

Мастерская художника

1854
—
1855

ГЮСТАВ КУРБЕ • ХОЛСТ, МАСЛО • 361 × 598 СМ
МУЗЕЙ ОРСЕ, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Это внушительных размеров полотно — аллегория жизни его создателя Гюстава Курбе (1819–1877).

Справа на картине — друзья и поклонники художника, среди которых философ Пьер-Жозеф Прудон (1809–1865), поэт, прозаик и переводчик Макс Бушон (1818–1869), искусствовед, писатель, сторонник реалистического движения Шанфлэри (псевдоним Жюль Юссона; 1821–1889), а также поэт Шарль Бодлер (1821–1867). Слева — фигуры, олицетворяющие простую повседневную жизнь: лесник, еврей, священник, девочка-нищенка. В центре Курбе изобразил себя; перед ним пейзаж, позади обнаженная модель. По традиции, сложившейся в изобразительном искусстве, натурщица олицетворяет правду, маленький мальчик — невинность и честность, а кошка выступает символом независимости. Череп, лежащий на «Газете политических и литературных дебатов» (*Journal des Débats*) слева от картины, напоминает о смерти академического искусства. Фигура, окруженная собаками, — браконьер, однако в данном случае это Наполеон III; автор позволяет себе легкую насмешку над его правительством и официальным искусством. Отвергая художественный метод академизма, Курбе наносит краску на холст толстым слоем (в технике импасто), используя для этого не только кисти, но и мастихин, работа с которым позволялась прежде только на палитре — для смешения цветов. На дальнем плане через красно-коричневый тон проглядывают изображения картин из мастерской Курбе, над которыми он работал.

ГЮСТАВ КУРБЕ

Курбе оставил занятия юриспруденцией и полностью посвятил себя искусству. Несмотря на то что художник считал академическое письмо устаревшим, он отправлял свои работы на ежегодные официальные Салоны, однако не все из них допускались к экспозиции. Курбе был активным участником социальных процессов и в 1871 году забросил живопись, отдав все силы Коммуне. Когда революционное правительство потерпело поражение, Курбе был заключен под стражу на шесть месяцев.

Другие работы Курбе

Похороны в Орнани. 1849–1850.

Музей Орсе. Париж, Франция

Здравствуйте, господин Курбе. 1854.

Музей Фабра, Монпелье, Франция

Волна. 1869. Лионский музей изобразительных искусств, Франция

Вокзал «Сен-Лазар»

1877

КЛОД МОНЕ • ХОЛСТ, МАСЛО • 75 × 104 CM
МУЗЕЙ ОРСЕ, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

ИМПРЕССИОНИЗМ с. 13

В январе 1877 года Клод Моне (1840–1926) арендовал мастерскую рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже. В апреле того же года на Третьей выставке импрессионистов он представил семь картин с его изображением. Всего Моне создал 12 работ с похожим сюжетом. Шестью годами ранее художник посетил Лондон, где его поразили полотна Уильяма Тёрнера (1775–1851), особенно «Дождь, пар и скорость» (1844) — один из первых образов железной дороги в изобразительном искусстве. Новый вид транспорта стал символом современности, во многом изменив жизнь людей. Тем не менее художники не спешили запечатлеть его на полотнах, считая неподходящим объектом для живописи. Наперекор мнению коллег Моне изобразил на картине вокзал, сделав ее основной темой цвет и свет. Художнику позволили расположиться с мольбертом внутри здания, так что в итоге вокзальное перекрытие из стекла и металла стало одним из композиционных акцентов. К интерьеру и экстерьеру вокзала Моне подходит одинаково — как к пейзажу, нанося быстрыми мазками очертания фигур и локомотивов, облака паровозного пара, сквозь который проникает солнечный свет в переливах голубоватого, розового, лилового, желтого и белого. Густо наложенная краска в сочетании с легкими мазками, ритмично нанесенными по всему полотну, создает эффект влажного воздуха, преломляющего свет.

Другие работы Моне

Темза у Вестминстера. 1871. Лондонская национальная галерея, Великобритания

Бульвар Капуцинок. 1873–1874. Художественный музей Нельсона-Аткинса, Канзас-Сити, США

Руанский собор, фасад. 1894. Музей изящных искусств, Бостон, США

КЛОД МОНЕ

Лидер и основатель импрессионизма, Моне всю жизнь работал над светом и воздухом в картинах. Он часто писал на пленэре, находясь непосредственно перед сюжетами своих полотен, отличительными особенностями которых стали яркие краски и быстрые небольшие мазки. Новаторство Моне в полной мере проявилось в серии картин, изображающих один и тот же пейзаж в разное время дня, а также в позднем цикле «Кувшинки».

Мыслитель

1880

—
1901

ОГЮСТ РОДЕН • МОДЕЛЬ 1880 • ОТЛИТА 1901 • БРОНЗА • 71,5 × 36,4 × 59,5 CM
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА, ВАШИНГТОН, США

Другие работы Родена

Бронзовый век. 1876, 1906.

Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США

Поцелуй. 1882. Музей Родена, Париж, Франция

Граждане Кале. 1884–1888. Площадь
Неизвестного солдата, Кале,
Франция

Изначально фигуру мыслителя Огюст Роден (1840–1917) задумывал как один из элементов скульптурного портала для Музея декоративного искусства в Париже. В основу композиции лег сюжет «Врата ада» из «Божественной комедии» Данте Алигьери (1265–1321).

