

Анри де Тулуз-Лотрек

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

ЖИЗНЬ И ЭПОХА

Он родился 24 ноября в 1864 году в Альби на юг-западе Франции в старинном аристократическом роду Лангедока и получил звучное имя граф Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа.

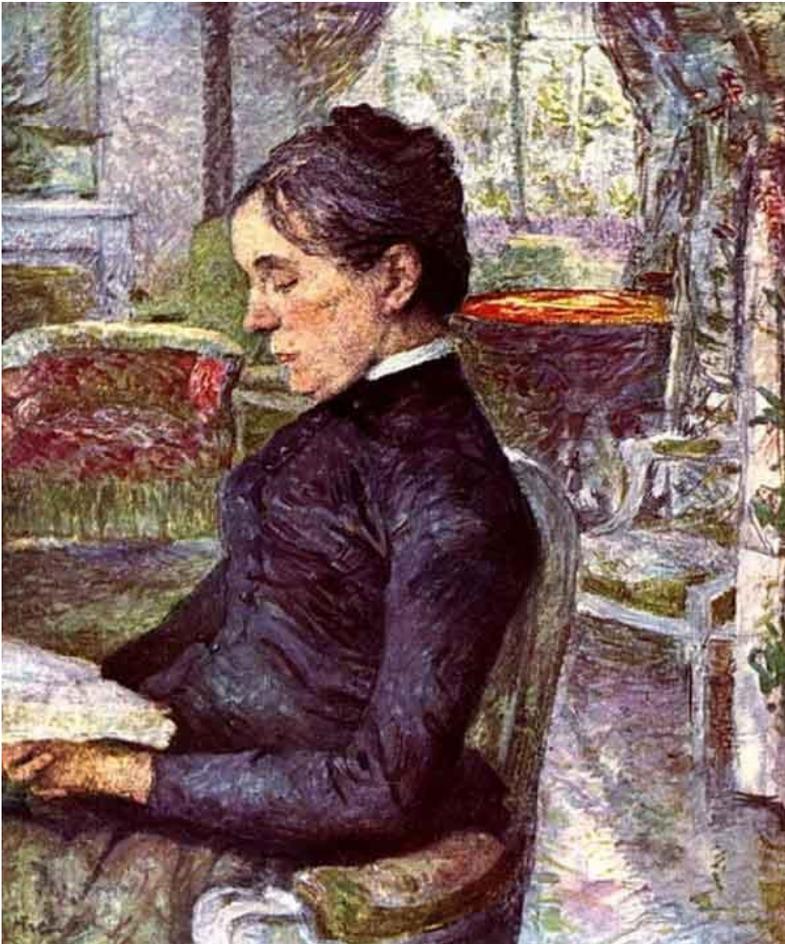
Детство художника прошло в семейных поместьях Шато дю Боск и Шато дю Селейран, где он занимался подобающими аристократу вещами — верховой ездой, латынью и древнегреческим языком.

Детство Анри было омрачено болезнью. Дважды пережив перелом шейки бедра в 14 лет, Анри просто перестал расти. Физические изъяны причиняли живописцу как физические, так и моральные страдания, которые он всю жизнь скрывал за маской жизнерадостности и самоиронии.

Во время болезни увлечение живописью окончательно захватило **Анри де Тулуз Лотрека**. Тогда он писал в основном свое окружение: животных, природу и родных.

"Графиня Адель де Тулуз-Лотрек" *"Графиня Тулуз-Лотрек за завтраком в Мальроме"*

Для формирования его творческой индивидуальности немалую роль сыграло знакомство с Рене Пренсто (1843-1914), другом его отца, частым гостем замка в Альби. Благодаря Пренсто и страсти отца к лошадям и охоте Анри выбирает темы первых картин: Персидский шах верхом на коне, Охота на вальдшнепов, Граф де Тулуз-Лотрек правит четверкой лошадей. Эти темы характерны для живописи и рисунков мальчика-художника, выполненных в энергичной и острой манере, которая затем станет отличать все его творчество. В это же время маленький Анри увлекся миром цирка, куда отец часто его водил и где его особенно привлекали укротители и экзотические животные. Страсть к цирку занимает заметное место в его искусстве зрелого периода, найдя отражение в целом ряде картин и рисунков художника.

