

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Харьковский университет городского хозяйства
Кафедра прикладной математики и информационных технологий
Информатика и основы компьютерного моделирования. Модуль 1.

Название реферата:

«Основатель импрессионизма Клод Моне»

Выполнил:

Студент группы А-2013-2

Сидоров А. В.

Проверил:

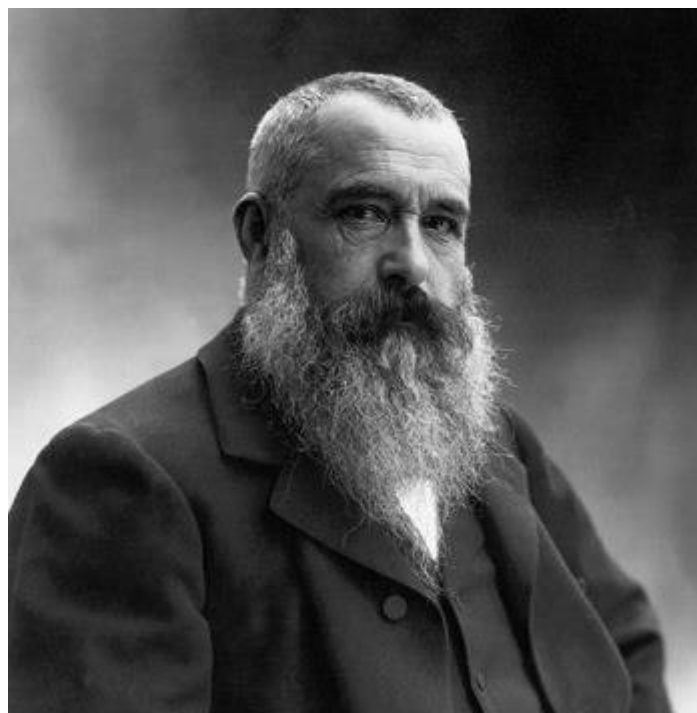
Яковицкий И. Л.

Харьков – ХНУГХ

2014

Биографические сведения

Дата рождения	14 ноября 1840
Место рождения	Париж
Стиль	Импрессионизм
Известные работы	Впечатление, Восходящее солнце, Женщины в саду, Пляж в Пурвиле

Клод Оскар Моне родился 14 ноября 1840 года в Париже. Когда мальчику было пять лет, семья переехала в Нормандию, в Гавр. Отец хотел, чтобы Клод стал бакалейщиком и продолжил семейное дело. Юность Моне, как он сам отмечал впоследствии, по существу, была юностью бродяги. Он проводил больше времени в воде и на скалах, чем в классе. Школа ему, по натуре недисциплинированному, всегда казалась тюрьмой. Он развлекался, разрисовывая голубые обложки тетрадей и используя их для портретов своих учителей, сделанных в весьма непочтительной, карикатурной манере, и в этой забаве вскоре достиг совершенства. В пятнадцать лет Моне был известен всему Гавру как карикатурист. Он настолько упрочил свою репутацию, что со всех сторон его осаждали просьбами сделать карикатурные портреты. Изобилие подобных заказов и недостаточная щедрость родителей внушило ему смелое решение, которое шокировало его семью: за свои портреты Моне брал по двадцать франков.

Приобретая этим путём некоторую известность, Моне вскоре стал «важной персоной» в городе. В витрине единственной лавки художественных принадлежностей гордо красовались его карикатуры, выставленные по пять-шесть в ряд, и когда он видел, как перед ними в восхищении толпятся зеваки, он «готов был лопнуть от гордости». Часто в витрине той же лавки Моне видел помещённые над его собственными произведениями морские пейзажи, которые он, подобно большинству своих сограждан, считал «омерзительными». Автором пейзажей, внушавших ему «крайнее отвращение», был Эжен Буден, и, ещё не зная этого человека, возненавидел его. Он отказался познакомиться с ним через владельца лавки, но однажды, зайдя в неё, не заметил, что в задней половине находится Буден. Владелец лавки

воспользовался случаем и представил ему Моне как молодого человека, у которого такой большой талант к карикатуре.

Но, признавался сам Моне, призывы Будена не имели эффекта. В конечном счёте этот человек понравился Моне. Он был убеждённым, искренним, но Моне не мог переварить его живопись, и когда Буден приглашал его с собой поработать на открытом воздухе, Моне всегда находил повод вежливо отказаться. Настало лето; Моне, устав сопротивляться, наконец сдался, и Буден охотно взялся за его обучение. «Глаза мои наконец раскрылись, — вспоминал Моне, — я по-настоящему понял природу и в то же время научился любить её».

