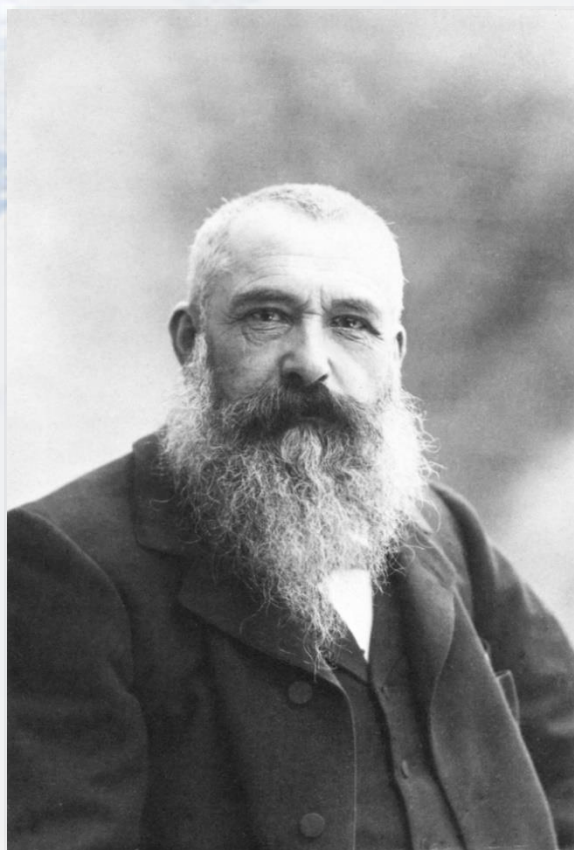

Сектор электронных ресурсов и МБА 1-е зд.

Клод Моне

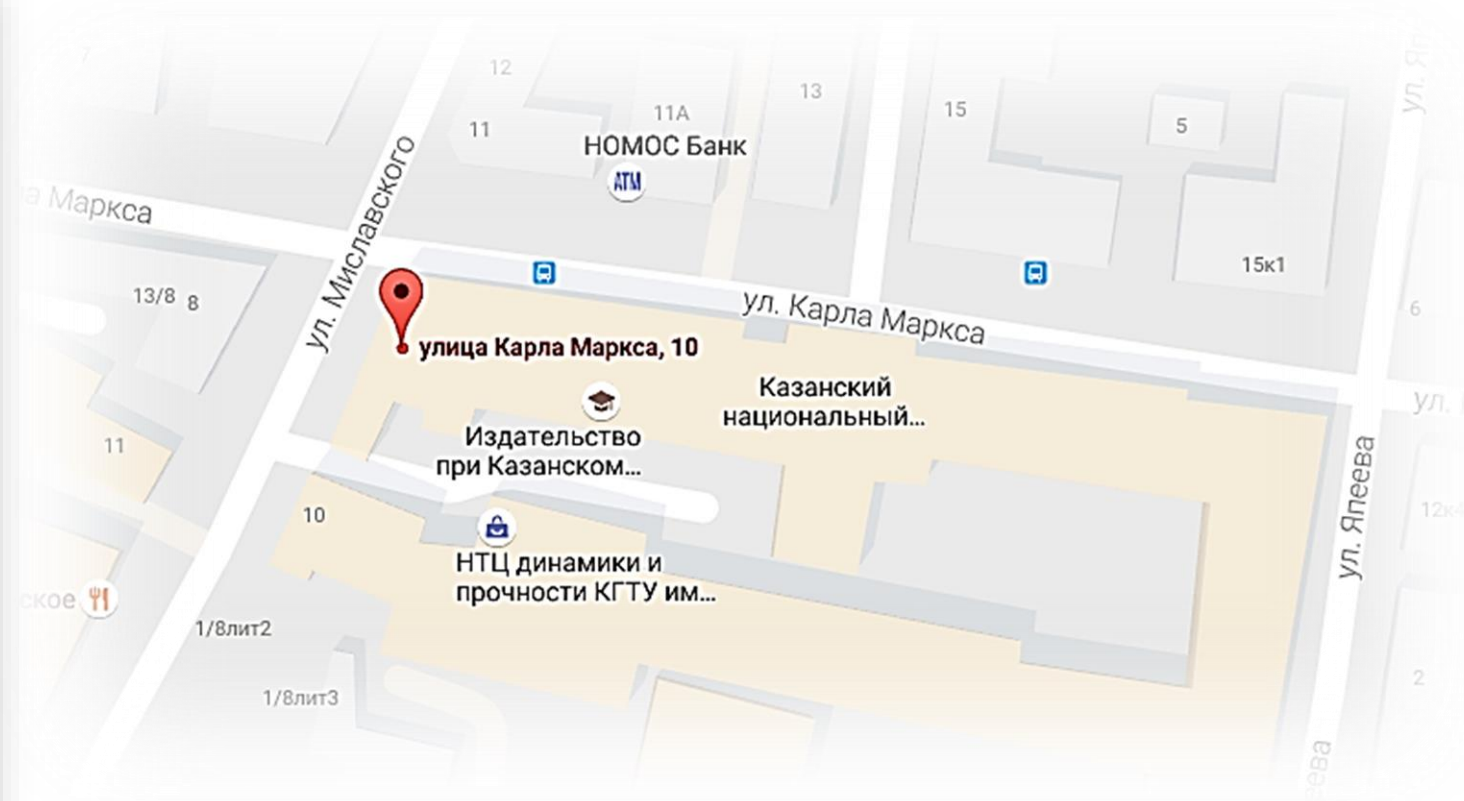
к 180-летию со дня рождения
(1840-1926)