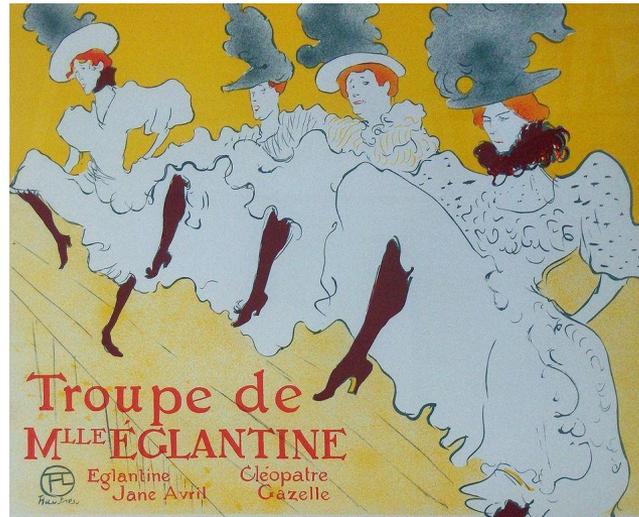
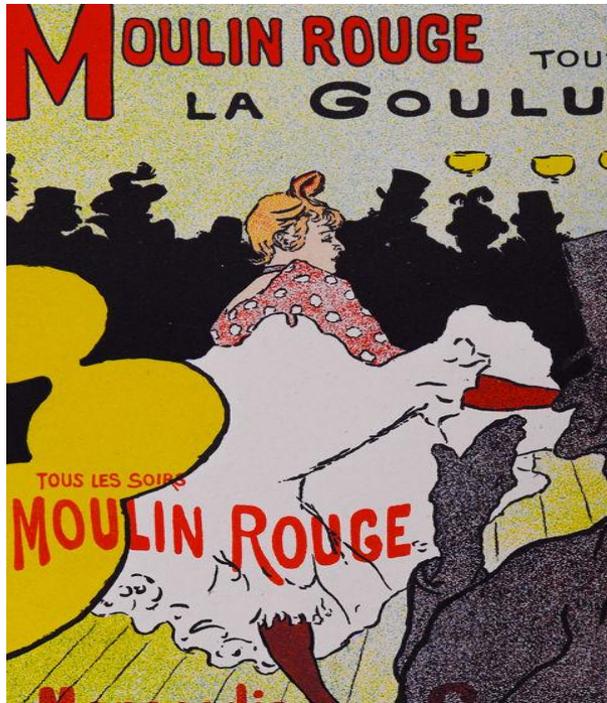
1882 году переезжает с матерью в Париж. Здесь он поступает в мастерскую художника Леона Бонна, позже переходит в мастерскую Фернана Кормона, где Тулуз-Лотрек провел более четырех лет с 1882 по 1886 год. Бонна и Кормон, учителя молодого живописца, старались привить молодому художнику академическую манеру, основанную на высокой технике рисунка. Поначалу восприняв эти уроки с ученическим пылом, он очень быстро нашел себе других кумиров. В первую очередь, ими стали импрессионисты. 2 близких друга появились у Анри в Париже: Эмиль Бернар и Винсент Ван Гог. Вместе они посещали студию Кормона, вместе отправлялись писать с натуры, и вместе же кутили в питейных заведениях. 1883-89. Знакомится с маршаном Танги и живописью Сезанна. Выставляется в Париже.

