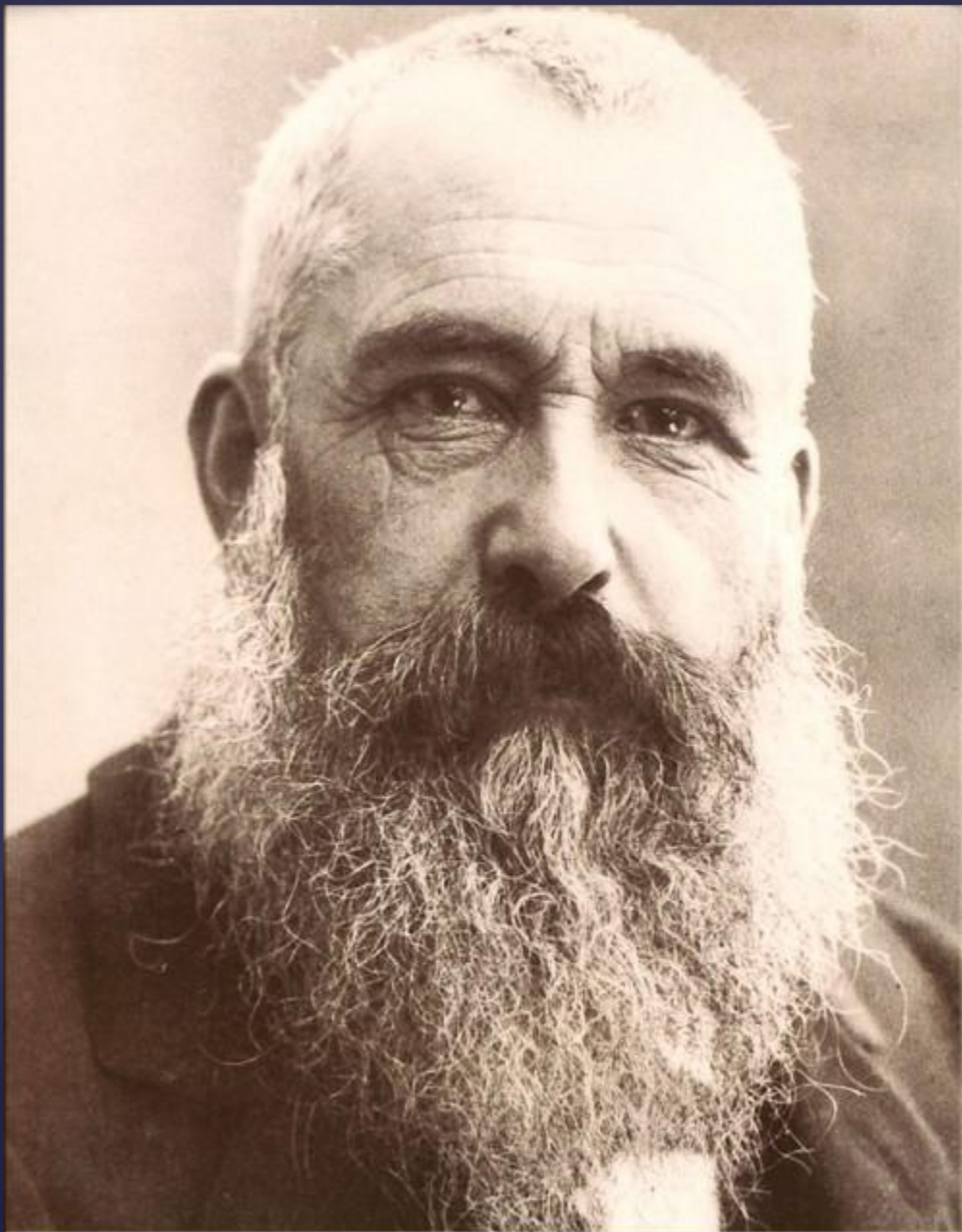

ХУДОЖНИК
ИМПРЕССИОНИСТ
К. Моне

{

Выполнила студентка ЗО ФХО
Группа ИТ – 301 МКТ
Шерстнева Елена Александровна

Клод Оскар Моне родился в Париже 14 ноября 1840 года. Когда будущему художнику исполнилось пять лет, его семья переехала в портовый город Гавр на побережье Нормандии, где и прошли детство и ранняя юность Моне. Его отец, Адольф, работал у своего зятя, который вел оптовую торговлю бакалейными товарами.