Семнадцатилетний Оскар Моне не мог найти лучшего учителя, потому что Буден не был ни доктринёром, ни теоретиком. Он обладал восприимчивым глазом, ясным умом и умел передать свои наблюдения и опыт простыми словами. «Все, что написано непосредственно на месте, — заявлял он, например, — всегда отличается силой, выразительностью, живостью мазка, которых потом не добьёшься в мастерской». Он считал также нужным «проявлять крайнее упорство в сохранении первого впечатления, так как оно — самое правильное», и в то же время настаивал, что «в картине должна поражать не одна какая-либо часть, а все в целом».

Буден, однако, был человеком скромным и не предполагал, что его уроков будет достаточно для того, чтобы наставить Моне на верный путь. Он обычно говорил: «Работая в одиночестве, нельзя достичь цели, разве что при очень больших способностях, и всё же... всё же искусство не создается в одиночку, в провинциальном захолустье, без критики, без возможности сравнения, без твёрдого убеждения». После шести месяцев подобных увещаний, несмотря на мать, которая начала серьёзно беспокоиться по поводу компании сына, считая, что он погибнет в обществе человека с такой плохой славой, как Буден, Моне объявил отцу, что желает стать художником и поедет учиться в Париж. Отец Моне не был решительно настроен против этой идеи, тем более, что мадам Лекадр, тётка Моне в Гавре, сама немного рисовала и разрешила племяннику в свободное время работать в её мастерской (там Моне обнаружил маленькую картинку Добиньи, которой так восхищался, что тётка ему её подарила). Хотя родители Моне видели талант своего сына, они отчасти не хотели, а отчасти и не имели возможности оказывать ему материальную поддержку. В марте 1859 года отец Моне написал в муниципальный совет, надеясь, что для Моне сделают то же, что в своё время сделали для Будена.

Не ожидая даже ответа, отец Моне разрешил ему кратковременную поездку в Париж, для того, чтобы сын мог посоветоваться с другими художниками и побывать в Салоне, который должен был закрыться в июне. Перед отъездом Моне получил от некоторых любителей картин, посещавших Будена, рекомендательные письма к различным более или менее известным художникам.

Моне спросил Труайона и Можино, куда бы они рекомендовали ему поступить. Оба высказались за Кутюра, но Моне решил не слушаться их совета, потому что ему не понравились работы Кутюра. Вместо этого Моне посещал собрания в «Кабачке мучеников», где нашёл то, чего ему не доставало в Гавре: воодушевляющую компанию и оживлённые споры. По истечении двух месяцев Моне решил остаться в Париже на неопределённое время.

Родители, пожалуй, согласились бы на это, если бы он не отказался поступать в Школу изящных искусств. Отец прекратил выплачивать ему содержание, и Моне был вынужден жить на свои сбережения, которые ему пересылала тётя.

В 1860 году Моне был призван в армию и попал в Алжир, но там он заболел брюшным тифом, финансовое вмешательство тётушки помогло художнику откупиться от воинской повинности, и он вернулся домой уже в 1862 году. Моне поступил в университет на факультет искусств, но быстро разочаровался в царившем там подходе к живописи. Покинув учебное заведение, он вскоре поступил в студию живописи, которую организовал Шарль Глейр. В студии он познакомился с такими художниками, как Огюст Ренуар, Альфред Сислей и Фредерик Базиль. Они были практически сверстниками, придерживались схожих взглядов на искусство и вскоре составили костяк группы импрессионистов.

Известность Моне принёс портрет Камиллы Донсьё, написанный в 1866 году («Камилла, или портрет дамы в зелёном платье»). Камилла 28 июня 1870 года стала женой художника. У них родилось два сына: Жан (1867 год) и Мишель (17 марта 1878 года).

(Огюст Ренуар). Портрет Клода Моне. 1875.

После начала франко-прусской войны в 1870 г. Моне уезжает в Англию, где знакомится с работами Джона Констебла и Уильяма Тёрнера. Весной 1871 года работам Моне было отказано в разрешении на участие в выставке Королевской академии. В мае 1871 года он покинул Лондон, чтобы переехать жить в Зандам, в Нидерландах, где он написал двадцать пять картин (и где полиция подозревала его в революционной деятельности). Он также в первый раз съездил в соседний Амстердам. После возвращения во Францию в конце 1872 года Моне пишет свой знаменитый пейзаж «Впечатление. Восходящее солнце» («Impression, soleil levant»). Именно эта картина и дала название группе импрессионистов и целому художественному направлению. Картина была показана на первой импрессионистской выставке в 1874 году. Знаменитый критик Леруа так писал об этой выставке: «На ней не было ничего, кроме впечатленчества».

Клод Моне. Камилла в японском кимоно

Клод Моне. Камилла на смертном одре

С декабря 1871 по 1878 год Моне жил в Аржантей, селе на правом берегу реки Сены близ Парижа, популярном для воскресных прогулок парижан, где он написал некоторые из наиболее известных его работ. В 1874 году он на короткое время вернулся в Нидерланды.

