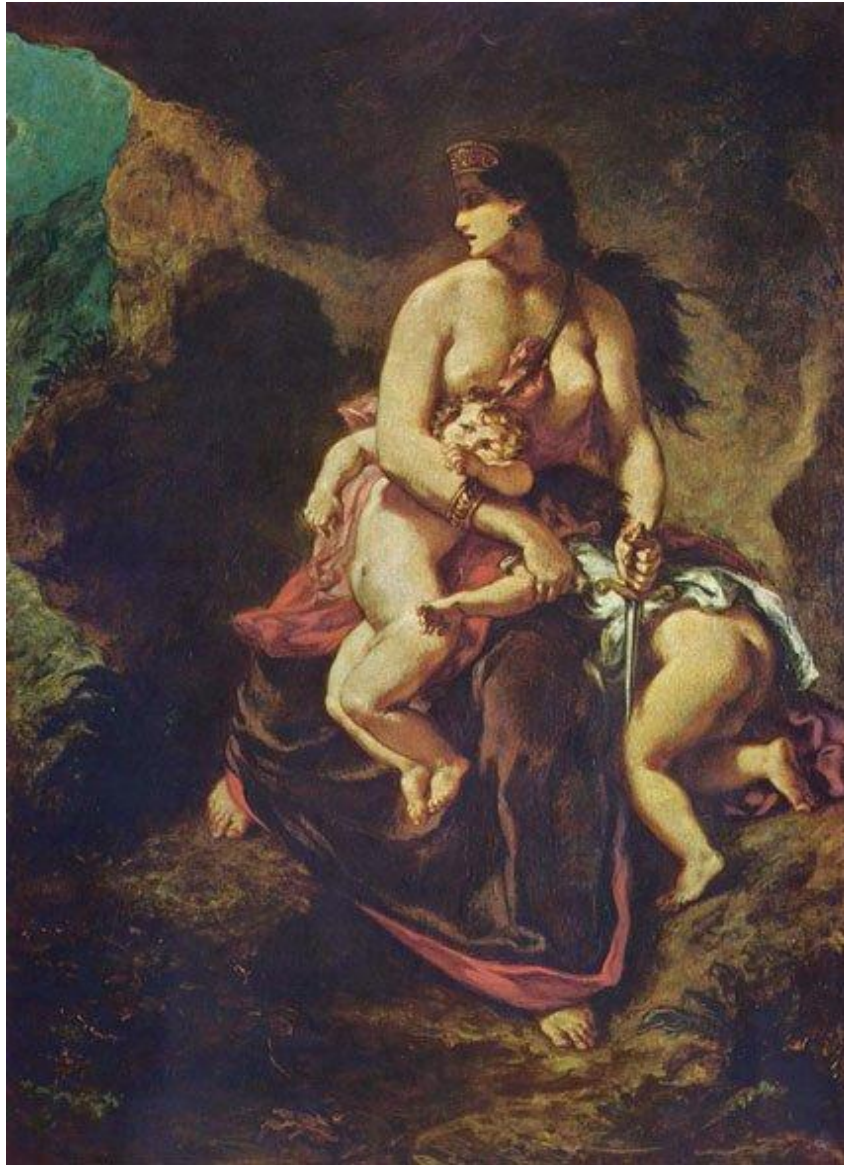
- Картина написана по заказу молодого герцога Орлеанского на сюжет Вальтера Скотта "Квентин Дорвард".
Перед вами огромный каменный зал в замке епископа Льежского. Арденский вепрь, граф Гильом де ля Марк захватил этот замок и пирует здесь вместе со своим бандитами. Колеблется пламя свечей - и от ветра, который сюда проникает сквозь щели в стрельчатых окнах, и от пьяного дыхания и воинственных восклицаний. Здесь их много - они едят жареное мясо и пьют вино, они бросают кости собакам и вытирают руки о штаны, которые запачканы кровью. Вводят епископа. Ропот усиливается. С него срывают ризы. Ему перерезают горло - ропот превращается в восторженный вопль: пир удался на славу.
Прекрасный сюжет! Эта толпа, эта темная страсть, этот ропот, эти тени, которые мечутся, этот свет, который то угасает, то вспыхивает, это волнение!
Делакруа сосредоточил свет в центре картины - на накрытом столе и на ризах епископа. А мрак он сосредоточил на первом плане, на фигурах, ринувшихся к этому свету. Это не волхвы, которые пришли поклониться спасителю, - это пьяная шайка арденнского вепря.

