

Пьер Боннар

Выполнила студентка
группы Нт-301 ФХО МКТ
Суходоева Г.В.

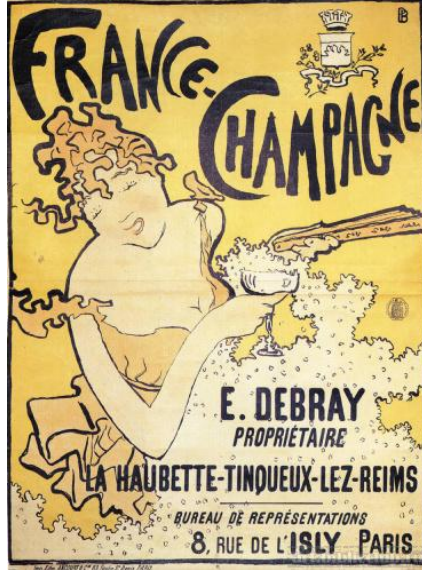
Пьер Боннар (Pierre Bonnard) был известным французским художником конца XIX — первой половины XX вв. и талантливым графиком. Пьер Боннар остался в истории живописи величайшим колористом двадцатого столетия и одной из ключевых фигур эпохи Постимпрессионизма.

Пьер Боннар появился на свет в пригороде Парижа Фонтен-о-Роз 3 октября 1867 г., в семье высокопоставленного чиновника. Отец юноши мечтал, что сын пойдет по его стопам, и Пьер поступил в Сорбонну на факультет права. Параллельно он занимался в парижской Академии Жюлиана, где встретил Поля Серюзье (Paul Sérusier), Мориса Дени (Maurice Denis) и Поля Рансона (Paul Ranson).

В 1888 году одаренного молодого человека приняли в Школу изящных искусств. Там начинающий художник открыл для себя творчество Дега, Сезанна, Гогена, познакомился с Кер-Ксавье Руселлем и Жаном-Эдуаром Вюйаром. Эти двое станут его друзьями до конца жизни. Тогда же, в 1888-м, Боннар с товарищами из Академии вступает в «Наби» — неформальную группу, объединившую постимпрессионистов и символистов. Из-за увлечения гравюрами Страны восходящего солнца набида прозвали Пьера «японствующим Наби»

Известность пришла после выпуска плаката для фирмы «Франс-Шампань». Расклеенный на столичных улицах в марте 1891-го, он восхитил Тулуз-Лотрека и, к счастью, убедил семью художника, что искусством тоже можно зарабатывать.

1890-е Становится одним из признанных лидеров авангардного искусства. Работает в разных областях, включая графику, прикладное искусство и станковую живопись.

В 1893 году Пьер Боннар встретил цветочницу Марту Де Мелиньи. Любовь вдохновила его на создание шедевров в жанре ню, трогательных и деликатных. Марта стала его натурщицей, музой, а спустя 32 года — и женой. Правда, долгожданную свадьбу омрачило самоубийство бывшей возлюбленной художника, Рене Моншати.

Пьер Боннар уделяет внимание декоративному искусству: трудится над декорациями для театра, эскизами мебели, литографиями. В 1894 году он создает легендарную афишу для журнала La Revue Blanche. А в 1895 г. состоялась персональная выставка в галерее Поля Дюран-Рюэля. В начале XX века, когда художественные стили возникали и исчезали с сумасшедшей скоростью, гений упорно искал свой личный путь. Он писал медленно и тщательно, напоминая этим Вермеера. Пьер Боннар обожал путешествия. Он объездил всю Европу, побывал в Алжире и Тунисе. Тяга к странствиям объяснялась неутоленным творческим любопытством. В 1909 году мастер долго жил в Сен-Тропе — Мекке художников-фовистов и постимпрессионистов.

1906 Начиная с этого года, в парижской галерее Бернхейм-Жен проводятся персональные выставки Боннара.

