

Эдгар Дега художник импрессионист

Презентацию
подготовила
студентка
ФХО НТ-307ИЗО
Кротова(Клокова) А.А.

ЖИЗНЬ И ЭПОХА

Дега родился 19 июля 1834 года в Париже, в обеспеченной семье аристократического происхождения Огюста де Га и Селестины Мюссон. Он был старшим из пятерых детей. В возрасте 13 лет Эдгар потерял мать, что стало для него серьёзнейшим ударом. Позже, в молодости, под влиянием новых социальных идей, Эдгар изменил свою фамилию с де Га на менее «аристократическую» Дега.

Отец художника, Огюст де Га, управлял французским отделением крупного банка, основанного в Италии дедом Эдгара Дега, Рене Илером де Га. Илер де Га эмигрировал в Италию в годы Французской революции, полагая, что его жизнь в опасности. Мать Эдгара, Селестина Мюссон, была родом из французской семьи, обосновавшейся в Америке. Её отец был брокером на хлопковой бирже в Новом Орлеане.

Сидящий обнажённый мальчик.
1856

Желание рисовать начало проявляться у Дега уже в детстве. Впрочем, отец ему пророчил карьеру юриста, однако у Эдгара не было большого желания и способностей к юриспруденции, а обеспеченность семьи позволяла ему заниматься живописью, не особо заботясь о пропитании. Не нуждаясь остро в деньгах, Дега мог себе позволить не продавать свои работы и трудиться над ними снова и снова, стремясь к совершенству. Дега был явным перфекционистом, доходившим в своей страсти к идеальной гармонии до потери ощущения реальности. Уже в начале своего долгого творческого пути Дега был художником, у которого, как шутили, только отобраз картину, можно было прекратить работу над ней.

В 20 лет (1854 год) Дега поступает в ученичество в мастерскую известного в своё время художника Ламота, бывшего в свою очередь учеником великого Энгра. В знакомой семье Дега случалось видеть Энгра, и он надолго сохранил в памяти его облик, и на всю жизнь сохранил любовь к энгровской певучей линии и к ясной форме. Дега любил также других великих рисовальщиков — Никола Пуссена, Ганса Гольбейна — и копировал в Лувре их работы с таким усердием и мастерством, что трудно бывало отличить копию от оригинала.