Жизнь и Эпоха

В школе Моне весьма посредственно успевал по всем предметам, за исключением одного - рисования, где Клод проявлял врожденный талант художника, и в первую очередь как карикатурист. В 15 лет он уже продавал свои карикатуры и даже приобрел некоторую известность в местном масштабе. Отец Клода не одобрял это увлечение сына. Однако Моне нашел союзника в лице своей тетки, Мари Жанны Лекадр, художницы-дилетантки, которая взяла на себя большую часть забот о будущем Клода после смерти его матери в 1857 году.

Приблизительно в то же время (точная дата не известна) Моне познакомился с художником Эженом Буденом, который убедил Клода потренироваться на ландшафтах, и юный Моне, которому тогда было около шестнадцати, обнаружил, что именно в этом и состоит его призвание.

1859-1860 годы Моне - отцу все-таки пришлось отпустить сына - проводить в Париж, где тот изучает искусство. Его студенческая жизнь, как и первые годы карьеры художника, часто омрачалась финансовыми затруднениями, поскольку Клод оставался полностью зависимым от отца

ЖИЗНЬ И ЭПОХА

Однако в 1861 - 1862 годах в жизни художника произошли значительные перемены. Он отправляется на военную службу в Алжир. Как художник Моне был очарован пейзажами Северной Африки, но вскоре заболел анемией и был демобилизован. Вернувшись на поправку в Гавр, Моне познакомился там с голландским художником-пейзажистом Йоханом Бартольдом Йонкиндоном. Как и Буден, Йонкинд сумел вдохновить Моне и оказал ему неоценимую помощь, давая уроки мастерства.

Осенью 1862 года Моне возвращается в Париж и становится учеником Шарля Глейра, известного в то время живописца. В 1865 году Парижский Салон отобрал две его картины для своей ежегодной выставки, и это была едва ли не единственная возможность для художника стать известным широкой публике.

Однако Моне не удалось удержаться на гребне первоначального успеха. В 1867 году безденежье вынудило его вернуться в Гавр. К этому времени у него была возлюбленная, Камила Донсьё, с которой он познакомился в 1865 году, родившая ему сына в Париже в то время, когда сам Моне находится в доме своего отца. Вероятно, этот период в жизни Моне был наихудшим в его жизни. У художника начались проблемы со зрением, хотя, слава Богу, они оказались временными.

Жизнь и эпоха

В 1870 году Моне женился на Камилле. Вскоре разразилась Франко-прусская война. С целью избежать призыва в армию художник перебрался в Англию. В Лондоне Моне оставался около года и познакомился там с торговцем картинами Полем Дюран-Рюэлем. Он стал другом Моне, начал серьезно поддерживать его. В конце 1871 года Моне возвратился в Париж и нанял дом в Аржантёе, небольшом городке на берегу Сены.

Моне был совершенно очарован лодками, мостами, рекой и природой вокруг Аржантёя, а его картины и рисунки, относящиеся к тому периоду, с полным основанием можно назвать самыми солнечными в его жизни. Аржантёй оставался для Моне домом до 1878 года. Здесь его часто навещали друзья, в том числе Мане, Ренуар и Сислей, и их работы также несут отпечаток счастливой, спокойной атмосферы этого места.

В 1874 году импрессионисты устроили в Париже групповую выставку своих работ. Впрочем, в то время они называли себя ещё "Акционерным обществом художников-живописцев", это чуть позже кто-то из обозревателей прицепился к названию одной из картин Моне - "Впечатление. Восход солнца", в результате чего и родилось название - импрессионизм.

Жизнь и эпоха

Сами художники начали официально называть себя импрессионистами с 1877 года, когда их работы составили треть от общего числа картин, выставленных на совместной выставке. Подобные выставки помогали импрессионистам понемногу укрепить свою репутацию по мере того, как зрители начинали привыкать к ярким цветам и небрежным мазкам на их полотнах.

На короткое время Моне доверил ведение своих финансовых дел Эрнесту Гошеде, бизнесмену, покупавшему картины художника. К несчастью, в 1878 году Гошеде обанкротился. На следующий год семьи Моне и Гошеде объединили оставшиеся у них деньги и переехали в Ветёй, деревушку на берегу Сены в 65 километрах к северо-западу от Парижа.