1912 Покупает дом в Верноне, неподалеку от того места, где жил Моне. За заслуги перед французским искусством награжден орденом Почетного Легиона, но отказывается принять эту награду.

Во время Первой мировой войны живописец сосредоточился на обнаженной натуре и портретах, а в 1916-м завершил серию больших композиций. В 1925 году, во время очередного путешествия, Пьер Боннар приобретает дом в Каннах. Он регулярно выставляется, торговцы картинами наперебой стремятся заполучить его работы. Имя художника гремит на весь мир. Начавшаяся Вторая мировая война вынудила Пьера и Марту покинуть Париж и отправиться на юг Франции. В период оккупации мастер совершил смелый поступок, отказавшись написать портрет маршала Петена, лидера французских коллаборационистов.

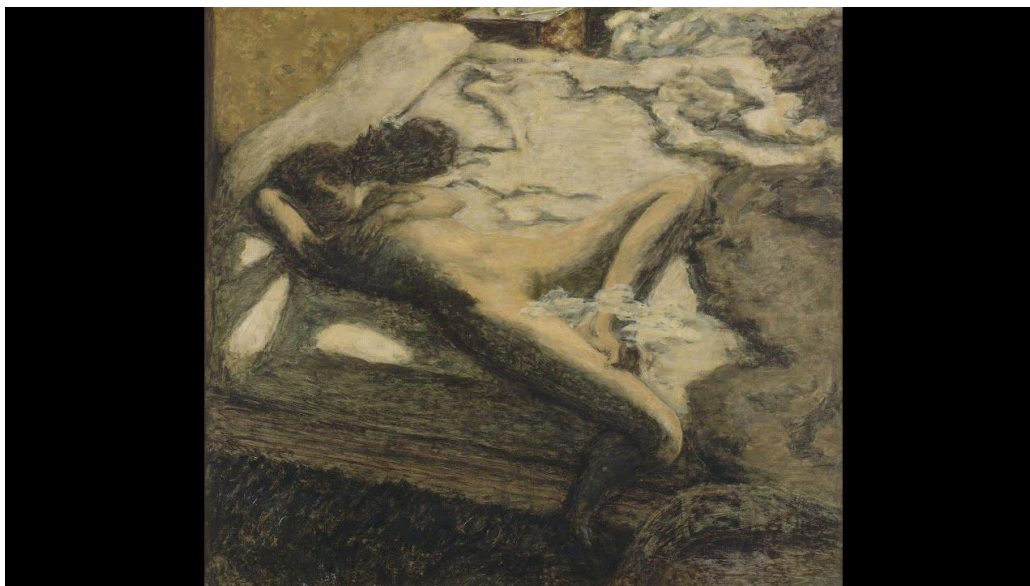
В 1945 году была закончена алтарная картина «Святой Франциск Сальский, посещающий больных». Боннар придал лицу святого черты своего друга Вюяра, умершего в 1940-м. «Тот, кто поет, не всегда счастлив» — говорил Пьер Боннар, а его картины полыхали золотом янтаря... В 1942 26 января умирает Марта Боннар.

Свое последнее произведение — «Миндальное дерево в цвету» — он дописал за неделю до смерти, наступившей 23 января 1947 года.

Знаменитые работы

1. Клетчатая блуза 1897 г.
2. Праздная женщина 1899 г.

