

Классицизм Живопись

Никола Пуссен
(1594-1665)

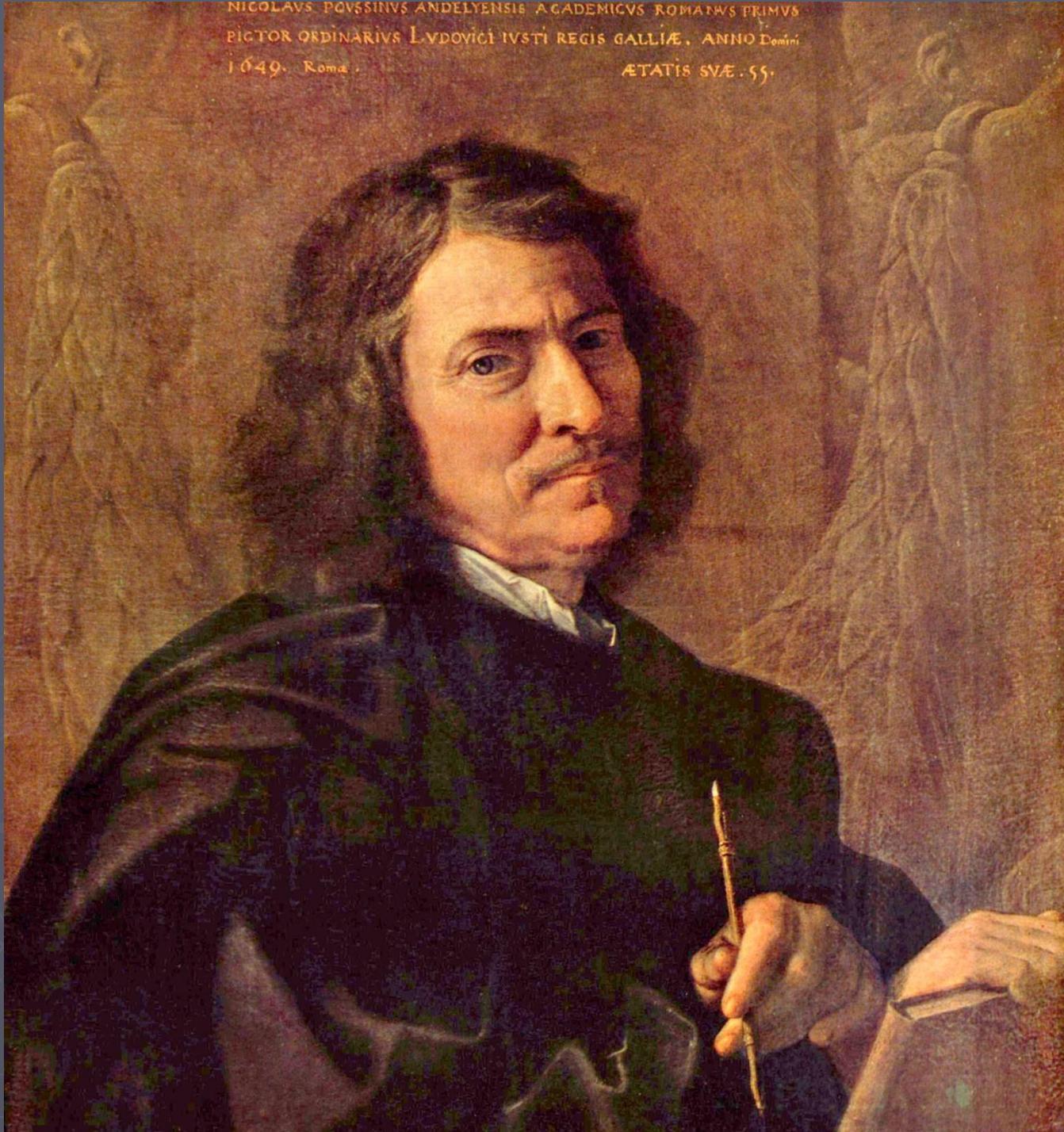
Клод Лоррен
(1600—1682)

Никола Пуссен родился в Нормандии в 1594 г. Он считается наиболее значительным французским живописцем XVII века.

После начального обучения в Руане в 1612 году приехал в Париж, затем странствовал по Италии и в 1624 году поселился в Риме, где и прожил всю остальную жизнь.