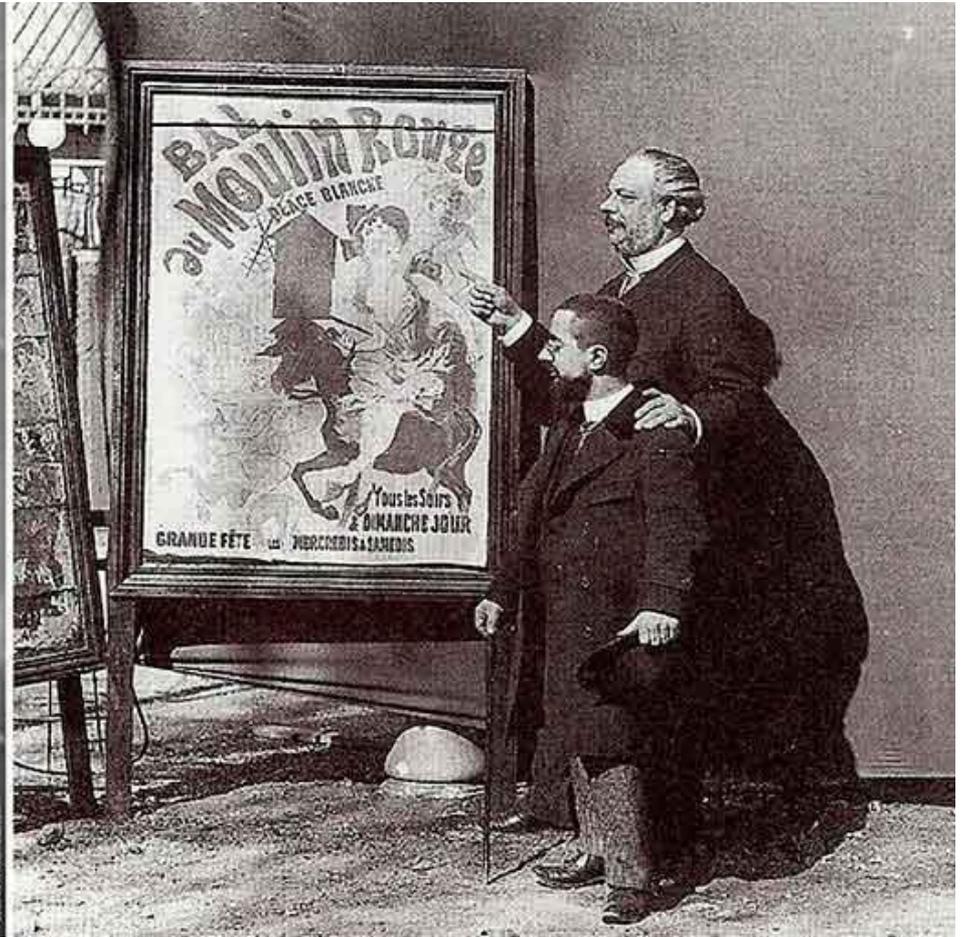
1884 году открывает свою собственную студию на Монмартре, где с головой погружается в жизнь богемы. Почти все творчество Лотрека автобиографично. Он писал людей, которых видел каждый день, и места, где бывал каждую ночь, — улицы, клубы, кафе, варьете и публичные дома Монмартра. Многие персонажи Лотрека — проститутки, их клиенты, прохожие, пьяницы — остались безымянными; другие герои его картин легко узнаваемы. Это относится, например, к певице Иветт Гильбер или к элегантной танцовщице Джейн Авриль, чьи образы не раз возникают на полотнах Лотрека.

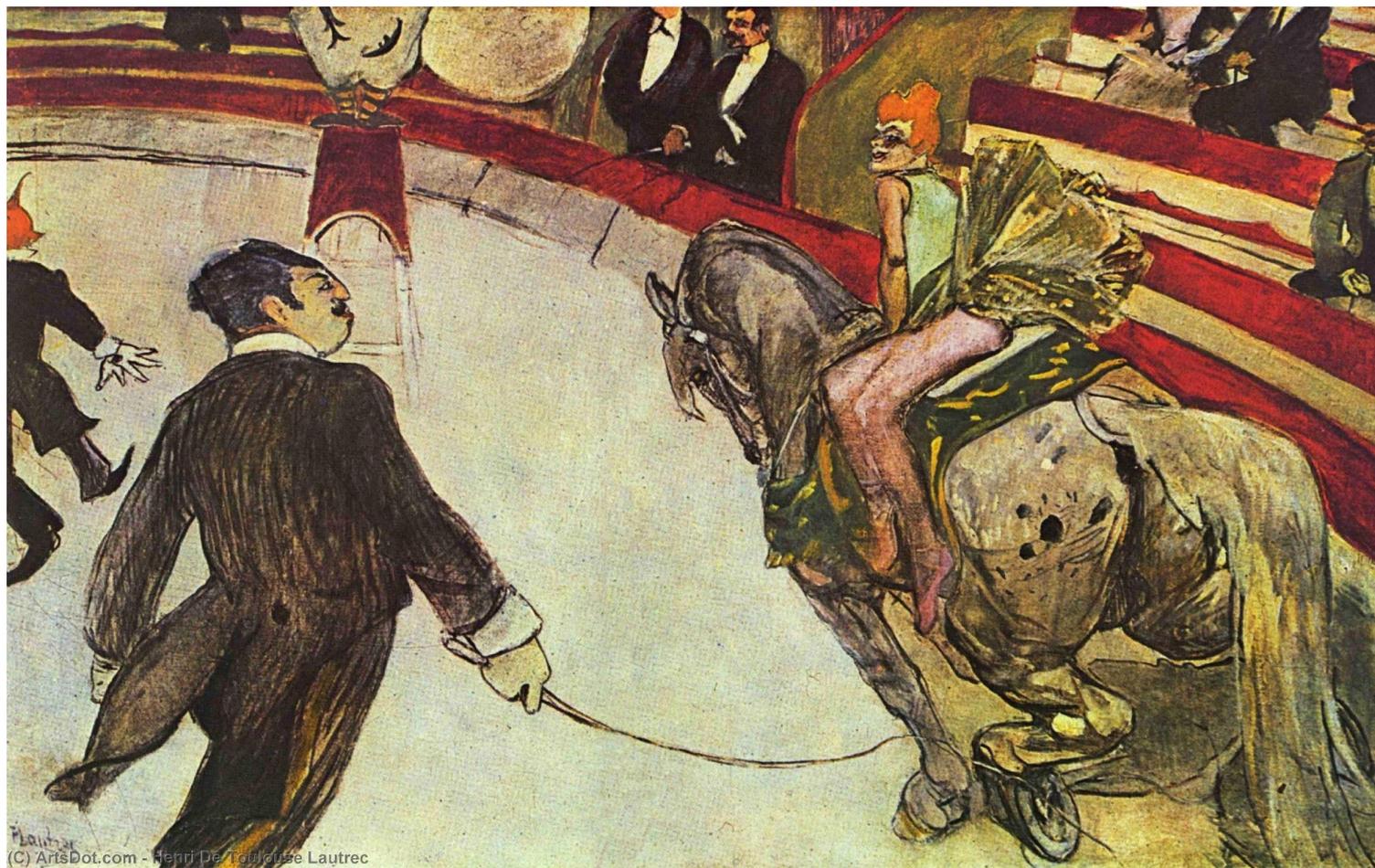
1891 год становится известным всему Парижу благодаря своему плакату сделанному для кабаре «Мулен Руж». 1892 году впервые посещает Лондон. Эту и последующие поездки на берега Темзы для него организуют друзья художника, пытающиеся его вернуть к нормальной жизни. 1893 г. Приглашен на выставки в Антверпен и Брюссель. 1894. Знакомится в Лондоне с Оскаром Уайльдом. Становится участником театральной жизни Парижа. 3 персональных выставки художника были организованы при его жизни: в 1893 и 1896 году в Париже, а также в 1898 году в Лондоне. 1899 году художнику ставят диагноз алкоголизм, заболевает сифилисом. По настоянию матери 3 месяца лечится в психиатрической больнице недалеко от Парижа.