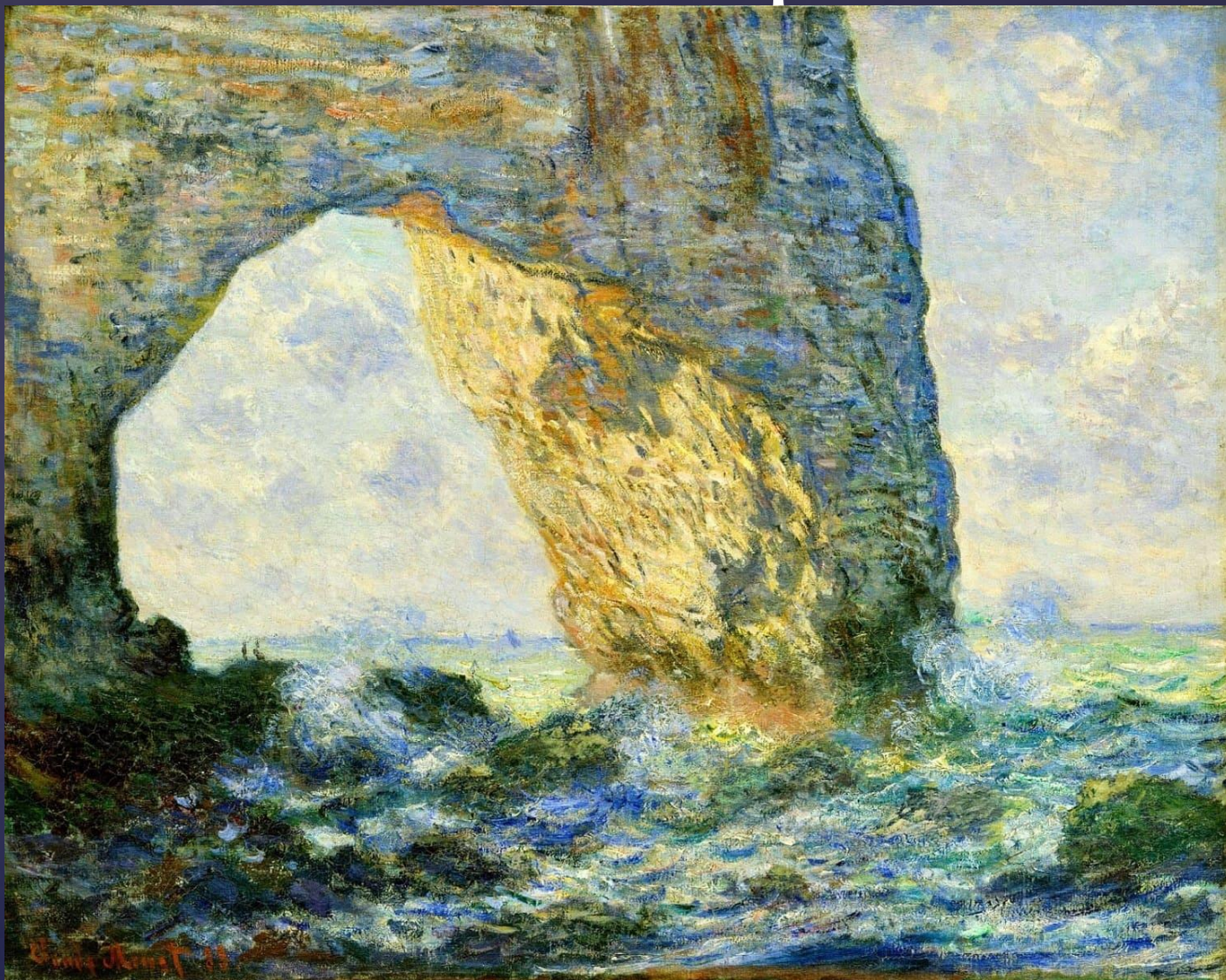
Вскоре после переезда рождается второй сын Моне, Мишель. Однако здоровье Камиллы стремительно угасает, и в сентябре 1879 года она умирает. Вероятно, на какое-то время завязывается роман между Моне и Алисой Гошеде, её муж, Эрнест, уезжает, оставив Клода и Алису с восемью детьми на руках. В конце концов, Моне женится на Алисе, но это происходит только в 1892 году, после смерти её первого мужа. В 1881 году семейство Моне покидает Ветёй и в 1883 переселяется в Живерни, другую деревушку на берегу Сены. Именно здесь Моне и провел остаток своей долгой жизни.

