

ЖИВОПИСЬ

ИМПРЕССИОНИЗ

МА

Автор :

учитель МХК МОУ Левобережная школа

Кочкина Татьяна Юрьевна

Содержание:

От авторов

1. Эдгар Дега

2. 2. В. Д. Поленов 2. В. Д. Поленов

3. 3. А. И. Куиндж

4. 4. Эдуард Мане

5. 5. Клод Моне

6. 6. Пьер Огюст Ренуар

7. 7. Анри Руссо

8. 8. И. Е. Репин

9. 9. В. А. Серов

10. 10. Джеймс Уистлер

Дополнительная информация

От автора:

В презентации рассказывается о великих художниках-импрессионистах внесших неоценимый вклад во всемирное культурное наследие, потому что они впервые подошли к творчеству без предвзятого представления о том, какой должна быть картина. Вместо обычного для классической живописи сюжета, объектом изображения стала живая природа или городская жизнь их времени. Светлая, яркая, красочная гамма импрессионистических полотен передает оптимистическое, жизнелюбивое мировосприятие их создателей.

В наше время их картины находятся в лучших музеях мира, их имена знакомы каждому образованному человеку. Но так было не всегда, в начале своего творческого пути многие из них столкнулись с непониманием и неприятием общественности, их жизнь была трудна, творчество не приносило дохода, признание зачастую приходило после смерти. Об этом и многом другом вы сможете узнать из презентации, понять историю создания великих шедевров.

Эдгар Дега

Вдохновение и одиночество

ЭДГАР ДЕГА родился в Париже 19 июля 1834 года и был старшим из пятерых детей в преуспевающей и высокообразованной семье. Его отец, Огюст, управлял французским отделением крупного банка. Мать Эдгара, Селестина Мюссон, была родом из французской семьи, обосновавшейся в Америке. Ее отец был брокером на хлопковой бирже в Новом Орлеане. Мать умерла, когда Эдгару исполнилось всего лишь 13 лет, и это было тяжелым ударом для обожавшего ее сына.

Эдгар был умным ребенком и с успехом закончил школу, однако больше всего на свете мальчик любил рисовать. Интерес к рисованию поддерживал в нем отец. Предприняв несмелую попытку стать юристом, Эдгар решил уделить самое серьезное внимание занятиям живописью. Его первым учителем, у которого Эдгар начал брать уроки в 1854 году, стал Луи Ламот.

Имея богатого отца, который к тому же всячески поддерживал стремление сына к славе, Дега не испытывал финансовых трудностей. Эдгару не нужно было думать о средствах к существованию, и он имел возможность спокойно изучать живопись так, как ему того хотелось. Он много времени проводил в Лувре, копируя там работы старых мастеров, а с 1856 по 1859 год совершил поездку по Италии, где у него было множество родственников.

В Италии Эдгар познакомился с работами великих мастеров эпохи Ренессанса, посетив при этом главные культурные центры страны - Флоренцию, Неаполь и Рим. После возвращения в Париж в 1859 году Эдгар открыл собственную мастерскую на рю Мадам. Находясь в Италии, Дега написал ряд портретов, на которых изображены члены его семьи. После этого на протяжении нескольких лет портрет оставался одним из сильных его увлечений, однако наибольшее внимание Дега начал уделять картинам на исторические темы. Это были сложные, большие полотна, с помощью которых художник надеялся прославиться, выставив их в Салоне. Однако уже в начале 1860-х годов он вновь заинтересовался сценами из современной жизни, и в первую очередь скачками. В 1861 году, во время своей поездки в Нормандию, Дега посетил конный завод и был очарован племенными лошадьми.

Жокеи под дождем (ок.
1886)

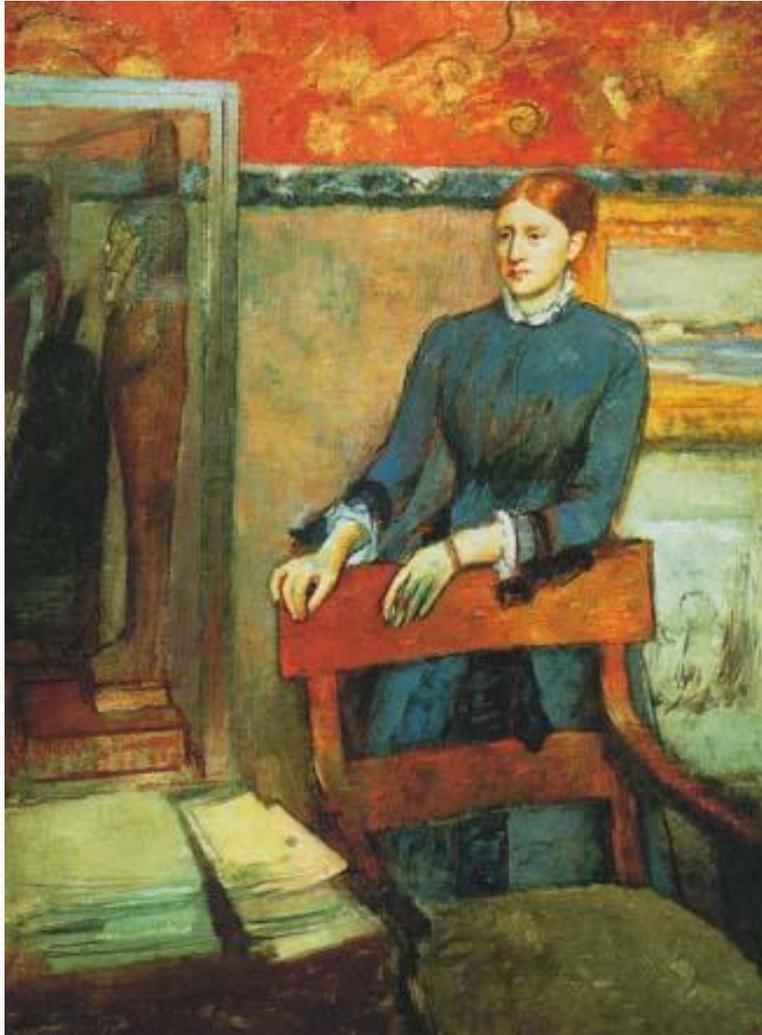

На скачках, или жокеи перед стартом
(1877-1880)

В следующем году он познакомился с Эдуардом Мане, который, желая углубить интерес своего нового друга к современной жизни, ввел Дега в круг молодых художников, ставших впоследствии группой импрессионистов.

В своих портретах Дега отошел от изображения самого себя и членов своей семьи и начал писать других людей, интересовавших его как художника. Его картины время от времени выставлялись в Салоне, однако Дега редко продавал свои работы, предпочитая оставлять их у себя.

Портрет мадемуазель Элен Руар, дочери друга Дега Анри Руара, - художника, коллекционера и предпринимателя. Элен изображена на фоне некоторых сокровищ из отцовской коллекции(1886).

Тихая, спокойная жизнь Дега была прервана разразившейся в 1870 году Франко-прусской войной. Дега записался добровольцем в пехотный полк, однако на первых же стрельбах обнаружилось, что художник плохо видит правым глазом, — это было началом болезни, которая обернулась в конце жизни почти полной слепотой.

В 1871 году, когда война закончилась, художник совершил короткую поездку в Лондон, а зимой 1872-1873 годов провел несколько месяцев в Новом Орлеане, у своих американских родственников. После возвращения в Париж в апреле 1873 года Дега вновь погрузился в работу, однако судьба нанесла ему новый удар: умер его отец, оставивший после себя огромные долги. Желая сохранить семейную репутацию, Дега заплатил часть долга из своих денег, доставшихся ему в наследство, однако этого оказалось недостаточно. Ему пришлось не только продать дом и собранную отцом коллекцию картин старых мастеров, но и впервые задуматься над продажей своих собственных работ. Один из способов найти покупателей виделся Дега в том, чтобы участвовать в выставках импрессионистов. Некоторые выставки он помогал организовывать. Между 1874 и 1886 годами состоялось восемь выставок импрессионистов, и Дега принял участие в семи из них, пропустив только предпоследнюю, в 1882 году.

В отличие от остальных импрессионистов у него никогда не возникало трудностей с продажей своих картин. Это свидетельствует о том, что, будучи выдающимся рисовальщиком, Дега умел изображать современную ему жизнь с мастерством, достойным кисти художников былых времен. Финансовый кризис, который Дега пережил после смерти отца, оказался кратковременным, и уже к 1880 году он стал заметной и уважаемой фигурой в парижском мире искусства.

После заключительной выставки импрессионистов в 1886 году художник перестал публично выставлять свои работы, предпочитая продавать написанные им картины по высокой цене через нескольких торговых агентов. К этому времени Дега исполнилось 50 лет. Он начинал чувствовать приближение старости и очень опасался того, что ему придется прекратить работу из-за прогрессирующей потери зрения. Постепенно художник переходит от масла к пастели, поскольку эта техника позволяла ему ощущать непосредственную близость к поверхности картины. Фигуры, изображенные на его поздних полотнах, всегда укрупнены так, словно художник рассматривает их с очень близкого расстояния. Он все чаще и чаще обращается к скульптуре, поскольку здесь он может больше полагаться на осязание, чем на почти утраченное зрение.

«Меня называют живописцем танцовщиц», — писал Дега. Он в самом деле часто обращался к этой теме, и его ранний шедевр «Репетиция» позволяет оценить всю уникальность созданных им образов балерин. Дега отказывается от изображения звезд балета, сверкающих на залитой светом сцене, и показывает нам закулисную жизнь парижского театра Опера, танцевальный класс, где юные танцовщицы репетируют под руководством опытного мастера-педагога.

Репетиция (ок. 1874-1877)

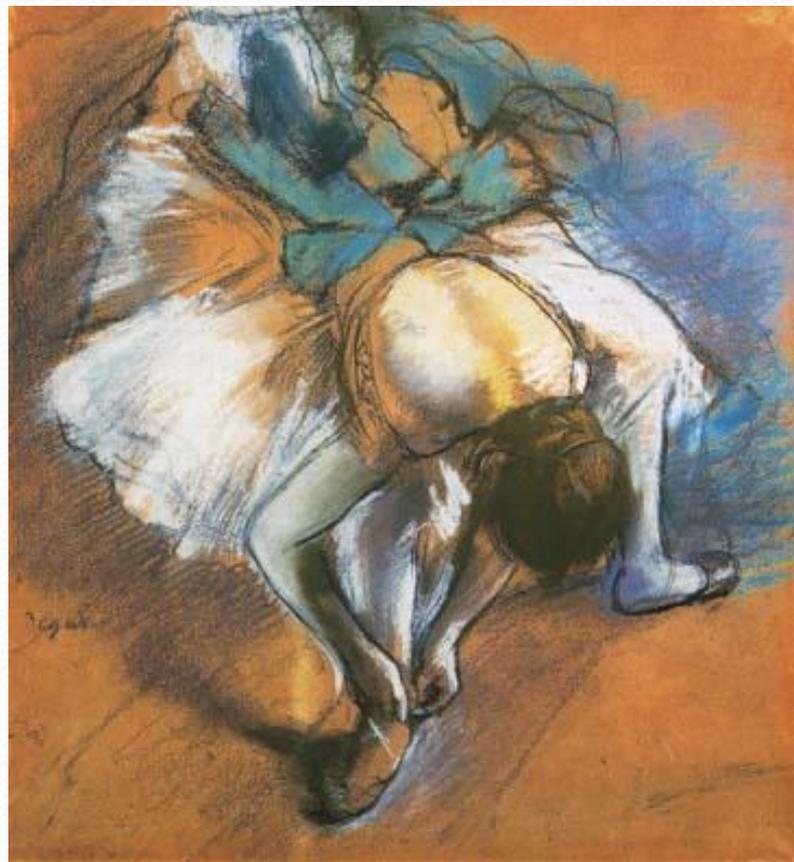

Арабеск (не датирована)

Танцевальный класс
(1875-1876)

Балерина, завязывающая туфлю (ок. 1880-1885)

Голубые танцовщицы
(1890)

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ МАСТЕРА

Одна из самых известных картин Дега, изображающая жизнь прачек. Несколькоми годами раньше, во время поездки в Новый Орлеан, Дега писал своему другу, Джеймсу Тиссо, что парижские девушки-прачки с обнаженными руками кажутся ему прекраснее всех чудес, которые он увидел в Америке.