Творчество этого мастера стало вершиной французского классицизма и оказало влияние на многих художников последующих столетий

NICOLAUS POUSSINVS ANDELYENSIS ACADEMICVS ROMANVS PRIMVS
PICTOR ORDINARIVS LYDOVICI IVSTI REGIS GALLIÆ. ANNO Domini
1649. Roma. ÆTATIS SVÆ. 55.

«Поклонение золотому тельцу» - одно из полотен на библейские сюжеты.

Всеобщее рукоплескание и буйная пляска вокруг идола, стоящего на постаменте, воспринимается как варварское поклонение языческому божеству

Нахождение Моисея

Библейское действо перенесено из Египта на более близкую и знакомую художнику почву. О Египте напоминает лишь обелиск за храмом

Исцеление слепого

Картина «Исцеление слепого» написана на евангельский сюжет. На фоне довольно жестко исполненного пейзажа с живописной архитектурой среди куп деревьев показана группа людей, состоящая как бы из двух частей: Христос с учениками и группа горожан с коленопреклоненным слепым, до которого Христос дотрагивается рукой.

Работы Н. Пуссена

Марс и Венера

Рождество

Великодушие Сципиона

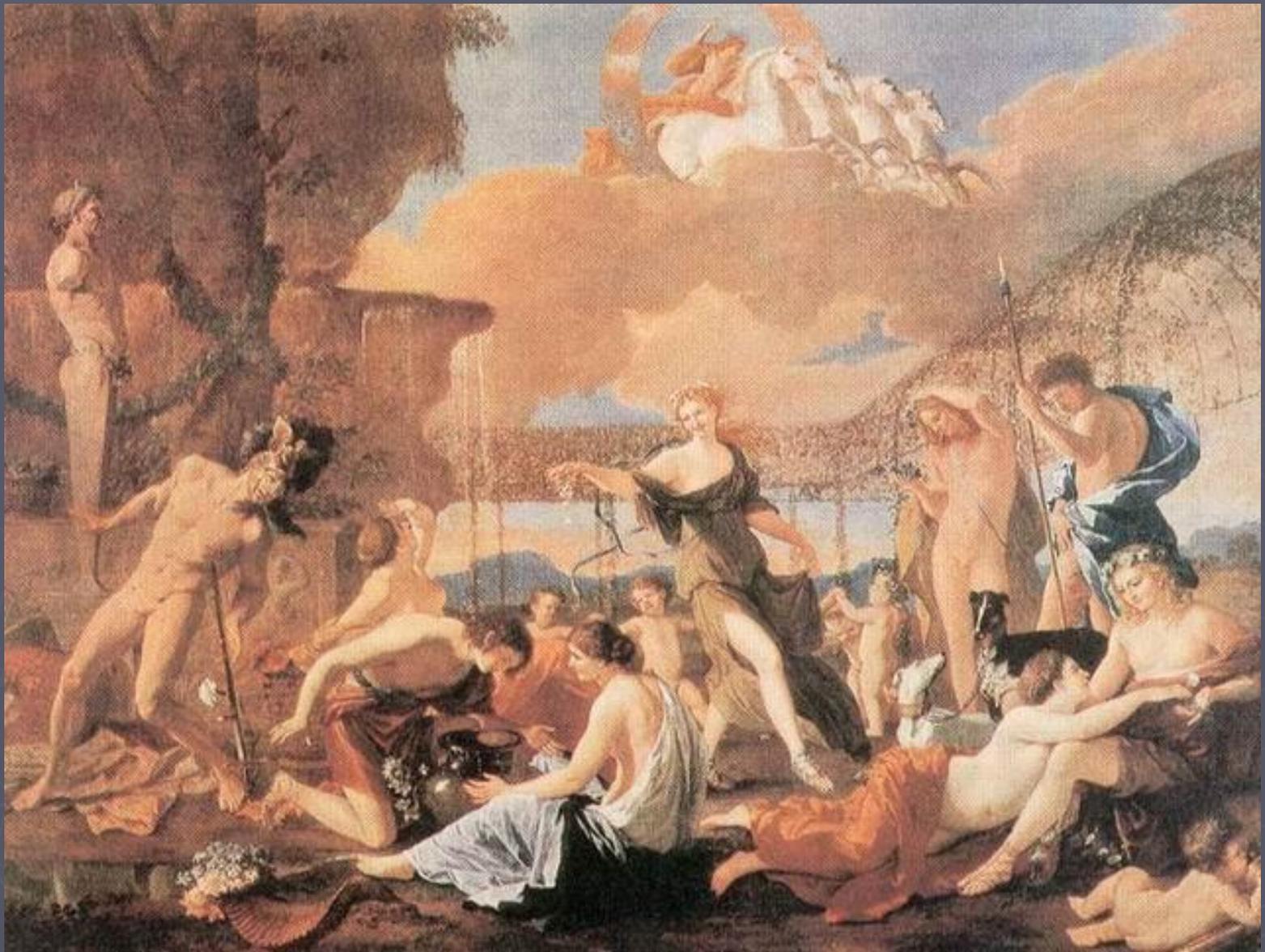

Аркадские пастухи

Похищение сабинянок

Царство Флоры

Танцующая Флора находится в центре, а остальные фигуры расположены по кругу, их позы и жесты подчинены единому ритму — благодаря этому вся композиция пронизана круговым движением. Мягкий по колориту и нежный по настроению пейзаж написан довольно условно и больше похож на театральную декорацию. Картина раскрывает важную для мастера мысль: герои, страдавшие и безвременно погибшие на земле, обрели покой и радость в волшебном саду Флоры

Большинство сюжетов картин Пуссена имеет литературную основу, некоторые из них написаны по мотивам произведения поэта итальянского Возрождения Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим», повествующего о походах рыцарей крестоносцев в Палестину

Художника интересовали не военные, а лирические эпизоды: например, история любви Эрминии к рыцарю Танкреду

Танкред был ранен в бою, и Эрминия мечом отрезала себе волосы, чтобы перевязать ими раны возлюбленного. Фигуры Танкреда и склонённой над ним Эрминии образуют некое подобие круга, что сразу вносит в композицию равновесие и покой.

Колорит произведения построен на гармоничном сочетании чистых красок синей, красной, жёлтой и оранжевой.