Ноябрь, 2020

Уважаемые читатели!

Приглашаем на выставку книг
в НТБ им. Н.Г. Четаева
по адресу: К. Маркса 10, ком. 339

«Великий импрессионист»

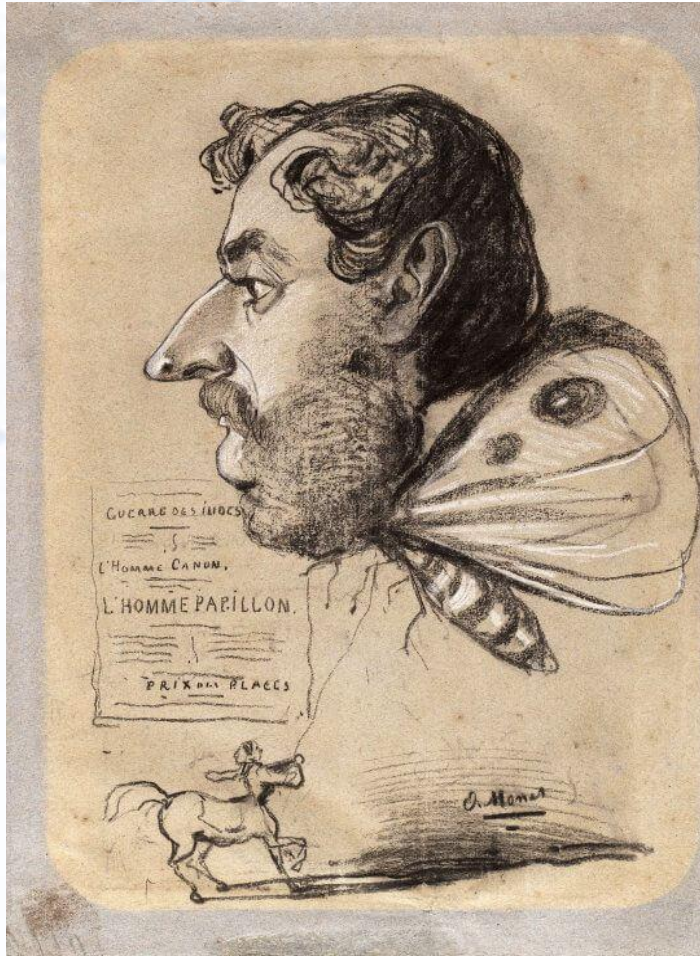

Огюст Ренуар, Портрет Клода Моне. 1875 год

Оскар Клод Моне – французский художник, один из основателей импрессионизма, прошедший долгий путь от гонений, насмешек и нищеты до всемирного признания. Название картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», придуманное буквально накануне открытия Первой выставки импрессионистов, стало поводом для разгромных рецензий, но дало название целому течению в живописи, литературе и музыке конца XIX века.