Гладильщицы
(1884)

ОРКЕСТР ОПЕРЫ
(1868-1869)

Хотя главной фигурой на картине является друг Дега, фаготист Дезире Дио, художник не менее добросовестно изобразил и других оркестрантов. Больше всего поражает новаторская композиция полотна, на котором «не поместились» головы танцовщиц. Здесь Дега впервые попробовал воспроизвести эффект искусственного освещения.

На рубеже эпох

Василий Дмитриевич Поленов родился 20 мая (1 июня по новому стилю) 1844 года в Петербурге. Его отец, Дмитрий Васильевич, был историком, археологом, библиографом, активно участвовал в подготовке реформы, освободившей крестьян. Мать будущего художника, Мария Алексеевна, внучка архитектора Н. Львова, занималась в молодости портретом под руководством академика живописи К. Молдавского (ученика К. Брюллова), писала книги для детей. Атмосфера в родительском доме способствовала увлечению науками и искусством. Сестра Поленова, Елена, впоследствии тоже стала известным художником, она активно участвовала в утверждении нового искусства на рубеже XX века.

С 1859 года Поленов учился азам мастерства у П. Чистякова, тогда еще студента Академии художеств.

Десятилетним мальчиком родители привезли сына в имение Имоченцы в Олонецкой губернии - здесь произошла его первая встреча с природой, на всю жизнь сделавшая Поленова преданным ее служителем и обожателем. Отсюда в 1861 году юноша уехал учиться в Петрозаводск, а по окончании в 1863 году Петрозаводской гимназии - в Петербург. Его отец, вполне благожелательно относившийся к художественным интересам сына, тем не менее, считал, что тому следует получить какую-нибудь "положительную" профессию. В результате Поленов поступил на физико-математический факультет Петербургского университета и одновременно стал посещать занятия в Академии художеств. В натурный класс Академии Поленов перешел уже в качестве штатного студента. Что касается университета, то его Поленов тоже закончил, но уже по юридическому факультету, защитив в 1871 году диссертацию "О значении искусства в его применении к ремеслам" и получив степень кандидата прав.

Тогда же он получил и Большую золотую медаль в Академии художеств, она давала право на заграничную стажировку.

Четыре года (1872-76) молодой художник провел за границей - в Германии, Италии, Франции. Это было время самоопределения. Он познакомился с искусством импрессионистов, увлекся творчеством барбизонцев, в Венеции наконец-то увидел работы своего любимого Паоло Веронезе. Особенно плодотворным оказалось пребывание в Нормандии, в Вёле, где Поленов написал картины, в которых уже можно рассмотреть его будущие "интимные" пейзажи. Там, в Париже он близко сошелся с И. Репиным.

В Риме Поленов познакомился с меценатом С. Мамонтовым. Забегая вперед, скажем, что с Мамонтовым художник был связан многие годы, став активнейшим участником абрамцевского кружка. В Абрамцеве им написаны многие картины, там он встретил и свою судьбу - в 1882 году Поленов женился на Н. В. Якунчиковой, двоюродной сестре Е. Г. Мамонтовой. Наталья Васильевна сама увлекалась живописью и преданно разделяла художественные интересы своего мужа.

В 1877 году Поленов перебрался на жительство в Москву. 1878 год - рубежный для него. В этом году он стал членом Товарищества передвижных выставок. В этом же году "Московский дворик", показанный на VI передвижной выставке, принес художнику славу, явив рождение в русской живописи нового жанра "интимного" пейзажа, органически вобравшего в себя элементы жанровой картины.

Сам Поленов, кажется, не придавал особого значения этой работе, даже как бы извинялся в объяснительном письме И. Крамскому, стесняясь недостаточной "идеологической" выдержанности своего произведения: "К сожалению, я не имел времени сделать более значительной вещи - мне хотелось бы ступить на Передвижную с чем-нибудь порядочным..." . Между тем картина имела оглушительный успех - зрители почувствовали в этом городском пейзаже, дополненном элементами жанровой сцены, теплоту и прелесть будничной жизни, вещь небывалую для тогдашней живописи, привыкшей размахивать критической дубинкой.

**Московский дворик (1878),
Государственная
Третьяковская
галерея, Москва**

В 1881-82 годах Поленов, готовясь к созданию знаковой для себя картины "Христос и грешница", совершил свое первое путешествие на Восток, привезя из поездки массу эскизов, набросков, картин, поразивших ценителей свободной манерой исполнения и искрящимися красками.

Картины своего цикла "Из жизни Христа" Поленов называл цитатами из Евангелия. Это большое полотно, открывшее цикл, - не исключение. Его авторское название - "Кто без греха?" Цензор, курировавший XV передвижную выставку, на которой экспонировалось полотно, заменил его на другое - "Христос и блудная жена". Более того, цензура вообще сомневалась по поводу оставления картины на выставке. Дело решило вмешательство царя Александра III - осматривая экспозицию до ее официального открытия, он купил эту картину Поленова и предотвратив возможные жесткие действия цензуры. Эта работа художника "взламывала" существовавшую традицию изображения Христа. Поленов акцентировал свое внимание на человеческом в Нем, выведя за скобки все собственно метафизическое и мистическое. Христос у него - не Бог, а странник, мудрец, гуманист. Работа вызвала жаркие споры.

**Христос и грешница (1886-87),
Государственный Русский
музей,
Санкт-Петербург**

В 1882 году Поленов возглавил пейзажный и натюрмортный классы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Двенадцать лет жизни отдал Поленов воспитанию молодых художников. Среди его ставших впоследствии знаменитыми учеников отметим К. Коровина, И. Левитана, М. Нестерова, А. Головина, И. Остроухова, А. Архипова, С. Малютина. В 1880-90-е годы были необыкновенно популярны поленовские акварельные и рисовальные вечера, организованные самим художником, его женой и Е. Д. Поленовой. Эти вечера с удовольствием посещала вся тогдашняя художественная элита. В 1899 году Поленов совершил второе путешествие на Восток - ему требовался материал для создания грандиозной серии "Из жизни Христа". В 1909 году цикл был завершен и представлен зрителям. Эта выставка вызвала широкий резонанс и стала крупнейшим художественным событием предреволюционных лет.

Среди
учителей

Привели
детей

Последний период жизни и творчества (без малого сорок лет) Поленова связан с разбитой им на берегу Оки усадьбой "Борок". В 1892 году он переехал в возведенный здесь по его проекту дом. В усадьбе художник устроил мастерскую, мечтая превратить саму усадьбу в "гнездо художников" и первый провинциальный общедоступный музей. В соседнем Бехове он построил для крестьян церковь, основал народный театр. В первые десятилетия XX века Поленов очень интенсивно занимался театром, с 1913 года работая в качестве председателя секции народных театров при московском Обществе народных университетов. Знаком оценки новой властью заслуг художника стало присвоение ему - в числе первых - звания народного художника РСФСР. Это случилось в 1926 году, а в следующем году, 18 июля, Поленов скончался в собственной усадьбе. Похоронили его на деревенском кладбище.

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ МАСТЕРА

**Бабушкин сад (1878),
Государственная Третьяковская
галерея**

Этот шедевр Поленова входит в своеобразную лирико-философскую трилогию, созданную в 1878-79 годах, - ее, помимо "Бабушкиного сада", составляют картины "Московский дворик" и "Заросший пруд". Поленов вновь соединяет в одном произведении пейзаж и жанровую картину, добиваясь при этом удивительной цельности образа.

"Бабушкин сад" - типичный "пейзаж настроения".

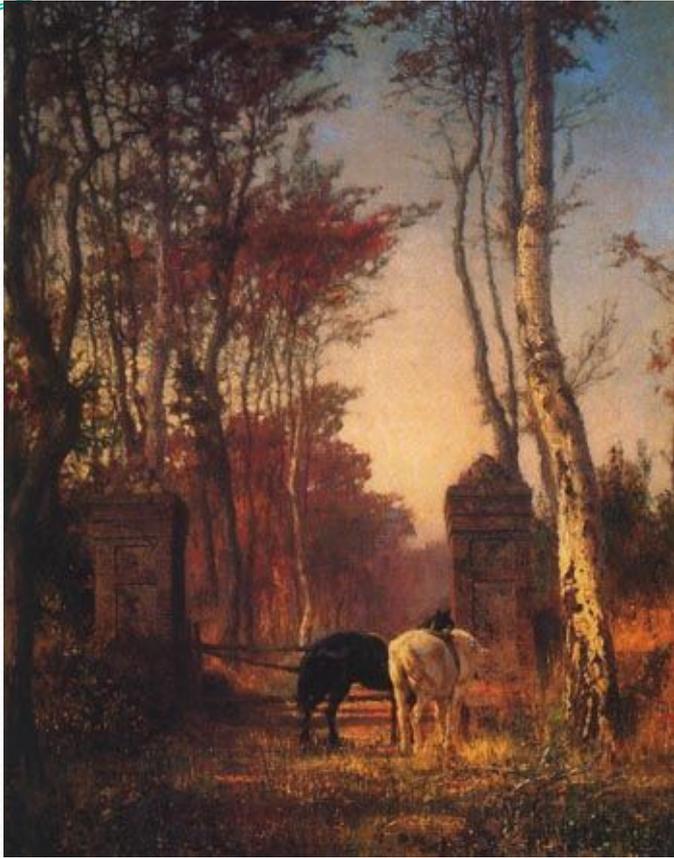

Эта картина - шедевр Поленова-колориста, представляющий цельный философский образ быстротечного времени. Жанр работы можно определить как "повествовательный пейзаж". У нее довольно прихотливая предыстория. В сущности, "Заросший пруд" представляет собой "сумму" нескольких впечатлений художника. Писать картину Поленов начал еще до своего отъезда на русско-турецкую войну. Лето 1877 года он провел в деревне Петрушки под Киевом, где и создал этюд, послуживший ее основой. Этюд пролежал "без движения" до осени 1878 года, когда художник переехал с Арбата на тогдашнюю московскую окраину, в Хамовники. Здесь, в Хамовниках, художника поразила прелесть старого сада, и это настроение он привнес в старый этюд, претворившийся в новую картину.

**Заросший пруд (1879),
Государственная
Третьяковская галерея, Москва**

"Старые ворота. Вёль. Нормандия"
(1874),
одна из работ нормандского цикла,
обозначившего нарастающий интерес
Поленова к жанру пейзажа.

Пруд в парке. Ольшанка
(1877)

У Поленова - по самому факту рождения - была возможность близко познакомиться с "дворянскими гнездами" XIX века. Так, незабываемы для него были поездки в Ольшанку Тамбовской губернии, в имение своей бабушки по матери В. Н. Воейковой.

**Осень в Абрамцеве
(1890)**

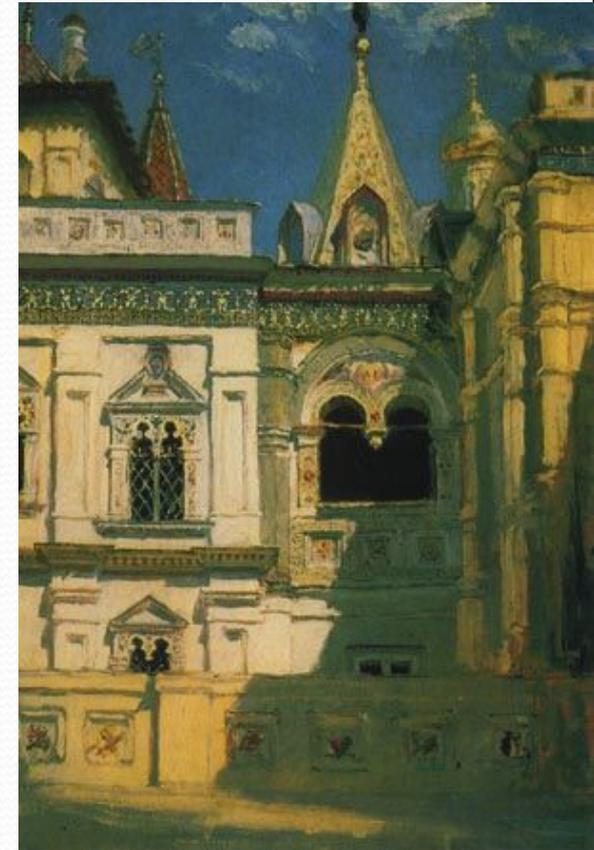
Впоследствии некоторая заданность исполнения исчезла, Поленов отказался от стандартного противопоставления двух планов, да и пленэрным требованиям следовал не столь строго, пытаясь создавать чисто поэтические произведения, полные непосредственной влюбленности в природу, - яркой иллюстрацией такого подхода является популярный шедевр художника "Осень в Абрамцеве".