В 1878 году Моне переехал в деревню Ветей. 5 сентября 1879 года Камилла Моне умерла от туберкулёза в возрасте тридцати двух лет. Моне изобразил её на смертном одре.

В 1883 году купил дом в Живерни. В 1892 году Моне женится во второй раз, на Алисе Ошеде. Ещё до этого Алиса помогает художнику вести хозяйство и воспитывать детей от первого брака. В 1893 году Моне вместе с Алисой уезжает в местечко Живерни в Верхней Нормандии, в 80 км к северо-западу от Парижа. Алиса умерла в 1911 году. Художник пережил и своего старшего сына, Жана, умершего в 1914 году.

Вклад Клода Моне в историю импрессионизма

Моне называли “Рафаэлем воды” и “первооткрывателем цвета”. С его именем связывают и эффект “запечатленного мгновения”, ибо он приложил много усилий для воплощения в живописи мимолетных состояний природы. Позднее имя Моне неразрывно связывали с изучением изобразительных возможностей света. Кроме того, Моне можно считать предшественником неоимпрессионизма – движения, непосредственно следовавшего за импрессионизмом, - а также предтечей набилов, фовистов, кубистов, абстракционистов, ташистов и представителей так называемой каллиграфической живописи. У Моне мы находим первые признаки интереса к произведениям искусства и философским учениям Востока, столь популярным среди нынешних художников. В произведениях Моне можно видеть уже отдельные аспекты современного отношения к пространству, а также некоторые композиционные принципы и даже технические приемы новейшего искусства среди импрессионистов Моне, правда, не был старшим: он на 10 лет моложе Писсаро, родившегося в 1830 году на Антильских островах. Из восьми выставок Моне не принимал участие в пятой, шестой и последней. Моне всегда оставался опорой, стойким защитником группы.

Моне был максималистом: он воплощал принцип мимолетного мгновения импрессионическую манеру письма последовательнее, чем все остальные приверженцы. В некоторых полотнах он зашел так далеко, что невозможно определить их сюжет.

С именем Клода Моне нередко связывают такие достижения этого живописного метода, как передачу неуловимых переходных состояний освещения, вибрацию света и воздуха, их взаимосвязь в процессе непрерывных изменений и превращений. Он работал главным образом в области пейзажа.

Клод Моне и близкие к нему художники – Огюст Ренуар, Камиль Писсаро и Альфред Сислей - обратили внимание на то, что один и тот же природный пейзаж представляется совсем иным в солнечный или облачный день, при утреннем или вечернем свете. Заметив также, что тени от предметов вовсе не черные, а имеют определённую окраску, они изгнали черный цвет со своей палитры. Клод Моне в общей сложности написал около 200 картин, среди которых – «Завтрак на траве», «Сирень на солнце», «Бульвар Капуцинов», и др.

Одним из первых Клод Моне начинает создавать серии картин, в которых один и тот же мотив повторяется в разное время года и суток, при разном освещении и состоянии погоды (возможно, в этом следует видеть воздействие японской гравюры на дереве, где этот принцип играл ведущую роль). Так появляются его знаменитые серии, посвященные вокзалу Сен-Лазар, полям цветущих маков, Руанскому собору, лондонским мостам и др. Беглыми как

будто небрежными мазками Моне писал колышущееся от ветерка поле и полную движения улицу Парижа. Он превосходно умел передать на полотне и знойное марево летнего дня, и влажный снег мягкой французской зимы.

Ранние работы Моне вполне традиционны, их живопись свидетельствует о связи с искусством Курбе и барбизонцев. В них еще присутствуют человеческие фигуры, которые в дальнейшем все более превращаются в стаффаж и постепенно исчезают из его картин. В 1870-х годах окончательно складывается импрессионистическая манера художника, отныне всецело посвятившего себя пейзажу. С этого времени он работает почти исключительно на пленэре. Именно в его творчестве окончательно утверждается тип большой картины-этюда.

Не все они равноценны, но лучшие полотна этих серий поражают свежестью красок, интенсивностью цвета и артистизмом передачи эффектов освещения.

15 апреля 1874 г. в Париже на бульваре Капуцинов состоялась выставка 30 молодых художников, картины которых были отвергнуты официальным жюри Салона. Центральным произведением этой выставки явилась картина Клода Моне "Впечатление. Восход солнца". Эта картина Клода Моне, написанная в 1872 году с натуры в старом аванпорте Гавра и давшая название художественному направлению «импрессионизм».

Этот великолепный этюд запечатлел момент превращения ночи в день: всего несколькими мазками ярко-оранжевого цвета художник сумел передать свет, дрожащий на воде. «Впечатление. Восход солнца» — именно эта картина дала название движению импрессионистов.