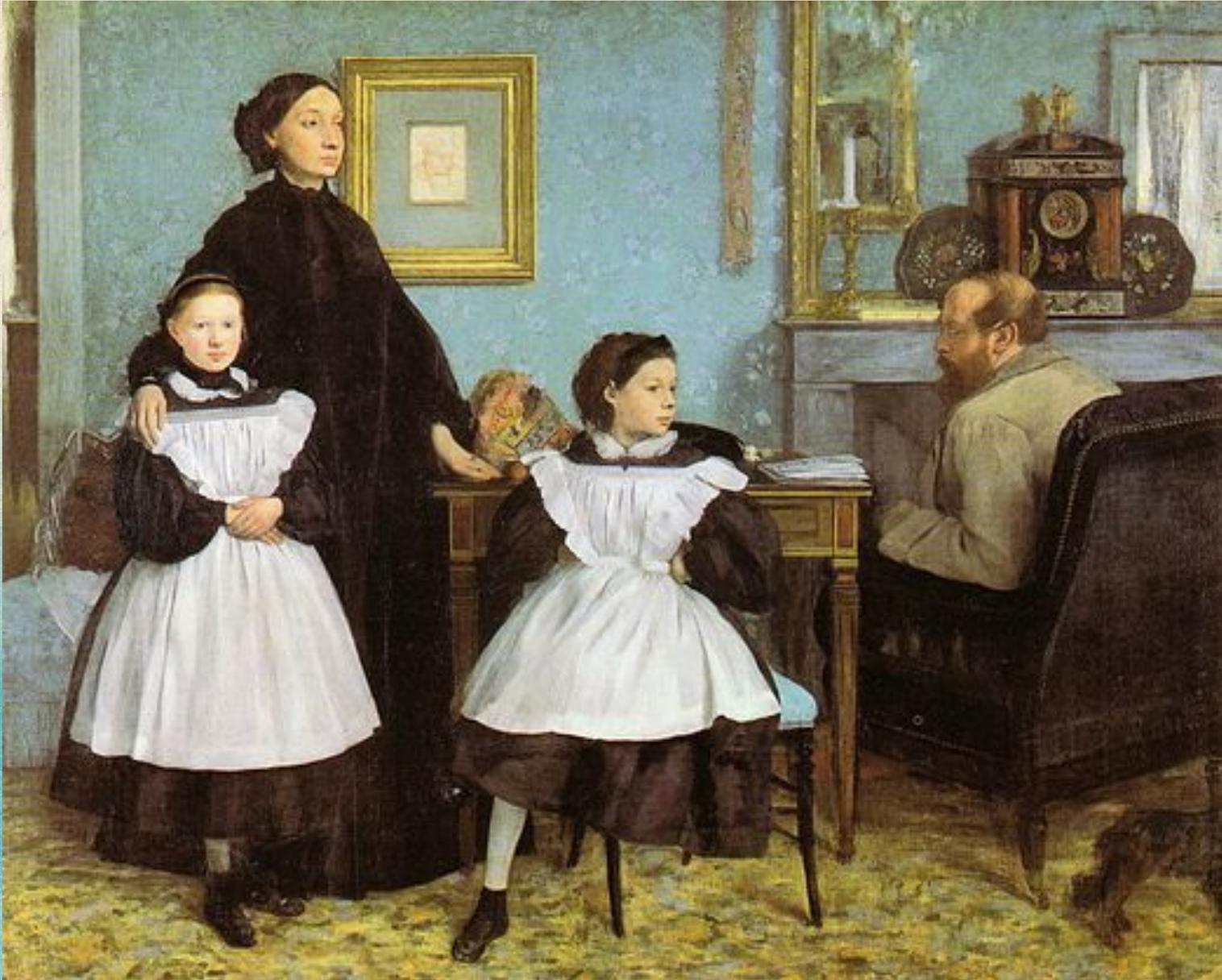
Луи Ламот — фигура по тем временам достаточно известная, хотя в наше время творчество этого художника практически забыто. Ламот сумел передать Дега любовь к четким контурам, которые так ценил в рисунке сам Энгр. В 1855 году Дега удалось самому увидеться с Энгром, которому в то время исполнилось 75 лет, и даже получить от него совет: «Рисуйте линии, молодой человек, как можно больше, по памяти или с натуры». Курбе и Делакруа оказали определённое влияние на творчество Дега, однако действительным, признаваемым им

На рубеже 60-х годов XIX века Эдгар Дега открывает собственную мастерскую в Париже. Основой его творчества являлась портретная живопись, но много внимания Дега уделял также историческим полотнам. 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, чередуясь с исторической тематикой. Однако уже в начале 1860-х годов Дега вновь заинтересовался сценами из современной жизни, и в первую очередь скачками. В 1862 г. он познакомится с Эдуардом Мане, который введет Дега в круг молодых художников, ставших в

Э. Дега. "Наездники перед стартом".
(1862-1880)

ЗНАМЕНИТЫЕ

Семья Беллелли (Семейный портрет).

Картина в стиле реализма французского художника Эдгара Дега, на которой изображён групповой портрет семьи родственников автора — его тётка по отцовской линии Лаура Беллелли, урождённая де Га, её супруг барон Дженнаро Беллелли и их дочери Джулия и Джованна. Полотно относится к раннему периоду в творчестве художника. Первые эскизы были сделаны им 1858—1859 годах во время обучения живописи во Флоренции. Автор завершил картину в 1867 году в Париже. Полотно представляет собой живопись маслом на холсте размером 200×250 см. В настоящее время хранится в музее Орсе в Париже.

«Хлопковая биржа в Новом Орлеане» изображает хлопковый брокерский бизнес дяди Эдгара Дега. Пожилой мужчина, расположенный на переднем плане, — владелец конторы, дядя Эдгара — Мишель Мюссон. Несколько лет спустя после создания полотна его бизнес прекратит своё существование, не справившись с экономическим кризисом и перепроизводством хлопка-сырца на юге США.