**Успенский
собор.
Южные врата
(1877)**

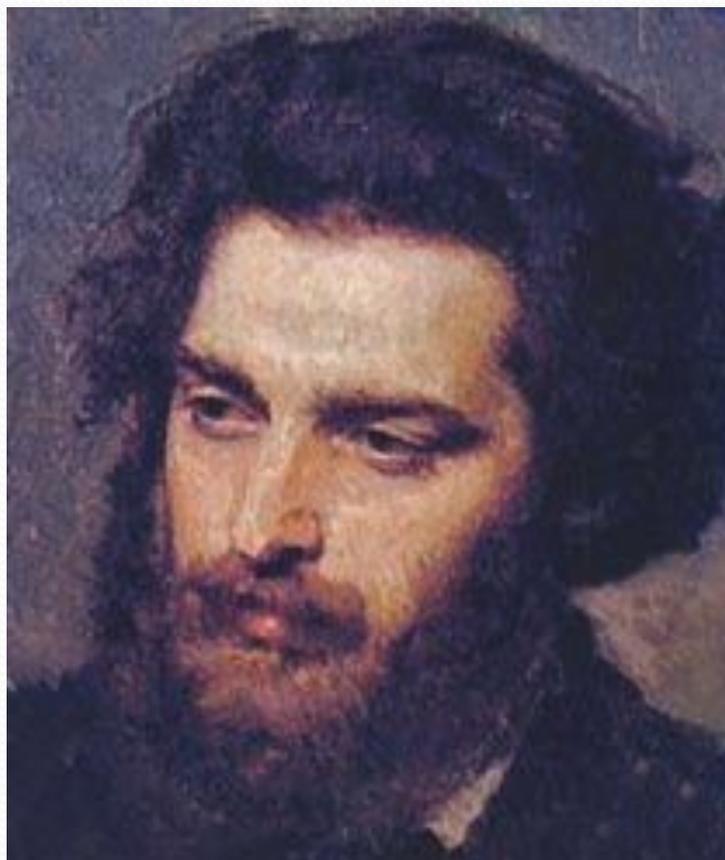
И. Репин называл Поленова прирожденным архитектором, вспоминая о том, как тот еще в Академии "по-родственному" сочинял некоторым студентам архитектурного отделения программы, за которые они получали медали. Особенно ярко эти наклонности художника проявились при создании "кремлевских" этюдов к неосуществленной картине "Пострижение негодной царевны" - таких, как "Успенский собор. Южные врата" и "Теремной дворец. Наружный вид", 1877. Наверное, тут не прошла даром дружба Поленова с С. Мамонтовым и его единомышленниками, мечтавшими о возрождении древнерусского зодчества.

**Теремной
дворец.
Наружный вид
(1877)**

Архип Иванович Куинджи

Его любили люди и птицы

Жизнь Архипа Ивановича Куинджи полна загадок и белых пятен. Никаких письменных свидетельств о ней художник не оставил - ни писем, ни записок, ни дневников. Достоверно известно, что он родился в татарском предместье Мариуполя в семье грека-сапожника, которого звали Иван Христофорович. Скорее всего, это случилось в 1842 году.

Куинджи в возрасте трех лет потерял отца, а следом за ним - и мать. Воспитывался у родственников. Те пытались дать ему хоть какое-то систематическое образование, но безуспешно - тому не способствовали ни материальное положение, ни собственные наклонности мальчика. Его интересовало только рисование.

Он мечтал стать художником. Куинджи перепробовал немало профессий, прежде чем сделал реальные шаги в мир большой живописи.

Первый такой шаг приходится на середину 1850-х годов, когда подросток, увлеченный толками о великом певце моря Айвазовском, отправился к нему в Феодосию. Увы, мастер доверил неофиту лишь растирать краски и красить заборы. По большому счету, делать ему в Феодосии было нечего, и он вернулся в Мариуполь. Потом, судя по всему, жил в Одессе.

В Петербурге снедаемый любовью к искусству молодой человек появился, скорее всего, в первой половине 1860-х годов. Он дважды поступал в Академию художеств, и всякий раз безрезультатно - его художественная подготовка оставляла желать лучшего. Но энергия Куинджи была велика, и в 1868 году Академия художеств присвоила ему звание "свободного художника" за картину "Татарская деревня при лунном освещении на южном берегу Крыма". Тогда же он получил право посещать занятия в Академии в качестве вольнослушателя. В следующее пятнадцатилетие своей жизни Куинджи все время находится на виду. В Академии он близко сошелся с Репиным и В. Васнецовым. Чутко прислушивался к новаторским речам Крамского о необходимости "нового искусства".

Большинство его картин 1870-х годов показывает последовательное движение живописца к передвижничеству - вполне логично, что в 1875 году он стал членом Товарищества передвижных художественных выставок.

Но ненадолго - в 1880 году, после серии триумфов, он официально вышел из ТПХВ. Рамки "социального" искусства стесняли Куинджи, его влекли новые задачи и новые пути. Далее последовал шаг, показавшийся современникам и вовсе странным. С 1882 года - после буквально ошарашивших зрителей и никогда доселе не практиковавшихся выставок одной картины, которые устроил Куинджи, - он вообще перестал экспонировать свои новые картины, и этого правила придерживался до конца своей жизни, изменив ему лишь единожды - в начале 1900-х годов. То есть вся его новаторская работа последних тридцати лет жизни была скрыта от посторонних глаз.

В 1880-е годы он был богатым человеком, картины его ценились очень высоко. Впрочем, богатство не испортило его характера. Семья Куинджи жила очень скромно, обходясь даже без прислуги. В личной жизни художнику вообще повезло. В 1874 году он женился на обрусевшей гречанке Вере Леонтьевне Шаповаловой, которую знал и любил чуть ли не с детства. У них не было детей, но было то, что встречается редко - полное взаимопонимание. Они любили дуэтом исполнять музыкальные произведения: Вера Леонтьевна при этом играла на рояле, а Архип Иванович - на скрипке. Жили тихо и родственно - жена Куинджи все заботы о нем взяла на себя.

О самом Куинджи ходили легенды. Много говорили о его любви к "братьям меньшим". На крыше одного из своих домов художник разбил сад, в который слетались его пернатые друзья чуть ли не со всего Петербурга. Он кормил и лечил их. Художник был потрясающе бескорыстен, всегда с готовностью бросался помогать каждому нуждающемуся и страждущему. Его благотворительные акции начала 1900-х годов изумляли современников. Тогда он подарил Академии художеств 100000 рублей. А в 1909 году отдал 150000 рублей и свое крымское имение новому независимому объединению художников - его стали называть Обществом имени А. И. Куинджи. И собственные "дети" - пусть и неродные - у Куинджи в конце концов появились. В 1892 году он был утвержден в звании профессора обновленной Академии художеств, в реформировании которой принимал активное участие. Трехлетнее руководство пейзажной мастерской стало необычайно плодотворным. В конце жизни художник тяжело болел. Утомленное сердце отказывалось служить.

Поздней весной 1910 года Куинджи привезли из Крыма в безнадежном состоянии. 11 июля того же года (24 июля по новому стилю) он скончался в своей петербургской квартире - буквально на руках у учеников, которых успел созвать из разных уголков необъятной страны. Похоронили Куинджи на Смоленском кладбище. Спустя сорок два года, в 1952 году, прах художника перенесли в Александро-Невскую лавру, в Некрополь мастеров искусств.

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ МАСТЕРА

**Березовая роща (1879), Государственная Третьяковская галерея,
Москва**

"Дубы" (1900-05) - пример "солнечного" пейзажа.

**Украинская ночь (1876),
Государственная
Третьяковская галерея,
Москва**

Эта картина- вещь небывалая в тогдашней русской живописи. В этой работе художник нарушил все каноны критического реализма, вернувшись к романтизму - но не академическому, а обогащенному революционными техническими приемами.

**Лунная ночь на Днепре (1880),
Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург**

Это одна из самых известных картин Куинджи, каждому она знакома с детства. Показ "Лунной ночи" в 1880 году стал сенсационным событием в тогдашнем Петербурге. Это была первая в России выставка одной картины. Работа экспонировалась в отдельном зале Общества поощрения художников на Большой Морской. Зал при этом не освещался, лишь на картину падал яркий электрический луч. Изображение от этого еще более "углублялось", а лунный свет становился просто-таки ослепительным.

**Радуга (1900-05),
Государственный Русский
музей,
Санкт-Петербург**

**Эльбрус вечером
(1898-1908)**

**Эльбрус
днем**

**Солнечные пятна на
инее.
Закат в лесу.**

**Эффект заката
(1885-90)**

**Пятна лунного света в лесу. Зима
(1898-1908)**

**Москва. Вид на Кремль со стороны
Замоскворечья (1882)**

**Море. Крым.
(1898-1908)**

**Цветник. Кавказ.
(1908)**

Эдуард Мане

Традиции и современность

Эдуард Мане родился в Париже 23 января 1832 года в довольно уважаемой семье. Отец будущего художника, Огюст Мане, служил в министерстве юстиции, а мать была дочерью дипломата. Родители видели в сыне будущего юриста, но их планам не суждено было сбыться. Ребенок унаследовал от матери живой интерес к искусству, который всячески поддерживался его дядей, полковником Фурнье. Именно Фурнье познакомил своего племянника с Лувром и стал оплачивать его уроки рисования.

Отец желанию сына учиться на художника яростно воспротивился. В конце концов, полем для его дальнейшей карьеры выбрали морскую службу.

Но юноша провалил вступительные экзамены в морское училище и устроился юнгой на торговое судно. В декабре 1848 года новоиспеченный юнга оказался на борту парусника, отправлявшегося в Рио-де-Жанейро. Южноамериканский город очаровал Мане, однако в морской службе он разочаровался. Вернувшись во Францию, Эдуард наконец-то смог победить стойкую неприязнь отца к занятиям искусством. Вместо того чтобы поступить в Школу изящных искусств, он пошел учиться в мастерскую Тома Кутюра. Он надеялся найти в своем учителе единомышленника и художественного революционера.

Но это оказалось не так. Мане явно скучал в мастерской Кутюра. Чтобы как-то развеять скуку, Мане иногда начинал резвиться. Так, однажды он скопировал античный бюст вверх ногам.

Другие его забавы не были столь невинными. В 1850 году у молодого человека вспыхнул бурный роман с пианисткой Сюзанной Леенхофф. Спустя два года она родила ему сына, который, впрочем, не получил фамилии Мане.

Обвенчаться он с Сюзанной смог лишь в 1863 году, после смерти Огюста Мане. Все эти годы начинающий художник расширял свои познания в живописи, путешествуя по Европе и копируя работы старых мастеров. Большую роль в становлении его художественной манеры сыграл поэт Шарль Бодлер, именно по совету Бодлера Мане написал свое первое большое полотно, «Любитель абсента».

