

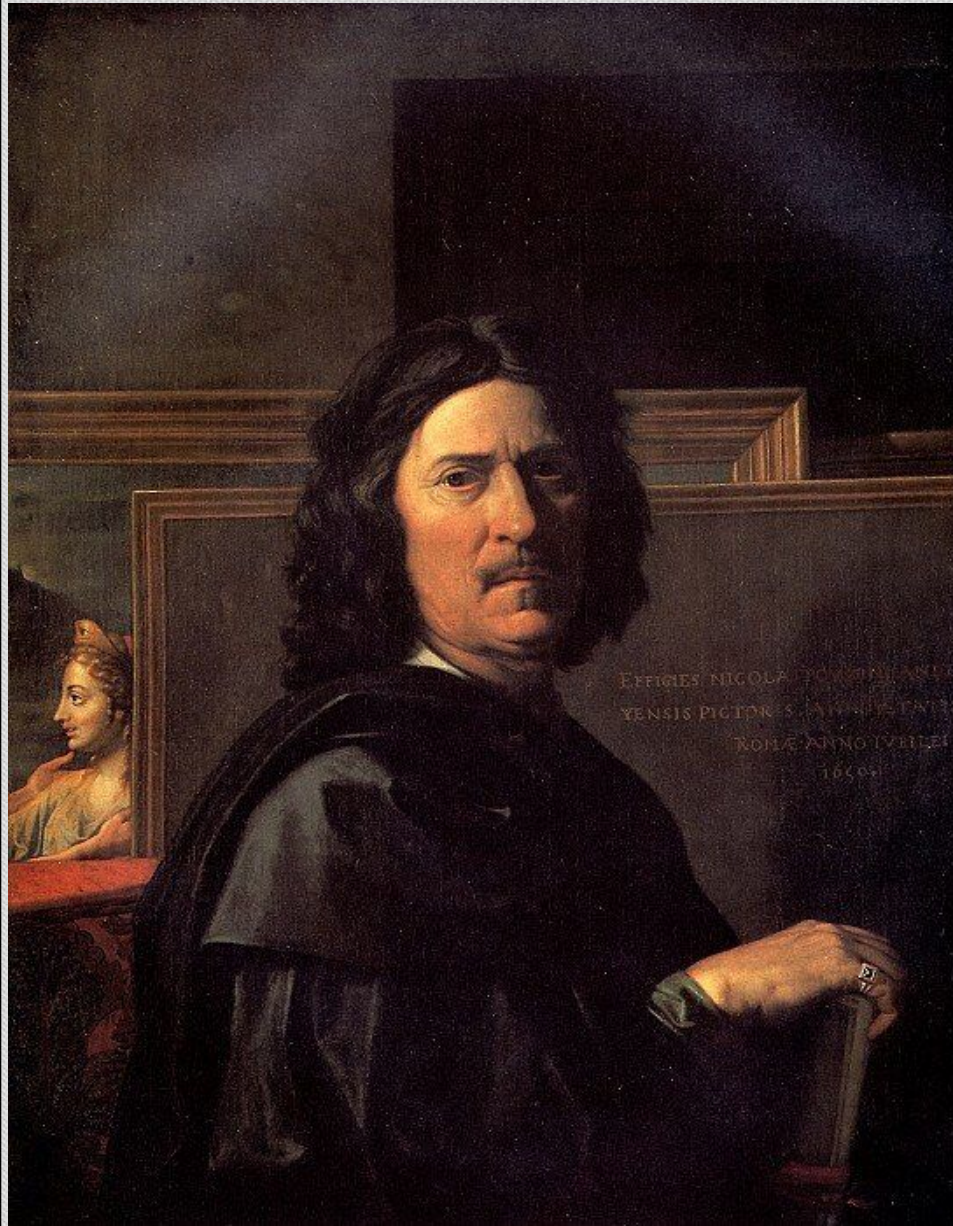
**Французская живопись классицизма,
XVII век**