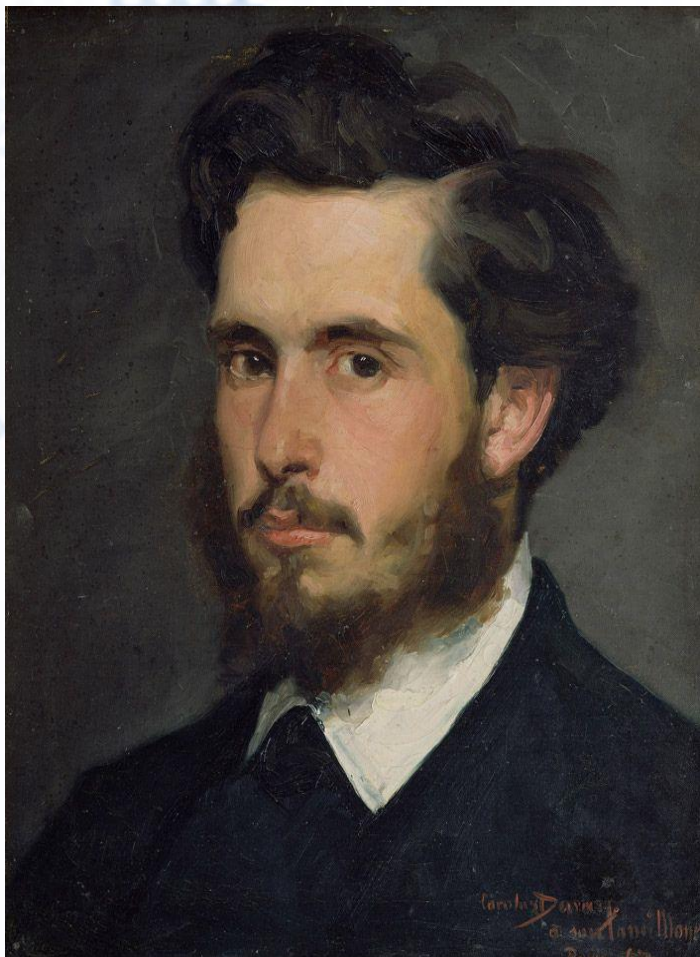
«Детство и юность»

Клод Моне. Карикатура «Жюль Дидье.
Человек-бабочка». 1858.

Клод Моне родился в Париже 14 февраля 1840 г. Когда ему исполнилось 5 лет, семья переехала в Нормандию, в Гавр. В школе мальчик ничем особым не отличался, кроме способностей к рисованию. У его родителей была бакалейная лавка, которую они надеялись передать сыну. Вопреки надеждам отца, Клод с раннего возраста тянулся к живописи, рисовал карикатуры и не помышлял о том, чтобы стать бакалейщиком. В местном салоне пользующиеся успехом карикатуры, нарисованные Клодом, продавались по 20 франков. Увлечению способствовало и знакомство юноши с пейзажистом Эженом Буденом – любителем пленэра. Художник показал начинающему живописцу основные приемы живописи с натуры. Отстоять право выбора профессии помогла и его тетя, взявшая на себя заботу о юноше после смерти матери.

Карлос Дюран. Портрет Клода Моне. 1867.

Занятия с Буденом открыли перед будущим художником его истинное призвание – писать природу с натуры. В 1859 году Клод отправляется на родину в Париж. Здесь он работает в студии для бедных художников, посещает выставки и галереи. Развитию таланта помешала армия. В 1861 году Моне призывают на военную службу в кавалерийские войска и отправляют в Алжир.

Из семи положенных лет на службе он пробудет два года, так как заболел тифом. Вернуться домой ему помогли и 3 тысячи франков, которые тетя заплатила, чтобы откупить племянника от воинской повинности. Оправившись от болезни, Моне поступает на факультет искусств университета, но быстро разочаровывается. Ему не нравится царивший там подход к живописи.

«Начало творчества»

Клод Моне. Завтрак на траве (этюд). 1865 г.
Национальная галерея Вашингтона, США

Желание учиться приводит его в студию, организованную Шарлем Глейром. Здесь он знакомится с Огюстом Ренуаром, Альфредом Сислеем и Фредериком Базилем. В Академии состоялось его знакомство с Писсарро и Сезанном. Молодые художники были одного возраста, имели схожие взгляды на искусство. В скором времени они стали костяком, объединившим импрессионистов.

Клод Моне. Камилла (Дама в зеленом платье). 1866 г.
Бременский музей, Германия.

Портрет Камиллы Донсье, созданный художником в 1866 году и выставленный в салоне, сделал его известным. Первым серьезным произведением стала картина «Завтрак на траве» (1865-1866), написанная им вслед за одноименной работой Эдуарда Мане. Вариант Клода был в четыре раза больше по размеру. Композиция картины достаточно проста – на полянке возле леса разместилась группа нарядных женщин и мужчин. Ценность картины – в ощущении движения воздуха, усиленного фактурными мазками. На выставку она не попала, так как художник не успел дописать большое полотно. Стесненному материально Клоду пришлось продать картину, чтобы забыть о голоде и не одалживать у друзей. Вместо нее художник выставил «Даму в зеленом» (портрет К. Донсье).

Клод Моне. Женщины в саду. 1867 г.
Музей Д'Орсе, Париж.