Жизнь и Эпоха

К этому времени карьера Моне круто пошла в гору, и это дает ему возможность выкупить в 1890 году дом, в котором жила его семья. К 50 годам Моне стал вполне обеспеченным человеком. Этот успех позволил ему расширить сад в Живерни, который стал теперь самой большой его любовью, и едва ли не единственным объектом, который Моне изображал на своих поздних полотнах.

Невзирая на ухудшающееся зрение, Моне продолжал работать до самых последних дней своей жизни. Когда он умер в Живерни 6 декабря 1926 года в возрасте 86 лет, он был признанным и почитаемым патриархом французской живописи. Его дом и сады были открыты для посещения в 1981 году, и с тех пор поток туристов не иссякает, что является подтверждением любви и признательности к одному из величайших художников всех времен.

Знаменитые работы

Арка на запад от Этрета

Арка на запад от Этрета

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

На этой горизонтальной версии ракурс выбран таким образом, что верхняя часть скалы срезается верхним краем холста. Левая сторона арки поднимается параллельно краю холста, а тёмная вершина скалы тянется вдоль верхнего края, занимая две трети его длины.

Энергичные мазки синего, розового и бежевого цвета передают поверхность песчаника и повторяются в волнистом ритме беспокойного моря. Две крохотные человеческие фигуры на заднем плане отражают масштаб и напряжение. На картине мы видим природу во всей её мощи и великолепии.