Владелец конторы окружён служащими и запечатлён в разгаре рабочего дня. В своих руках дядя Дега рассматривает образец хлопка-сырца. Брат Эдгара Дега, Рене, изображён в центре читающим газету «The Daily Picayune». Другой брат, Ашиль, стоит слева в расслабленной непринуждённой позе, опираясь локтями на оконный проём. Два брата художника здесь единственные, кто не занимается бизнесом. Служащие конторы вместе с покупателями и поставщиками что-то обсуждают, рассматривая образцы хлопка на столе, несколько человек изображены на заднем фоне. Конторщик справа занимается деловыми документами. В помещении царит

**Хлопковая биржа в Новом Орлеане.
1873**

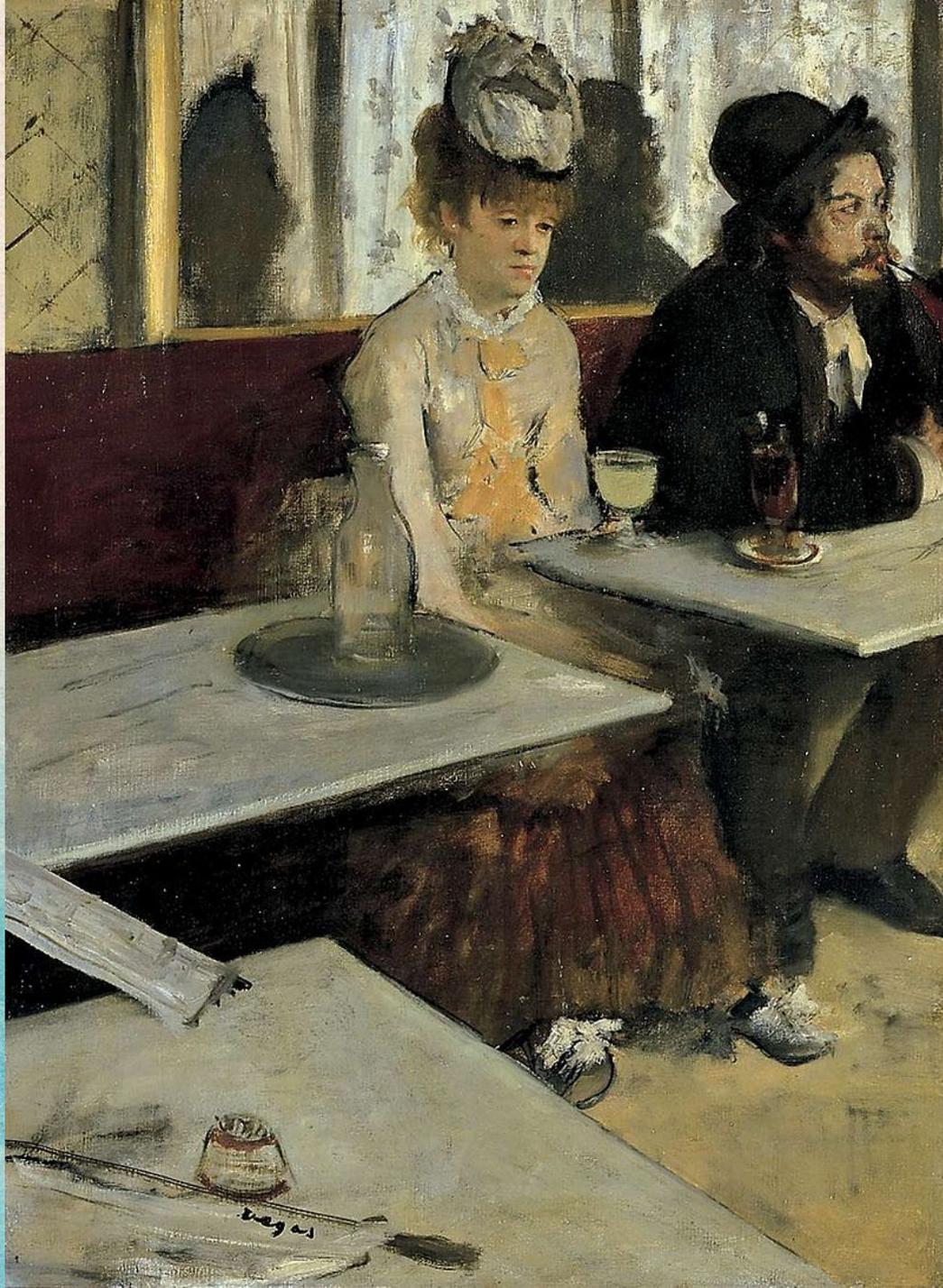
Эдгар Дега путешествовал из Европы в Новый Орлеан в конце 1872 года со своим братом Рене, чтобы навестить брата своей матери Мишеля Мюссона. После окончания американской гражданской войны Рене присоединился к хлопковому бизнесу своего дяди в Новом Орлеане. Почти вся экономика Нового Орлеана в те годы основывалась на торговле хлопком. Дега должен был вернуться в Европу в январе 1873 года, но его возвращение затянулось, и тогда наброски, которые Дега создавал со своих родственников, подготовили появление группового портрета. Родственники также желали быть запечатлёнными на работе в семейной конторе.