НИКОЛА ПУССЕН

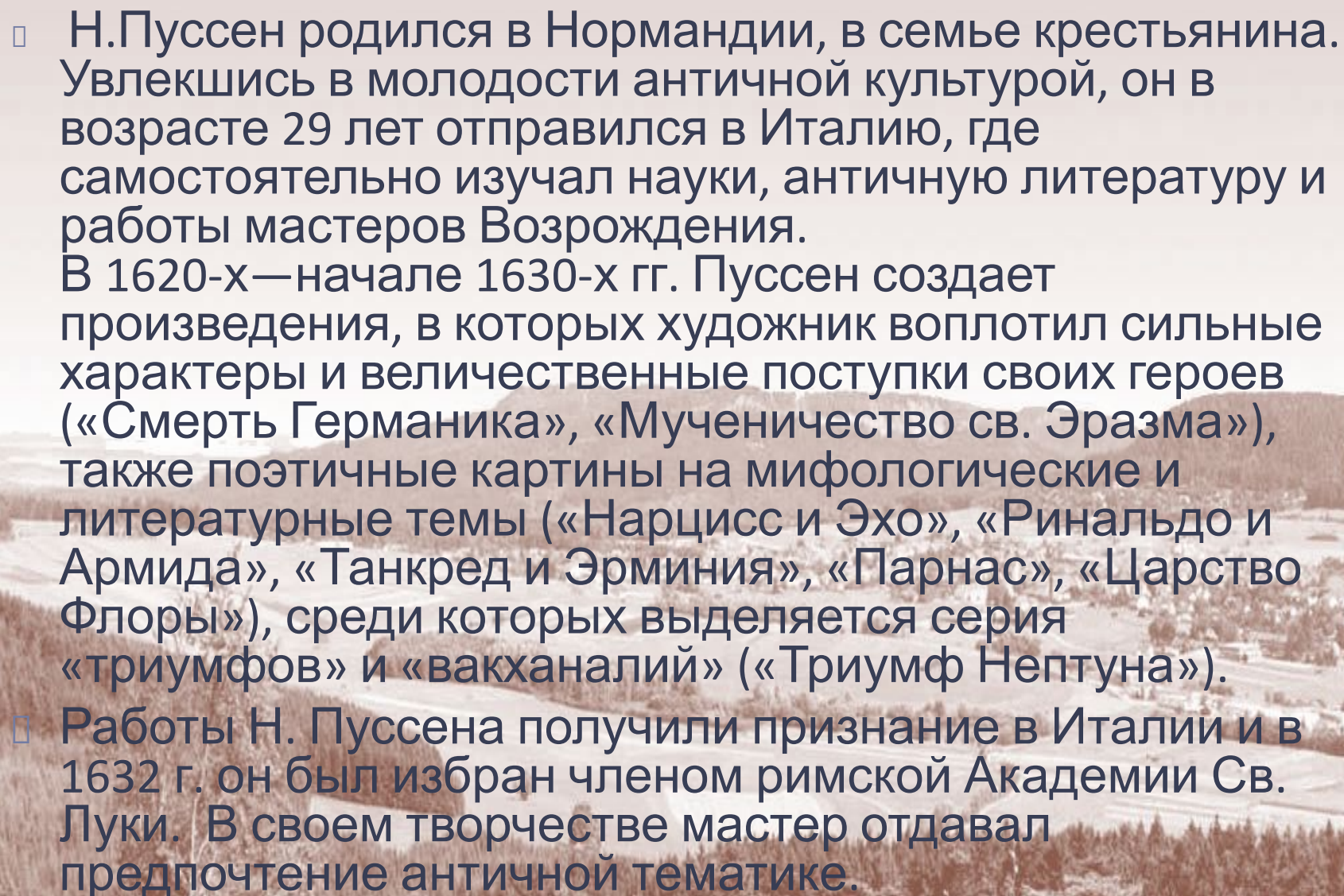
НИКОЛА ПУССЕН

Н.Пуссен (Nicolas Poussin) (1594–1665) – знаменитый французский художник, основатель стиля классицизм.

Обращаясь к темам античной мифологии, древней истории, Библии, Пуссен раскрывал темы современной ему эпохи. Своими произведениями он воспитывал совершенную личность, показывая и воспевая примеры высокой морали, гражданской доблести.

Автопортрет,

-
- Н.Пуссен родился в Нормандии, в семье крестьянина. Увлечшись в молодости античной культурой, он в возрасте 29 лет отправился в Италию, где самостоятельно изучал науки, античную литературу и работы мастеров Возрождения. В 1620-х—начале 1630-х гг. Пуссен создает произведения, в которых художник воплотил сильные характеры и величественные поступки своих героев («Смерть Германика», «Мученичество св. Эразма»), также поэтические картины на мифологические и литературные темы («Нарцисс и Эхо», «Ринальдо и Армида», «Танкред и Эрминия», «Парнас», «Царство Флоры»), среди которых выделяется серия «триумфов» и «вакханалий» («Триумф Нептуна»).
 - Работы Н. Пуссена получили признание в Италии и в 1632 г. он был избран членом римской Академии Св. Луки. В своем творчестве мастер отдавал предпочтение античной тематике.

15 июня 1594 года родился Никола Пуссен - французский художник, стоявший у истоков живописи классицизма, мастер чеканной, ритмичной композиции. Одним из первых оценил монументальность локального цвета.