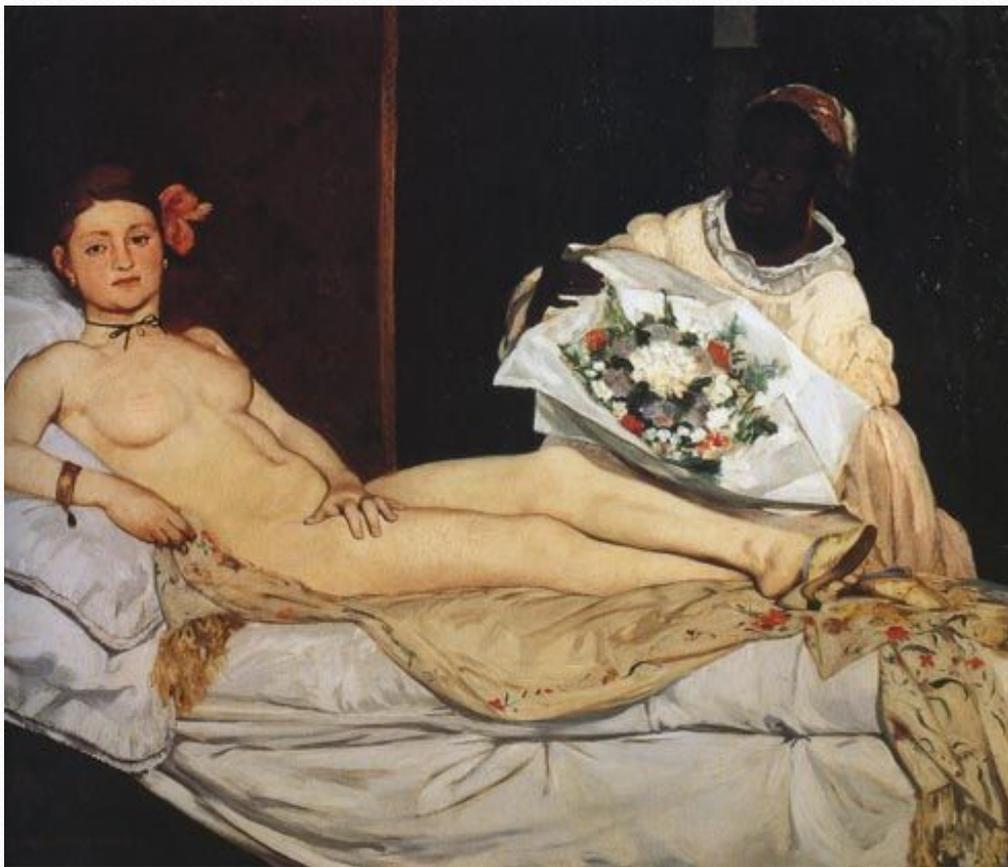
"Любитель
абсента"

Последовавшая в том же году смерть отца освободила художника от многих ограничений, сковывавших его жизнь. Полученное наследство позволяло ему теперь не думать о том, как заработать себе на жизнь. Новую его картину "Завтрак на траве", как и предполагалось, приемная комиссия Салона 1863 года отвергла. На неё обрушился шквал критики. Ее называли непристойной, недоступной для понимания, бессюжетной.

Завтрак на траве (1862-63), Музей Дорсе, Париж

Олимпия (1863), Музей Дорсе, Париж

Мане, пытавшийся следовать в "Завтраке" традициям старых мастеров, был обескуражен. Чтобы доказать публике, что он лишь переосмысляет в своем творчестве заветы классиков, он показал в Салоне 1865 года работу "Олимпия", исполненную в той же манере. Она вызвала, пожалуй, еще более бурные споры. Спасаясь от скандального шума, художник уехал в Испанию.

В 1879 году у Мане появились грозные признаки атаксии, при которой, вследствие поражения головного мозга, нарушается координация движений. Чуть позже он уже не мог писать. По иронии судьбы именно в эти годы к художнику пришло долгожданное признание. В 1881 году он получил медаль Салона, а чуть позже был награжден орденом Почетного легиона. Весной 1883 года Мане ампутировали левую ногу. Операция прошла неудачно, и вскоре Мане скончался. Произошло это 30 апреля, как раз накануне открытия очередного Салона.

ЕРА

"Автопортрет с палитрой" 1879 года

Родители Мане. Этот семейный портрет был написан художником в 1860 году.

"Музыка в Тюильри" (1862)

**Бой между
"Кирседжем"
и "Алабамой" (1864)**

**Мертвый
тореадор**

**Вазы с цветами
(1864)**

Бар в "Фоли-
Бержер" (1882),
Галерея Куртольда,
Лондон

Клод Оскар Моне

Клод Моне – один из пейзажистов Франции, которому удалось в высшей степени остроумно проанализировать атмосферные явления и свойства света...Нюансы освещения, прозрачности или непроницаемость воздушных слоев, плотность воздуха вокруг предмета выражены с бесконечным тактом.

Гюстав Жеффруа

Все рассуждают и претендуют на понимание живописи. Как будто нужно понимать, когда нужно попросту любить.

Клод Моне

Клод Моне родился 14 ноября 1840 года в Париже в семье бакалейщика. Когда ему было пять лет, семья переехала в Гавр. Во время учебы в колледже Моне увлекся рисованием шаржей.

В 1857 году умерла мать Моне. Юный Клод, которому тогда не было еще 17 лет, оставил учебу в колледже, однако не прекратил своих художественных занятий, в чем ему оказывала содействие его тетя, Жанна-Маргарита Лекадр, которая была художницей-любительницей.

В 1859 году Адольф Моне, отец художника, дал сыну денег для поездки в Париже. В столице молодой художник пользуется советами Амана Готье и Константа Тройона, внимательно изучает выставку Салона, где знакомится с Камилем Писсарро.

В 1860 году девятнадцатилетний Клод был призван на военную службу в Алжир, однако в 1862 году, комиссованный по болезни, вернулся в Гавр.

В 1865 году состоялся дебют Моне в Салоне: два его морских пейзажа были выставлены и приняты благосклонно.

В 1865 году Моне встретил Камиллу Донсье, которая на ближайшие четырнадцать лет стала его любимой моделью, а в 1870-го первой женой. Она родила художнику двух сыновей - Жана и Мишеля, которых Моне также нередко изображал на своих полотнах.

“Камилла за чтением”

“Портрет сына”

Вернувшись после франко-прусской войны на родину в 1872 году, Моне вместе с семьей поселился в Аржентее, в небольшом поселении на берегу Сены близ Парижа. В этом тихом живописном местечке летом 1874 года в компании Ренуа, Мане и Сислея, Моне создал удивительные по светоносности полотна: знаменитые сцены катания на лодках, эпизоды из деревенской жизни. Нередко он писал свой дом и сад, который очень любил. Для работы с воды Моне купил маленькую лодку и оборудовал её, как плавающую мастерскую, что позволяло, встав на якорь посреди реки, писать оба берега Сены. Отныне художник мог по собственному желанию в поисках мотива подняться вверх по течению или спуститься вниз. Моне прожил в Аржентее с 1872 по 1876 год: в этот период его палитра светла и богата, как никогда.

Регата в
Аржентее

Мост в
Аржентее.

Прогулка. Дама под
зонтиком. 1875

В апреле 1874 года состоялась первая выставка «Анонимного общества художников, живописцев, скульпторов, граверов и пр.», объединившего художников, некоторое время спустя ставших называться импрессионистами. Клод Моне представил в ней девять работ. Одна из них, «Бульвар Капуцинок», была написана из окна того самого дома, где и проходила выставка. Художнику удалось передать ощущение суетной жизни парижского бульвара. Маленькими мазками темной краски легко обозначены фигурки людей, словно копошащихся внизу.

К концу 1870-х годов в его пейзажах появляются нотки непереносимой тоски, грусти и одиночества: он глубоко переживал смерть жены Камиллы, которая скончалась 5 сентября 1879 года, оставив его с двумя детьми. Испытывая чувство глубокой подавленности, Моне перестает писать на пленэре: замкнувшись в мастерской, он пишет композиции из цветов и фруктов, а с наступлением сезона охоты-натюрморты с дичью.

Художник переезжает в Живерни, близ Вернона, где впоследствии проведет всю вторую половину своей жизни-43 года. Через семь лет после переезда Моне выкупил дом и участок земли, на котором своими руками разбил сад. Его изображал Моне на своих картинах.

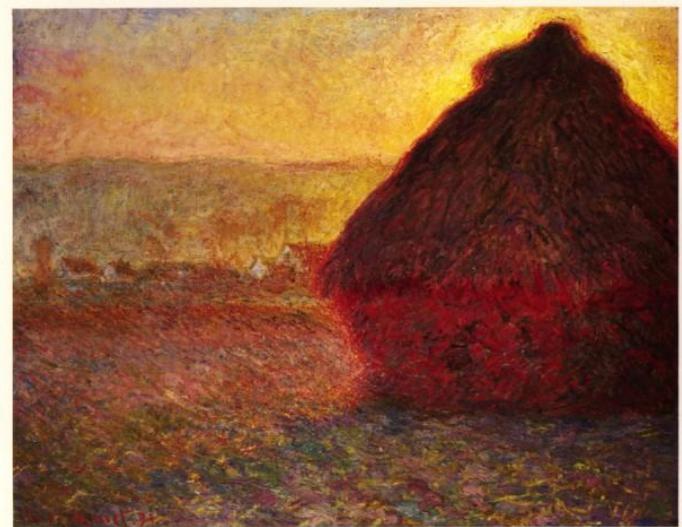

В 1890-х годах Моне принес мировую славу и успех его знаменитый метод, суть которого такова: художник начинал писать один вид одновременно на нескольких холстах, и на каждом стремился передать состояние природы в строго определенный, довольно краткий период времени, работая над одним полотном порой не более получаса. В следующие дни он продолжал методично писать в той же последовательности, пока все картины не были закончены.

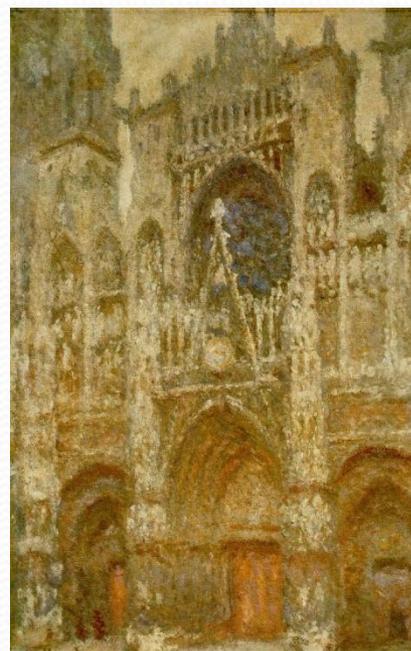
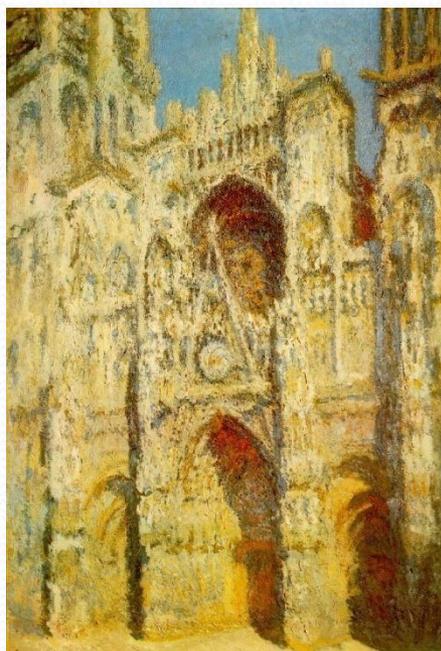
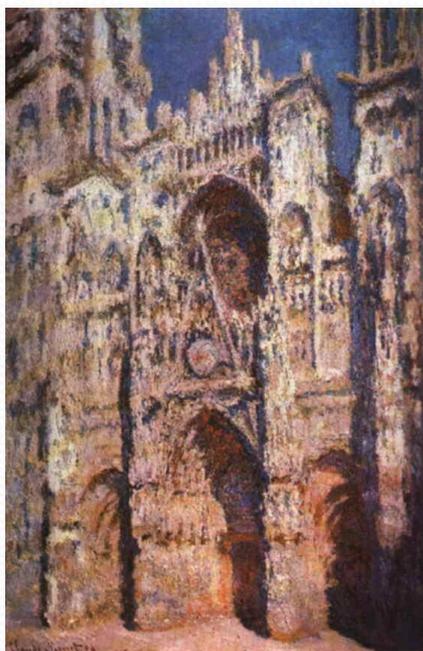
Первой серией Моне, написанной в полном соответствии с новым методом, стала серия картин «Стога», над которой художник работал в 1890-1891 годах. В 1891 году Моне выставил серию из 15 картин, изображающих стога сена в различное время дня, в галерее Дюран-Рюэля. По словам самого художника, он полагал вначале, что достаточно всего двух состояний для передачи предмета в различном освещении- солнечного и пасмурного. Однако, работая с природы и наблюдая изменения, художник переменял свое мнение. Отдельные серии его полотен включают более двух десятков полотен.

«Стога»

В период с 1892 по 1895 год Клод Моне работал над большой серией картин, посвященных Руанскому собору. Доминирующий принцип живописи Моне в этой серии картин - лепка формы цветом, а не тоном. Построенный из серого камня, Руанский собор силой таланта художника на наших глазах расцветает всеми цветами радуги, подобно сказочному фейерверку. И, что самое удивительное, мы не видим в этом никакого противоречия. Через свои полотна художник как бы передает нам способность видеть мир его глазами, дает нам шанс испытать те же чувства.