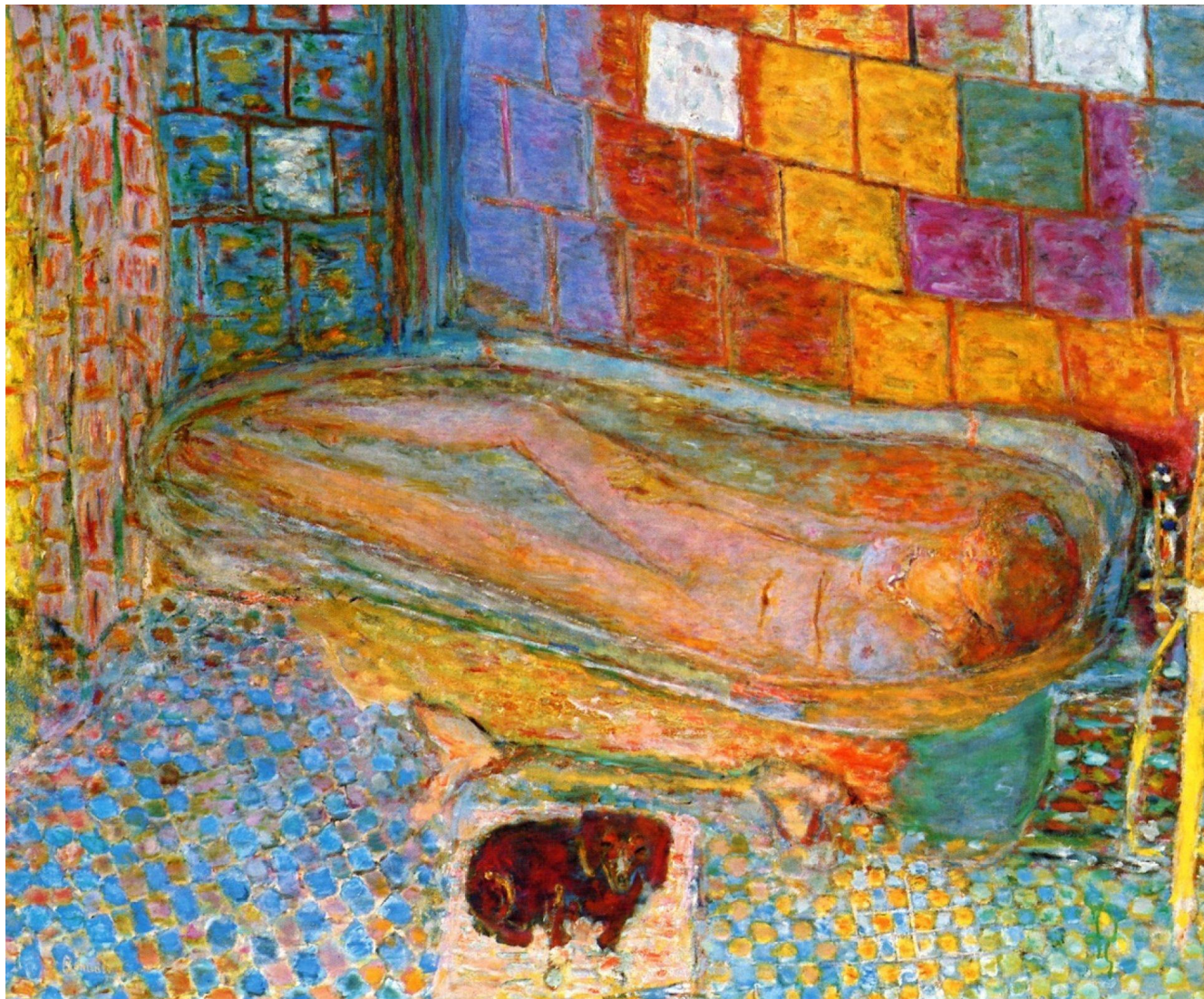
1.Терраса в Вероне 1920-39 г.г.

Шедевр

Обнаженная в ванне 1941-46 г.г.

Стиль и техника

Особенности творчества художника Пьера Боннара: главные жанры - семейные портреты, ню, пейзажи; особенная интимность женских изображений, один из любимых сюжетов – женщина в ванной; цвет, цветовые сочетания и контрасты – вот главный герой произведений Боннара, к какому бы жанру они ни относились. В отличие от импрессионистов, с которыми связывают творчество художника, он не работал на пленэре. Абсолютно все произведения написаны по памяти или по фотографиям. Принципиальный отказ от работы с натуры. Картины Пьера Боннара основаны не столько на традиционных изобразительных приемах, сколько на фантастических цветах, поэтических аллюзиях и «визуальной остроумии». Не ограничивая свое творчество живописью, Пьер Боннар был скульптором, создавал рисунки для тканей, иллюстрации для книг и журналов. Он стремился привести красоту в повседневную жизнь и сломать границы между искусством и бытом.

