

МБУ «Новолеушковская сельская библиотека имени И.И. Никонова»

Культура для школьников

«Художественный салон»

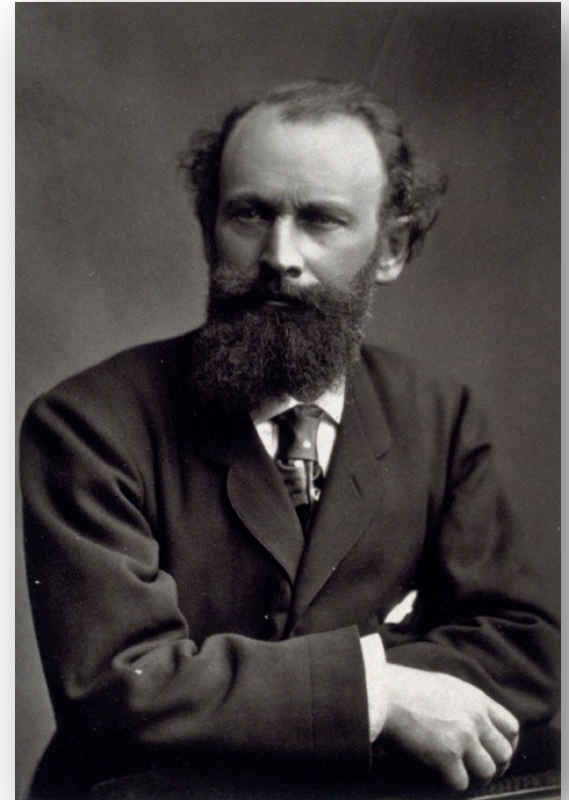
***К 190 — летию
Эдуарда Мане***

Подготовила: заведующая сектором по работе с юношеством Л.В. Блинова

Эдуард Мане (1832 - 1883 г.г)

Эдуард Мане родился 23 января 1832 года в Париже, в доме № 5 по улице Малых Августинцев. Сын Огюста Мане, чиновника Министерства юстиции, и Эжени-Дезире Фурнье, дочери дипломата и крестницы маршала Бернадотта.

Отец был против того, чтобы сын, нарушив семейную традицию, стабильной работе предпочел творческую самореализацию.

Неизвестно, как бы сложилась судьба импрессиониста, если бы брат матери Эдмон-Эдуард Фурнье, увидевший в Эдуарде тягу к искусству, не оплатил племяннику посещение курса лекций по живописи, на которые мальчишка ходил после занятий в школу.

Из-за академических стандартов, которые лишенные образности мысли преподаватели считали основой художественной самобытности живописца, уроки рисования не вызвали у Мане ожидаемого интереса.

Манет

Понимая, что сын даже под страхом смерти не свяжет жизнь с рутинной государственной службы, Огюст выбрал меньшее из двух зол, позволив отпрыску заняться мореплаванием. В декабре 1848 года Эдуард в качестве юнги поднялся на борт корабля. Путешествие через Атлантику и пребывание в Рио-де-Жанейро перевернуло его мир с ног на голову.

Раннее творчество

После круиза он с 1850 по 1856 годы обучался живописи в мастерской популярного в то время художника Тома Кутюра. Однако в этих занятиях сразу проявился сильный антагонизм: трудно найти что-то более несочетаемое, чем стремление Мане к живому искусству и поклонение Кутюра жанровым и стилистическим канонам рисования.

Мане много раз подавал свои картины на рассмотрение жюри, но то было слишком консервативным, чтобы выставлять его работы.

Одним из художников, оказавших наибольшее влияние на Мане, становится Веласкес. Возможно, именно его поздние произведения, в особенности знаменитые бodeгоны, оказали огромное влияние на становление движения импрессионизма.

Мане протестует против портретов, озарённых бенгальскими огнями, на лбу которых горят звёзды поддельных драгоценностей, в руках — серебряный жезл.

Де Банвиль, отзыв на картину Мане «Le Bon Vock» (перевод с французского Т. М. Пахомовой).