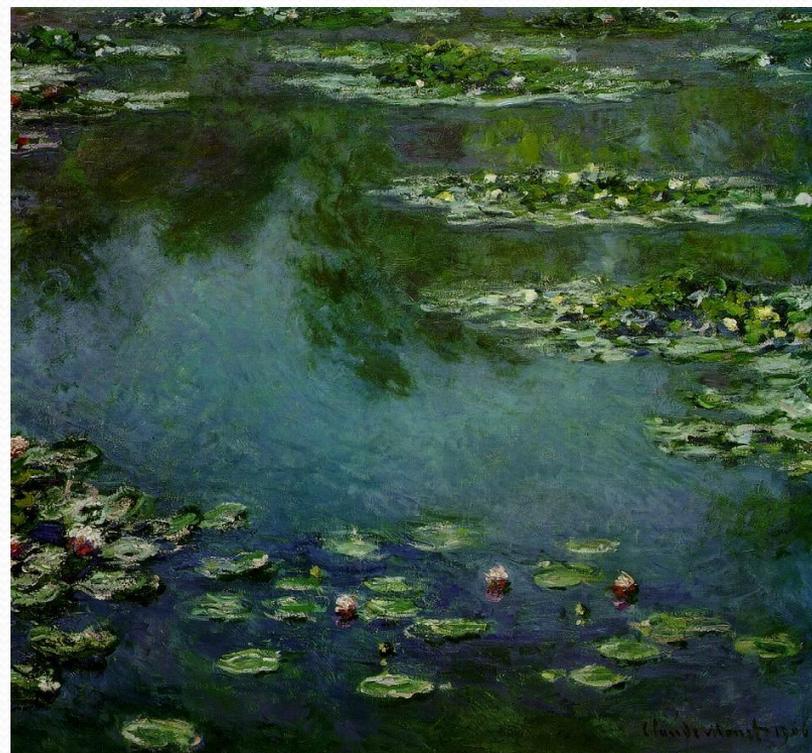

Удивительная, почти детская открытость картин Моне, в сочетании с невероятной зоркостью, буквально завораживала современников.

Поражает упорство, с которым работает уже не молодой художник: ко времени окончания серии ему исполнилось 55 лет.

Разнообразная игра света на поверхности пруда с водяными лилиями стала темой бесконечной серии картин, к которой Моне возвращался вновь и вновь.

Художник воспринимал живопись, как поединок с природой. Трагедия его была в том, что его противник был неутомим и вечно молод, в то время как он старел и уже был не в состоянии состязаться с ним.

Последние годы жизни творчество Моне все больше приобретает декоративные черты. В погоне за деталями и нюансами художник нередко утрачивает ощущение целого. В своих многочисленных изображениях заросшего пруда он окончательно отказывается от формы, пытается передать лишь ощущение ускользающего света. В 1919 году Клод Моне принес в дар государству 12 больших декоративных полотен из серии, изображающей водяные лилии в водоеме.

Моне умер в Живерни 5 декабря 1926 года. Он пережил всех своих друзей и соратников, вторую жену и старшего сына Жана.

Творчество Клода Моне — целая эпоха в искусстве. Он был одним из ведущих художников импрессионистов, однако его эксперименты с живописной фактурой, цветом и светом служили также отправной точкой для развития абстрактного искусства. Художник принял участие в пяти из восьми выставок импрессионистов, показав 121 картину.

Пьер Огюст Ренуар

*Ренуар рисует как дышит.
Рисовать для него-
необходимое дополнение к
взгляду. У одних глаза не
подвержены соблазну
поиска прекрасного. У
Ренуара же рука
запечатлевает на холсте
то, что представилось
глазам.*

Октав Мирбо

Пьер Огюст Ренуар

Французский художник.

Родился в Лиможе в семье портного, в 1845 году перебравшего с семьей в Париж.

С тринадцати лет будущий художник был вынужден зарабатывать на жизнь росписью по фарфору, а с появлением механического способа раскраски керамики - расписывать веера и ширмы. В 1862 году Ренуар поступил в Школу изящных искусств и начал посещать мастерскую Шарля Глейра, где познакомился с Клодом Моне, Альфредом Сислеем и Фредериком Базилем. Несколько позднее в круг его друзей вошли Камиль Писсаро и Поль Сезанн.

Ренуар впервые познал вкус успеха в 1864 году, когда одна из его картин прошла строгий отбор и была выставлена на Салоне, ежегодной государственной художественной выставке. На следующий год у него взяли еще две картины, а сам Ренуар начал получать заказы на создание портретов. Однако художник продолжал едва сводить концы с концами и выживал во многом благодаря своим богатым друзьям - Базилю и Сислею. В 1865 году, в доме еще одного своего товарища, художника Жюля Ле Кёра, он познакомился с 16-летней девушкой Лизой Трео, которая вскоре стала возлюбленной Ренуара и его любимой моделью. Их связь продолжалась до 1872 года, когда Лиза оставила Ренуара и вышла замуж за другого. Творческая карьера Ренуара прерывалась в 1870-1871 годах, когда он был призван в армию во время франко-прусской войны, закончившейся сокрушительным поражением Франции.

После окончания войны, в 1874 году, Ренуар вместе с несколькими друзьями-художниками устроили в Салоне выставку своих картин. Именно тогда и появился термин "импрессионизм", придуманный одним саркастическим критиком. Теперь об этом событии вспоминают как о первой выставке импрессионистов. Целый ряд выставленных работ подвергся уничтожающей критике, однако "Ложа" Ренуара была оценена достаточно доброжелательно.

В 1890 году Ренуар женился на Алине Шариго, с которой познакомился десятью годами раньше, когда та была 21-летней белошвейкой. У них уже был сын, Пьер, родившийся в 1885 году, а после свадьбы у них появились еще два сына - Жан, родившийся в 1894 году, и Клод (известный как "Коко"), родившийся в 1901 и ставший одной из самых любимых моделей отца. К тому времени, когда окончательно сложилась его семья, Ренуар достиг успеха и славы, был признан одним из ведущих художников Франции и успел получить от государства звание Кавалера Почетного Легиона.

Личное счастье и профессиональный успех Ренуара были омрачены его болезнью. После приступа паралича, случившегося в 1912 году, Ренуар был прикован к инвалидному креслу, однако продолжал писать кистью, которую вкладывала ему между пальцев сиделка.

В последние годы жизни Ренуар снискал славу и всеобщее признание. В 1917 году, когда его "Зонтики" были выставлены в Лондонской Национальной галерее, сотни британских художников и просто любителей живописи прислали ему поздравление, в котором говорилось: "С того момента, как ваша картина была вывешена в одном ряду с работами старых мастеров, мы испытали радость от того, что наш современник занял подобающее ему место в европейской живописи". Картина Ренуара выставлялась также в Лувре, и в августе 1919 года художник в последний раз навестил Париж, чтобы взглянуть на нее.

«Зонтики»

3 декабря 1919 года Пьер Огюст Ренуар скончался в Кане от воспаления легких в возрасте 78 лет. Так завершился жизненный путь одного из величайших художников всех времен.

Для Огюста Ренуара рисование не было только работой, - оно стало его любимым занятием, лучшей формой отдыха и, прежде всего, самой сильной страстью.

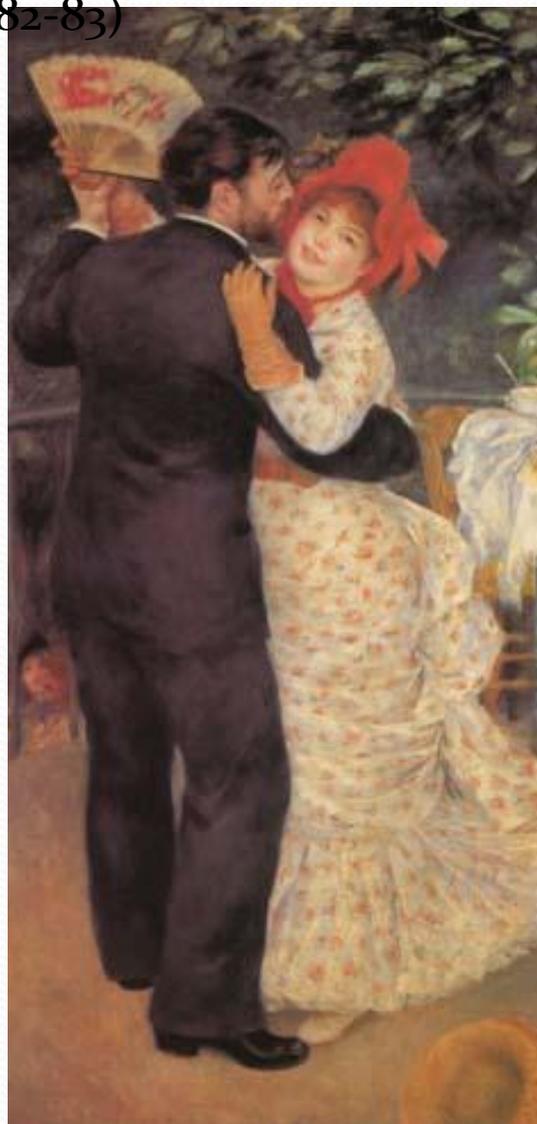
Ренуар был на редкость плодовитым художником. За время своей долгой творческой жизни, продолжавшейся без малого шестьдесят лет, он успел написать около шести тысяч картин, или в среднем две работы в неделю. Временами он становился невероятно требовательным к себе, особенно в последние годы жизни, и считал некоторые свои работы посредственными. Впрочем, он просто любил рисовать, это было для него столь же естественно, как дышать. Художник не любил героические и трагические сюжеты, гораздо больше его интересовала обычная жизнь с ее простыми радостями. Ренуар любил писать людей, которые пьют, танцуют и веселятся; он любил красивые пейзажи и цветы, любил детей.

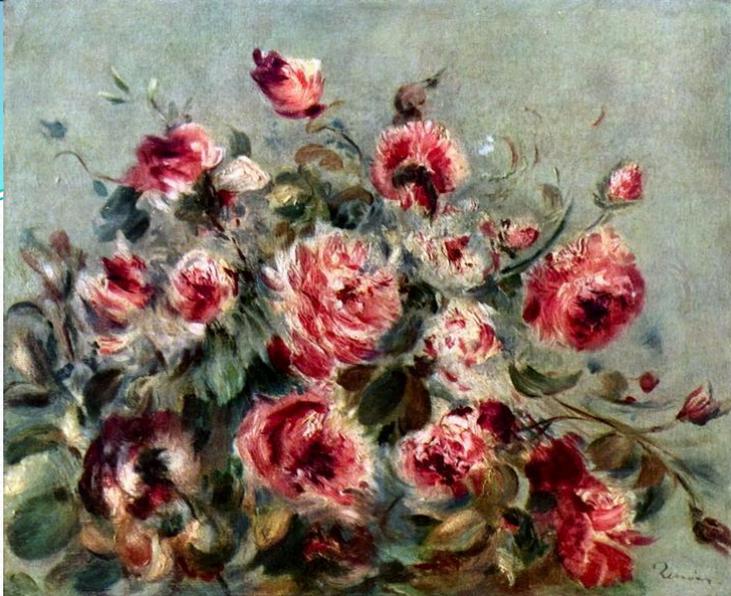

«Городской
танец»

«Деревенский танец»
(1882-83)

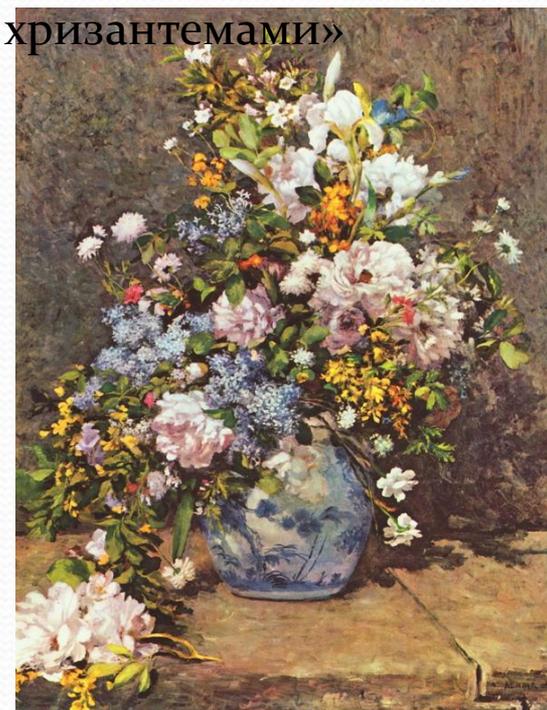
«Натюрморт. Розы из Варжмона»

«Натюрморт с хризантемами»

«Натюрморт с

«Натюрморт с большой цветочной вазой»

«Женщина с зонтиком и ребёнком»