Полотно впервые экспонировалось на выставке 1874 года в бывшей мастерской фотографа Надара. С лёгкой руки журналиста Л. Леруа название произведения стало именем направления, представители которого принимали участие в этой выставке. В своей статье «Выставка импрессионистов» (1874, газета Le Charivari) Леруа пишет: «Обои, и те смотрелись бы более законченно, чем это „Впечатление“!».

Холст выставлен в парижском музее Мармоттан. В 1985 году картина была украдена из музея вместе с другими работами Моне, а также Ренуара и Моризо. Полотно было обнаружено лишь пять лет спустя. С 1991 года картина вновь заняла своё место в экспозиции.

Один из досужих репортеров, которых было великое множество на этой скандальной выставке, Луи Леруа, сотрудник "Шаривари", презрительно назвал Моне и его товарищей "импрессионистами". Впоследствии это ироничное имя закрепилось за художниками и очень быстро потеряло свой первоначальный отрицательный смысл.

Несмотря на то, что выставка молодых художников вызвала бурную общественную реакцию, нельзя считать, что именно 1874 г. является годом рождения данного направления в живописи. Сложилось и оформилось оно раньше - примерно за 6-7 лет до указанных событий, поэтому крещение можно считать несколько запоздавшим .

Причины, которые заставили художников объединиться и выставить свои картины вопреки официальному мнению жюри, были просты. С одной стороны, выставка явилась своеобразным манифестом, провозглашающим существование нового молодого направления, которое заявило о себе в полный голос. С другой стороны, она привлекала знатоков и ценителей, которые могли стать потенциальными покупателями. Ведь до этого гарантией значимости картины было участие ее автора в официальном Салоне.

Поэтому К.Моне взял на себя труд по организации коллективной выставки в надежде, что отвергнутые поодиночке, собравшись вместе, художники смогут привлечь внимание к своему творчеству и своим проблемам.

Большинство с энтузиазмом и с полным пониманием значения происходящего откликнулось на призыв Моне: О.Ренуар, А.Сислей, К.Писсарро, П.Сезанн, Э.Дега, Б.Моризо, А.Гийомен. Художники старшего поколения - Э.Буден, Ш.Добиньи, И.Ионкинд - решили поддержать молодежь. И только Э.Мане, признанный всеми мэтр, отказался принять участие в выставке: он признавал только мнение официального жюри Салона и боялся навлечь на себя его гнев.

В поздний период творчества в живописи Моне усиливаются тенденции декоративизма и плоскостности. Яркость и чистота красок превращаются в свою противоположность, появляется какая-то белесость. Говоря о злоупотреблении поздних импрессионистов "светлым тоном, превращающим некоторые произведения в обесцвеченное полотно", Эмиль Золя писал: "И вот сегодня нет ничего, кроме пленэра... В Салоне остались только пятна: портрет только пятно, фигуры только пятна, одни только пятна".

Другие художники-импрессионисты тоже были в своём большинстве пейзажистами. Их творчество часто незаслуженно оставалось в тени рядом с действительно колоритной и впечатляющей фигурой Клода Моне, хотя они не уступали ему в зоркости видения природы и в живописном мастерстве.

С 1892 по 1894 гг. Клод Моне много раз воплощал мотив "Руанский собор" в разное время суток и года. В культурологи считается, что этой серией картин и завершился весь период импрессионизма.

Моне очень много путешествовал. Он ездил в Норвегию, Венецию, Антиб, Швейцарию, Голландию, Англию. Очень часто ездил на своём личном автомобиле как в загородные поездки, так и в другие города и даже страны. Такое изобилие мест, в которых Моне пришлось побывать за свою жизнь, нашло отражение и в его творчестве. Было написано много картин.

«Пиния в Антибе» 1888 г. Мелкие мазки сливаются, образуя широкое пейзажное пространство. Сосна поставлена точно в том месте, где сводится воедино вся композиция - горизонтальные полосы неба, город, вода, поросли кустарника.

«Мост Ватерлоо» 1902 г. Её Моне написал из окна своего номера. Этот пейзаж имел и второе название: "Облачная погода". Картина "Мост Ватерлоо. Эффект тумана" по настоящему необычна и неповторима. Рассматривая полотно на привычном нам довольно близком расстоянии, мы увидим лишь частые мазки. Однако, постепенно отодвигаясь все дальше и дальше начинаешь чувствовать магию этой картины. Вначале из глубины масляных мазков будто проступают основания моста, потом появляются очертания лодок...

А на расстоянии двух метров взору представится вся единая композиция.