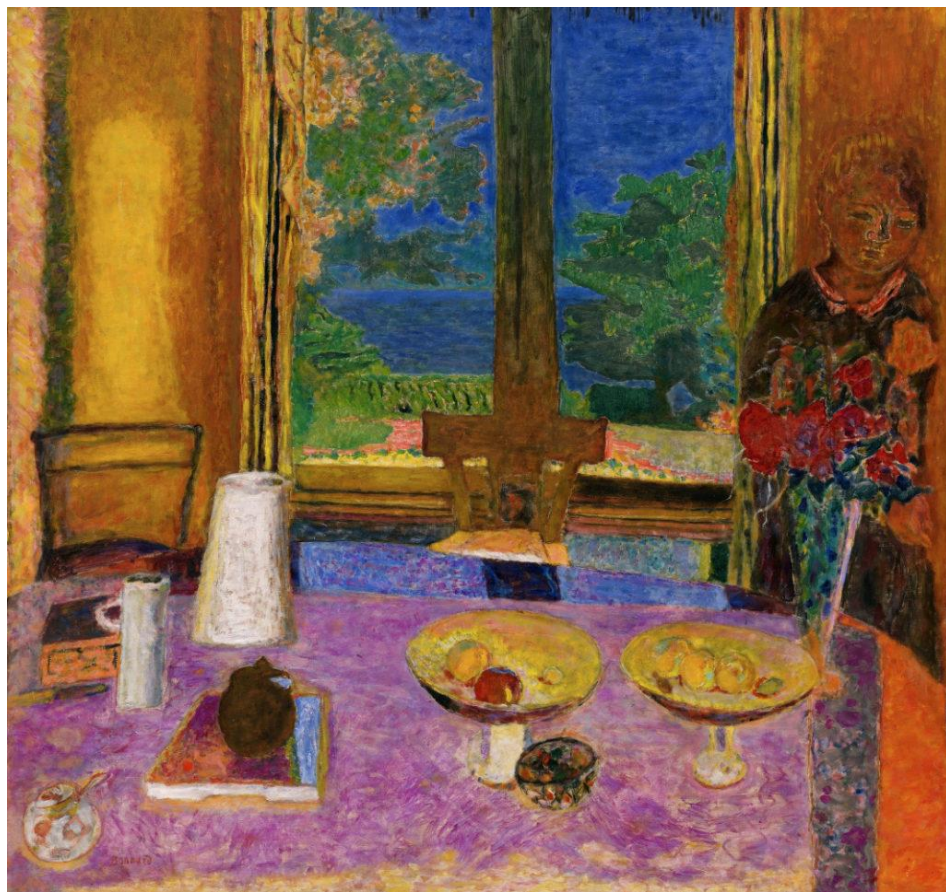
В качестве основной темы для живописи Пьер Боннар выбрал повседневную жизнь. Он часто изображал домашнюю обстановку, своих близких и то, что ежедневно его окружало.

**Мещанский
полдень, или
Семья на
террасе. 1900 г.**

«Столовая с видом на сад»

Больше всего Пьер Боннар прославился своими красками, его даже называли «вторым Матиссом» за насыщенность и глубину цветов на его картинах. Но природа колорита Боннара совсем иная, чем у Анри Матисса. Боннар скорее похож на Марка Ротко. Он как и американский абстракционист, накладывает слои краски один за другим, выявляя бесконечные оттенки красного, синего, желтого. Мазки краски просвечивают более глубокие слои и создают особую живописную материю на полотнах Боннара .