Дега рассчитывал продать полотно британскому текстильному производителю, но начавшаяся мировая долгая депрессия, с последующим снижением продаж на рынках как хлопка, так и искусства положил конец этой надежде.

В 1876 году Дега выставил «Хлопковую контору в Новом Орлеане» на второй выставке импрессионистов в Париже. В 1878 году картину Дега приобрёл, на тот момент недавно основанный, французский Художественный музей в По.

Набросок к картине

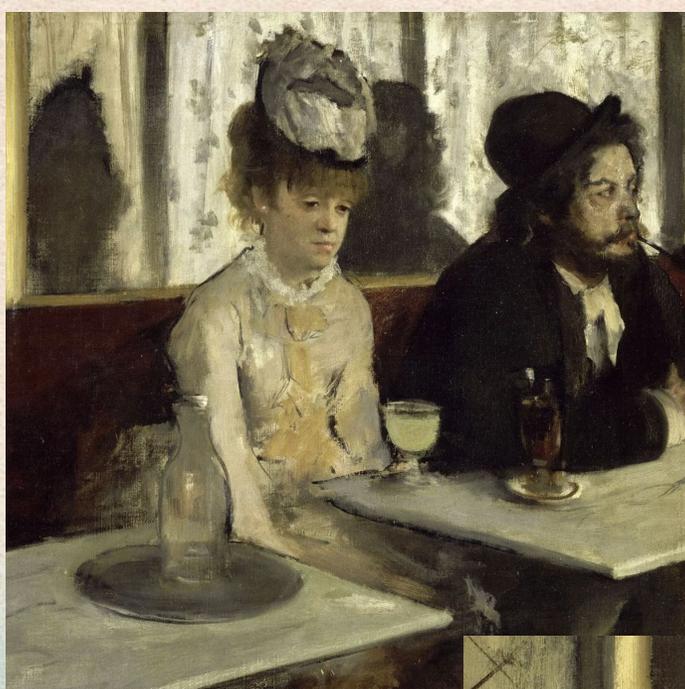
Абсент.

1876

На картине Дега изобразил художника Марселена Дебутена и актрису Эллен Андре (фр. Ellen Andrée) за столиком в кафе «Новые Афины».

