

Создатель: Кулаев Дмитрий Алексеевич

ТВОРЧЕСТВО

***ДЕЛАКРУА ФЕРДИНАНДА
ВИКТОРА ЭЖЕНА***

Эжен Делакруа (26 апреля 1798 года — 13 августа 1863 года)

Автопортрет

Французский живописец и график. Глава французского романтизма. Родился в пригороде Парижа. Мальчишка рос сущим сорванцом. Художественные наклонности Эжен мог унаследовать от своей матери, Виктории, происходившей из семьи знаменитых краснодеревщиков, но настоящая страсть к живописи зародилась в нем в Нормандии — там он обычно сопровождал дядю, куда тот отправлялся, чтобы рисовать с натуры. Его родители умерли, когда он был совсем юным: Шарль — в 1805-м, а Виктория — в 1814 году. В 1815 году юноша оказался предоставлен сам себе; ему нужно было решать, как жить дальше. И он сделал выбор, поступив в мастерскую известного классициста Пьер, Нарсиса Герена (1774—1833). В 1816 году Делакруа стал учеником Школы изящных искусств, где преподавал Герен. Но самое большое влияние оказал на Делакруа Теодор Жерико. В 1818 году Жерико работал над картиной «Плот Медузы», положившей начало французскому романтизму.

Первой картиной Делакруа стала — «Ладья Данте» (1822), выставленной им в Салоне. Впрочем, особого шума (подобного хотя бы тому фурору, что произвел «Плот» Жерико) она не вызвала. Делакруа использовал в этом произведении интереснейшую технику: хаотическое, казалось бы, смешение огромного количества цветов, хотя можно ли назвать это смешением?.. Никаких переходов, одни контрасты – и всё же издали всё это объединяется в грандиозную жанровую картину. Позднее эту технику использовали импрессионисты.

"Ладья Данте". 1822 г
Холст, масло. 189х242 см.
Лувр

Настоящий успех постиг Делакруа через два года, когда в 1824 году, он показал в Салоне свою «Резню в Хиосе», описывающую ужасы недавней войны Греции за независимость. Бодлер назвал это полотно «жутким гимном року и страданию». Многие критики также обвинили Делакруа в чрезмерном натурализме. Тем не менее, главная цель была достигнута: молодой художник заявил о себе. В основе картины лежит реальный исторический сюжет: в 1822 году турки вырезали почти все население острова Хиос. Этот трагический эпизод войны в Греции и изобразил Делакруа. К работе над сюжетом живописец подошел с большим вниманием: записывал впечатления военных-очевидцев, изучал исторические документы.

"Резня в Хиосе". 1824
г
Холст, масло.
Лувр.

Созданная через несколько лет после дебюта художника «Женщина в белых чулках» выражает важный принцип творчества Делакруа, сформулированный им самим: «Враг всякой живописи – серое!» И правда, картина полна цвета и света. Контраст фона, неосвещенных и освещенных пространств картины придают полотну особую глубину и настроение. Вопреки названию картины, на ней нет полного покоя и эмоционального штиля: даже отдых немного напряжен, ярк, наполнен чувством. Рядом с отдыхающей женщиной нет места приглушенным тонам и полусвету – как нет места спокойствию и апатии в контрастном мире романтизма Делакруа.

"Обнаженная женщина,
отдыхающая на диване".
1825-1826 гг.
Холст, масло.
Лувр, Париж.

Делакруа пишет портрет молодой женщины, сидящей на подставке. Женщина обнажена. Голова натурщицы повернута в сторону художника, глаза устремлены куда-то вбок и вниз, мимо взгляда зрителя.

Одна нога вытянута и опирается на пол, другая стоит на низкой подставке. Под женщиной – красное покрывало. Одна рука натурщицы опирается на сидение тыльной стороной кисти, другая лежит на колене ладонью вверх. Лицо женщины кажется усталым, чуть ссутулившаяся поза только подчеркивает усталость и отстраненность. Волосы красиво уложены в небольшую аккуратную прическу.

"Мадемуазель Роза". 1817-1820 гг.
Холст, масло.
Лувр, Париж. 81х66 см

В июле 1830 Париж восстал против монархии Бурбонов. Делакруа симпатизировал восставшим, и это нашло отражение в его «Свободе, ведущей народ» (у нас это произведение известно, также под названием «Свобода на баррикадах»). Выставленное в Салоне 1831года, полотно вызвало бурное одобрение публики. Новое правительство купило картину, но при этом немедленно распорядилось снять ее, слишком уж опасным казался ее пафос.

« Свобода , ведущая народ»
1830 г. Лувр.