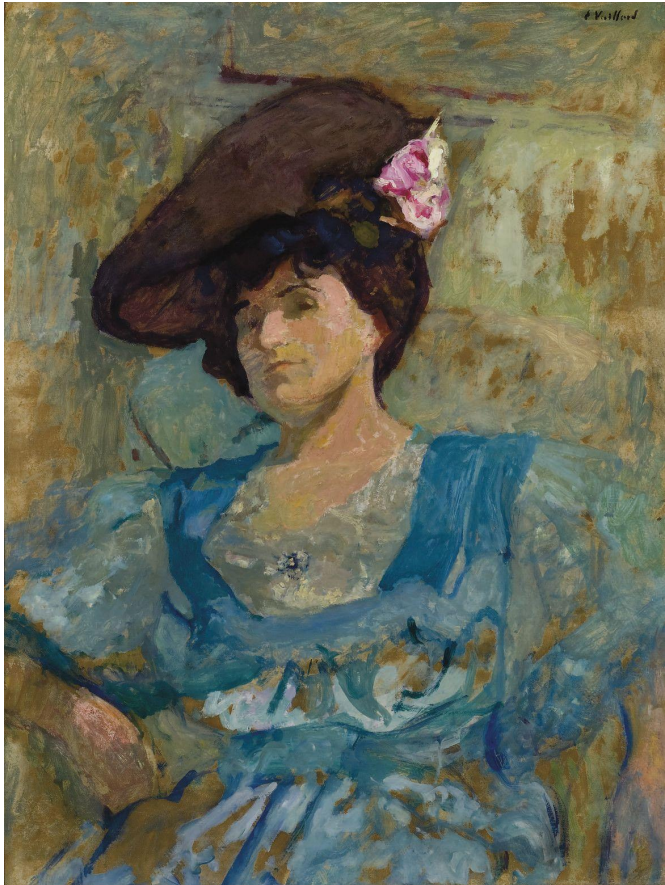
Мастерская с мимозой», 1946

Живопись Боннара — это погружение в мир красок и цветовых сочетаний, в игру света и тени, в пространственные соответствия, отражения и блики. Боннар любил работать над множеством картин одновременно. Он наполнял свою мастерскую почти законченными холстами, ими были увешаны все стены. В конце своей жизни живописец сконцентрировался на еще более ярких цветах и свете. Цвета были настолько яркими, что не были видны контуры фигур. К 1940-м годам Боннар создавал уже почти абстрактные работы.

С начала нового века у Боннара появляется интерес и к портретному жанру. Он любил писать своих друзей. Полон подлинного психологизма «**Портрет Эд. Вюяра**» (ок. 1906. Париж, частное собрание). Внимание привлекают умные, живые глаза на спокойном, несколько -задумчивом лице. Это облик интеллектуала, человека сложной внутренней жизни, о котором М. Дени однажды сказал: «Выдающееся -качество его живописи — это интеллигентность»

Как и Вюйар, Боннар умел выражать идею интимности, слияния модели с ее окружением. Образцом такого отношения к персонажам является **«Портрет Мисии и Таде Натансон»** (1902. Брюссель, Королевский музей изящных искусств). Этот портрет написан в интерьере и носит характер жанровой сцены, хотя с первого же взгляда видна разница между супругами: красавица Мисия явно позирует художнику и знает, как она хороша, а ее муж играет с собачкой и не обращает внимания на происходящее. Если светской красавицей Мисией Боннар восхищен (как были ею восхищены многие из его круга), то в Таде Натансоне он подчеркивает доброту и человечность. Несхожесть этих людей очевидна, она вскоре привела к их разрыву. И такой конец художник как бы предугадывает.

Удачен и портрет А. Воллара . Известный коллекционер и издатель показан по-домашнему просто: с кошкой на руках. Хотя Воллар был сложной натурой, но художник характеризует его с лучшей стороны.