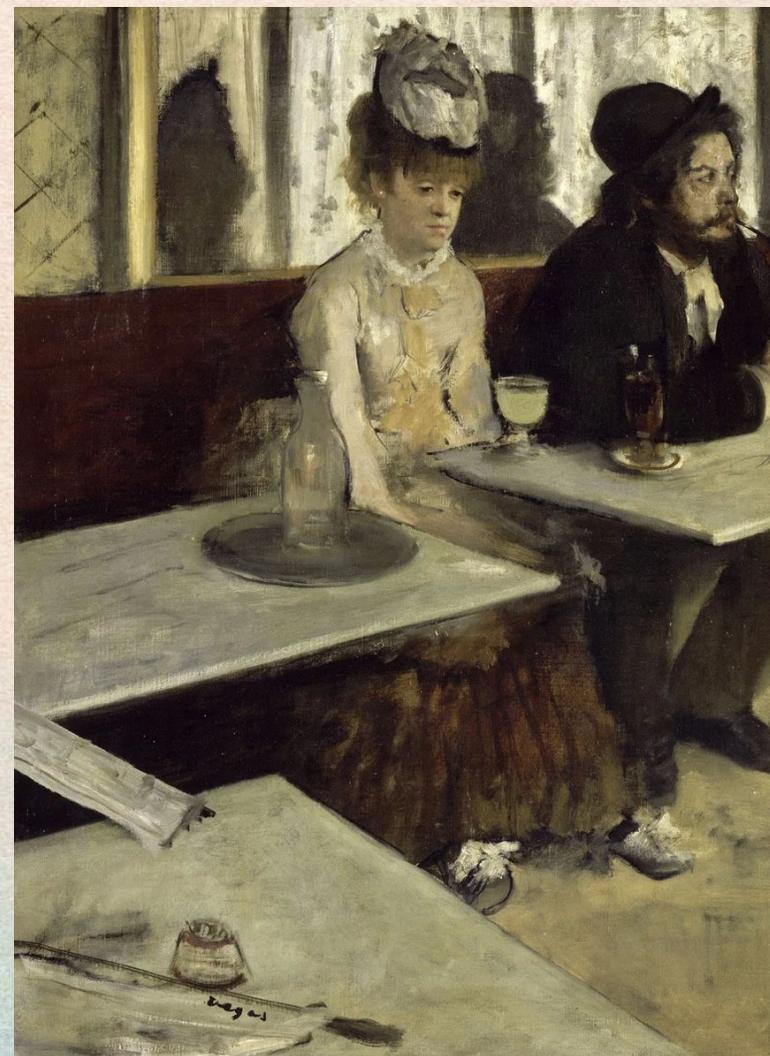
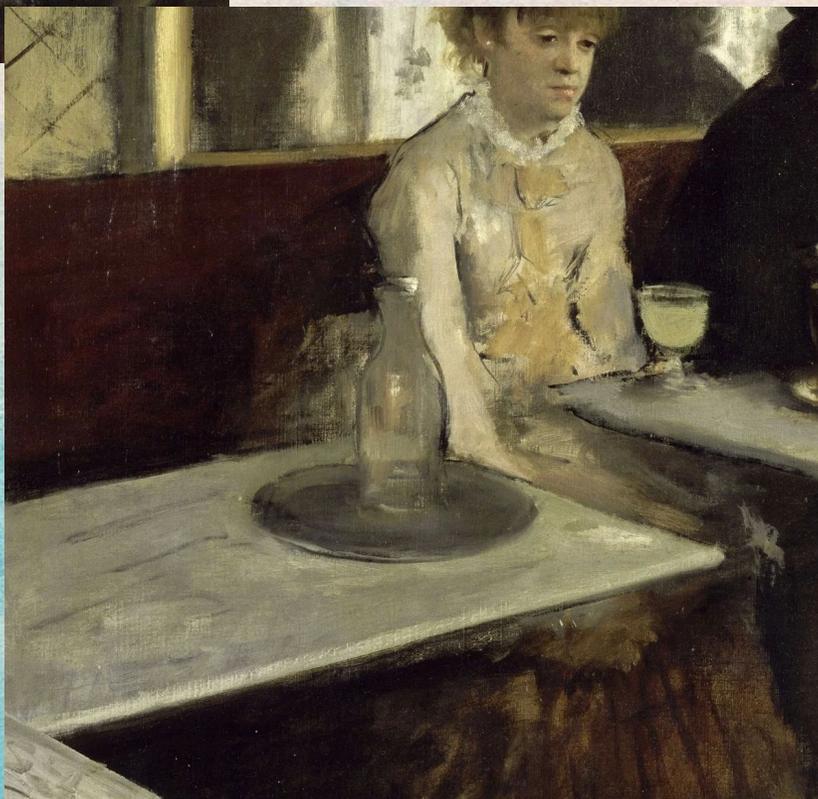
Мужчина смотрит в сторону, в то время как женщина безразлично глядит прямо перед собой. Фигуры людей смещены с центра композиции, что придаёт картине атмосферу мимолётности. Картина изображает всё увеличивающуюся изоляцию отдельного человека в стремительно растущем в то время Париже.

Во время первого показа в 1876 году картина была негативно оценена критиками, посчитавшими её уродливой и отвратительной. После этого она долгое время не демонстрировалась. После показа в Англии в 1893 году, многие художники, в частности, Уильям Блейк Ричмонд и Уолтер Крейн назвали «Абсент» вульгарной и восприняли её как вызов викторианской морали.