Следующее двухметровое полотно «Женщина в саду» полностью написано на пленэре. Чтобы словить нужное освещение, художник вырыл траншею, позволяющую перемещать холст вверх и вниз. Приходилось подолгу ждать нужного освещения, и только после этого браться за кисть. Несмотря на его стремление добиться совершенства, жюри салона работу отклонило

«Импрессионизм»

Новое направление в живописи, получившее название «импрессионизм», стало переворотом в живописи. Чувствовать сиюминутность происходящего и передавать его на полотне – задача, которую ставили перед собой импрессионисты. Клод Моне был ярким представителем и основоположником этого направления. Он был художником пленэра, передающим естественную, сиюминутную красоту окружающего пространства.

Летом 1869 г. в компании с Ренуаром он отправляется на пленэр в Бужевиль. В новых картинах, написанных крупными пастозными мазками, он отказывается от смешанных оттенков. Пишет чистым цветом и делает для себя множество открытий, касающихся техники живописи, особенностей светотени, влияния на цвет окружающих оттенков и т.д. Так появился и получил развитие импрессионизм – новаторское направление в изобразительном искусстве.

С началом франко-прусской войны Клод Моне, пытаясь уклониться от армии, едет в Англию. Он не поддерживал Наполеона III и был его убежденным противником. В Англии знакомится с Полем Дюран-Рюэлем – продавцом картин. Они станут хорошими друзьями и партнерами. Поль купит у художника большую часть картин этого периода его творчества.

Клод Моне. Впечатление. Восходящее солнце. 1872 г. Музей Д'Орсе, Париж.

Деньги от продажи позволили приобрести домик на родине, в Аржантее, в нем он прожил несколько счастливых лет до 1878 года. В этот период художник плодотворно работает, создавая свои картины, в том числе и знаменитое произведение Клода Моне «Впечатление. Восход солнца». Название этого шедевра выражает суть импрессионизма и было использовано критиками для определения нового направления в живописи. «Восход солнца» был выставлен в 1974 году в Париже.

Клод Моне. Поле маков у Аржантёя, 1873 г. Музей Д'Орсе, Париж.

Много времени Моне уделяет серийным композициям: изображает виды Лондона, Руанский собор, Стога, Маки и др. пейзажи. В импрессионистической манере передает неодинаковую освещенность в зависимости от погоды, времени суток и года, используя для каждого состояния свою тональность палитры. Для описания картин великого импрессиониста трудно подобрать слова, их нужно чувствовать и понимать.

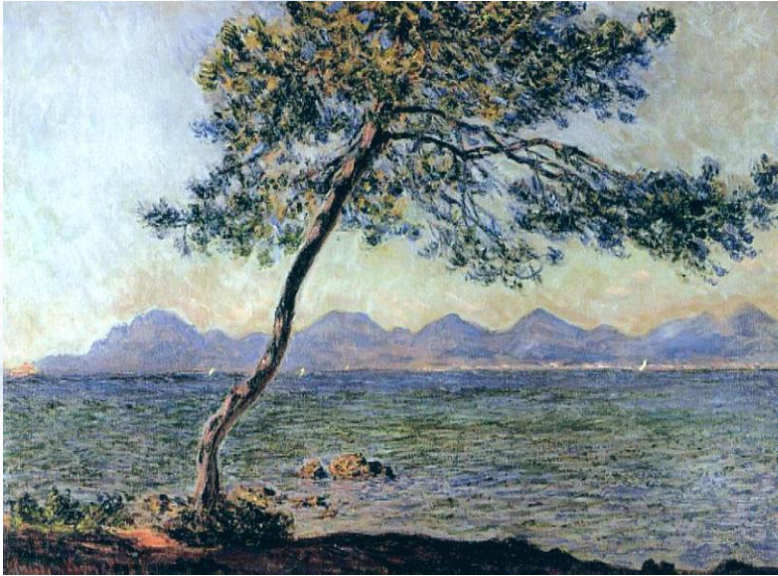

Жизнь в Живерни

Поднакопив денег, Моне поручает финансовые дела Э. Гошеде. Банкротство бизнесмена вынуждает семьи объединить капиталы и переехать в деревушку Ветей. Здесь в его биографии происходят трагические события, связанные со смертью жены, а затем и сына. В 1883 году семья Моне переезжает в деревню Живерни, расположившуюся на живописном берегу Сены. В это время его картины хорошо продаются, он скопил неплохое состояние, часть которого тратит на расширение своего сада.

Известно, что знаменитый художник был еще и садовником, создававшим свой сад на протяжении 43-х лет. В последние годы жизни Моне выходил с мольбертом в свой роскошный сад и много рисовал. Великий труженик и «раб своего дела», как он себя называл, пытался достичь совершенства в передаче красоты окружающей природы на холст.