Действие сосредоточено в глубине пространства, первый план остаётся пустым, благодаря чему возникает ощущение простора.

Возвышенное, эпически монументальное произведение показывает любовь главных героев (они принадлежали к враждующим сторонам) как величайшую ценность, которая важнее всех войн и религиозных конфликтов.

Пейзаж с Полифемом

Важное место в творчестве Пуссена занимал пейзаж, он всегда населён мифологическими героями. Это отражено в названиях произведений: «Пейзаж с Полифемом». Но их фигуры малы и почти незаметны среди огромных гор, облаков и деревьев

Персонажи античной мифологии выступают здесь как символ одухотворённости мира

Композиция пейзажа — простая, логичная, упорядоченная

В картинах чётко отделены пространственные планы: первый план — равнина, второй — гигантские деревья, третий — горы, небо или морская гладь.

Разделение на планы подчёркивалось и цветом.

Так появилась система, названная позднее «пейзажной трёхцветкой»: в живописи первого плана преобладают жёлтый и коричневый цвета, на втором — тёплые и зелёный, на третьем — холодные, и прежде всего голубой.

Но художник был убеждён, что цвет — это лишь средство для создания объёма и глубокого пространства, он не должен отвлекать глаз зрителя от ювелирно точного рисунка и гармонично организованной композиции.

В результате рождался образ идеального мира, устроенного согласно высшим законам разума .

Клод Лоррен

(1600—1682)

Клод Лоррен был современником Пуссена. Ещё ребёнком он попал в Италию, где и начал обучаться живописи. Большую часть жизни художник провёл в Риме

Утро в гавани

Лоррен посвятил своё творчество пейзажу, что во Франции XVII в. было редкостью.

Его полотна воплощают те же идеи и композиционные принципы, что и пейзажи Пуссена, но отличаются большей тонкостью колорита и виртуозно построенной перспективой.

Лоррена интересовали игра тонов, изображение воздуха и света на холсте .

Полдень

Художник тяготел к мягкой светотени и ровному рассеянному освещению, позволяющему передать эффект «растворения» очертаний предметов вдали. Фигуры персонажей на переднем плане кажутся почти незаметными по сравнению с эпически величавыми деревьями, горными склонами, морской гладью, на которой нежными бликами играет свет. Именно Лоррена следует считать основоположником традиций французского пейзажа