Терраса в Сент-Адресс

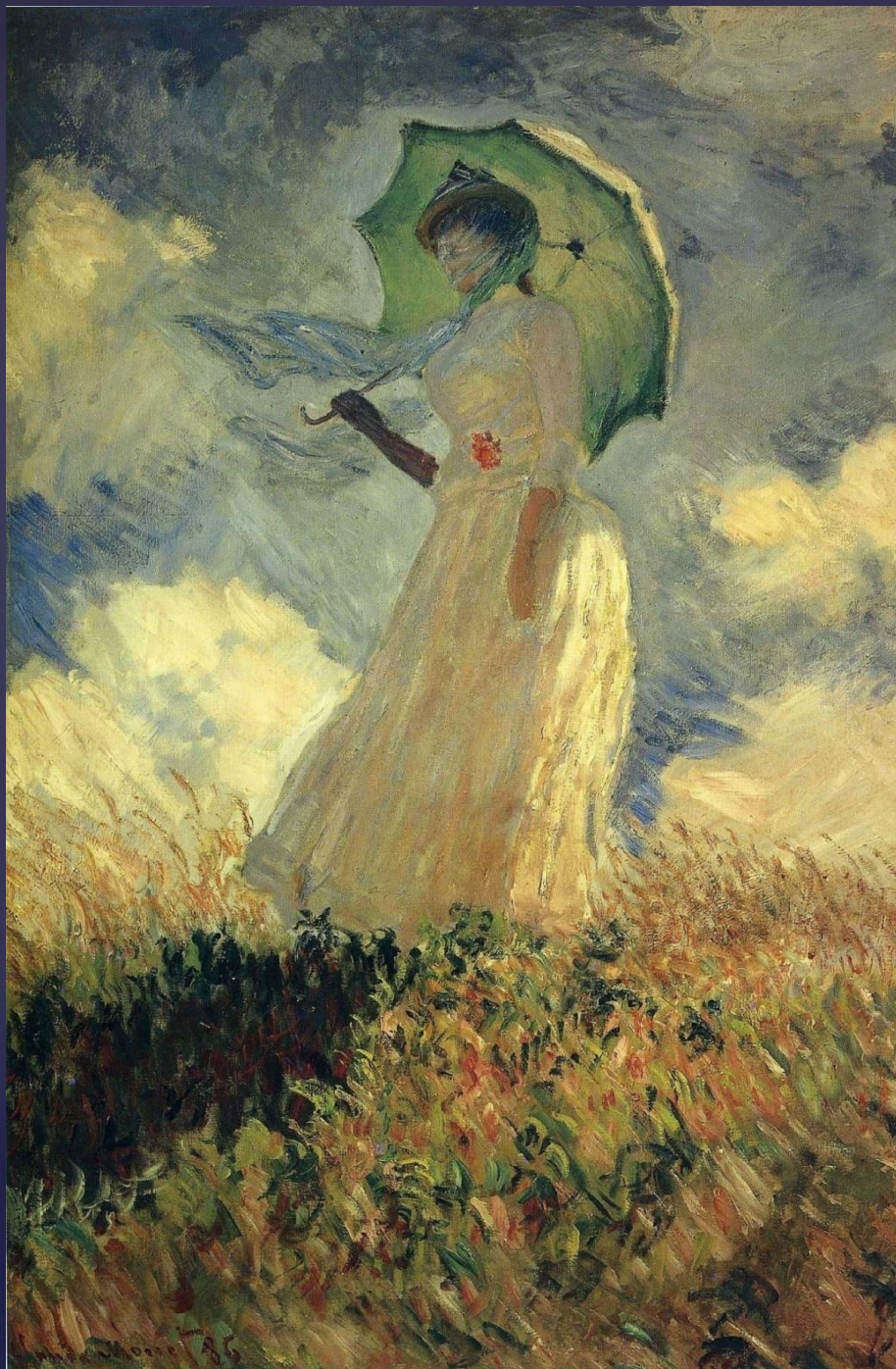
Терраса в Сент-Адресс

Один из ранних шедевров Моне. Эта картина представляет собой не только художественную, но и биографическую ценность. Она написана в тот период, когда страдающий от нужды художник был вынужден оставить Париж (и свою беременную возлюбленную) и вернуться в отцовский дом в Сент-Адрессе, пригороде Гавра. Две фигуры, сидящие в креслах - это отец Моне и, вероятно, его тётка. Перед ними стоит кузина художника с неизвестным.

В этот период Моне ещё стремился к строгому построению картины: она чётко прописана, тщательно выверена по композиции и мало напоминает мягкие, размытые тона работ художника более позднего периода.

Цветы написаны с помощью множества мелких штрихов, передающих фактуру растения и легкую игру падающего на него света

Более широким штрихом прописаны такие детали, как белый зонтик и шляпа. Такой штрих помогает воспроизвести ощущение яркого света, играющего на гладких поверхностях.

Дама с зонтиком,
повернувшаяся налево

Дама с зонтиком, повернувшаяся

налево

Моделью для этой картины послужила Сюзанна Гошеде, ставшая приемной дочерью Моне после того, как он в 1892 году женился на её матери, Алисе.

Художник написал картину, парную этой, на которой Сюзанна повернута направо, а десятью годами ранее он написал похожую картину со своей первой женой Камиллой.

Из этих трёх картин «Дама с зонтиком, повернувшаяся налево» оказалась самой удачной. Она отличается эффектной позой, отчётливым изображением, энергичной манерой письма. Одним словом, это настоящий Моне в его лучших проявлениях.

Синяя краска свободно размыта поверх белой так, что один цвет проникает в другой, создавая ощущение стремительного движения облаков по небу.

Затенённое зонтиком лицо женщины написано туманно, в самых общих чертах. Моне стремился в первую очередь передать впечатление от этой дамы, а не написать её точный портрет.

Энергичные мазки передают пробегающий по траве порыв ветра. Моне широко использовал различные манеры письма, стараясь добиться нужного ему эффекта.

Поле маков у Аржантёя

Поле маков у Аржантёя

На картине «Поле маков», представленной на первой выставке импрессионистов, изображены жена Моне Камилла и их сын Жан в поле неподалёку от дома в Аржантёе. Как и на многих других работах Моне, Камилла нарисована с зонтиком в руке, и его изящные очертания придают картине особое впечатление.

Желая передать ощущение движения, Моне добавил вторую пару фигур (моделями для которой также послужили Камилла и Жан) на вершине холма. Они соединены с фигурами на первом плане едва заметной пробегающей по траве тропинкой.