Еврейская свадьба

- Будучи в Марокко, Делакура повели на еврейскую свадьбу. Эжен записывал все, чтобы ничего не упустить, когда он будет писать картину. Свадьба состояла из двух действий: дневное и вечернее. Днем у дома собирается толпа и находится здесь до самой ночи. Затем свадьба переходит в комнаты. Художник изобразил гостей, собравшихся у дома. Они сидят и стоят. Играют на музыкальных инструментах. Вот танцует девушка в красивом наряде. В проеме двери стоят невеста с женихом. Юноша с подносом собирает, вероятно, деньги для молодых. Сверху с балконов с любопытством смотрят зрители. Сочетание одежды свадебных гостей и светлой освещенной стены выглядит праздничным и нарядным.

Медea

- В древнегреческой мифологии колхидская царевна, волшебница и возлюбленная аргонавта Язона.
Влюбившись в Язона, она помогла ему завладеть золотым руном и бежала с ним из Колхиды в Грецию. Когда же Язон впоследствии задумал жениться на другой, Медея погубила соперницу и убила своих двух детей от Язона. Сама же она скрылась на крылатой колеснице, посланной ее дедом - богом Гелиосом. Художник показал момент, когда Медея задумала совершить страшное преступление - убить своих маленьких детей.

Овидий среди скифов

- Скифы - древний народ, существовавший в VIII в. до н.э. - IV в. н.э. Наивысшего расцвета Скифское царство в Крыму достигло в 30- 20 г.г. II в. до н.э.

В Малой Скифии (современная Добруджа) отбывал ссылку известный римский поэт Овидий.

Здесь художник изобразил общение Овидия и скифов.

Овидий, - он выделяется своей одеждой, - полуприсел на пригорок и разговаривает с группой скифов. Рядом их с любопытством слушает мальчик с собакой. Кто-то отдыхает, молодой мужчина доит кобылицу.

Обширная панорама раскинулась перед зрителем - горы, покрытые зеленью, озеро среди гор, будто в чаше, облачное небо освещается солнцем, уже скрывшимся за горы.

В отличие от других картин Делакруа, здесь нет бурного, стремительного движения. Эта картина полна умиротворенности и покоя. Плодородная земля, довольные люди. С особой любовью художник выписал красивую лошадь излюбленный персонаж его произведений.

Смерть Офелии (1848)

- Офелия - персонаж трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет, принц датский", возлюбленная Гамлета. Накануне своей смерти Офелия имела долгий, трудный разговор с Гамлетом, вернула ему все подарки, чем очень возмутила его. В результате этого бурного разговора Офелия решила, что Гамлет сошел с ума.
- Выйдя к отцу, она произнесла: *"Какого обаянья ум погиб, соединенье знанья, красноречья..."*

- Позднее, когда Офелия узнала, что Гамлет убил ее отца Полония, она сама сошла с ума. Затем все узнают, что Офелия погибла: *"...Она развесила свои венки, коварный сук сломался, и травы, и она сама упали в рыдающий поток. Ее одежды, раскинувшись, несли ее, как нимфу; она меж тем обрывки песен пела, как если бы не чуяла беды или была созданием, рожденным в стихии вод; так длиться не могло, и одеянья, тяжело упившись, несчастную от звуков увлекли в трясину смерти."*
- Это одно из самых поэтических описаний смерти в английской литературе. Шекспир точно не говорит, что явилось причиной смерти - то ли это несчастный случай, то ли она совершила самоубийство, поэтому гибель Офелии вот уже много столетий является предметом нескончаемых споров.

Смерть Сарданапала (1827-28)

- Сарданапал - ассирийский царь, известный распутник, своим равнодушием к делам своей страны доведший ее до восстания. После неудачной попытки подавить мятеж, Сарданапал решает покончить жизнь самоубийством. На картине Делакруа изображен момент, когда царь приказывает также убить своего любимого коня, собак и женщин, уничтожить все свои сокровища. Сам Делакруа писал, что образ Сарданапала - суровое предупреждение для тех, кто не стремится в своей жизни к добродетели. Несмотря на отчаянное решение царя, на картине он выглядит расслабленным и наслаждается устроенной им оргией. Горящая на заднем плане башня символизирует равнодушие Сарданапала к своему погибающему царству, а слон со сломанными бивнями - потерянную власть.