1900 году проводит зиму в Бордо. Весной следующего года и возвращается в Париж совершенно больным. 1901 году в июле покидает Париж, чтобы лето провести на атлантическом побережье. В августе, после инсульта, Лорека парализует. 9 сентября скончался в родовом поместье недалеко от Бордо.

Знаменитые работы. В цирке Фернандо 1888г.

Аристид
Брюан в
«Амбассаде
р»
1893 г.

В Мулен Руж 1892 г.

Салон на улице Мулен 1894-95г.г.

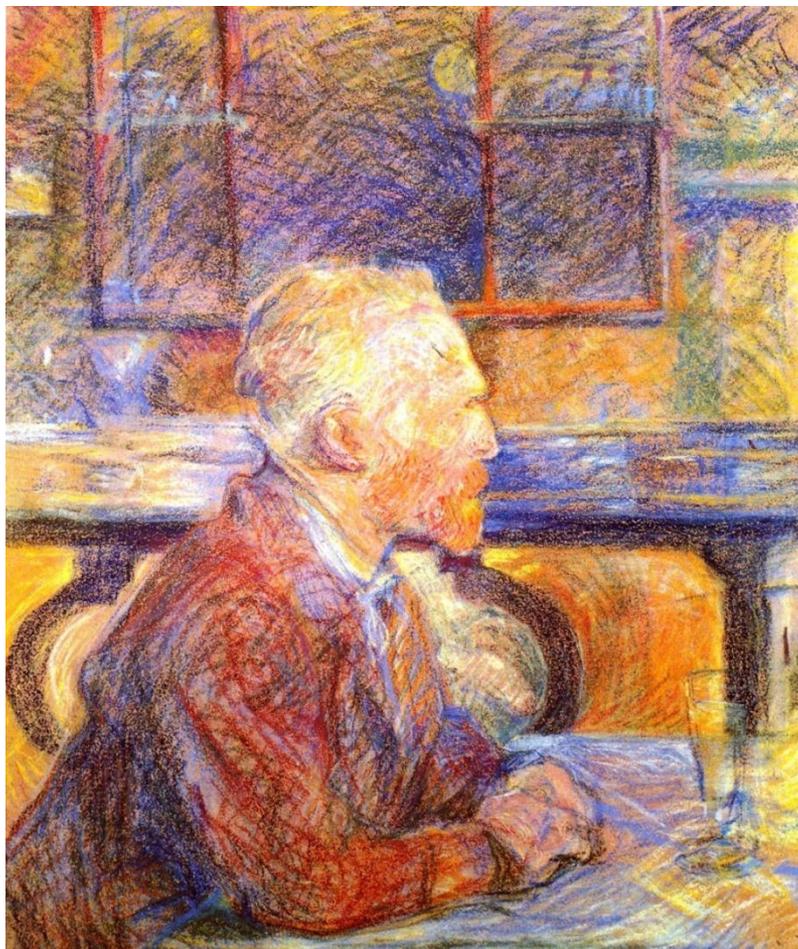
Шедевры. Танец в Мулен Руж

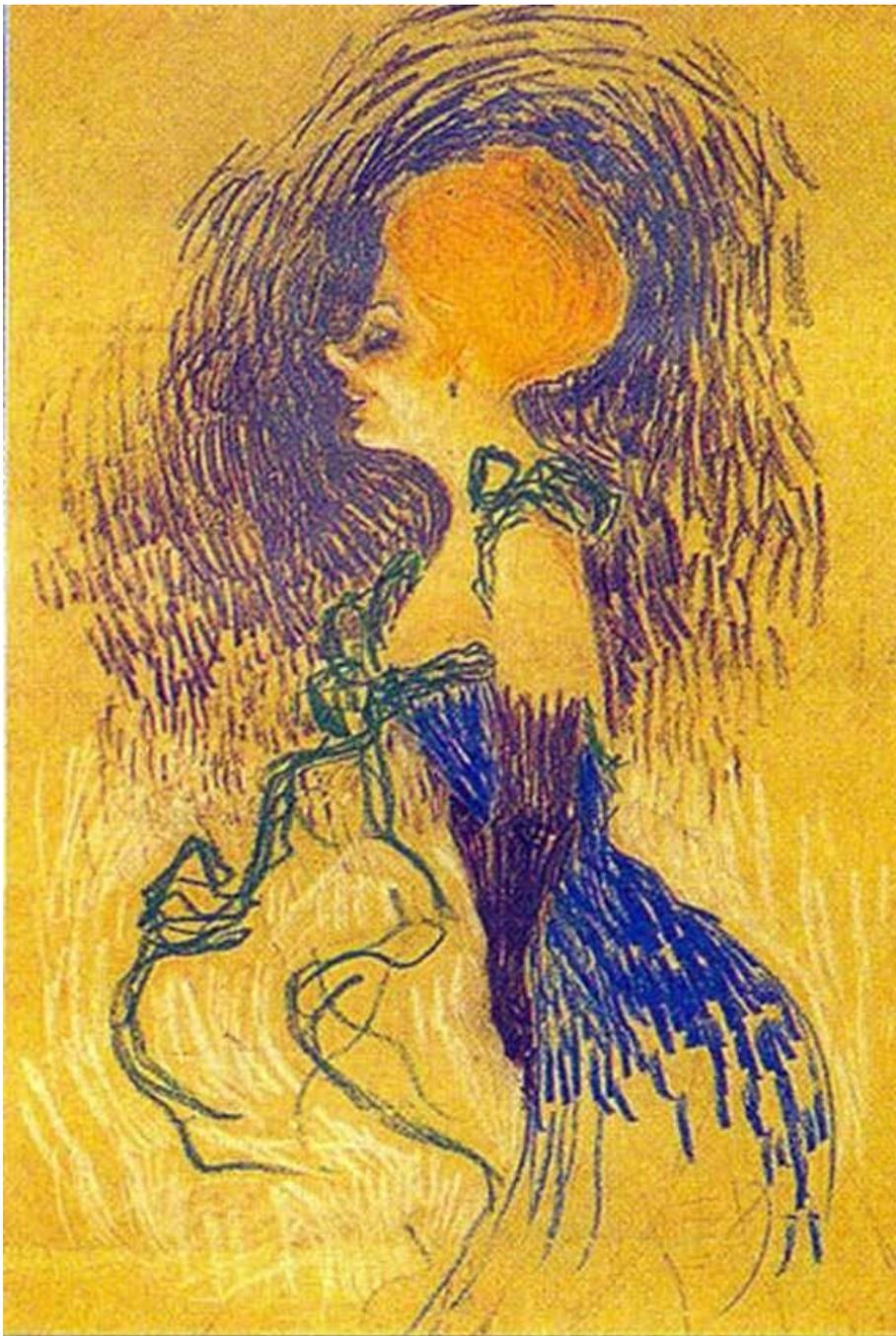
Стиль и техника

Несмотря на то, что жизнь Тулуз-Лотрека оказалась очень короткой, он успел оставить после себя огромное наследие. Полный каталог его работ, изданный в 1971 году, составил шесть томов; в нем перечислено 737 картин, 275 акварелей, 369 гравюр (включая плакаты) и около 5000 рисунков.

Пастели.