Моне писал «Поле маков» на пленэре, на небольшом переносном холсте. Хотя картина передает естественное, спонтанное ощущение, она тщательно скомпонована. Это выражается не только в том, что художник дважды повторил на ней фигуры, но и выбором ракурса, который установлен таким образом, что яркие маки, заполняющие левую часть композиции, расположены по диагонали, вдоль которой идут Камила и Жак, словно выходя при этом за рамки картины. Насыщенный цвет и движение, которым наполнен этот участок картины, находится в выверенном контрасте со спокойными тонами правого верхнего края полотна, где терракотовая крыша дома искусно связывает задний план с передним планом композиции.

Шедевр «Поле маков»

Однажды Моне признался, что две самые большие страсти в его жизни - это живопись и садоводство. Когда он писал цветы, обе эти страсти объединялись. В «Поле маков», как и на многих других своих полотнах, Моне наслаждается дикорастущими, яркими цветами. Известны несколько прекрасных натюрмортов Моне со срезанными цветами, однако больше всего он любил писать цветы, росшие в его садах, сначала в Аржантёе, а позже в Живерни.

В 1871 году Моне вместе с семьёй переехал в Аржантёй, чтобы обрести там свой первый дом и свой первый сад. Однако главной страстью в жизни художника стал его сад в Живерни. Моне подбирал цветы для своего сада так, чтобы они располагались в определённом порядке, были контрастными по окраске и цвели круглый год. В своём саду он развел множество необычных цветов.

Страсть Моне к цветам разделяли многие другие художники-импрессионисты, и в первую очередь Гюстав Кайботт. «Обязательно приезжайте в понедельник, как договаривались, - писал своему другу Моне. - Все мои ирисы как раз будут в цвете».

Стиль и техника

Одержимость Моне светом и цветом вылилась в многолетние исследования и эксперименты, целью которых было зафиксировать на холсте мимолетные, ускользающие оттенки природы.

Картины Моне породили новое течение в живописи - импрессионизм, а сам Моне признан величайшим и наиболее типичным представителем этого направления. На протяжении всей своей долгой жизни Моне неуклонно следовал основным правилам импрессионизма - запечатлевать на холсте сцены современной жизни (у Моне - это пейзажи) и работать на открытом воздухе.

Стиль и техника

Практика работы художника на открытом воздухе (пленэре) не была чем-то совершенно новым. Ещё в начале XIX века английский художник Джон Констебл часто писал на природе свои наброски и этюды маслом. В 1840 годах, следуя его примеру, группа французских художников собиралась в деревушке Барбизон возле леса Фонтенбло с целью писать пейзажи, которые должны изображать «подлинную природу». Камиль Коро, которого многие импрессионисты высоко ценили за его неидеализированный взгляд на природу, также писал маслом на пленэре, призывая художников «следовать своему первому впечатлению».

Наиболее важную роль в становлении Моне как художника сыграла его юношеская дружба с пейзажистом Эженом Буденом, специализировавшимся на небольших воздушных приморских пейзажах, которые он создавал на открытом воздухе. Боден настоял на том, чтобы Моне присоединился к нему во время одного из таких сеансов в Гавре. «Неожиданно пелена спала с моих глаз», - писал позже Моне.

Там же, в Гавре, Моне познакомился с голландским художником Йоханом Бартольдом Йонкингом, который старался передать нежнейшие оттенки воздуха и настроения в своих морских пейзажах. Позже Моне говорил о нем: «Он был человеком, который окончательно развил мое зрение».

Стиль и техника

В Аржантёе Моне работал на открытом воздухе, часто в сопровождении Камиллы, сидя в специально построенной для этого лодке. Эдуар Мане запечатлел художника за работой в 1874 году. Работа на пленэре стала по настоящему возможной благодаря изобретению в 1841 году мягких тюбиков для краски. Краски в тюбиках были более густые чем прежние, хранившиеся в специальных ящиках, поэтому художникам потребовались более толстые и короткие кисти, чтобы пользоваться ими. Краски в тюбиках требовали от художников слегка измененной техники письма и вдохновили их на более широкое использование различных «готовых» цветов.