В этот период художник осваивает новую технику. Пишет по несколько картин одновременно. Таким образом он старается запечатлеть переменчивое освещение. Сеанс живописи над одной картиной мог составлять полчаса, затем он переходил к другой, чтобы словить и передать другое сиюминутное впечатление. К примеру, серия его картин с изображением мыса Антиб, представлена в утреннем, полуденном, осеннем, летнем и весеннем освещении.

Клод Моне . На мысе Антиб, 1888

Клод Моне. Водяные лилии. 1906 г.

Художник прожил долгую жизнь, перенес две операции по удалению катаракты, после которых изменилось его цветовосприятие. Ультрафиолет он стал видеть в лиловом или голубом цвете. Это видно по его картинам, написанным после операции. Примером такой работы являются «Водяные лилии». В этот период большую часть времени он проводит в саду, создавая на своих полотнах таинственный мир воды и растений. Знаменитая серия его последних панно представлена разнообразными прудами с кувшинками и другими водными растениями.

Умер художник в Живерни 5 декабря 1926 г. от рака легких в 86-летнем возрасте, пережив многих дорогих ему людей. По его настоянию, церемония прощания была простой и немногочисленной. Попрощаться с художником пришло 50 человек. Похоронили Моне на церковном кладбище.

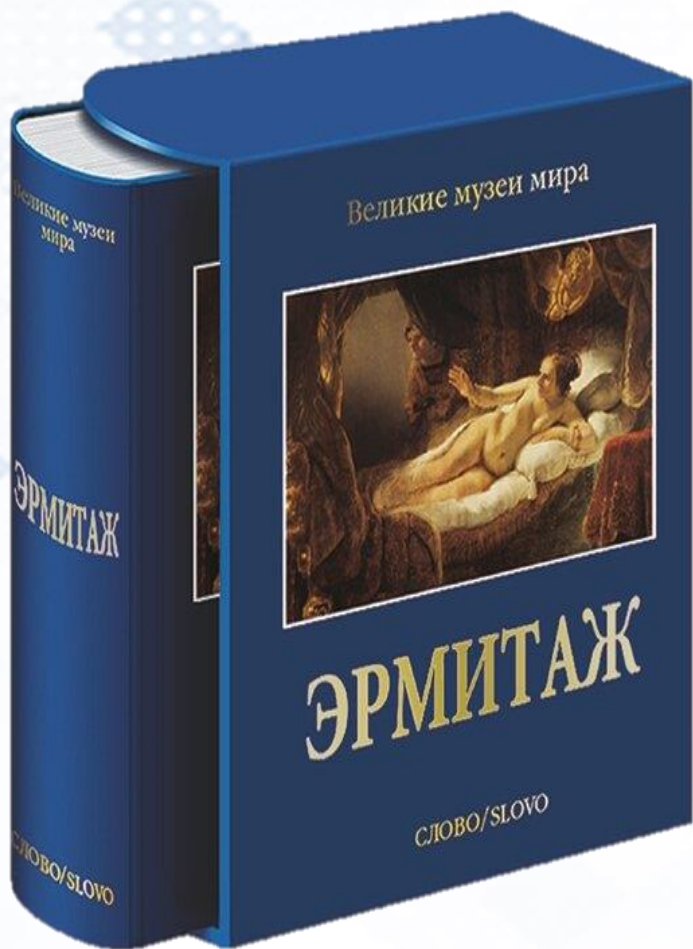
Личная жизнь

Клод Моне и Алиса Гошеде на площади Сан Марко в Венеции

Первой женой художника была Камилла Донсье, позировавшая ему для «Дамы в зеленом» и других картин. Она родила двух сыновей с разницей в 11 лет. После смерти любимой жены, которая была и его постоянной натурщицей, у художника завязываются отношения с Алисой Гошеде. Официально они станут мужем и женой после смерти ее мужа Эрнеста. Алисы не стало в 1911 году, через три года ушел из жизни его старший сын Жан.