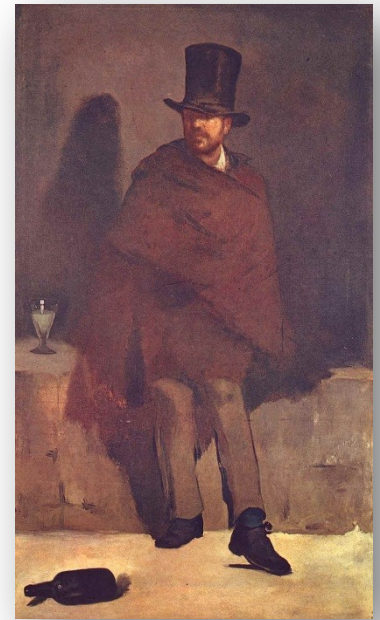
Мадам Мане на голубом диване, Лувр, Париж

Зрелое творчество

В 1859 году Мане решил, что его художественное образование завершено, и принял решение выставляться в Парижском салоне, престижной ежегодной парижской выставке. Художник возлагал большие надежды на реалистичную (чем-то схожую с творчеством Бодлера) картину «Любитель абсента».

Вскоре художник узнал, что жюри салона отвергло картину.

Фиаско на некоторое время сбilo Мане с индивидуального пути: он с трудом находил интересные сюжеты, некоторые элементы откровенно заимствовал у известных художников.

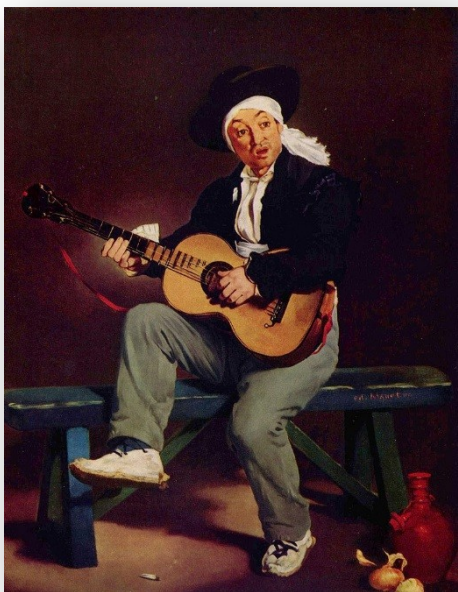
«Любитель абсента», 1858—1859

Однако вскоре Эдуард находит новый сюжет для будущей картины. Им послужил городской сад Тюильри, где по выходным парижская богема собиралась для прогулок и светских бесед. Теперь художник решительно отверг все советы Кутюра, что позволило ему легко и непринуждённо изобразить собрание людей.

Тематическая и техническая новизна картины снова вызвала удивление и непонимание близких Мане. Такого рода сцены природы воспринимались как живопись, предназначенная лишь для иллюстраций журналов и репортажей.

«Музыка в
Тюильри», 1862

Несмотря на тщательный отбор, в 1861 году обе картины Мане («Портрет родителей» и «Гитарреро») были приняты жюри салона, причём последняя даже получила награду. Публика также весьма благосклонно отзывалась о творениях молодого художника. Признание салона принесло художнику славу и деньги, но немаловажно для Эдуарда было и признание отца, который ещё до салона с гордостью демонстрировал гостям своего дома работу сына, изображавшую пожилую чету Мане.

Испанский гитарист
(Гитарреро). 1860 г.

В очередной раз Мане меняет мастерскую — теперь она находится в западной части квартала Батиньоль.

«Завтрак на
траве»

В 1863 году император Луи Наполеон повелел выставить отвергнутые произведения официального Салона».

В 1863 и 1864 годах Мане выставляется как в Салоне отверженных, так и в официальном салоне, где его новые картины, особенно «Завтрак на траве» вызвали резкое негодование со стороны критиков. Пик неприятия выпадает на 1865 год, когда Мане выставил в салоне свою (знаменитую ныне) «Олимпию» — картину, найденную его современниками крайне непристойной и вульгарной и спровоцировавшую грандиозный по тем временам скандал.