Художник позволяет яркому свету безжалостно и прямо осветить этих несчастных двоих, а темные тени их голов, отраженные в зеркале за их спиной, кажется, только удваивают их

На столе рядом с женщиной Дега поместил небольшой импрессионистский натюрморт: пустую бутылку на серебряном подносе.

Женщина, пьющая абсент, стала метафорой мрачной стороны современной эпохи. Она рассказывает об одиночестве и беспомощности, безличности и суровости современной городской

Мисс (Мадемазель) Лала в цирке Фернандо, 1879.
Национальная галерея, Лондон

На картине, размером 117,2 см × 77,5 см, изображена одна из самых известных цирковых артисток того времени, выступающая под именем мисс Лала.

Настоящее её имя Анна Ольга Альбертина Браун. Она родилась в 1858 году на территории нынешней Польши, в городе Щецине. Она была мулатка, родилась от чернокожего отца и белой матери.

Лала прославилась своими головокружительными номерами под самым куполом цирка, куда её поднимали на тросе, зажатом в зубах девушки.

Этот момент выступления и запечатлел Дега на своем полотне.

Дега выбрал для своей картины очень необычный ракурс. Так, как если бы ее видел зритель, сидящий в зале.

Зритель практически не видит лица артистки, и только её кудрявые черные волосы намекают на её расу.

Зато Дега Дега искусно изобразил сценический костюм Лалы. Широкие мазки серебристо-голубой краски великолепно передают бахрому, а оранжево-желтые и белые тона — объемную золотистую вышивку наряда.

Большое внимание Эдгар Дега уделил и куполу цирка.

ШЕДЕ

Репетиция (ок.1874-1877). Собрание Баррела,
Глазго

В своем раннем шедевре «Репетиция» 1874 - 1877 Дега отказывается от изображения звезд балета и показывает нам закулисную жизнь театра Опера и танцевальный класс, где юные танцовщицы

Центральная часть пространства картины остается пустой, фигуры девушек собраны в верхнем левом углу. Справа на переднем плане мы видим двух юных балерин, ожидающих своей очереди, и сопровождающую их мать. Фигура одной из танцовщиц на переднем плане оказывается неожиданно подрезанной краем картины.

Мы видим винтовую лестницу, она направляет взгляд зрителя по зигзагу – вверх, затем вниз, создавая ощущения движения и связывая всю композицию.

«Балерины всегда были для меня предлогом, чтобы изобразить замечательные ткани и ухватить движение», - говорил Дега. На картине мы видим тонкие и прозрачные юбки балерин, с персиковыми шелковыми поясами.

Здесь мы видим контрастные цвета – зеленая шаль на плечах у девушки и красная накидка ее матери, которая в свою очередь перекликается с алой рубашкой педагога. Дега изобразил здесь Жюля Перро, одного из выдающихся балетных танцоров своего времени, который вел занятия в танцевальном классе парижского театра Опера. Портрет Перро написан Дега с фотографии, сделанной ориентировочно в 1861 году. На заднем плане балерина выполняет арабеск, несмотря на неподвижность позы, ее фигура передает ощущение движения, и выглядит не застывшей, а отражающей мимолетность мгновения. Матери, ожидающие своих дочерей, или помогающие им одеваться часто появляются в балетных сценах на картинах Дега. Эту женщину художник писал со своей экономки Сабини Ней.

СТИЛЬ И

ТЕХНИКА

Скульптор, фотограф и коллекционер

Имя Эдгара Дега ассоциируется, прежде всего, с живописью. Далеко не все знают, что художник, получивший известность, как мастер жестов и движения, был еще скульптором, гравером, фотографом.

Скульптурные работы он ваял из воска, добавляя иногда пластичную глину. Эти скульптуры служили Дега трехмерными эскизами для создаваемых

Только одна его скульптурная композиция «Маленькая танцовщица» была показана на выставке, но вызвала раздраженную критику. Больше он никогда не выставлял на суд публики свои скульптуры.

Маленькая танцовщица, 14 лет,

В 1895 году Дега увлекся фотографией, купил камеру и с энтузиазмом ухватился за новшество, экспериментировал со светом. Фотография давала дополнительную и точную информацию о движении, позволяла поймать ускользающий момент.