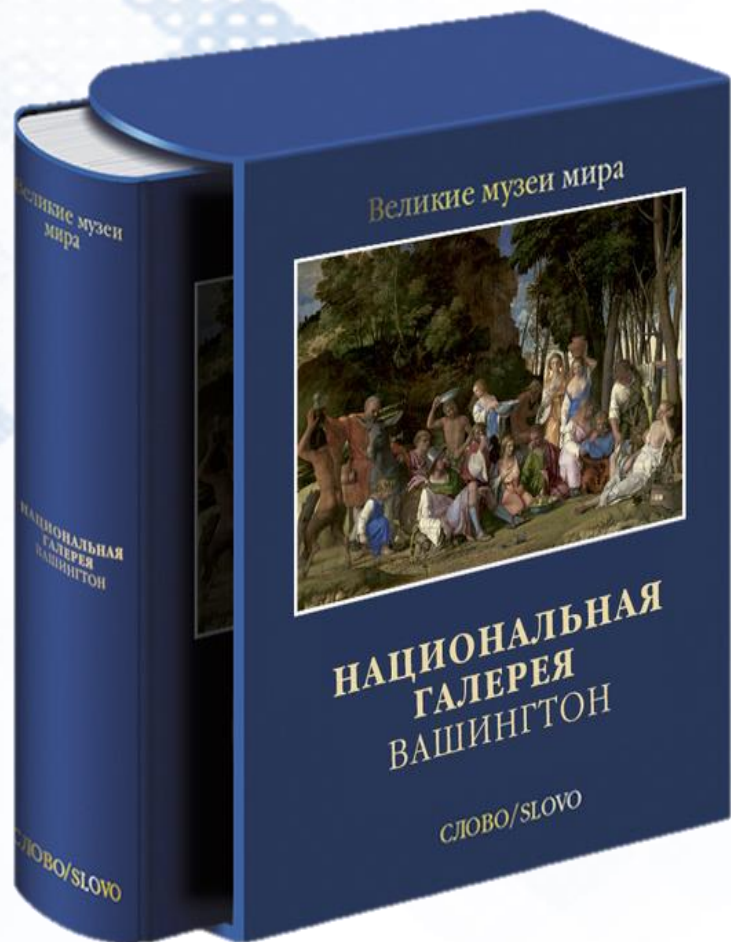
Творчество Клода Моне входит в ТОП-3 самых дорогих живописцев. Средняя цена картин — \$7,799 млн. самая дорогая из них («Водяные лилии», (1905) оценивается в \$43 млн. Работы хранятся в музеях всего мира. Крупными владельцами наследия художника считаются Россия, Великобритания и США.

Пиотровский, Михаил Борисович. Эрмитаж / М. Б. Пиотровский. - М. : СЛОВО/SLOVO, 2007. - 616 с. - (Великие музеи мира).

Аннотация: Государственный Эрмитаж один из самых замечательных музеев мирового искусства. Это издание рассказывает о богатейшей коллекции живописи Эрмитажа. За несколько веков в музее собраны великие полотна, созданные мастерами разных стран и эпох, - от работ Тициана и Рембрандта до Черного квадрата Казимира Малевича. Караваджо и Джорджоне, Симоне Мартини и Беато Анджелико, Тьеполо, Рубенс и Ван Дейк, Рогир ван дер Вейден, Снейдерс, Грёз и Ватто — список великих имен в коллекции можно продолжать долго. Широко и полно представлено в собрании и искусство XIX—XX веков: Сезанн, Ван Гог, Гоген, Матисс, Буден, Вламинк, Пикассо, Кандинский...

Национальная галерея. Вашингтон / пер. с англ. М.М.Сокольской. - М. : СЛОВО/SLOVO, 2006. - 424 с. - (Великие музеи мира). : 4000.00 р

Аннотация: Альбом знакомит выдающимся собранием шедевров наиболее знаменитых европейских и американских художников, которым располагает Национальная галерея в Вашингтоне. Ее коллекция складывалась в соответствии со вкусами многочисленных меценатов. "Так, собрание живописи итальянского Возрождения галереи, считающееся лучшим и самым обширным на Американском континенте, соседствует с представительными отделами современного и новейшего искусства, работами американских художников. Альбом позволяет по новому взглянуть па семь веков живописи, представленной в двух зданиях Национальной галереи.

Европейское искусство

Энциклопедия

Живопись. Скульптура. Графика

К-0

Европейское искусство: Энциклопедия. Живопись. Скульптура. Графика / Российская академия художеств, НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств. - М. : Белый город. Т. II : К-О. - 2006. - 416 с. - ISBN 5-7793-0920-5. - ISBN 5-7793-0923-x (Т. II) : 2000.00 р.

Аннотация: В данном издании рассказывается о творчестве более чем тысячи европейских мастеров - живописцев, скульпторов, графиков, многие из которых работали сразу в нескольких видах изобразительного искусства. Статьи о каждом из них включают биографические сведения и анализ основных произведений, краткую библиографию. Освещается деятельность не только крупных мастеров, но и менее известных широкому читателю. В подготовке издания приняли участие ведущие специалисты в области зарубежного искусства. Коллективный труд является первым достаточно полным и хорошо иллюстрированным справочником.