Моне узнал, что картина, написанная на открытом воздухе, обладает уникальной свежестью и жизненностью, которых невозможно достичь, работая в мастерской, где художник заранее представляет себе то произведение, которое он собирается создать. Совет, данный Моне художникам, четко раскрывает его собственный подход к картине: «Старайтесь забыть о том, что вы видите перед собой, - о дереве, доме, о поле, о чем угодно. Просто думайте, что в этом месте - маленький синий квадрат, там - продолговатая розовая фигура, и продолжайте до тех пор, пока у вас не возникнет наивного впечатления от картины, которая находится перед вашими глазами». Таким образом, впечатление представляет собой зрительный импульс, создаваемый увиденным в данный конкретный момент.

Стиль и техника

Для всех импрессионистов, и для Моне в особенности, основной целью искусства было запечатлеть ускользающее, мимолетное впечатление. В то время такая мысль казалась революционной и шокировала не меньше, чем неприкрытый реализм Курбе в его картине «Каменотесы» или авангардные работы Мане «Завтрак на траве» и «Олимпия». Сам Моне стал знаменем импрессионистов благодаря своей любви ко всему современному и свежей манере письма.

Для достижения поставленных целей художнику требовались новые технические приемы письма. Моне, в частности, выработал собственную технику письма, нанося на холст короткой кистью широкие грубые мазки, жирные разбросанные точки, черточки, зигзаги и толстые штрихи. Моне одновременно работал над всем пространством картины, веря, как он позже говорил, что «первый слой краски должен покрыть как можно большую часть холста и неважно при этом, насколько грубо он будет нанесен».

Совершенно по-новому, революционно, Моне использовал цвет, вдохновленный, без сомнения, открытиями Эжена Шевреля о способе зрительного восприятия. Шеврёль доказал, что соседствующие основные цвета цветового круга друг друга смягчают, а наибольший контраст достигается при соседстве дополнительных цветов. Другим важным его открытием было то, что цвет не является неотъемлемым свойством предметов. Цвет - это просто способ, которым смешивается свет, отражаясь от поверхности предмета. Как и его товарищи-импрессионисты, Моне обычно пользовался ограниченной палитрой, предпочитая чистые, не смешанные цвета и рисуя на холстах, предварительно покрытых белым или кремовым грунтом, благодаря чему нанесенные краски становились светлее и ярче.

Стиль и техника

Другим важным открытием, повлиявшим на видение художников, стала фотография. На снимках того времени движущиеся предметы воспринимаются как размытые пятна, а четкие очертания имеют только неподвижные предметы. Этот эффект явно отразился в похожих на муравьев фигурках людей, которых мы видим на картине Моне «Бульвар Капуцинок» (1873).

Очень интересно проследить, как на протяжении долгой жизни менялось отношение Моне к изображаемым объектам. Несмотря на то что он постоянно был поглощен игрой света, на ранних своих картинах Моне чаще всего изображал на фоне ландшафта написанные в привычной манере человеческие фигуры.

Однако ближе к 1880-м годам Моне все больше начинает привлекать природа в чистом виде. Если на картинах этого периода и появляются фигуры или неодушевленные предметы, они обычно играют вспомогательную роль и отходят на второй план.

Несмотря на то, что художники во все времена создавали ряд набросков одной сцены, до Моне не было ни одного, кто написал бы один и тот же объект несколько раз при различном освещении и разных погодных условиях. Картины Моне представляют целые серии, изображающие стога сена, тополя, собор в Руане, вид Лондона с Темзы и, наконец, кувшинки.

Стиль и техника

Лондонские пейзажи Моне, написанные в 1899-1901 годах, с их рассеянным светом и рассеянным цветом, - это виртуозные, драматичные произведения искусства, по которым можно проследить эволюцию стиля художника к почти абстрактной манере. Они показывают постепенное продвижение художника к объекту, который он будет писать во все оставшиеся годы жизни, создавая свои сады и превращая их в редкостные произведения искусства.

Примерно с 1905 года и до конца своих дней Моне целиком сконцентрировался на кувшинках. Эти картины, на которых чашечки кувшинок буквально материализуются на поверхности воды, не имеющей линии горизонта, стали этюдами, запечатлевшими бесконечное и неповторяющееся разнообразие цвета и света. На самом деле, эти серии картин, как и любое гениальное произведение искусства, не поддаются объяснению. Это работы поэта, тонко чувствующего природу и способного передать её красоту в своей живописи.