Пастелью Лотрек чаще делал наброски. Гораздо реже он пользовался ею для создания законченных работ. Наиболее известной пастелью художника считается профильный [портрет Винсента Ван Гога](#), написанный в 1887 году. Портрет выполнен в необычной для Лотрека манере. Он использовал в нем мелкие, налегающие друг на друга, штрихи, в то время как для большинства его рисунков и картин характерен широкий и длинный штрих. Возможно, такой подход был спровоцирован техникой самого Ван Гога, писавшего в то время мелкими мазками.

Иногда Лотрек сочетал пастель с тушью, карандашом или как в случае с рисунком «Молодая женщина в перчатках», мелом.

Литография

Лотрек замечательно писал маслом, но при этом не забывал и о других техниках и постоянно пробовал свои силы в них. Он по праву считается одним из самых выдающихся графиков XIX века. Почти все гравюры Лотрека выполнены в технике литографии. Печатной формой в ней служит камень, изображение на который наносят жирной литографской тушью или литографическим карандашом. То есть мастера, обращающиеся к литографии, теперь могли просто рисовать, а не вырезать изображение на металле или дереве. Он даже придумал новый способ создания пятнистого эффекта, нанося для этого на литографский камень тушь с помощью зубной щетки. Он вообще был прирожденным экспериментатором. Так, Лотрек любил использовать в одной и той же работе техники, считающиеся несовместимыми, — например, сочетал масло и пастель. Среди его литографий мы найдем разножанровые работы — вплоть до карты для меню. Лотрек создал около 30 плакатов — все до одного в литографической технике.

Рисунки

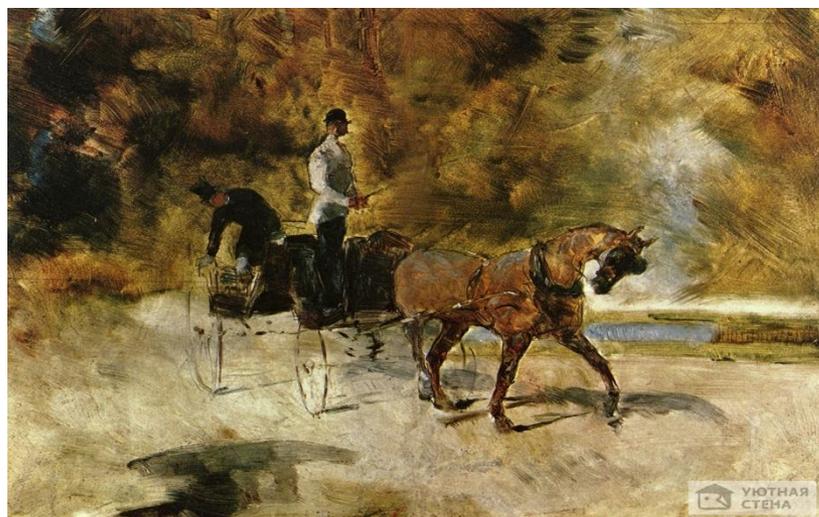

Лотрек постоянно рисовал. Некоторые из его рисунков можно рассматривать как законченные работы, но основная их часть является набросками к будущим картинам и литографиям — как, например, «быстрый» этюд к литографии [«Лойе Фуллер в «Фоли-Бержер»](#), 1893. Иногда рисунок Лотрека — это карикатура, передающая несколькими штрихами характерный жест или внешность. Примером такого рисунка является [«Автопортрет»](#), 1896. Свои рисунки Лотрек делал не только карандашом, но и тушью, мелом, углем. Очень часто в одном рисунке он использовал разные техники

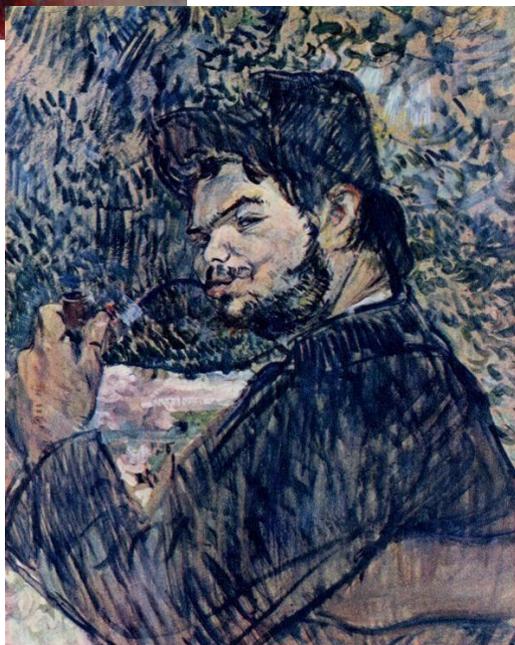
Лотрек любил рисовать лошадей. Темы первых картин: Персидский шах верхом на коне, Охота на вальдшнепов, Граф де Тулуз-Лотрек правит четверкой лошадей. Эти темы характерны для живописи и рисунков мальчика-художника, выполненных в энергичной и острой манере, которая затем станет отличать все его творчество.