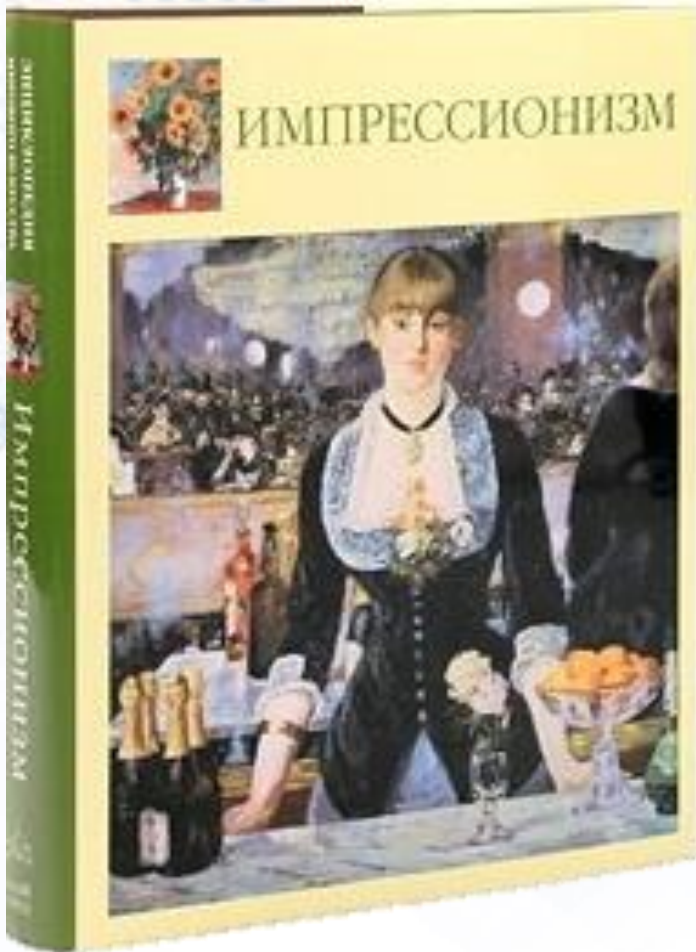

Мастера мировой живописи XIX - XX века / М. М. Алленов, Е. М. Алленова, Ю. А. Астахов и др.; под ред. Е. Д. Федотовой. - М. : Белый город, 2005. - 528 с. - (Энциклопедия мирового искусства).

Аннотация: Данное издание призвано рассказать об истории мировой живописи, динамике ее развития от века к веку. Каждое столетие, рождая новый взгляд на мир, властно преобразовывало оценку его художниками. На отрезке исторического времени, называемом «веком», работали мастера, которые шли вровень с его открытиями, осваивая и закрепляя их, но и те, которым суждено было стать первооткрывателями, преобразователями старой художественной системы. Задача книги - объективно показать вклад тех и других в мировой художественный процесс, представить творчество каждого в панораме живописи определенного столетия. Это позволит читателю познакомиться с традициями национальных школ, уяснить логику их исторического развития от века к веку, проследить как неизбежное сходство художественного мышления, так и возможные взаимовлияния, движимые живописцами, поиск нового или обращение вспять в желании найти опору в классической традиции.

Байрамова, Лилия Энверовна. Импрессионизм / Л. Байрамова; под ред. Е. Галкиной. - М. : Белый город, 2008. - 832 с. - (Энциклопедия мирового искусства). - ISBN 978-5-7793-1523-4 : 1721.00

Аннотация: Особенность же и привлекательность данного издания состоит не столько в его полноте, хотя речь в нем идет не только о самых известных и популярных художниках, таких, как Клод Моне, Дега или Ренуар, но и о живописцах менее известных, но не менее замечательных - о Писсарро и Сислее, а вслед за ними и о Гюставе Кайботте, Берте Моризо, Мэри Кассат и многих, многих других, но и, прежде всего, в необычайном, лирическом подходе автора к описываемым историям и картинам. Ибо автор не только информирует читателя и размышляет с ним вместе о судьбах художников и искусства, но и вовлекает его в любование живописью и красотой, учит видеть и понимать поэзию живописи. Сам лирический, вдохновенный и поэтический текст этой книги настраивает читателей на бесконечное погружение в мир живописи, красоты и поэзии...

ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОГО ИСКУССТВА

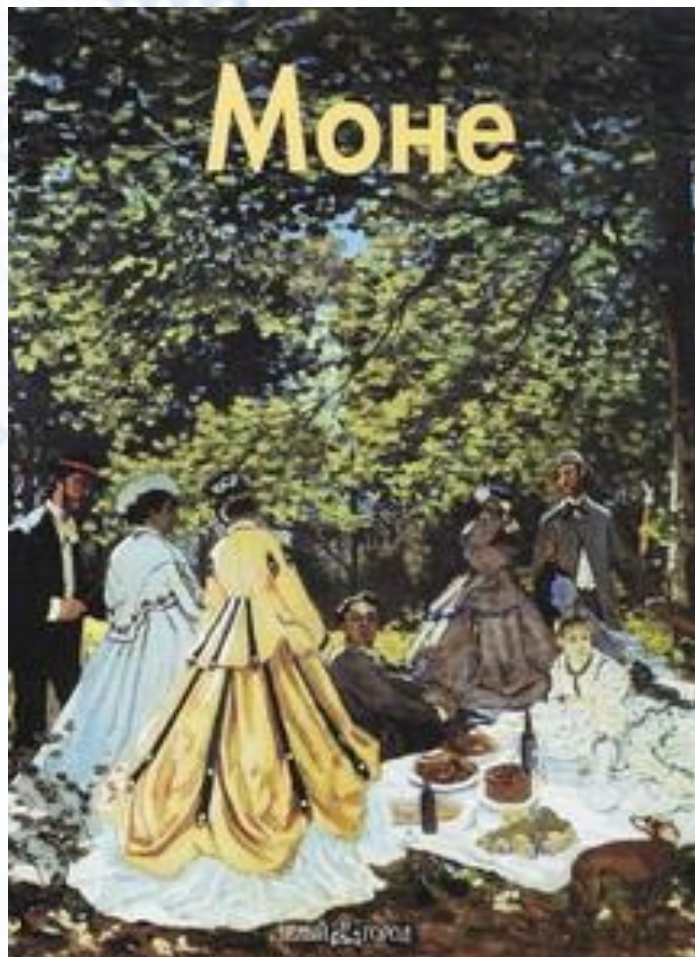

ФРАНЦУЗСКАЯ
ПЕЙЗАЖНАЯ ЖИВОПИСЬ

Калитина Н.Н. Французская пейзажная живопись 1870-1970 : / Н. Калитина. - Л. : Искусство, (Ленинградское отделение), 1972. - 261 с. - (Из истории мирового искусства).

Аннотация: Книга, написанная доктором искусствоведения Н.Н.Калитиной, представляет собой очерки истории французской пейзажной живописи, достигшей в XIX - XX веках блестящего расцвета. В этом жанре работали почти все ведущие мастера Франции. В книге прослеживаются общие тенденции развития французского пейзажа за последние сто лет и даются творческие портреты крупнейших мастеров: Моне, Писсарро, Сезанна, Ван Гога, Гогена, Сёра, Марке, Дюфи и многих других.

Клод Моне / автор текста В. А. Кулаков. - М. : Белый город, 2008. - 64 с. - (Мастера живописи). - ISBN 978-5-7793-0689-8 : 625.00 р.

Аннотация: Итог всему творчеству Клода Моне как бы подводят слова самого мастера, сказанные им в 1920 году: «Приемы меняются... искусство остается тем же: свободной и проникнутой чувством интерпретацией природы...».

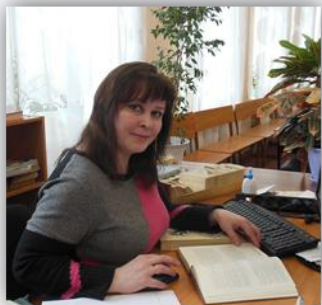
Михайлова, Ирина Николаевна. Искусство и литература Франции с древних времен до XX века / И.Н. Михайлова, Е.Г. Петраш. - М. : КДУ, 2005. -384 с. - ISBN 5-98227-013-X : 421.50 р.

Аннотация: В книге представлены основные направления и художественные закономерности литературы и искусства, охватывающие все сферы культурной жизни Франции. Теоретический материал дополнен большим количеством искусно подобранных иллюстраций и литературных примеров, что позволяет создать целостное представление о развитии искусства и духовной жизни французского общества на протяжении столетий. Издание снабжено словарем для пояснения специализированных терминов и понятий.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Составители:

Сорокина Светлана Борисовна,
Главный библиотекарь, сектор электронных ресурсов
и МБА

По материалам с сайта:<https://www.wikiart.org/ru/klod-mone>
<https://24smi.org/celebrity/4624-klod-mone.html>
https://muzei-mira.com/biografiya_hudojnikov/1226-hudozhnik-klod-mone-kartiny-i-biografiya.html
<https://gallerix.ru/album/Claude-Monet>
и другим открытым источникам Интернета