Сон Христа во время бури

- Любимый сюжет Делакруа - шторм и одинокая лодка в бурном море. В лодке Иисус Христос с апостолами плывет к берегу. Начался шторм, шквальный ветер бросает лодку из стороны в сторону, зеленые волны кипят, бурлят, не отпуская добычу. Кто-то гребет, пытаясь не дать лодке перевернуться. Вот у одного весло вырвалось из рук, он старается до него дотянуться, рискуя свалиться в воду. Некоторые кричат, в отчаянии зовут на помощь. И только Иисус Христос спокойно спит. Вокруг его головы сияние, которое освещает и рядом сидящих мужчин. Иисус спит, и снится ему прекрасный сон. Какой? Никто не знает. Но Христос знает одно - лодка выплывет несмотря ни на что, и с ними ничего не случится.
В целом, хотя картина и полна бурного движения, тревожного волнения, - впереди среди мрачных туч пробивается свет - свет надежды.

Кораблекрушение Дон-Жуана

- Сюжет картины Делакруа заимствовал из поэмы Байрона. Юный Дон-Жуан, которого после первого приключения с женщиной решили отправить подальше от дома, от севильских соблазнов, садится на корабль, идущий в Ливорно. С ним его наставник Педрилло, трое слуг и собачка. Вышли в море, налетел шквал, корабль терпит крушение, тонет. Те, кто успел, спасаются на боте и ялике. Ялик тоже утонул, остался бот и тридцать человек на борту, в том числе Дон-Жуан и его спутники. Шквал утих, но море волнуется, бот заливают. Съели последний сухарь, выпили последнюю воду и ром, съели собачку, сжевали башмаки и кожу уключин. Решили, отчаявшись: тянуть жребий, кому быть убитым и съеденным. Жребий достался Педрилло. Судовой врач вскрыл ему артерию и утолил жажду остывающей кровью. Труп стали раздирать на куски. Дон-Жуан и еще два-три человека не приняли участия в пиршестве. Это их спасло. Те, кто объелся человеческим мясом, пили соленую морскую воду и погибали в страшных корчах. На картине изображен момент выбора жребия. В лодке изможденные, обессиленные от голода и жажды люди. В гуще людей испуганный, но уже не в состоянии сопротивляться жребию судьбы, несчастный Педрилло. А к нему уже тянутся руки, жаждущие урвать, ухватить вожака кусок плоти. Но есть и такие, кому уже все равно, они равнодушно взирают на человеческую вакханалию. А вокруг море, бросающее бот в разные стороны, вздыбленные волны того и гляди обрушатся на лодку и унесут ее на дно моря... Краски в соответствии с сюжетом мрачные, безрадостные, подчеркивающие трагизм знаменитого байроновского сюжета.

Свобода на баррикадах (1831)

- Картина посвящена трем дням Июльской революции во Франции в 1830г.
- Париж...Воздух пропитан сизым дымом и пылью. Прекрасный и величавый город, исчезающий в пороховом мареве. Вдалеке едва заметно, но гордо высятся башни собора Парижской богородицы. Оттуда, из города, по развалинам баррикад, по мертвым телам погибших товарищей упрямо и решительно выступают вперед повстанцы. Их воодушевляет воля к победе, к свободе.
- Эта вдохновляющая сила в образе прекрасной молодой женщины, в страстном порыве зовущей за собой. Неиссякаемой энергией, вольной и юной стремительностью движений она подобна греческой богине победы Nike. Ее сильная фигура облачена в платье-хитон, лицо с горящими глазами обращено к повстанцам. В одной руке она держит знамя Франции, в другой - ружье. Ее шаг стремителен и легок - так ступают богини.

- Справа мальчишка, размахивающий пистолетами. Он подобен Гаврошу из романа Гюго "Отверженные". Этот мальчик - олицетворение юности, радостного восприятия идей Свободы.
- Слева студент с ружьем. Его движения более сдержанны, более сконцентрированы, осмысленны. Руки уверенно сжимают ствол ружья, лицо выражает мужество, твердую решимость стоять до конца. Студент сознает неизбежность потерь, которые понесут повстанцы, но жертвы его не пугают - воля к победе сильнее.
- За ним выступает столь же отважно и решительно настроенный рабочий с саблей.
- У ног Свободы раненый. Он с трудом приподнимается, чтобы еще раз взглянуть вверх, на Свободу, увидеть и всем сердцем ощутить, что умирает за самое прекрасное, за Свободу.
- Французы называли эту картину "Марсельезой" в живописи. Это полотно доносит до нас горячее дыхание стремительного революционного взлета французской нации и является совершенным художественным воплощением прекрасной идеи борьбы народа за свою свободу.

Портрет Жорж Санд

- Жорж Санд - знаменитая французская писательница Аврора Дюдеван, в девичестве Дюпон. Отец знатного рода, а мать крестьянка. Училась в католическом институте-монастыре. В 18 лет вышла замуж за барона Дюдевана, а затем через 8 лет брак распался. Имела двоих детей.