«Жюли Мане с

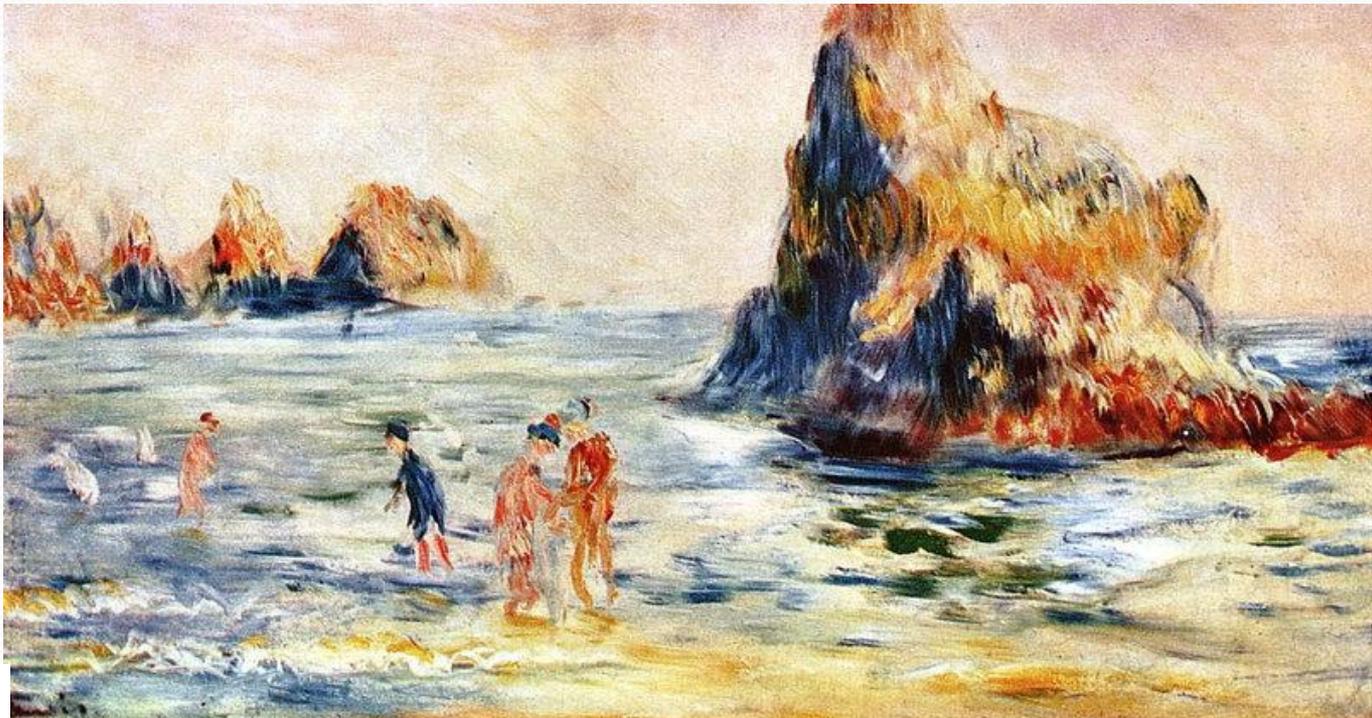

«Две девушки у

Этюды маслом

Хотя Ренуар, в отличие от своих друзей-импрессионистов Моне и Сислея, не склонен был писать пейзажи, ему тем не менее нравилось работать на открытом воздухе, и он в свое время сделал на пленэре множество ярких этюдов маслом. Иногда Ренуар использовал эти этюды как основу для своих будущих картин, которые писались им в студии. Этюд, на котором запечатлен пляж в Крэддл-Рок, на острове Гернси написан в сентябре 1883 года, когда художник посетил Нормандские острова. Оттуда он писал своему торговому агенту Дюран-Рюэлю о той радости, которую доставляет ему пребывание на этих пляжах, где на каждом шагу встречаются объекты, которые хочется поскорее нарисовать. Вполне вероятно, что эта небольшая яркая картина была написана за один сеанс, поскольку человеческие фигурки были добавлены по еще не просохшей, влажной краске морского "фона".

Стиль мастера

Живописная манера Ренуара выработывалась на протяжении многих лет. В период расцвета импрессионизма, на протяжении всех 1870-х годов, художник писал энергично и живо, благодаря чему его картины всегда выглядели яркими и красочными независимо от того, что было изображено на холсте. Цвета Ренуара обычно были менее насыщенными, чем у его товарищей-импрессионистов, (он часто разводил краски льняным маслом и скипидаром) и ложились более гладко, чем, скажем, у Моне, создававшего за счет красок фактуру холста.

Новое видение света

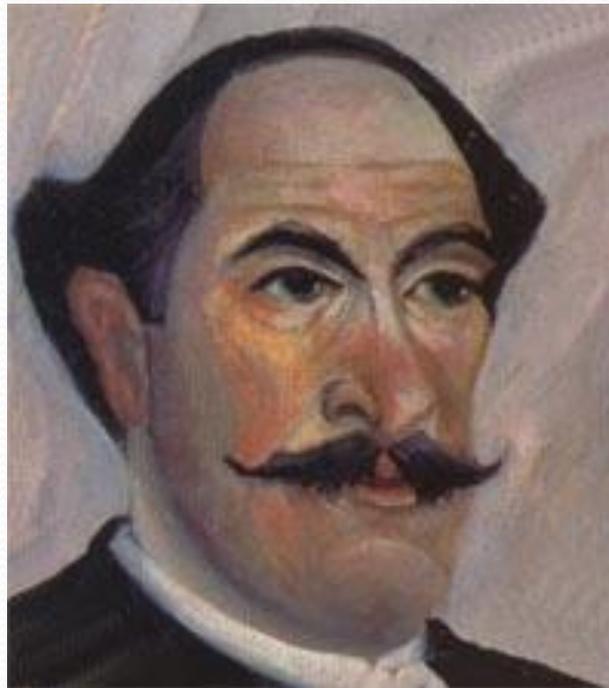
Долгий жизненный путь Огюста Ренуара может быть разбит на несколько периодов. Он начинал профессиональную жизнь как подмастерье в мастерской по росписи фарфора. Ренуар в совершенстве овладел техникой письма, а во многих поздних его работах очень сильны как декоративная, так и коммерческая стороны. Став импрессионистом, он открыл для себя ту огромную роль, которую играет в живописи свет, и все его работы, написанные после середины 1870-х, говорят именно об этом. После поездки в Италию в начале 1880-х годов, Ренуар стал использовать более твердые, четкие формы. В конце жизни он перебрался на юг Франции, где манера его письма сделалась более свободной и открытой.

Анри Жюльен Феликс Руссо

После серьезных испытаний ему удалось стать известным широкому кругу художников. Он создал свой оригинальный стиль и поему должен считаться одним из лучших художников-реалистов.

Анри Руссо о себе, Париж, 10 июля 1895

Анри Руссо (Таможенник)

За свою жизнь Анри Руссо побывал и военным музыкантом, и клерком в юридической конторе, и сборщиком пошлин, и таможенником. Но мы знаем его как живописца, чье творчество до сих пор вызывает яростные споры.

Анри Руссо родился 21 мая 1844 года в городе Лавале, на северо-западе Франции. Его отец, Жюльен, держал жестяную мастерскую, а мать была внучкой офицера наполеоновской армии.

В школе Анри учился из рук вон плохо. Интерес он проявлял исключительно к поэзии и музыке. В конце концов, юноша завалил выпускные экзамены. После этого, получив отсрочку от прохождения военной службы, он устроился на низкооплачиваемую должность клерка в юридической конторе.

В 1869 году Руссо женился на Клеманс Буатар, дочери торговца мебелью. Супруги были нежно привязаны друг к другу, но им так и не удалось создать большую крепкую семью. Саму Клеманс свела в могилу чахотка. Из семерых родившихся у них детей пятеро умерли в младенчестве, а шестой - в возрасте 18 лет. До зрелых лет дожила лишь одна дочь.

В 1871 году Руссо, благодаря протекции кузена жены, удалось поступить на службу в налоговое управление Парижа. Именно поэтому его и принято называть "Таможенником".

Большую часть времени он проводил на таможенных пунктах - в городских воротах, на берегу Сены или в лесистых пригородах Парижа. Все эти места он впоследствии изобразил на своих картинах.

Работа оставляла много свободного времени. Чтобы заполнить его, Руссо начал рисовать - для собственного удовольствия. В сущности, он был самоучкой, хотя и почерпнул кое-какие начальные сведения об искусстве живописи у профессиональных художников.

В 1885 году Руссо впервые выставил свои картины на выставке в Салоне Независимых.

К концу 1880-х годов определяются главные темы живописи Руссо. В немалой степени помогла этому Всемирная выставка, состоявшаяся в Париже в 1889 году. Она познакомила посетителей с удивительными культурами самых экзотических народов. Художник был очарован ими, и эхо этого очарования звучит во многих его произведениях.

В 1893 году Руссо вышел на пенсию. Пенсию ему назначили весьма скромную, и время от времени он подрабатывал, развлекая зевак игрой на скрипке. Иногда писал портреты на заказ. Составлял документы для неграмотных. Кроме того, Руссо открыл собственную "школу" (именно так он называл частные уроки в своей крохотной мастерской), предлагая всем желающим пройти у него "курс декламации, музыки и рисования".

Постепенно критики стали относиться к странному художнику более серьезно. "Руссо черпает вдохновение из собственной фантазии, - писал один из них. - Он обладает крайне редким в наше время качеством - умением никого не повторять".

Почувствовав свою растущую популярность, Руссо принялся устраивать в своей мастерской своеобразные артистические вечера, на которых местные лавочники и его соседи сидели плечом к плечу с художниками, чьи имена сегодня знакомы каждому. На этих вечерах выступал любительский ансамбль (на скрипке в нем играл сам Руссо), читались стихи и показывались другие концертные номера.

В августе 1910 года он порезал ногу, поленился обработать ранку, и у него началось заражение крови. Приехавший врач поставил лежавшему в бреду художнику ошибочный диагноз ("белая горячка") и отправил его в лечебницу для алкоголиков. 4 сентября Руссо скончался от сепсиса. Нищего живописца похоронили на кладбище для бедняков. Лишь год спустя друзья собрали необходимую сумму и установили на могиле надгробие с эпитафией, написанной Аполлинером. В 1911 году Вильгельм Уде выпустил книгу, посвященную творчеству Руссо, и организовал в Париже ретроспективную выставку его работ. А в 1947 году его останки были торжественно перезахоронены на родине художника, в Лавале. Пришла посмертная слава.

Стиль Руссо оказал огромное влияние на авангардные художественные течения - кубизм, экспрессионизм и сюрреализм. Но сам Руссо не задумывался об "измах"; он отчаянно мечтал лишь об одном - чтобы его признали "настоящим" художником.

Руссо принято называть первым и самым своеобразным в ряду художников-примитивистов. Он был самоучкой, на всю жизнь сохранившим детское отношение как к искусству, так и к окружающему миру. Парадоксальным образом это не помешало (более того, помогло) ему сыграть виднейшую роль в становлении современной живописи.

Самый заметный след творчество Руссо оставило в художественной практике сюрреалистов. Представители этого течения объявили его картины шедеврами иррационализма. Особенно заметен разгул фантазии в сценах из жизни джунглей, к которым был столь привержен Таможенник Руссо.

**Буря в джунглях (1891),
Национальная галерея, Лондон**

Это была первая сцена из жизни джунглей, написанная Руссо. Художник показал картину в Салоне независимых в 1891 году. Часть зрителей откровенно издевалась над ней, другая - приняла с восторгом.

На полотне тигр осторожно пробирается сквозь заросли, изготавливаясь к прыжку. Хлещет тропический дождь, и его фигура освещена вспышками молнии.

Подобные сюжеты Руссо придумывал после посещения парижского Ботанического сада. Сам хищник, скорее всего, скопирован с иллюстрации из детской книжки. Возможно, с этим связано и второе название этой работы, в свободном переводе звучащее как "Вот те на!" Именно так мог воскликнуть сам художник, увлекшийся перерисовыванием и "забывший" соблюсти масштаб и перспективу, что сделал бы на его месте любой "профессионал".