Следующая работа, выставленная в Салоне, называлась «Смерть Сарданапала», он словно намеренно злил своих хулителей, почти смакуя жестокость и не чураясь определенной сексуальности. Сюжет картины, Делакруа позаимствовал у Байрона. «Движение передано прекрасно, — писал один из критиков об его другой похожей работе, — но эта картина буквально кричит, грозит и богухульствует». Последнюю большую картину, которую можно отнести к первому периоду творчества Делакруа, художник посвятил современности. Картина - еще одна литературная реминисценция, творчески переработанная Делакруа. Сарданапал – герой поэмы Байрона, известный жестокостью и распутством последний ассирийский царь, характер которого мастерски передан на полотне. Пожалуй, это одна из самых романтических работ Делакруа.

"Смерть Сарданапала". 1827
г.
Холст, масло. 392x496 см.
Лувр.

Делакруа с большим энтузиазмом и любовью относился к искусству создания фресок, он говорил, что его сердце начинает биться сильнее, когда он видит перед собой стену, на которой предстоит рисовать. Его работа безупречна, она сохранилась до нынешних времен, а ведь процесс создания фресок совсем непросто – работа проделывается очень быстро, пока не схватился раствор, который впитывает краску. Если вдруг понадобятся изменения, то приходится вырезать известковый слой и класть новый. Работа над росписью длится несколько дней, за день иногда мастер расписывает до четырех кв. метров. Поверхность после работы шлифуют, затем покрывают воском. Работы Делакруа над фресками вызывают восхищение сохранившейся яркостью и прописанностью выбранных сюжетов.

Фрески на западной стене. 1833-1837 гг.
Масло и чистый воск на штукатурке.
Салон дю Руи, Палас Бурбон, Париж.

Клеопатра, царица Египта, одна из самых могущественных и прекрасных женщин в истории Земли... У Эжена было целых две причины обратиться к этому вдохновляющему образу: восхищение самой египтянкой и восторг от работ Уильяма Шекспира, создавшего такое произведение как «Антоний и Клеопатра».

Там есть трогательная сцена, когда царица, находясь в печали после гибели своего любовника и готовая сама принять смерть, разговаривает с крестьянином.

Диалог комичен, несмотря на обстановку, но в неуклюжих фразах крестьянина проскальзывают намёки на грядущее бессмертие. К этой сцене и обратился Делакура в 1838 году.

"Клеопатра и крестьянин". 1838 г.
Холст, масло.
Экландский художественный музей,
университет Северной Каролины в
Чапел Хилл, США.

Делакруа восхищался дикими животными, которыми руководят природные инстинкты, и которые в этом отношении очень отличаются от людей. Ведь люди, отрицая природные чувства, ведут себя подчас гораздо страшнее хищников.

На картине мы видим льва, который вонзает зубы в тело белого кролика. Несмотря на очевидный трагизм ситуации, нет ощущения ужаса – художник только отобразил то, что происходит в природе, и чему не подвластны чувства и эмоции. Глаза льва выражают только голод, который он сейчас утолит, открытые глаза погибшего кролика вытаращены от ужаса.

«Лев, пожирающий кролика.» 1850 г.
холст, масло
Лувр, Париж.

Эжену Делакруа превосходно удавались не только портреты и масштабные сюжетные картины, но и куда более простые работы, полностью отражающие дух романтизма, как понимают его многие: к примеру, изображение этого многоцветного букета. Впрочем, «простота» – немного не то слово, которое стоило бы использовать при описании этой работы мастера.

Идеально выверенная цветовая композиция, сочетание тонких, невесомых штрихов с куда более смелыми мазками, воссоздающими нежную и плотную текстуру лепестков – всё это свидетельствует о том, что даже объект, сам по себе не содержащий чёткой идеи, можно превратить в шедевр при помощи высокой техники.

"Букет цветов". 1849-1850 гг.
Акварель, гуашь и пастель на бумаге.
Лувр, Париж.

Источники:

<http://www.bibliotekar.ru/>

<http://delakrua.ru/>

<http://impressionnisme.narod.ru/>

Хотя портрет не является центральным жанром в творчестве Делакруа, его кисти принадлежит несколько прекрасных портретных работ, среди которых портрет Ф. Шопена. Если большинство портретов художник создавал на заказ, то портрет Шопена – плод его собственной творческой инициативы.

Композитор был близким другом Делакруа, что делает работу еще более интересной: мы можем взглянуть на личность гения не просто глазами талантливого живописца, но и глазами друга. Благодаря насыщенным краскам, экспрессивным линиям и романтическому напряжению картины, порывистый, неординарный и харизматичный образ, созданный художником, стал самым известным портретом Шопена.

"Фредерик Шопен". 1838 г.
Холст, масло.
Лувр, Париж.