Картина Моне "Мост Ватерлоо. Эффект тумана" считается одной из лучших работ, посвященной Англии. Удивительно, как точно картина передает очень мягкую, будто волшебную, воздушную атмосферу Лондона. Такой легкий и в то же время плотный объём, который неосознанно, был достигнут при помощи огромного количества переходных тонов, чьи оттенки не различаемы и выполнены с таким высоким мастерством, что мы не увидим ничего кроме масляного полотна, пока не отойдем от картины по дальше. И тогда предстает очень нежный, едва уловимый, едва проступающий из тумана арочный мост Ватерлоо.

Интересно, что каждый элемент картины довольно четко отличим от фона, благодаря резким тональным переходам от предметов к фону. Кроме того, само движение в картине Моне довольно реалистично. На первом плане изображена Темза, выполненная в более светлых оттенках и частыми средними мазками направленными от середины полотна слева направо, что создает эффект течения воды. Более светлой динамичной реке противостоит более тёмное небо, выполненное хаотичными мазками, что придает ему статику.

Интересно, что когда человек оказывается в тумане, чтобы увидеть очертания предмета и понять что это такое надо подойти практически вплотную. Однако, картина Моне работает совсем по другому, что привлекает и зачаровывает зрителей. Магия, которой обладает картина Моне "Мост Ватерлоо. Эффект тумана" заключается не только в

художественном таланте, и богатой палитрой оттенков, но и в психологическом воздействии на зрителя.

Действительно, картины Моне имели огромный успех. Критики встретили картины Моне с восторгом. Роже Маркс восхвалял "остроту видения, абсолютную искренность и композиционную силу" Моне. А Гюстав Жеффруа впал в совсем уж лирическое настроение: "На этих зыбких поверхностях, как в зеркале, отражаются изменения окружающей среды, колебания атмосферных условий, резкие дуновения ветерка, случайные вспышки света. Равномерно движутся вокруг них, как вокруг оси, свет и тень, солнце и темнота; они отражают последнее тепло последних лучей; они окутываются туманом, они пребывают в полной гармонии с пространством, с землей и с небом". Когда о стогах Моне написал статью Октав Мирбо, тираж газеты, поместившей ее, поднялся до 20 000 и пришлось его допечатывать. Но успех Моне говорил и о другом. Он говорил о победе импрессионизма; ведь Моне сохранил верность его первоначальным принципам и, не меняя своей техники (не в пример Писсарро), расширил его выразительные возможности, открыв его для новых идей. В конце концов даже пассивная бюрократия от культуры дрогнула. В 1878 году город По купил полотно Дега. В 1889 - 1890-м Моне с необыкновенной энергией и рвением, при поддержке Сарджента, организовал подписку для выкупа картины Мане "Олимпия" в национальное пользование; он добился, чтобы в текст акта передачи были включены условия, что картина навечно останется в Париже: сначала в Люксембургском музее, а затем, по истечении определенного срока после смерти автора, - в Лувре. То есть картину не отправляли в какой-нибудь провинциальный музей, как по обыкновению отправляли многие произведения, не понравившиеся истеблишменту. А еще через два года государство купило картину Ренуара "Девушки за фортепьяно". Затем, 11 марта 1894 года, Ренуар сам обратился к директору по делам изящных искусств Анри Ружону с письмом, в котором информировал того, что недавно умерший Гюстав Кайботт завещал нации свою коллекцию из 76 полотен Мане, Моне, Ренуара, Дега, Сислея и Сезанна, "на условиях, что эти картины не будут отправлены ни на чердак, ни в провинциальный музей, а будут храниться сначала в Люксембургском музее, а затем в Лувре", чего они и заслуживают своим качеством. Поначалу власти выразили согласие, но потом началась волокита относительно всевозможных гарантий, и только через два года они в конце концов согласились взять 40 из 65 полотен, переданных первоначально: восемь работ Моне, по семь Дега и Писсарро, по шесть Ренуара и Сислея, по две Мане и Сезанна, а также две картины Милле. В 1896 году все картины были вывешены в Люксембургском музее. В 1907-м, когда Клемансо стал премьер-

министром, "Олимпия" Мане была переведена в Лувр, и государство купило одну картину из новой серии видов Руанского собора, написанных Моне с 1892 по 1894 год.

Моне пережил всех известных импрессионистов. В 1869 году в Понтуазе под Версалем, на клочке земли, названном Лягушатником, впервые были созданы произведения, заслуживающие впоследствии определение импрессионических. Возле Лягушатника работали Ренуар и Моне, именно там их картины приобрели характерные для импрессионизма черты: свободные, раздельные мазки, чистые, несмешанные краски, акцентирование рефлексов. Моне постоянно получал творческий импульс в своих нескончаемых дискуссиях с друзьями.