Полотно "Веселые шутники" представляет обезьян, играющих молочной бутылкой, а "Заклинательница змей" - женщину, упражняющуюся в своем загадочном ремесле на берегу пустынной лагуны. Обе картины производят сильнейшее впечатление, несмотря на всю свою неправдоподобность. Ужимки обезьян смешны, но само настроение работы, скорее, печально - все говорит за то, что это не дикие, а дрессированные животные, которые потерялись при неясных обстоятельствах. То же и с "Заклинательницей змей". Есть что-то зловещее как в самих змеях, так и в находящейся в тени фигуре заклинательницы. Она смотрит из пространства картины столь пристально, будто хочет загипнотизировать нас, зрителей.

Работы Руссо привлекают глаз, в первую очередь, своей декоративностью; она во многом компенсирует недостатки техники. В "Спящей цыганке" мы видим сентиментальную полную луну, великолепно серебрящую своим светом небезупречные (с точки зрения техники) гриву льва и контуры его задних лап. Что же касается платья героини картины, то оно написано так, что может вызвать зависть у многих профессиональных художников. Поведение Руссо в артистических кругах тоже выдавало в нем "вечного" ребенка. Ему были глубоко безразличны вопросы новаторства. Напротив, академическая манера являлась для него недостижимым образцом. А как он мечтал о том, чтобы его работы попали в официальный Салон! Быть может, в этом несоответствии замысла и исполнения и следует искать истоки того очарования, которое делает Таможенника Руссо явлением совершенно уникальным.

Руссо вносил в разваливающийся на глазах мир гармонию. Его работы монументальны. Удивительный его цвет волшебным образом становится тишиной, музыкой, шумом дождя. Это какая-то рукотворная магия. Но не только рукотворная. Руссо, как древний пророк, получивший весть свыше, ведет нас за руку в мир. В тот мир, о котором мы мечтали.

Илья Ефимович Репин

Творческий путь Репина впечатляющ: от провинциального иконописца - до признанного мастера, знаменующего своей живописью высший взлет русской реалистической школы.

Илья Ефимович Репин родился 5 августа (24 июля - по старому стилю) 1844 года в Чугуеве Харьковской губернии в семье военного поселенца. Тринадцати лет был отдан на выучку к иконописцу, а через три года уже самостоятельно выполнял заказы для церкви. В 1863 году на заработанные деньги Репин приехал в Петербург и поступил в Рисовальную школу при Обществе поощрения художеств. Через год он стал учеником Академии Художеств, а в 1869 году уже получил право писать выпускную программу.

В 1871 году Репин получил большую золотую медаль за дипломную работу “Воскрешение дочери Иаира”, по праву считающуюся одной из лучших за историю русской академической школы.

В 1873 году Репин представил на Всемирной выставке в Вене свою картину “Бурлаки на Волге” (1870-1873), принесшую ему первый большой успех. К работе над полотном Репин подошел очень серьезно - чтобы лучше познакомиться с жизнью бурлаков, летние месяцы 1870-го и 1872 годов он провел на Волге. Мастерство художника проявилось в умелом композиционном построении, выразительной психологической характеристике персонажей.

В феврале 1872 года художник женился на Вере Шевцовой, дочери архитектора, а в конце этого же года у них родилась дочь. Позже в семье Репина появилось еще три ребенка, но семейная жизнь так и не задалась: в 1884 году Вера покинула мужа, узнав о его связях с другими женщинами.

За успехи в учебе Репин получил от Академии стипендию для поездки за границу. Путешествие по Европе продлилось три года (1873-76 гг.). Большую часть этого времени художник жил в Париже, успев, кроме того, посетить Италию и Англию. Приезд Репина в Париж совпал по времени с первой выставкой импрессионистов (1874), наделавшей много шума. Репин отнесся к увиденному двойственно: с одной стороны, его восхитили свет и колорит новой живописи, а с другой, эти работы показались ему "социально" легковесными.

Вскоре после возвращения в Россию Репин на целый год уехал в родной Чугуев, где написал ряд полотен на современные сюжеты. Работал он медленно и вдумчиво, одновременно занимаясь, как правило, несколькими картинами. В сентябре 1877 года Репин приехал в Москву.

В 1882 году художник перебрался в Петербург. В эти годы он, набираясь впечатлений, много ездил по России.

Пятнадцатилетие, уместившееся между 1877-м и 1892 годами, оказалось самым плодотворным периодом в жизни живописца. Его работы этого времени неизменно вызывали всеобщий интерес, выдвинув Репина в первый ряд современных русских художников. Назовем среди них хотя бы картины "Крестный ход в Курской губернии" и "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Тогда же Репин создал лучшие свои портреты.

“Запорожцы пишут письмо турецкому султану”

“Садко в подводном царстве”

Жизнь его была вполне благополучной; недостатка в средствах он не испытывал. Большие персональные выставки, организованные в 1891-92 годах в обеих российских столицах, сопровождались оглушительным успехом.

знаком международного признания его заслуг стало награждение живописца (в 1901 году) французским орденом Почетного легиона.

В сентябре 1894 года Репин в качестве профессора Академии художеств приступил к педагогической деятельности.

Вместе с тем художник продолжал создавать новые картины. Активно он участвовал и в общественной жизни страны.

Так, в 1896 году деньги, вырученные от продажи одной из своих работ, Репин пожертвовал в помощь голодающим. К царскому режиму он относился довольно критически - не желая связывать свое имя с бездарной политикой, проводимой (как он однажды выразился) "сборищем глупцов, готовых привести Россию на край пропасти", живописец в 1907 году покинул Академию.

В 1899 году Репин приобрел имение в финском местечке Куоккала, неподалеку от Петербурга. Здесь он поселился вместе со своей второй женой, писательницей Натальей Нордман-Северовой. Свое новое "гнездо" художник назвал Пенатами (в честь древнеримских богов-хранителей, покровителей домашнего очага). После Октябрьского переворота 1917 года, приведшего к власти большевиков, Финляндия заявила о своей независимости, и, таким образом, Репин оказался в эмиграции. Впрочем, в Советской России его продолжали считать "своим".

В 1924-25 годах в Москве и Ленинграде были организованы большие выставки, посвященные 80-летию художника. Остаток своих дней Репин провел в Пенатах. Там он и умер 29 сентября 1930 года, там был и похоронен. В 1940 году Куоккала вновь отошла к России; тогда же репинская усадьба была превращена в мемориальный музей. В 1944 году, во время Второй мировой войны, музей сгорел. Восстановлен и вновь открыт он был в 1962 году. Саму Куоккалу в 1948 году переименовали в Репино.

Валентин Александрович Серов

Русский художник.

Родился в семье известного русского композитора. В детстве в течение нескольких лет он занимался под руководством Репина, а с пятнадцати лет - в Академии Художеств под руководством Чистякова.

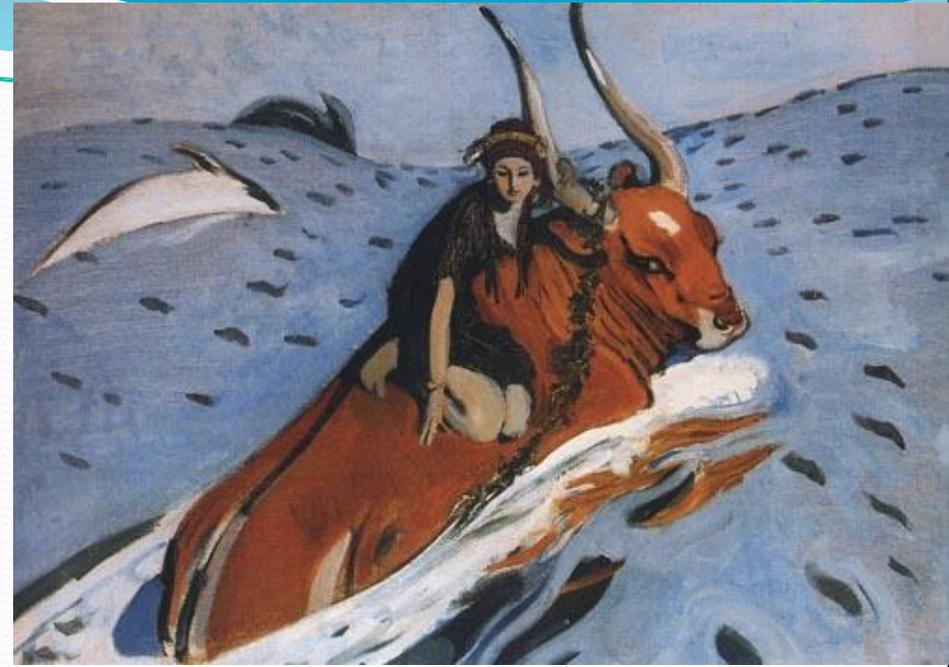
В молодости много путешествовал по Европе: посетил Мюнхен и Голландию, Вену и Италию, а также всемирную выставку в Париже.

Дебют двадцатидвухлетнего художника был блистательным: две работы, показанные на выставке 1888 года, “Девочка с персиками» и “Девушка освещенная солнцем”, имели сенсационный успех и были восприняты как новое слово в искусстве. Уже в этих работах молодой художник отдал щедрую дань свободной импрессионистской манере.

В 1894 году Серов стал членом товарищества передвижных художественных выставок. В последующие годы художник много и активно выставлялся. В 1896 году он показал свои картины на Мюнхенском Сецессионе, в 1898 году стал её членом. В том же году Серов был принят в члены Российской Академии Художеств.

Фанатичное стремление к совершенству, феноменальная требовательность к себе и упорство в достижении поставленной цели помогли Серову неизменно сохранять высокий уровень мастерства. Творчество его было многообразно, и во всем он проявлял себя как истинный мастер.

С 1904 по 1911 год Серов совершил несколько поездок в Италию, Францию, Испанию, Англию и Германию.

В 1907 году в компании Леона Бакста посетил Грецию, в результате чего родились его знаменитые мифологические картины: “Похищение Европы” и “Одиссей и Навсикая”.

Но громкую славу Серову принесли портреты, преобладавшие в его творчестве. Он был без сомнения первым портретистом своего времени. Его отличала способность глубоко проникать во внутренний мир модели. Недаром многие побаивались его проникающего взгляда, способного увидеть в человеке глубоко потаённое. Он оставил после себя обширную галерею портретов самых разных людей: Левитана, Шаляпина, Горького, Ермоловой, братьев Морозовых, членов царской фамилии. Ему удивительно удавались детские образы, хотя, как известно, портретировать их очень трудно. Вершинами его портретного творчества заслуженно считаются “Дети” и особенно его “Мика Морозов”.

Портретная живопись была триумфом Серова и его нескончаемой каторгой. Он работал много, не щадил себя и умер в самом расцвете своего таланта от сердечного приступа.

“Анна Павлова в балете
Сильфиды”

Джеймс Макнейл Уистлер

Художник Джеймс Макнейл Уистлер родился 10 июля 1834 г. в городе Лоуэлл, штат Массачусетс, в семье военного инженера. Но детство его прошло в России, где его отец, инженер, работал на строительстве железной дороги Санкт-Петербург - Москва. Еще в Америке маленький Джимми выказывал способности к рисованию, и поэтому родители спустя некоторое время после приезда в Россию определили его на учебу в Академию художеств. Через год он был отмечен как один из лучших учеников: в списке "по заслугам" за 1847 год он стоял 28-м (из трехсот).

«За
роялем»

В 1848 году Джеймс Уистлер возвращается в Америку. Он поступает в Вест-Пойнт и подумывает о военной карьере. Но все же в какой-то момент любовь к искусству одерживает вверх. В 1855 году Уистлер отправляется в Париж, чтобы обучаться живописи. В Париже он посещает мастерскую академического живописца Ш. Глейра, копирует картины в Лувре. Иногда ему удается выставить свои работы в знаменитом парижском «Салоне отверженных». Увлечшись гравюрой, Уистлер в 1858 г. создает свою первую серию офортов - «Двенадцать офортов с натуры». В последующие годы художник продолжает заниматься гравюрой; в период с 1858 по 1863 гг. он создал порядка 80 листов.

В 1859 г., после неудачной попытки выставиться в Салоне, Уистлер уезжает в Лондон, где живет до 1894 г., впрочем, довольно часто выезжая за границу. Поначалу лондонская публика отнеслась к Уистлеру довольно благосклонно. На выставке Королевской академии искусств было показано его полотно «За роялем», отвергнутое в Париже.