«Олимпия», 1863

Стиль художника

Импрессионисты считали Э.Мане своим идейным вождем и предшественником. Но его искусство гораздо шире и не укладывается в рамки одного направления, хотя художник всегда поддерживал импрессионистов в основополагающих взглядах на искусство, касающихся работы на пленэре и отражения мимолетного впечатления от реально существующего мира.

"В лодке", 1874

"На берегу моря", 1873

Позднее творчество

Часто покупая холсты и краски в магазине на улице Гранд-рю-де-Батиньоль, Мане вскоре стал завсегдатаем расположенного рядом кафе Гербуа, среди которых завсегдатаями были как неизвестные писатели и художники, так и уже знаменитые Фантен-Латур, Уистлер, Дюранти, Дега, Ренуар, Моне, Писсарро. Особняком стоит Эмиль Золя — горячий сторонник творчества Мане, ярый защитник его живописи.

Во время осады Парижа в 1870 году Мане, как убеждённый республиканец, остался в столице. После франко-прусской войны и Парижской коммуны художник ещё ближе сходитя с молодыми импрессионистами.

Белые пионы. 1864г.

Очередная шумиха вокруг его имени возникла в 1874 году. «Железная дорога» опять вызвала острую антипатию жюри. И лишь в 1879 году Салон оценил упорство художника: полотна Мане «В оранжерее» и «В лодке» были встречены очень тепло. Начиная с 1877 года в живописи Мане заметно стремление к натюрмортам и портретам.

С 1879 года его авторитет в глазах критиков от искусства растёт, его картины принимаются салонами. На одном из них Мане удостоивается медали за второе место, что даёт ему возможность выставляться, минуя отбор жюри. Вершиной творчества Э.Мане является его знаменитая картина "Бар в Фоли Бержер"

«В оранжерее», 1879 г.

«Бар в Фоли-Бержер»

Наброски и заготовки к картине, судя по всему, Мане делал прямо в баре. Этот бар находился на первом этаже варьете. Сидя справа от сцены, художник стал делать заготовки к полотну. После, он обратился к барменше и своему хорошему другу, с просьбой позировать ему, в своей мастерской.

Основой композиции должны были стать друг Мане и барменша, стоящие друг к другу лицом. Они должны быть увлечены общением друг с другом. Найденные наброски Мане подтверждают такой замысел мастера.

Но Мане решил сделать сцену несколько многозначительнее, чем она была. На заднем фоне находилось зеркало, отображающее толпы посетителей, заполнявших бар. Напротив всех этих людей, стояла барменша, она думала о своем, находясь за стойкой в бар. Хоть вокруг веселье и шум, барменше нет ни какого дела до толпы посетителей, она витает в своих собственных мыслях. Но справа видно, словно ее же отображение, только она беседует с одним посетителем. Как это понять?

На мраморной стойке и в зеркале, даже бутылки стоят различным образом. Реальность и отражение не соответствуют друг другу.

Игра черных цветов отличает картину Мане, от произведений других художников. Это очень трудно, заставить играть черный цвет на полотне, но у Мане все получилось.

Особенность этой картины Мане, в ее глубоком смысле, множестве символов, и скрытности. Обычно картины художника не отличались такими характеристиками. Эта же картина передает много глубин человеческих мыслей. В кабаре находятся люди разного происхождения и положения. Но все люди равны, в своем желании веселится и хорошо проводить время.

Смерть

Неприятие Мане установившегося во Франции строя во главе с Наполеоном выливается в написание им картины «Расстрел императора Максимилиана» — повествование о казни ставленника французского правительства в Мексике. Эту картину Мане не смог выставить в сооруженном им по примеру Курбе бараче у моста Альма в числе прочих по причине сильнейшего политического резонанса.

В 1879 году у Мане появились грозные признаки атаксии - болезни, при которой вследствие поражения головного мозга нарушается координация движений. Официальное признание Эдуард получил за год до своей смерти.

Расстрел императора Мексики
Максимилиана. 1867 г