

*Николя Пуссен-
художник классицизма*

1594-1665

Творчество французского художника НИКОЛА ПУССЕНА считается вершиной классицизма в живописи. Свой идеал красоты он видел в соразмерности частей целого, во внешней упорядоченности, гармонии и четкости форм. Его живописные полотна отличаются уравновешенностью композиции, жесткая, математически выверенная система организации пространства, чеканный рисунок, удивительное чувство ритма, основанное на античном учении о музыкальных ладах.

Главным предметом искусства является то, что связано с представлением о возвышенном и прекрасном, что может служить образом для подражания и средством воспитания лучших моральных качеств человека. Своё творчество ПУССЕН посвятил прославлению героического человека, способного силой могучего разума познавать и преобразовывать природу. Его любимые герои- люди высоких нравственных качеств. Они часто попадают в драматические ситуации, требующие особенной собранности, величия духа и силы характера.

В исторических сюжетах ПУССЕН искал только те, в которых были действия, движение и экспрессия. Работу над картиной он начинал с внимательного изучения литературного источника. Если он отвечал поставленным целям, художник обдумывал не сложную внутреннюю жизнь героев, а кульминацию действия. Душевная борьба, сомнения, разочарования отодвигались на второй план. Обычная сюжетная формула ПУССЕНА была такова: « Жребий брошен, решение принято, выбор сделан» .

Идеи классицизма, по его мнению, должны отражать композиция картины. Импровизации он противопоставлял тщательно обдуманное расположение отдельных фигур и основных групп: « Нужно отбросить всё мелкое, чтобы не противоречить возвышенному смыслу рассказа». Пространство должно быть легко обозримо , планы должны четко следовать друг за другом. Для самого действия следует отводить лишь небольшую зону переднего плана. В большинстве своих полотен ПУССЕН использует золотое сечение, когда точка пересечения диагоналей картины оказывается её важнейшим смысловым центром.

Рассказывают, что с ним всегда была записная книжка, в которую он заносил всё, что его заинтересовало. В работе он шел от общего к частному. Его интересовали не отдельные фигуры или детали, а расположение основных групп. Изучая светотеневые и ритмические решения будущей картины, он строго выверял их с помощью фигурок из воска, расставляемых в специальном ящике со световыми отверстиями. На фигурки он надевал одежды из мокрой бумаги или легкой ткани, прошивая их нитками. Часто он пользовался и живыми моделями.

Большое значение в художественной системе ПУССЕНА занимает колорит. Он говорил :
«Краски в живописи- словно приманка, предназначенная для того, чтобы убедить глаз в правдоподобии предмета так же, как легкомысленная прелесть рифмы в поэзии» .

Краски он накладывал от темного к светлому. Небо и тени фона выполнял так тонко, что сквозь них просвечивала зернистая фактура холста. Множеству цветов предпочитал ультрамарин, медную лазурь, желтую и красную охру, зеленую и киноварь. Локальные цвета обычно смягчал мягким рассеянным светом. Взаимосвязь основных красочных звучаний достигалась благодаря системе рефлексов: интенсивный цвет в центре композиции обычно сопровождают неяркие нейтральные краски.

Большинство созданных ПУССЕНОМ картин на мифологические темы принадлежит к шедеврам мирового искусства . Он действительно был «одним из самых смелых новаторов, каких знала история живописи»...