1. Экипаж

2. Альфонс де Тулуз-Лотрек-Монфа управляет своей почтовой каретой в Ницце

портрет

Он, не гонясь за «похожестью» деталей, выявляет характеры своих персонажей, которые становятся у него необыкновенно живыми. В истории искусства Лотрек застыл где-то «между» - он сознательно отошел от импрессионизма, своим декоративным стилем предвосхитив модерн грядущей эпохи. Он, не гонясь за «похожестью» деталей, выявляет характеры своих персонажей, которые становятся у него необыкновенно живыми. В истории искусства Лотрек застыл где-то «между» - он сознательно отошел от импрессионизма, своим декоративным стилем предвосхитив модерн грядущей эпохи. Лотрек не писал заказных портретов, поэтому на его полотнах появляются только лица спутников его жизни - не важно, были они товарищами, родственниками или случайными знакомцами. Среди его героев мы встретим аристократов, художников, писателей, спортсменов, врачей и певцов .

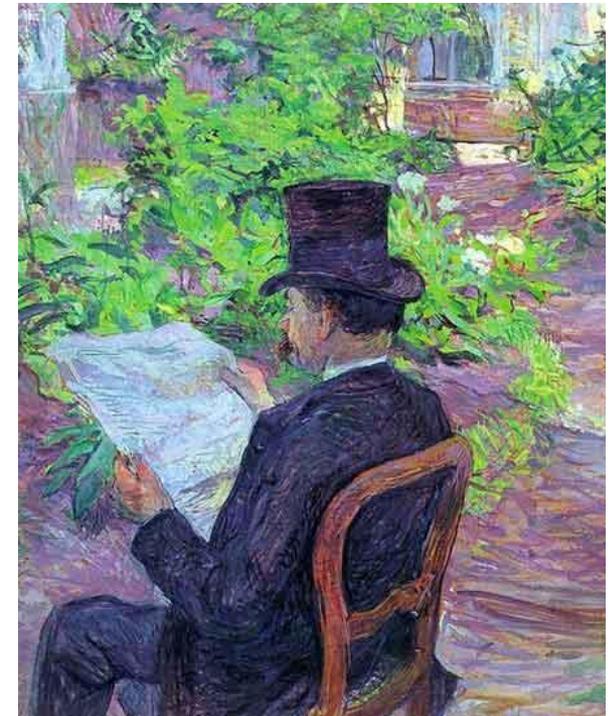
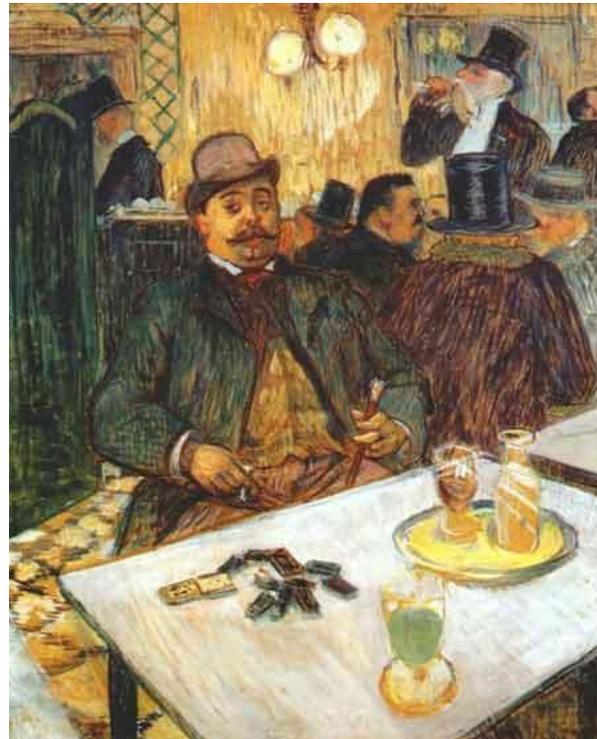
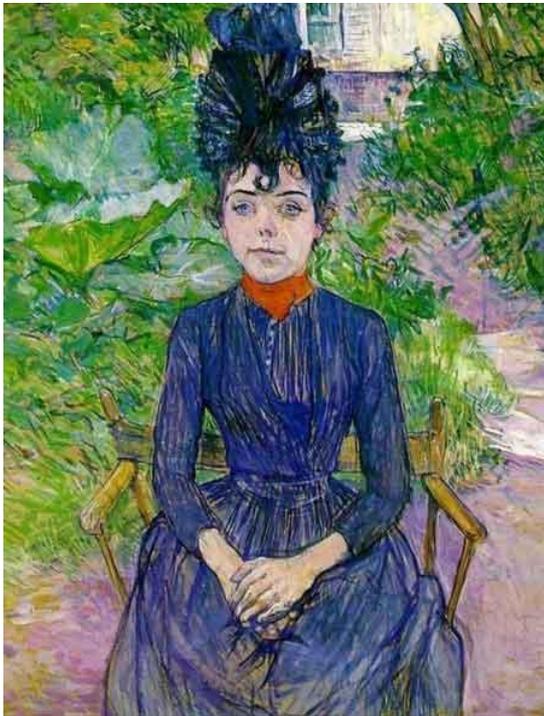
Все портреты, созданные художником, можно условно разделить на две группы.