Начало творчество художника положило копирование картин признанных мастеров живописи в Лувре. В 1624 г. имя Пуссена уже было известно среди ценителей живописи, а его самого все больше увлекало творчество итальянских мастеров. Решив, что у французских наставников он узнал всё, что мог, Пуссен перебрался в Рим.

Первые годы жизни в Риме были временем поиска собственного стиля, а его работы тогда характеризовались резкими ракурсами, мрачными тонами и обилием теней. Позднее его художественный стиль изменился, цветовая гамма стала более тёплой, а элементы картин подчинялись единому центру. Темой творчества того времени были героические сюжеты и действия античной мифологии.

Наиболее успешными в карьере Пуссена были годы, которые он провёл в работе над украшением Луврской галереи по приглашению кардинала Ришелье. Получив звание первого королевского живописца, он работал и над галереей, и над множеством других заказов.

Интриги недоброжелателей вынудили художника оставить Париж и в 1642 г. снова перебраться в Рим. В этот период творчества (до 50-х гг.) источником тем для картин Пуссена стали Библия и Евангелие.

"Пейзаж с постройками"

▶ "Танец под музыку времени"

"Рождению Венеры"

«Кормление Юпитра»

"Возвращение святого семейства в Назарет"

"Амуры и Гении"

Смерть Германика

- ▣ Глубокое понимание содержания духовной культуры античности нашло отражение не столько в характере сюжетов картин Пуссена, сколько в той форме, посредством которой художник выражал свои нравственные идеалы.

Смерть Германика

- Германик (15 до н.э. — 19 н.э.) — племянник и приемный сын римского императора Тиберия, брат императора Клавдия, отец третьего - Калигулы и дед четвертого - Нерона. Сам Германик должен был сделаться императором после Тиберия, однако умер прежде своего дяди. Германик был сыном Нерона Клавдия Друза (брата Тиберия) и первоначально носил имя Нерон Клавдий Германик. При усыновлении Тиберием в 4 н.э. (это был задуманный Августом план обеспечения престолонаследия) получил имя Германик Юлий Цезарь. Молодой, отважный популярный Германик командовал рейнскими легионами (13—17 гг. н.э.), одержал ряд важных побед в Германии, но Тиберий счел продолжение здесь военных действий нецелесообразным и отозвал Германика в Рим, где состоялся его триумф (17 г. н.э.), а затем направил его на восток с чрезвычайными полномочиями, превосходящими власть правителей провинций. Германик осуществил ряд административных реформ и добился дипломатических успехов, однако внезапно умер в Антиохии в убеждении, что отравлен Гнеем Кальпурнием Пизоном, наместником Сирии, с которым у него произошла ссора. Германик пользовался огромной популярностью, и его смерть вызвала глубокую скорбь у римского народа.

Похищение сабинянок

- Античный мир в представлении Пуссена идеально прекрасен, населён мудрыми и совершенными людьми. Даже в драматических эпизодах древней истории он старался увидеть торжество разума и высшей справедливости.

Похищение сабинянок

- "Похищение сабинянок" — сюжет из истории Древнего Рима, который подробно излагает Тит Ливий: "Рим стал уже так силен, что мог бы как равный воевать с любым из соседних городов, но срок этому могуществу был человеческий век, потому что женщин было мало и на потомство в родном городе римляне надеяться не могли, а брачных связей с соседями не существовало". Тогда, как рассказывает Тит Ливий, Ромул обратился к окрестным племенам с предложением о брачных союзах, но те опасались подвоха. "Римляне были тяжко оскорблены, и дело явно клонилось к насилию". И Ромул, затаив обиду, велел готовиться к празднику Нептуна Конного. На праздник римляне пригласили соседей. Пришли и сабиняне (племя, поселения которого на Квиринальском и Эсквилинском холмах известно с VIII в. до н. э.). Они привели с собой жен и детей. "А когда подошло время игр... тут-то и случилось насилие: по данному знаку римские юноши бросились похищать девиц...» Ромул затем объяснил, что сабинские женщины поплатились за высокомерие их отцов и мужей, но они будут в законном браке, станут гражданками Рима и почетом будут пользоваться их дети. Спустя какое-то время, несмотря на это обещание, армия сабинян осадила город, и кровопролитное сражение казалось неизбежным. "Тут сабинские женщины, из-за которых и началась война, распустив волосы и разорвав одежды, позабывши в беде женский страх, отважно бросились прямо под копья и стрелы наперерез бойцам, чтобы разнять два строя, унять гнев враждующих, обращаясь с мольбою то к отцам, то к мужьям... „Лучше умрем, чем останемся жить без одних или других, вдовами или сиротами“. Растроганы были не только воины, но и вожди; все вдруг смолкло и замерло. Потом вышли вожди, чтобы заключить договор, и не просто примирились, но из двух государств составили одно».