В 1878 году Уистлер ввязался в скандальную историю, когда подал в суд на знаменитого искусствоведа Джона Рескина, неодобительно отозвавшегося о его произведениях. В результате художник выиграл процесс, однако затянувшееся судебное разбирательство совершенно его разорило. В мае 1879 года Уистлера объявили банкротом. С молотка пошли его дом, богатейшая коллекция фарфора и некоторые картины. Художник уехал в Венецию. Несколько работ маслом и офорты, созданные Уистлером в Венеции, вернули ему признание публики и несколько поправили его финансовое положение.

В 1888 году Уистлер женился на некоей Беатрисе Гудвин. Прожили вместе они очень недолго - через четыре года Беатриса умерла. В 1891 году Торговая корпорация Глазго приобрела за 1000 гиней уистлеровский "Портрет Томаса Карлейля". В том же году Люксембургский музей в Париже купил у Уистлера картину "Портрет матери художника", а спустя еще несколько месяцев художник был удостоен ордена Почетного легиона. Он продолжал писать, путешествовать (и даже судиться), но здоровье его постоянно ухудшалась. Жизнь клонилась к закату.

Развязка наступила 17 июля 1903 года - в этот день Уистлер скончался в своем лондонском доме от сердечного приступа. Спустя два дня его похоронили на кладбище Чизвик, на западной окраине английской столицы.

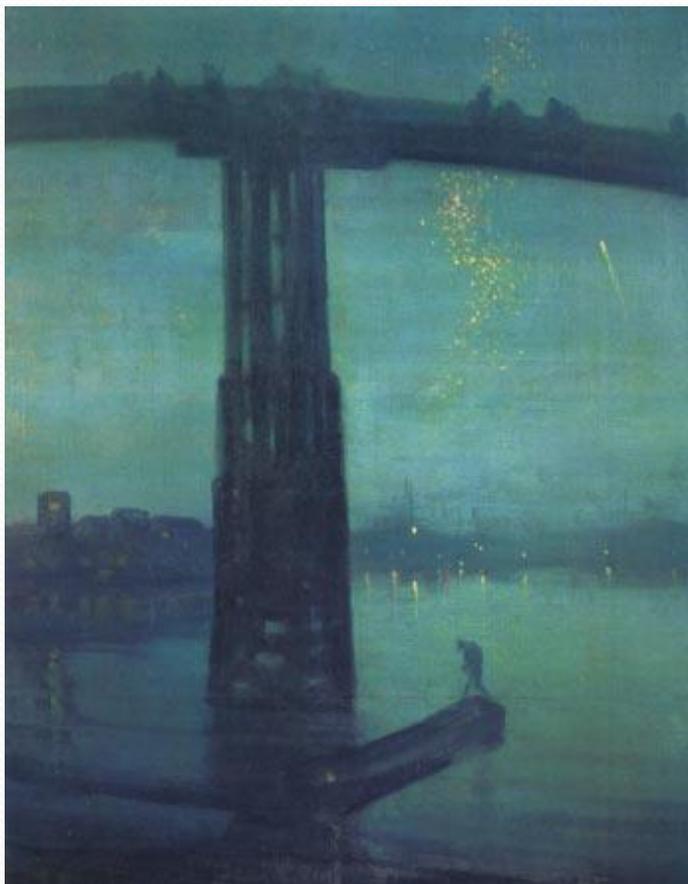

Сегодня картины Уистлера кажутся вполне традиционными, но в XIX веке необычный подход художника к цвету и тону и его свободная манера воспринимались как вызов, брошенный канонам живописи.

Любопытно, что художник старательно избегал слова "картина" применительно к своим творениям. Вместо этого он давал им музыкальные названия или обозначал их как "проблемы, которые я попытался разрешить". Этим Уистлер хотел подчеркнуть, что его работы не являются отражением-отображением реального мира, но стремятся передать внутреннюю сущность предмета или явления. "Живопись должна стать свободной от дешевых эффектов, от всего показного, - говорил художник. - Она обязана освободиться от всего внешнего, наносного, мешающего ей пробуждать в людях простые и искренние чувства - такие, как преданность, вера, раскаяние, любовь и патриотизм".

Интересно, что Уистлер стал одним из первых живописцев, начавших расписывать рамы, делая их тем самым продолжением картины. Кроме того, он совершил еще один революционный для живописи того времени шаг, заменив свою подпись на картине символом - стилизованной бабочкой. Это было решение, достойное настоящего художника-эстета. Ранние свои картины Уистлер не только подписывал, но и датировал, обозначая тут же название картины. Впоследствии он счел эти элементы излишними, мешающими "чистому" восприятию. Вместо них он и придумал красивую монограмму-бабочку, органично вплетающуюся, по мнению художника, в канву картины. Оригинально использована подпись-монограмма в работе "Ноктюрн в синем и золотом: Старый мост в Баттерси". Здесь бабочка помещена не на самой картине, а включена в тонкий узор, украшающий раму.

Еще одной отличительной чертой картин Уистлера стало обозначения присутствующих на полотне цветов.

"Ноктюрн в синем и золотом: Старый мост в Баттерси"

Симфония в белом №1 Девушка в белом
(1862)

Симфония в белом №2: Девушка в белом (1864), Галерея Тейт, Лондон

Это вторая картина из тех трех, на которых изображены девушки в белых платьях, и одна из лучших работ Уистлера его "восточного" периода. Моделью для нее стала любовница художника Джоанна Хиффернан. Медноволосая, одетая в белое платье, она стоит, положив руку на каминную полку. Лицо ее задумчиво и печально. Она одновременно и смотрит, и не смотрит на свое отражение в зеркале. Нежная рука девушки небрежно держит веер - так, будто вот-вот уронит его. Картину отличает поэтическая атмосфера легкой грусти, меланхолии. Кроме того, в ней ясно прослеживается влияние японской графики. Расписной ажурный веер и бело-синяя ваза с головой выдают интерес художника ко всему восточному. "Ориентальной болезнью" Уистлер заболел в конце 1850-х годов в Париже. Пик этой "болезни" приходится на середину 1860-х годов. Вся поверхность холста разделена на четкие, смелые цветовые пятна, а нежно-розовые цветы в нижнем левом углу композиции усиливают звучащее в ней "декоративное" эхо.

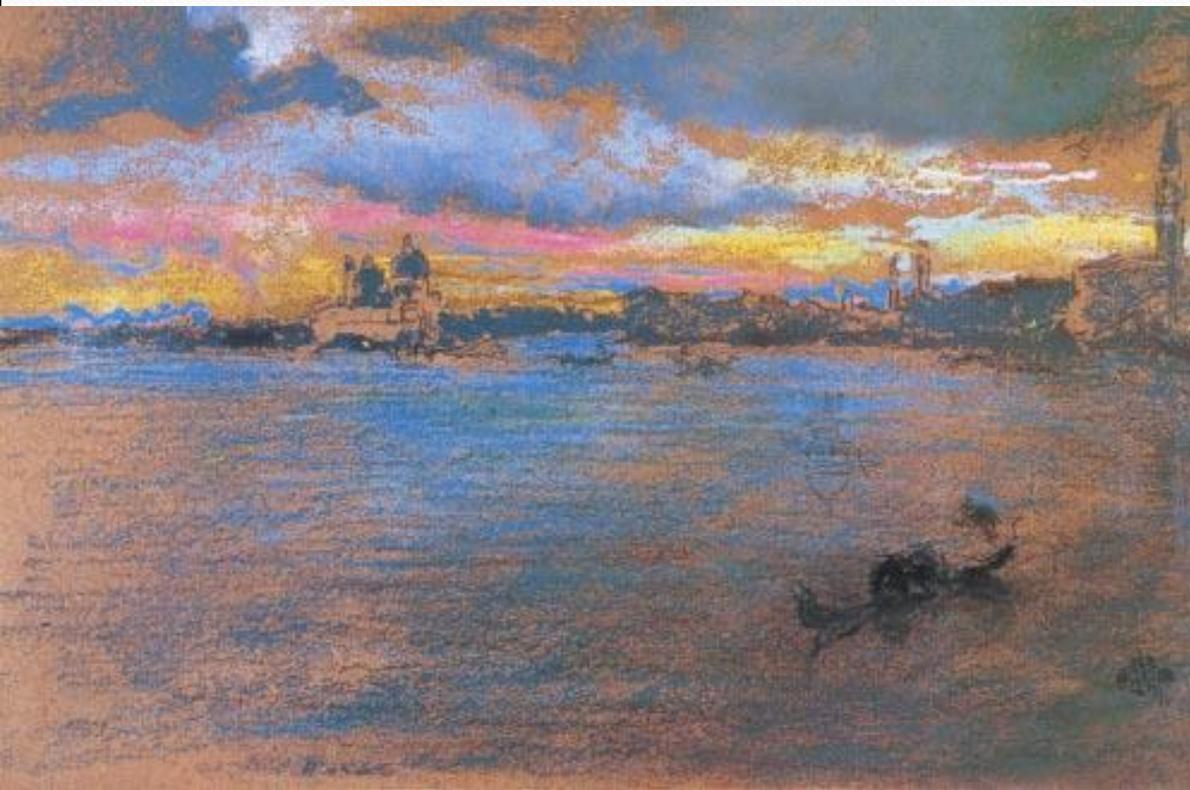

**Симфония в белом №3 (1865-67),
Институт изобразительных
искусств Барбера,
Бирмингемский университет**

Художник приступил к работе над этим полотном в 1865 году, но закончил его лишь два года спустя, уже после своего возвращения из Южной Америки. За эти два года в творческой манере Уистлера произошли значительные перемены.

Шторм - закат (1880)

Уистлер работал в самых разных техниках. Помимо картин маслом и гравюр, он создал большое количество литографий, акварелей и пастелей. Именно пастель оказалась той техникой, в которой художник наиболее полно смог выразить свое понимание цвета. Сюжеты пастелей Уистлера отличаются разнообразием. Одной из лучших его пастелей считается “Шторм – закат”, созданный во время пребывания художника в Венеции (1879-80). На зернистой коричневой бумаге он набрасывал черным мелом контуры будущей картины, после чего переходил к цветной пастели.

В работе использовались:

- Иллюстрированная энциклопедия “Импрессионизм” И. Г. Мосин
- Энциклопедия мирового искусства «Мастера русской живописи» издательство «Белый город» - М., 2007
- История русского искусства: Краткий справочник школьника.- Мн.: Харвест, 2007
- Сайты:
- www.arttrans.com.ua
- www.artprojekt.ru

Дополнительная информация

Направление в живописи, возникшее во Франции в 1860-х годах.

Появление импрессионизма во многом было продиктовано революционными потрясениями эпохи, изменившими саму природу западной цивилизации. Развитие капитализма привело к появлению и росту среднего класса, класса буржуа, который стал основным заказчиком на рынке искусства.

Спонтанность стала одним из основополагающих принципов нового течения. Молодые художники-жанристы Эдуард Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега вдохнули во французскую живопись свежесть и непосредственность наблюдения жизни, изображение мгновенных, как бы случайных ситуаций и движений, кажущуюся зыбкость и неуравновешенность форм, фрагментарность композиции, неожиданные точки зрения и ракурсы.

К началу 1870-х годов сформировался импрессионизм во французском пейзаже: Клод Моне, Камиль Писарро, Альфред Сислей в своих работах впервые выработали последовательную систему пленэра. Работая на открытом воздухе сразу на холсте, без предварительных этюдов и набросков, они создавали на своих полотнах ощущение сверкающего солнечного свет, поразительного богатства красок природы, растворение изображаемых объектов в среде, вибрации света и воздуха, буйства рефлексов.

Решению этих задач разработанная ими во всех тонкостях колористическая система, при которой природный цвет разлагался на цвета солнечного спектра. Накладываемые на холст отдельными мазками чистого цвета, рассчитанными на оптическое смешение в глазу зрителя, они создавали удивительно светлую, трепетную, живописную фактуру.

Импрессионизм, как течение, созвучное своему времени, недолго оставался в пределах Франции. Аналогичные поиски вели художники и в других странах (Джеймс Уистлер в Англии и США, Макс Либерман и Ловис Коринт в Германии, Константин Коровин и Игорь Грабарь в России). Интерес импрессионизма к мгновенному движению, текучей форме восприняли и скульпторы (Огюст Роден во Франции, Паоло Трубецкой и Анна Голубкина в России).

Совершив революцию в сознании современников, раскрепостив его, импрессионисты тем самым дали толчок к дальнейшему развитию искусства и появлению новых художественных течений и концепций, новых форм, которые не замедлили себя проявить. Зародившись в недрах импрессионизма, неоимпрессионизм, постимпрессионизм, фовизм в свою очередь дали толчок к возникновению и развитию новых художественных эстетик и направлений.