Предполагалось, что изображение мыслителя (в первой версии — поэта) будет размещено над порталом. В образе поэта скульптор хотел запечатлеть самого Данте, размышляющего о своей поэме у врат ада. Однако при жизни Родена этот замысел так и не был реализован. Позже Роден создал отдельную увеличенную версию скульптуры, расширив ее замысел до представлений о творце как таковом — вне времени. Тем не менее, вопреки заложенному скульптором смыслу, сегодня его работа воспринимается как олицетворение философии, а не творчества. С конца 1880-х годов Роден выставлял скульптуру под разными названиями: то «Поэт», то «Поэт/мыслитель». К 1896 году осталось только одно название, нынешнее. Поза мыслителя перекликается со скульптурным портретом Лоренцо Медичи для его спальни — произведением Микеланджело (1475–1564) «Лоренцо Медичи» (1526–1531). Роден писал, что работа мысли его героя читается не только по «нахмуренным бровям, расширяющимся ноздрям и сжатым губам, но и в каждой мышце спины, во всех мускулах рук и ног, в сцепленных пальцах».

ОГЮСТ РОДЕН

Огюст Роден видел источник красоты в самой природе, в физике тела. Его реалистичные скульптуры, исполненные в мраморе и бронзе, зачастую создающие иллюзию движения, выделяют Родена из идеалистической традиции скульптурного изображения. Прошло много лет, прежде чем работы, вызывавшие споры, принесли ему успех. Позже его стали называть отцом современной скульптуры.

ЧЕЛОВЕК с. 164 [Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](https://www.kniga.biz.ua) БРОНЗОВОЕ ЛИТЬЕ с. 193
КАМЕННАЯ СКУЛЬПТУРА с. 200

Бар в «Фоли-Бержер»

1882

ЭДУАРД МАНЕ • ХОЛСТ, МАСЛО • 96 × 130 CM
ГАЛЕРЕЯ ИНСТИТУТА КУРТО, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Эта картина, представленная в Парижском салоне 1882 года, стала последней большой работой французского художника Эдуарда Мане (1832–1883).

«Фоли-Бержер» — знаменитое варьете и кабаре в Париже. Открытое в 1869 году, к концу XIX века оно стало исключительно популярным среди парижан. Эскизы к будущему полотну Мане делал на месте, в здании «Фоли-Бержер», однако над картиной работал в мастерской. Зал кабаре выполнен в форме подковы, по всему периметру проходит балкон, за ним зона отдыха. Нечто похожее Мане соорудил в своей студии и пригласил Сюзон — девушку, которая работала в баре «Фоли-Бержер», — попозировать ему. На картине она стоит у зеркала, наклонившись к посетителю бара — мужчине в цилиндре. Зрители видят его лицо отраженным в зеркале, так же как и спину Сюзон, при этом Мане несколько исказил угол отражения. Художник использовал относительно новые в то время приемы, заимствованные из фотографии: сфокусировал внимание на переднем плане, размывая задний. Подобный прием создает ощущение недосказанности и тайны. Быстрыми мазками, в эскизной манере, Мане написал шумную, светливую атмосферу кабаре, в которой выделяются Сюзон — оплот спокойствия в окружающей суматохе — и детализированный натюрморт возле нее, где тщательно проработаны нюансы цвета, световые рефлексы и фактура.

ЭДУАРД МАНЕ

Мане часто называют «художником современной жизни». Сам живописец считал, что он объединяет историческую традицию с современностью, смешивая приемы испанской живописи XVII века и реалистические сюжеты и техники. Легкими мазками краски Мане изображал то, что можно назвать первым впечатлением. Поначалу его работы воспринимались как спорные и даже скандальные, однако со временем они оказали большое влияние на все изобразительное искусство.

Другие работы Мане

Завтрак на траве. 1863. Музей Орсе, Париж, Франция

Олимпия. 1863. Музей Орсе, Париж, Франция

Расстрел императора Максимилиана. 1868–1869.

Мангеймский кунстхалле, Германия

Портрет Винсента Ван Гога

1887

АНРИ ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК • КАРТОН, ПАСТЕЛЬ • 57 × 46 CM
МУЗЕЙ ВАН ГОГА, АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Другие работы Тулуз-Лотрека

Танец в «Мулен Руж». 1889–1890.

Художественный музей Филадельфии,
США

Мулен Руж. Ла Гулю. 1891.

Художественный музей
Индианаполиса, США

Мулен Руж. 1892–1895. Чикагский
институт искусств, США

В возрасте 23 лет Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901) создал пастельный портрет своего 34-летнего друга Винсента Ван Гога.

Художники познакомились во время учебы в студии Фернана Кормона в Париже. Ван Гог был завсегдатаем баров Монмартра, где «абсент и бренди быстро сменяли друг друга». Позднее художник признавался, что к моменту отъезда в Арль он «почти стал алкоголиком». Тулуз-Лотрек, который также немало времени проводил в барах, изобразил приятеля за столиком, со стаканом абсента. Портрет Ван Гога — пример ранних импрессионистских опытов Лотрека. Образ складывается из отдельных штрихов, свободно и быстро наложенных друг на друга. Паутина цветных штрихов фиксирует момент, когда Винсент в задумчивости сидит в баре при электрическом освещении и свет играет на его лице.

В период учебы Лотрек посвящал много времени работе на пленэре и копированию работ старых мастеров в Лувре. В 1886 году на молодого художника произвела сильное впечатление серия пастелей Эдгара Дега (1834–1917), представленная на Восьмой выставке импрессионистов.

АНРИ ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК

Анри был единственным сыном в семье. Будучи подростком, он получил тяжелую травму, после чего его ноги перестали расти, в то время как тело продолжало нормально развиваться. Вероятнее всего, виной тому стало наследственное заболевание. Из-за непропорциональности фигуры художнику было тяжело передвигаться. Жил Анри на Монмартре — в богемном квартале Парижа, где его стали быстро узнавать в местных кафе и кабаре. В картинах и плакатной графике Тулуз-Лотрека, написанных гибкими длинными мазками, просматривается влияние японского искусства.