Танкред и Эрминия

Танкред и Эрминия

- Эрминия — персонаж поэмы итальянского поэта Т. Тассо "Освобожденный Иерусалим" (1574—1575). Дочь сарацинского царя полюбила крестоносца Танкреда - врага своей родины, и отправилась, переодевшись рыцарем, на его поиски.
- В одном из сражений Танкред был тяжело ранен, и влюбленная в него Эрминия, дочь врага, сарацинского царя, стала перевязывать раны Танкреда, отрезав для этого свои прекрасные волосы.
- На картине Пуссена показано распростертое тело рыцаря, которое поддерживает его оруженосец Вафрин, а Эрминия отрезает мечом свои волосы. Позади виден белый конь Эрминии. Композиция построена на противопоставлении пассивной позы героя и энергичного движения Эрминии, что тонко подчеркнуто контрастом масти двух коней.

Мученичество святого Эразма

- ▣ Библейские и евангельские персонажи художник зачастую уподоблял античным героям.

Святой Эразм

- Святой Эразм — христианский святой, почитается как мученик. Умер около 303 года. В Католической церкви входит в число четырнадцати святых помощников, память совершается 2 июня.
- Согласно легенде, палачи вынули его внутренности, намотав их на лебёдку. В качестве покровителя средиземноморских мореплавателей, он имел своим атрибутом подъёмный ворот (лебёдку), и это было, согласно некоторым авторам, источником легенды о его мученической смерти. Жил и умер в Формии, после разорения которой сарацинами мощи и культ святого переместились в соседнюю Гаэту, где находится большой собор в честь святого.