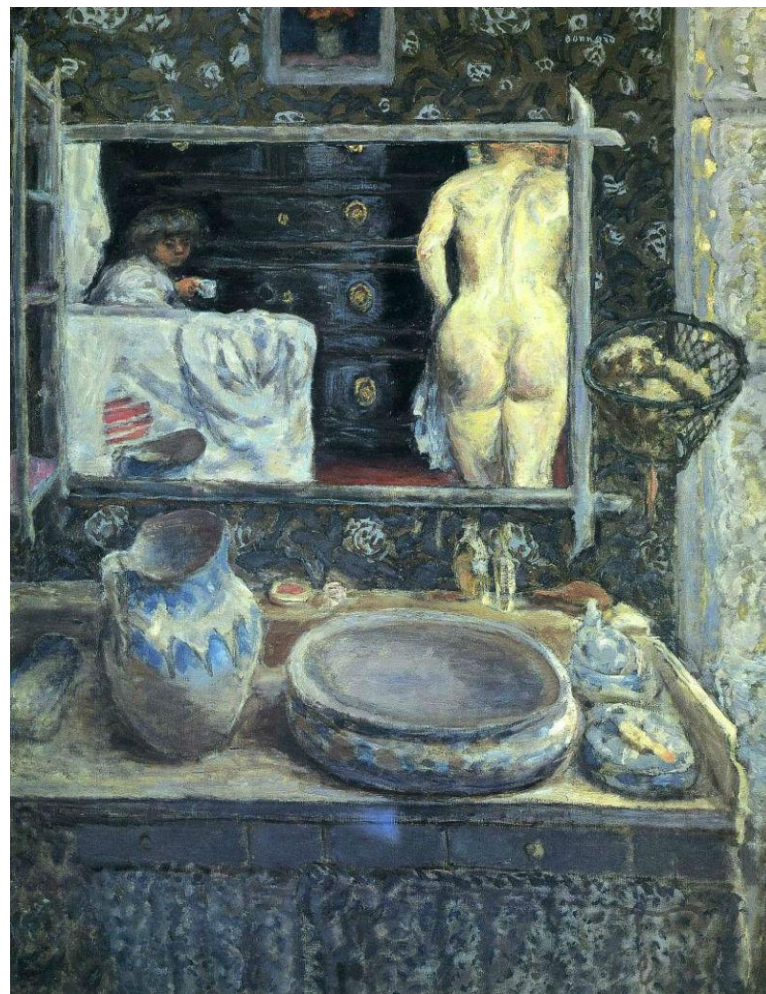

Сотни картин художника посвящены его жене Марте де Мелиньи: обнаженная, одевающаяся или принимающая ванну. За бытовые или даже интимные сцены его называли художником-интимистом.

В лучах солнца – 1908

Зеркало над умывальником - 1908

Женщины в саду 1924 год

Одним из источником вдохновения стало японское искусство, только что открытое европейцами. Боннар коллекционировал японские гравюры и восхищался ими. Со временем японизм оказал сильное влияние и на его живопись, она стала более плоскостной, а художник получил прозвище "Японствующий Наби".

Два пуделя

- На многих картинах Боннара присутствуют кошки и собаки, которых художник очень любил. Чаще всего домашние животные являются второстепенными персонажами. Так, любопытная кошка в «Клетчатой блузе» помогает художнику полнее раскрыть образ своей хозяйки и одновременно усилить декоративное звучание картины. Кошка, появляющаяся в «Праздной женщине», подчеркивает чувственность, интимность изображаемой сцены. Словом, чаще всего животные у Боннара призваны «довершить впечатление». Но иногда художник писал забавные сценки, где действующими лицами были только животные.