Часто Клод Моне ещё ребенком наблюдал в Гавре волшебную игру воды. Родившись в Париже, Моне провел детство и юность в Гавре, на берегу моря, о котором позднее сказал: "Мое желание – всегда быть рядом с ним или на его волнах. А когда я умру, то хотел бы, чтобы меня похоронили на бакене". Живописец моря и неба. Эжен Буден понял, что Моне обладает даром художника. Под влиянием Будена Моне отказался от карикатур, которые принесли бы ему быстрый успех, чтобы посвятить себя живописи. Технической стороне искусства его обучил Буден. Он вдохновил Моне на осмысление зыбкости и изменчивости окружающего мира.

Моне искал воду повсюду. Если по близости не было моря, он шел к реке или ручью. Или искал каналы. Художник посетил европейские города, славящиеся своими каналами: в 1880 – Амстердам, в 1908 – Венецию. Правда, к концу жизни он довольствовался прудом в своем саду. Спокойная поверхность и растительность этого водоема вдохновила его на последние шедевры – «Водяные лилии». Любовь Моне к воде распространялась и на другие формы его бытования, на метаморфозы воды – туман или пар. Картина Впечатление, Восход солнца – это не кусочек моря, а окутанный утренним туманом морской пейзаж. Когда Моне между 1876-1878 годами писал свою серию Вокзал Сен-Лазар, он тоже изображал одну из форм существования воды – пар, вырывающийся из локомотивов. Когда в 1880 году он писал ледоход, им владело то же стремление. Он преобразил метафору Гомера, описывающего воду как струящуюся равнину. Под кистью Моне вся земля уподоблялась воде. Даже свою собственную кожу он трактовал в Автопортрете 1917, написанном уже в возрасте 77 лет, как будто это рябь на воде. В 1892-1894 годах он работал над тем, чтобы передать струящуюся динамичность фасада Руанского собора, уподобляя его водопаду.

В 1860 году молодым солдатом Моне отправился на военном корабле в Алжир, спустя два года вернулся во Францию.

В лесу Фоншебло Моне работал над своим «Завтраком на траве». Летом в 1865 году, оставшись в Шайи на пять месяцев (в результате несчастного случая, повлекшего за собой перелом ноги), Моне начал работу над подготовительными набросками к задуманному им огромному - 6х4,6 м - полотну, по размерам, равному "Мастерской" Курбе, которое он назвал "Завтрак на траве" - в знак уважения к Мане. На этой картине не было обнаженных тел, только элегантные дамы под зонтиками и мужчины в рединготах. Полотно было задумано прежде всего для того, чтобы изучить освещение в лесу - в тени деревьев и на поляне.

Это смелое начинание, предпринятое 25-летним юношей, заинтересовало всех, и Курбе, в то время живший в Марлотт, навестил Моне в Шайи, дабы щедро помочь ему советами и приободрить юного коллегу, к которому всегда благоволил. Курбе повел себя неожиданно: он посоветовал юноше умерить свой пыл. В результате картина так и не была завершена: то ли духу не хватило, то ли Моне осознал, что еще не созрел для осуществления своего замысла, но он прекратил работу и более к этой картине не возвращался.

Этому полотну предстояло пережить неслыханные в истории искусства приключения. Моне, как водится, оставил картину под залог хозяину гостиницы "Золотой лев", но полностью оплатить счет ему не удалось, несмотря на субсидии тетюшки Лекадр.

Много лет спустя он разыскал холст в сарае, где тот хранился в свернутом виде, изъеденный сыростью. Видя, что холст не подлежит восстановлению, Моне отрезал куски, не тронутые влагой, а остальное выбросил. Один из кусков, сменив многих хозяев, оказался в руках богатого ливанского коллекционера: другую часть опытный торговец Жером Вильденштейн разыскал после войны в мастерской в Живерни... и передал ее в дар Лувру. Благородный поступок и в то же время удачный ход Вильденштейна в споре с ливанцем, не уступавшим принадлежащий ему кусок холста в надежде, что, устав от борьбы, Жером Вильденштейн уступит ему свой. Передав свой холст Лувру, торговец лишил ливанца последней надежды.

Можно только сожалеть о том, что Моне не закончил свою картину: большой подготовительный этюд, хранящийся в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, свидетельствует о том, что это произведение могло стать одним из самых удачных в его творчестве.

Клод Моне был много обязан Эдуарду Мане, и прежде всего смелостью в определенных случаях писать, не заботясь об объеме.

В поздний период творчества Моне по-прежнему уделял много внимания выразительной способности цвета, ставшего основным средством его художественного языка. Поздние картины теряют сюжетность, тяготеют к беспредметности.

Сад в Живерни, по признанию самого Моне, является лучшим произведением в его творчестве. Многочисленные виды и сорта цветов были подобраны и высажены так, чтобы он постоянно цвел, радуя глаз разнообразием оттенков. Прекрасный сад - произведение искусства - становится объектом живописи, словно отражаясь на холсте.