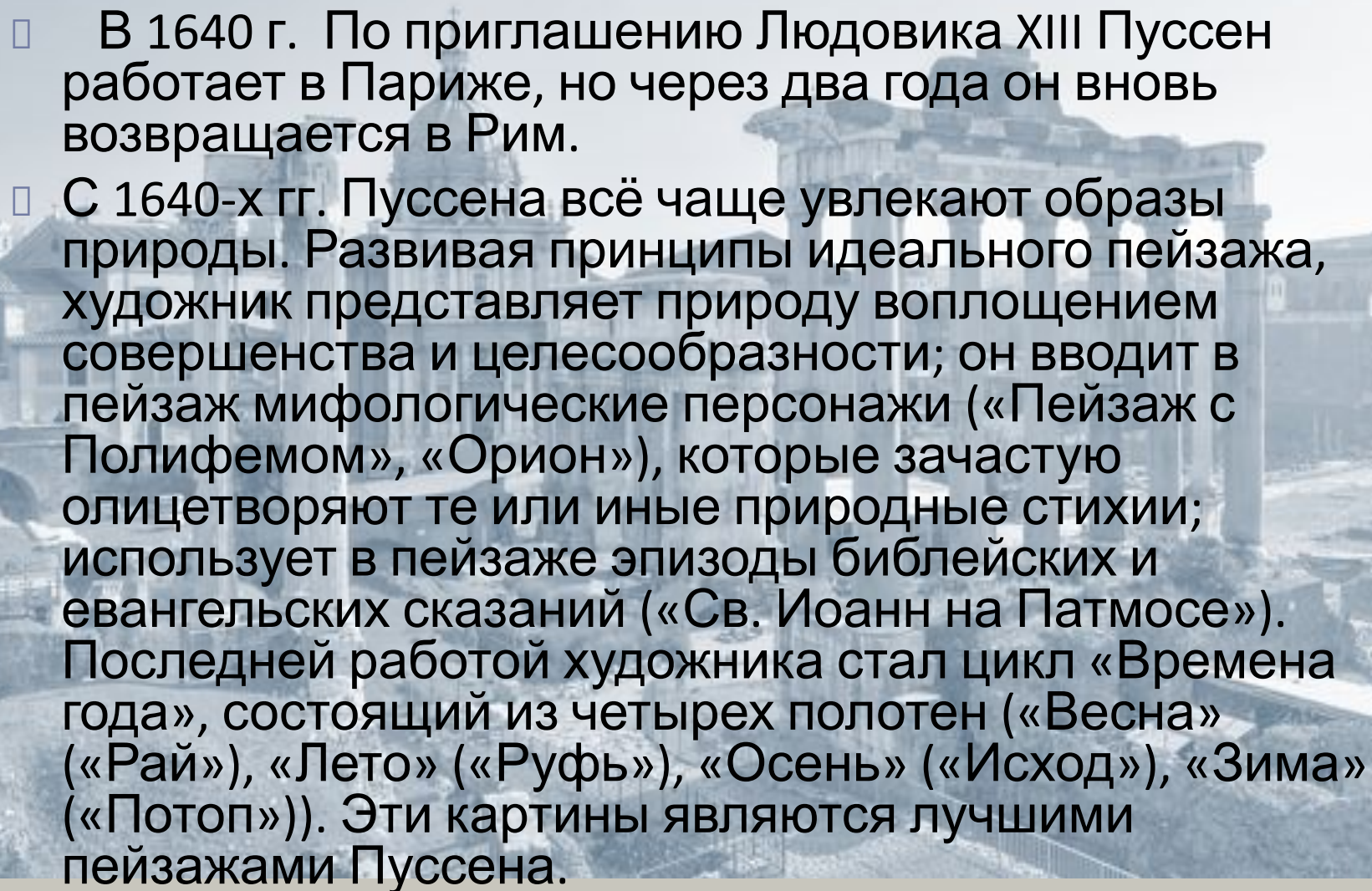
Аркадские пастухи

Аркадские пастухи

- ❑ На картине изображены пастухи, случайно увидевшие гробницу или саркофаг, на котором они пытаются прочесть латинскую надпись: «Et in Arcadia ego» ("И я в Аркадии").
- ❑ Биограф художника, историк и теоретик живописи Дж.-П. Беллори в "Замечаниях о живописи Пуссена" (1672) и в "Жизнеописаниях современных живописцев, скульпторов и зодчих" дал картине название "Счастье, подвластное смерти", упомянув слова, вероятно слышанные им от самого Пуссена: "Смерть наступает нас на вершине счастья». Беллори принадлежит правильная интерпретация загадочной фразы, начертанной на гробнице: "Я — это смерть, которая присутствует повсюду, даже в счастливой Аркадии" — мысль, выраженная в другом известном изречении: "Помни о смерти" (лат. «Memento mori»).
- ❑ Считается также, что одна из фигур на картине может быть изображением бога Алфея, олицетворяющего реку, протекающую в Аркадии. Произведение Пуссена проникнуто настроениями безмятежного покоя на фоне трагичности темы. Этот контраст, вероятно, сознательно выстроен художником. Красота, абсолютная ясность формы, достигнутая во втором варианте картины, уводят от назидательности. На первый план выступает гармония природы. И потому так убедительна кажется легкая стилизация фигур, будто сошедших с античных рельефов, музыкальность линий, выстроенность жестов и общая симметрия композиции.
- ❑ В картине "Аркадские пастухи" Пуссен достиг наивысшей чистоты "поэтического рационализма" — так позднее называли его метод.

-
- В 1640 г. По приглашению Людовика XIII Пуссен работает в Париже, но через два года он вновь возвращается в Рим.
 - С 1640-х гг. Пуссена всё чаще увлекают образы природы. Развивая принципы идеального пейзажа, художник представляет природу воплощением совершенства и целесообразности; он вводит в пейзаж мифологические персонажи («Пейзаж с Полифемом», «Орион»), которые зачастую олицетворяют те или иные природные стихии; использует в пейзаже эпизоды библейских и евангельских сказаний («Св. Иоанн на Патмосе»).
Последней работой художника стал цикл «Времена года», состоящий из четырех полотен («Весна» («Рай»), «Лето» («Руфь»), «Осень» («Исход»), «Зима» («Потоп»). Эти картины являются лучшими пейзажами Пуссена.

Пейзаж с Полифемом

Полифем

- Полифем (греч. Polyphemos — "Многоречивый") — в древнегреческой мифологии — одноглазый великан — циклоп, сын бога Посейдона и нимфы Фоосы, дочери морского божества Форкия.
- В «Метаморфозах» Овидия великан Полифем предстает мирным пастухом, безнадежно влюбленным в прекрасную нимфу Галатею. Таким он изображен и у Н.Пуссена.

Зима (Потоп)

Всемирный потоп

- Всемирный потоп – наказание Божие за прегрешения человечества и отступление от Бога, выразившееся в затоплении земли (всей, или той её части, где проживали люди).

Заключение

- ▣ Назначение искусства Пуссен видел в том, чтобы давать уму пищу для размышлений, воспитывать в человеке добродетель, учить его мудрости. В силу этого Пуссен практически не писал портретов, считая этот жанр недостойным внимания, не внушающим зрителю высоких и важных идей. Исключение составили два автопортрета, написанные по просьбам друзей.