Чтобы прожить, сначала занималась живописью, расписывала фарфор, изделия ее пользовались успехом. Но потом увлеклась литературным творчеством. Ею написано много популярных романов: "Индиана", "Консуэло" и другие. Она работала необыкновенно продуктивно - в год могла написать три романа. Жорж Санд царила в свете, она была элегантна, интересна как женщина. Но в то же время ее называли "синим чулком", "душа нараспашку", "интриганка и скряга", "слабая женщина", "орлица и курица" в одном лице.

- История Жорж Санд знаменита многочисленными увлечениями. Среди них были Фредерик Шопен, Альфред де Мюссе и другие известные французы того времени. Была она и в близкой дружбе с Делакруа.

Жорж Санд являлась сторонницей социалистических идей, была представительницей романтической школы. Принимала участие в Февральской революции 1848 года. А в июне все ее утопические иллюзии были разбиты, и она прекратила общественную деятельность.

Портрет Фредерика Шопена

Араб, седлающий лошадь

Алжирские женщины в своих покаях (1834)

- Когда Делакруа был в Алжире, он посетил гарем, который принадлежал бывшему пирату. Когда его ввели на женскую половину, где капитанские женщины в обществе черных невольниц проводили большую часть дня, он почувствовал, что пьянеет от влажной духоты, от необычайного аромата кальяна, от всей этой странной обстановки. Женщины сидели перед ним - их было трое - печальные и дородные, на них было много надето, и одновременно они были как бы полураздеты. Они отрешенно улыбались - улыбкой женщины, на которую никто не ответит.

В отличие от многих других картин, эта отличается спокойствием, тщательно выписаны все детали одежды женщин - прозрачную кофточку средней из них, зеленые шаровары крайней, украшенные желтыми светящимися точками. В глубине шкаф с красно-зелеными панелями. Вообще, в картине все построено на цветовых контрастах, отчего картина выглядит по-восточному яркой и нарядной.

Натчез (1825)

- Натчез - это народ, род, скорее всего, индейцы. Неизвестно, описал ли художник конкретный случай из жизни индейцев или это символическая картина? Все-таки скорее всего, это - символ рождения народа, рождение нового мира. Женщина, мать, только что произвела на свет младенца, сына, от которого и пойдет род. Она измождена родами, устала и не может даже так радоваться рождению сына, как его отец. Мрачная, окружающая природа, небо, покрытое темными облаками, подчеркивают контраст со светлым радостным событием - рождением человека. Край неба, фигуры людей, освещенные первыми лучами солнца, позволяют надеяться на светлое будущее.