Композиция работы «Сад ирисов в Живерни» (1899—, Художественная галерея Йельского университета) проста: на холсте квадратного формата изображена убегающая в даль сада дорожка, полускрытая разросшимися кустами ирисов, над ней - уходящие перспективой стволы садовых деревьев. Художник наносит на холст ликующие чистые цвета, передавая зрителю свое ощущение полноты жизни и счастья, рожденное от соприкосновения с природой. Нежные цветы ирисов на переднем плане картины словно заглядывают нам в глаза. Под кистью Моне они будто обретают душу. Красота природы становится величайшим чудом и, видимо, венцом божественных творений для Моне (в отличие от ренессансного «Человек — венец творений»). Поэтому она является самодостаточным объектом живописи, не требующим включения в пейзаж человеческих фигур.

В 1899 художник приступил к созданию серии «Кувшинки», изображающей водяные лилии (ненюфары) в пруду его сада в Живерни. Как и весь сад, пруд и перекинутый через него деревянный мостик в японском стиле были творением рук самого Моне. Художник вырастил в нем кувшинки и подолгу любовался этими нежными водяными цветами, бликами солнца и отражением облаков в воде. Серийность работ основана на варьировании мотива при меняющемся освещении. Кувшинки владели помыслами художника более двадцати лет, до самой смерти.

Поразительно радостное впечатление рождает картина «Кувшинки. Облака» (1903, частное собрание). Полотно пропитано солнечным светом, хотя небо в нем изображено лишь отраженным в воде. Медленно плывут кувшинки, облака и, кажется, словно воздух плывет с легким дуновением ветра.

В картине «Пруд с кувшинками» (1908, частное собрание, Санкт-Галлен, Швейцария) Моне выбрал квадратный формат полотна, зрительно «увеличивающий» изображение в пространстве и создающий впечатление бесконечности. Художник написал крупным планом «фрагмент» пруда, в кадр вошла только гладь воды с живописно разбросанными листьями,

цветами кувшинок и отражением облаков. Мастер отошел от перспективного построения, из-за чего кувшинки в правом верхнем углу композиции кажутся расположенными выше, чем растения переднего плана картины. Работа утрачивает глубину и разворачивается на плоскости, тяготея к декоративности.

В 1900— Клод Моне неоднократно бывал в Англии, он любил Лондон за неповторимую туманную атмосферу. Здесь живописец много раз писал здание парламента, создав целую серию работ на эту тему. «Здание парламента в Лондоне» (1904, музей д'Орсе, Париж) словно окутано густым туманом, сквозь который проступают величественные очертания неоготической архитектуры и пробивается желто-рыжее солнце, окрашивающее Темзу рыжевато-багровыми бликами. Живопись условна, художник изображает не конкретные детали, а именно сиюминутный образ города, каким он его увидел. Импрессионизм Моне не перелает объективной реальности, не признает неизменности качеств предметов. Их цвет, а также очертания зависят от света — едва пробивающегося, заливающего всю окрестность, или гаснущего, переходящего в сумерки.

В 1908 Клод Моне с семьей посетил Венецию. Удивительная атмосфера этого города, водные просторы, поразительно обыгранные венецианскими архитекторами, рефлексy на воде и памятники, двоящиеся в ней, покорили художника. Во время путешествия родилась серия работ с венецианскими пейзажами.

Сложно назвать картину «Палаццо да Мула в Венеции» (1908, Национальная галерея, Вашингтон) ведутой (городским пейзажем) или архитектурным пейзажем. Она, выражаясь фигурально, больше похожа на «портрет» средневекового венецианского здания, глядящегося в зеркало канала. Это портрет крупным планом, края дворца обрезаны рамой картины, в кадр вошла часть здания без крыши. Очевидно, Моне не ставил перед собой задачу скопировать памятник. Художник покорен удивительным единством архитектуры и ландшафта, гениальностью архитектора, спроектировавшего дворец выходящим из воды. Палаццо и канал, на берегу которого он возведен, живут нераздельной жизнью: каменные стены отражаются в воде, а она, в свою очередь, отражая солнечный свет и синее небо, словно окрашивает стены в небесные оттенки. Именно это и передал Моне. Горизонтальная композиция с четким делением на первый (водное пространство) и второй (стена палаццо с многочисленными арками оконных и дверных проемов) планы облегчается двумя тонкими силуэтами гондол.