Пьер Огюст Ренуар и Стефан Малларме, сфотографированные Эдгаром Дега, декабрь 1895 года.

С годами Дега все чаще отдаёт предпочтение пастели, часто в сочетании с монотипией, литографией или гуашью. Пастель привлекает мастера благородством, чистотой и свежестью цвета, бархатистой поверхностью фактуры, живостью и волнующей вибрацией штриха. Никто не мог сравниться в мастерстве владения пастелью с Дега, который использовал её с мощью и изобретательностью, каких не достигал ни один из его современников. Дега — тонкий колорист, его пастели то гармоничные, светлые, то, напротив, построены на резких цветовых контрастах. Картины его кажутся случайно выхваченными из потока жизни сценами, но «случайность» эта — плод продуманной композиции, где срезанный фрагмент фигуры, здания подчеркивает непосредственность впечатления.

Манера Дега отличалась удивительной свободой, он накладывал пастель смелыми, ломаными штрихами, иногда оставляя проступающий сквозь пастель тон бумаги или добавляя мазки маслом или акварелью. Одним из открытий художника стала обработка картины паром, после чего пастель размягчалась и её можно было растушевывать кистью или пальцами. В своих поздних работах, напоминающих праздничный калейдоскоп огней, Дега был одержим желанием передать ритм и движение сцены. Чтобы придать краскам особый блеск и заставить их светиться, художник растворял пастель горячей водой, превращая её в некое подобие масляной краски, и кистью наносил её на холст. Поздние работы Дега выделяются также интенсивностью и богатством колорита, которые дополняются эффектами искусственного освещения, укрупнёнными, почти плоскостными формами, стесненностью пространства, придающей им напряжённо-драматический характер («Голубые танцовщицы», пастель, Государственный музей изобразительных искусств, Москва).

**Голубые
танцовщицы.**

1897

Бумага, пастель.