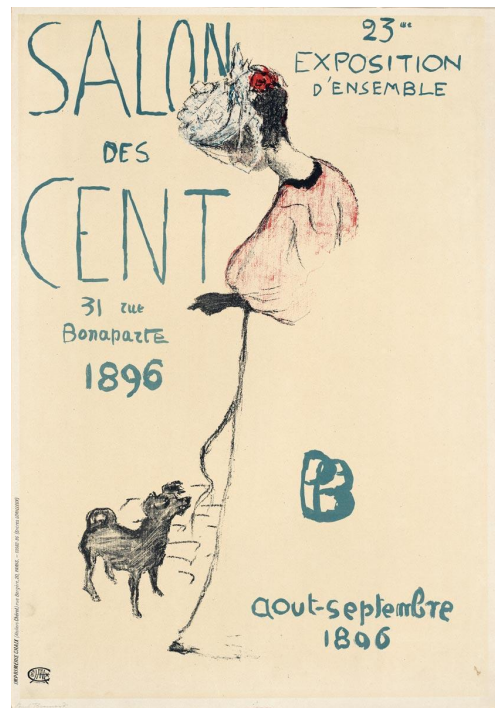
Примером может служить прелестная картина «Два пуделя». Она «собрана» художником из двух набросков, сделанных им со своего пуделя. Пудель Боннара «раздвоился» и превратился в весело играющих псов.

-

1. Белый кот, 1894
2. Марта и Блэк, ок. 1905
3. Ванная, 1931

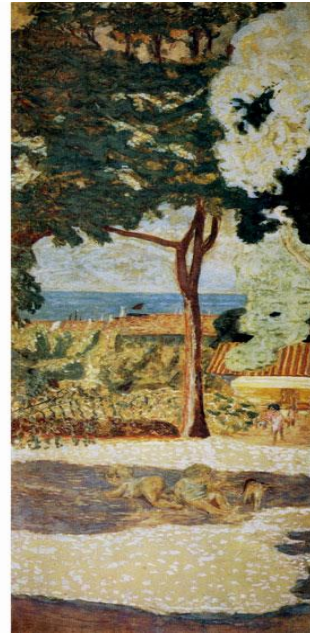
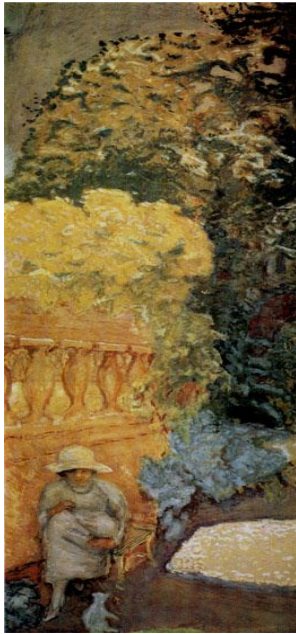
1. Прачка
2. Плакат
3. За столом

Под влиянием [Гогена](#) и искусства японской гравюры художник локализовал цвет, делал свою живопись более плоскостной.

Декоративно-прикладное искусство

В живописной сфере «набиды» стремились к преодолению иллюзорности, они утверждали самостоятельное значение плоскости холста, роль линии, контура, арабески. Именно их усилиями во французской живописи рубежа веков окончательно утвердился жанр декоративного панно. Морозов в 1910 году заказал декоративное панно французскому художнику Пьеру Боннару, которому предоставили фотографию лестницы. Пьер Боннар разрешил весьма оригинально. Он объединил свой триптих (а стена диктовала именно такую форму) единым пространством и одним мотивом, так что изображение органически вписалось в архитектуру. На всех трех полотнах был представлен великолепный пейзаж, оживленный сценками: широкие купы деревьев, песчаные дорожки, солнечные блики и несколько фигурок (девочка с кошкой, женщина с ребенком...).

- Последние десятилетия жизни Боннара -отмечены многими лишениями и утратами: он пережил Вторую мировую войну, потерял жену и многих близких друзей... Но, несмотря на это, продолжал работать. Но в его картинах больше нет спокойствия и безмятежности. -Контрастные цвета, неровные, нервные силуэты предметов создают ощущение тревоги и внутреннего напряжения. Написанные в годы войны автопортреты показывают усталого, измученного человека с потемневшим лицом и беспокойным взглядом.