Во втором десятилетии нового века стареющий Клод Моне все больше роднился с одиночеством. В 1911 умерла вторая жена Алиса, в 1914 — Жан — их первый с Камиллой сын. За художником преданно ухаживала дочь Алисы от первого брака, ставшая женой (а

теперь и вдовой) Жана. Вместе с этими утратами художника постигло еще одно несчастье: в 1912 врачи поставили ему диагноз двойной катаракты. Он уже не мог передавать на холсте световые эффекты, увиденные в живой природе. Была в этом злая ирония судьбы, отнимающая у художника главное, чем он живет, — зрение, подобно тому, как музыкант теряет слух (достаточно вспомнить Бетховена, не слышавшего звучания своей гениальной «Девятой симфонии»). Однако Моне не переставал писать.

В 1916 он задумал новую серию панно размером 4х2 метра с видами своего сада. Панно «Ненюфары» («Кувшинки», 1920-1926, Музей Оранжереи, Париж) рождает ощущение плоскостности и бесконечности пространства, словно утекающего за рамы картины. Крупными сочными мазками художник намечает форму листьев и цветов, работает цветовыми пятнами.

«Автопортрет» Клода Моне (1917, Музей Оранжереи, Париж) это самооценка человека, его отражение в зеркале собственного сознания. Портрет написан в фас, но уставшие глаза не смотрят на зрителя. Моне не ищет «диалога». Формально работа кажется неоконченной: изображена лишь голова художника, схематично намечены линии плеч. Однако густая тень, окаймляющая портрет, не оставляет сомнения в законченности образа и сообщает ему драматизм.

Поздние произведения Моне находятся на грани предметного и беспредметного искусства. В качестве примера можно привести работу «Сад с прудом в Живерни» (около 1920, Музей изящных искусств, Гренобль). Уголок сада художника предстает таинственным местом, спрятанным в густых зарослях. Эта работа, безусловно, предметна: здесь четко построена композиция, различимы очертания ветвей. Кажется, что цвет играет самостоятельную роль в этом произведении, он декоративен в преломлении гаснущего зрения художника. Картина производит драматическое впечатление, благодаря нереалистичной условной цветопередаче. Цвет экспрессивен. Это уже не импрессионизм — в технике письма и художественной концепции, это отражение внутреннего мира стареющего человека.

«Моне - это всего лишь глаз, но, Бог мой, зато какой!» - восклицал в свое время Сезанн. Живопись французского художника - это восторженное и бесконечное преклонение перед природой, красоту которой он хотел и умел передать в своем особом, тонком и чувственном стиле. Это необычное художественное видение стало основой живописной манеры целого направления в искусстве - импрессионизма, одним из основателей которого является Клод Моне.

Клод Моне умер в своем доме в Живерни в декабре 1926.

Таким образом, Клод Моне вложил большой вклад в историю импрессионизма. Именно его картина «Впечатление» дала название этому прекрасному стилю в искусстве. И сам Клод стал целой историей, глядя на его картины невольно ловишь себя на мысли, что вместе с ними заново открываешь для себя мир.

Заключение

В данной работе было рассмотрен импрессионизм, как одно из направлений французского искусства XIX века, также были изучены основные моменты истории создания этого движения, рассмотрен наиболее известный представитель художник – импрессионист XIX века и его великие работы.

Импрессионизм - это достигшее невиданной утонченности искусство наблюдения реальной действительности, в которой каждый миг уникален. Импрессионисты неизмеримо расширили возможности изобразительного искусства, открыв мир солнца, света и воздуха, но также красоту лондонских туманов, беспокойную атмосферу жизни большого города, россыпь его ночных огней и ритм непрерывного движения.

Также в этой работе были рассмотрены виды и техника импрессионизма. Это очень важный и интересный момент в этом виде искусства, так как только импрессионисты могут передавать каждый уникальный миг нашей природы посредством разнообразных мазков, различных передач форм.

В этой работе много говорится об одном из представителей импрессионизма, а именно о Клоде Моне. Этот великий импрессионист вложил большой вклад в историю импрессионизма. Именно его картина «Впечатление» дала название этому прекрасному стилю в искусстве. И сам Клод стал целой историей, глядя на его картины невольно ловишь себя на мысли, что вместе с ним заново открываешь для себя мир.

Итак, импрессионизм – это явление нового подхода к живописи, новый взгляд, жажда остановить мгновение реальной жизни, запечатлеть его в картине надолго. Данное направление в искусстве открыло глаза и художникам, и зрителям на цвет и свет в природе, перевернуло рутину академических правил.

Список литературы

1. "Клод Моне, или Триумф импрессионизма" Издательство Taschen
2. Рисунки и описание взяты с сайта <http://barlette.ru>

Оглавление

Информатика и основы компьютерного моделирования. Модуль 1.....	1
Название реферата:	1
« Основатель импрессионизма Клод Моне»	1
Биографические сведения	2
Вклад Клода Моне в историю импрессионизма	6
Заключение	16
Список литературы	17