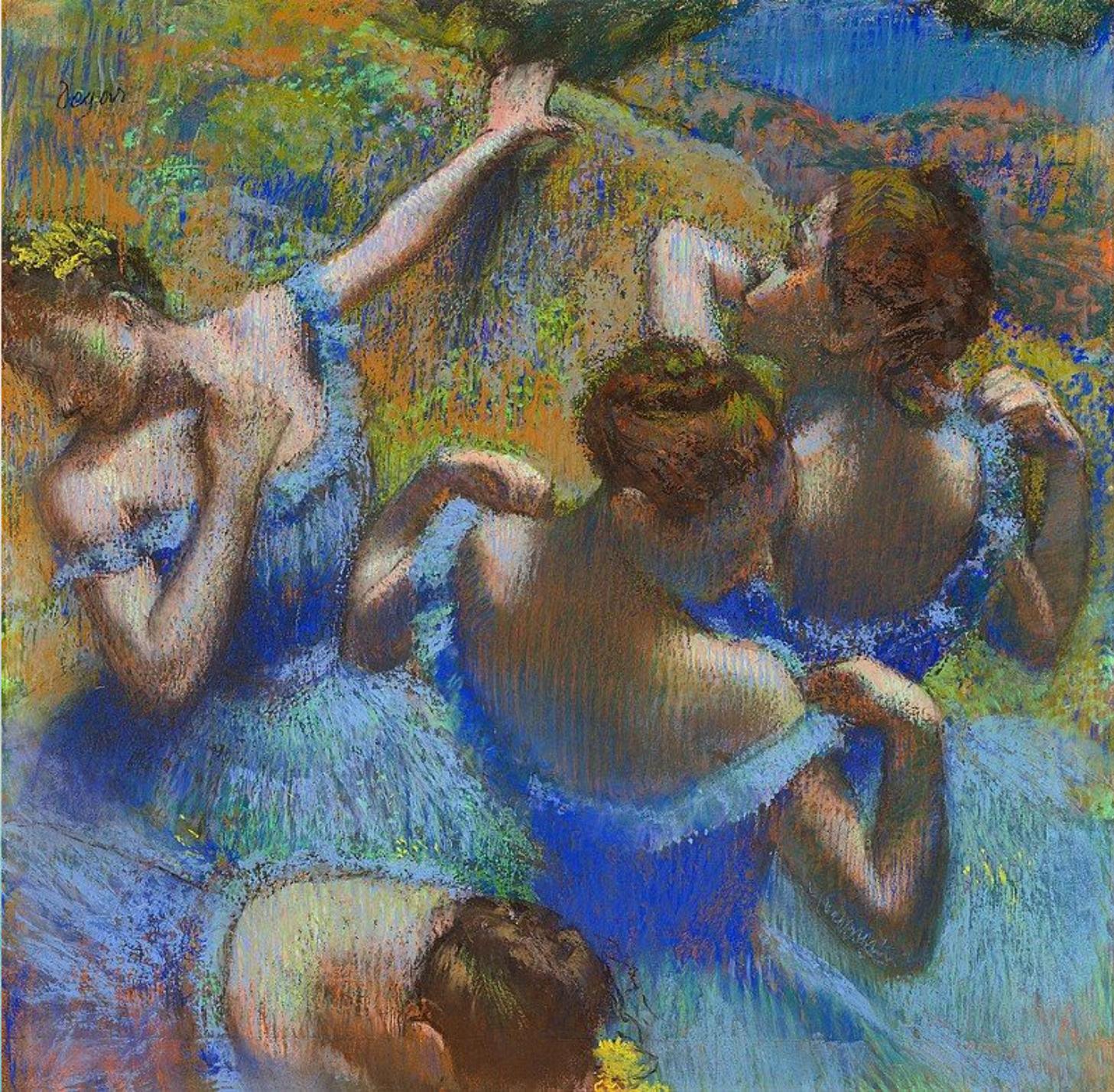
65 × 65 см

Музей искусств

им. А. С.

Пушкина,

Москва

Рисунки Дега

Рисунок был краеугольным камнем всего творчества Дега. Художник упражнял руку, работая в традициях Энгра, одного из самых выдающихся рисовальщиков в истории европейского искусства. Дега помогала феноменальная зрительная память и врождённое чувство пластики линии и контура. Он был рождён для рисунка.

В своих ранних рисунках Дега добивался потрясающей точности и натурализма, часто используя для этого карандаш. Однако в 1870-е годы манера художника стала более свободной и плавной, в это время Дега почти полностью отказался от карандаша и перешёл на белый мел и чёрный уголь. Потрясающий эффект, которого он добивался с помощью этой техники, отлично иллюстрирует не датированный «Набросок с двумя всадниками». Дега использовал и другую технику письма и очень часто комбинировал разные материалы в рамках одной работы. Большинство рисунков Дега — это наброски и зарисовки человеческих фигур, как, например, «Балерина, завязывающая туфлю», 1880—1885. Этот рисунок выполнен не столько карандашом, сколько углём. Обычно художник делал целый ряд предварительных набросков, а иногда использовал один и тот же этюд для нескольких разных полотен.

«Балерина, завязывающая туфлю»,
1880—1885.

«Набросок с двумя всадниками» (1870г., холст, мел,
уголь)

Увлечение Дега техническими изобретениями, пожалуй, наиболее ярко проявляется в его гравюре. В своих монотипиях Эдгар отражает дух городской жизни, освобождает рисунок от традиций, изображает тело смелыми способами и использует возможности абстракции в уникальных пейзажах, стремясь к изящным линиям и гротескным движениям, достигая странной новой красоты, привлекающей взгляд своими неординарными работами.

Эдгар Дега. Фотоавтопортрет.
1895 г.

В последнее десятилетие уходящего века Дега сконцентрировался на коллекционировании, расширяя свое собрание живописи. Он покупал шедевры живописи и стал одним из крупнейших собирателей того времени. В его коллекции были полотна Эль Греко, Поля Гогена, Эжена Делакруа.

Последние годы Дега все больше замыкался, редко виделся с друзьями, перестал посещать театр, вел затворнический образ жизни.

Постепенно уходили в мир иной ближайшие родственники и друзья, сужая круг и без того узкого общения, обрекая на одиночество. Его покидали не только друзья, его покидало и зрение, он окончательно ослеп. Умер Дега в 1917 году, но его выдающиеся полотна сделали художника бессмертным.