К первой относятся те, в которой модель как бы ведет диалог со зрителем, глядя ему в глаза. Во вторую группу можно включить портреты, в которых модель представлена в привычной для себя обстановке, отражающей ее повседневные занятия, профессию или привычки.

1. ***"Жюстин Диэль в саду Фореста"***

2. ***Сеньор Буало в кафе***

3. ***"Дезире Дио (Чтение газеты в саду)"***

ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ

Многие работы Лотрека посвящены сценам из жизни публичных домов. В Париже у художника было два любимых публичных дома, где он иногда пропадал неделями, общаясь здесь с друзьями и рисуя проституток. Обитательницы этих домов относились к художнику нежно, и он отвечал им взаимностью. Лотрек очень ценил то, что эти женщины не стеснялись появляться перед ним обнаженными или полуобнаженными, - это давало ему возможность делать живые зарисовки с натуры ("[Девушка в корсете](#)", 1896). Художник писал жизнь проституток подробно и заинтересованно, но в работах такого рода не было и тени морализаторства или сентиментальности. Он изображал своих героинь, занятых будничными, часто рутинными делами, - моющимися ("[Моющаяся женщина](#)", 1896), играющими в карты, застилающими постель, лениво ожидающими клиента, проходящими медицинское освидетельствование и т.д. Продавая свое тело мужчинам, многие проститутки становились лесбиянками, что не укрылось от острого

ОБНАЖЕННЫЕ

Будучи начинающим художником, Лотрек изредка писал ради упражнения мужскую обнаженную натуру. Но гораздо более преуспел он в изображении обнаженных женщин. Женское тело у Лотрека выглядит тяжелым, реальным; он не желает идеализировать его. Как правило, художник писал не молодых красавиц, а зрелых женщин с начинающей увядать плотью. Женские образы Лотрека очень интимны, и в этом их главное сходство с женскими образами Дега, творчеством которого он так восхищался. Правда, в отличие от бесстрастного Дега, Лотрек изображает женщин с теплотой и глубоким сочувствием (["Рыжеволосая женщина на коленях"](#), 1897, ["Туалет"](#), 1899).

Для того чтобы все внимание зрителя было сконцентрировано на внутреннем мире его модели, он делает ее внешние черты менее резкими, расплывчатыми, использует абстрактный фон, а в более поздних картинах - пейзаж или некоторые предметы быта и обстановки, раскрывающие истинную сущность своих персонажей.

Пожалуй, стоит отметить еще один талант Лотрека — гастрономический. Гениальный художник был замечательным кулинаром, с легкостью, мастерски готовившим изысканнейшие блюда и коктейли. Богатство семьи позволяло Анри жить в собственное удовольствие, не считая жалкие сантименты. И он жил! Получал из семейных поместий дичь и домашние заготовки, вина и коньяки. Устраивал для друзей великолепные застолья, смешивал дивные коктейли, после которых мало кто оставался на ногах. По пятницам Лотрек и вовсе устраивал традиционные званые ужины для своих приятелей — художников и жокеев, артистов и девиц без определенных занятий. Посмертно была опубликована его книга рецептов.

В 1876 году в родном городе **Анри Тулуз-Лотрека** был основан музей художника. Размещается он в епископском дворце (точнее его части). Так было до 1922 года. В начале 30-х годов XIX века мать художника передала все работы сына в музей. Так как количество экспонатов увеличилось, под музей был отдан весь Постепенно коллекцию музея пополняли родственники и друзья, которые отдавали в фонд музея картины художника, хранившиеся у них. Таким образом, коллекция музея на сегодняшний день насчитывает более 200 картин, 400 рисунков и большую часть литографий, а так же полное собрание его знаменитых плакатов. Так же в музее можно найти книги, проиллюстрированные художником и его личными вещами.

Музей Тулуз-Лотрека в Альби