Львиная охота

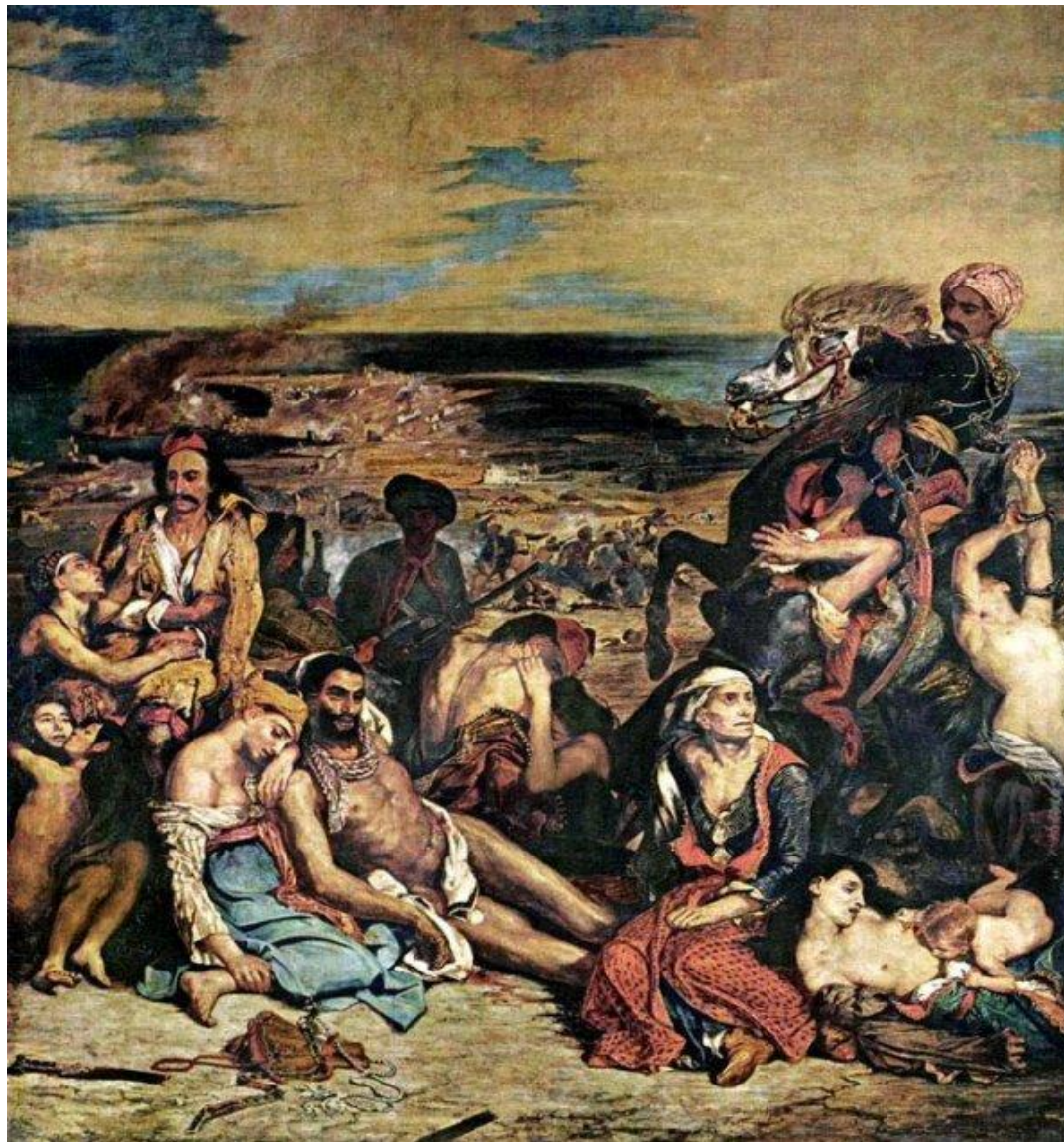
- Эжен со страстью рисовал тигров, львов, лошадей, их яростную борьбу за существование. Он специально ходил в зоопарк и кормил через решетку тигров мясом, чтобы понаблюдать, как тигр рвет мясо, как он при этом выглядит.

Вот и в этой картине художник соединил львов и лошадей, как бы сама ощущая под руками на ощупь перелив желваков на лошадиной груди, мягкий рычаг львиной лапы. Люди, лошади и львы сплелись в единый кровотокающий клубок, и невозможно понять, как художник это видел, представлял!

Охота на львов в Марокко ***(1854)***

Резня на Хиосе

- Эту картину художник тоже посвятил Греции - там была своя "Герника" - остров Хиос, когда турецкие янычары вырезали без жалости и детей, и стариков. Он записал в своем дневнике: "Я решился написать для Салона сцену резни на острове Хиос".
Это произведение полно истинного, потрясающего драматизма. Группы умирающих и еще полных сил мужчин и женщин разных возрастов, от идеально прекрасной молодой пары в центре до фигуры полубезумной старухи, выражающей предельное напряжение, и умирающей рядом с ней молодой матери с ребенком у груди - справа. На заднем плане - турок, топчущий и рубящий людей, привязанная к крупу его коня молодая гречанка. И все это разворачивается на фоне хотя и сумрачного, но безмятежного пейзажа. Природа безучастна к резбе, насилиям, безумствам человечества. И человек, в свою очередь, ничтожен перед этой природой.
- Гамма красок в картине светлая и вместе с тем очень звучная - бирюзовые и оливковые тона в фигурах молодого грека и гречанки (слева), сине-зеленые и винно-красные пятна одежды безумной старухи (справа). Картина вызвала в французском обществе грандиозный переполох. Делакруа называли безумцем, картину называли серой, жуткой, ненужной, что она может только пугать. Писатель Стендаль заявил, что в картине преобладает сверхестественные скорбь и мрак. Однако, чем громче возмущалась публика, тем сильнее было желание посмотреть картину и тем шире разносилась слава Делакруа.

Схватка арабских скакунов

- Таких коней Делакруа видел на берегу африканской реки - измазанных грязью, яростно дерущихся, вздыбленных. Сейчас они дерутся в конюшне - слышится грохот копыт и хрипение. Один кусал другого за шею, блестели могучие крупы, косились налитые кровью глаза...

Конюхи, спавшие в углу на лохмотьях, проснулись и бросились, чтобы как-то их успокоить, разнять. Эти оборванцы величавы, как римляне. Один из них обмотал себя тряпкой, и она развевается, словно тога. Палка в его руке - это жезл, это пояс Иакова...