

АННА КОРТЕ

ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ
О МОНЕ

МОСКВА 2017

Содержание

- 6 Вступление**
- 8 Весомые причины для разговора с детьми о Клоде Моне**
- 10 Свет, или Бесконечный поиск Клода Моне**
 - 12 Приключения импрессионизма
 - 21 Живерни, живая картина
- 30 Подборка произведений**
 - 32 Как пользоваться вкладками?
 - 34 *Терраса в Сент-Адресс*
 - 38 *Впечатление, восход солнца*
 - 42 *Маки*
 - 46 *Вокзал Сен-Лазар*
 - 50 *Ледоход близ Ветя*
 - 54 *Девушка с зонтиком, повернутая влево*
 - 58 *Антиб утром*
 - 62 *Серия Стога*
 - 66 *Пруд с кувшинками, зеленая гармония*
 - 70 *Голубые кувшинки*
- 74 Где можно увидеть главные произведения Клода Моне**
- 77 Дополнительная информация**

Вступление

Элизабет де Ламбийи

*Я хочу написать воздух,
в котором существуют мост, дом, лодка.
Красоту воздуха вокруг них, и это не что иное,
кроме как невозможность.*

Клод Моне

Когда начинаешь изучать произведения Клода Моне, сразу поражает его творческое исступление, погоня за светом, ненасытная жажда цвета. После шестидесяти лет труда этот несравненный художник оставил необыкновенное по своей насыщенности творческое наследие. Возглавляя движение импрессионистов, он определенно превратил природу в свою мастерскую. Разбивая оковы академической живописи, отвергая застывшие и банальные сюжеты, он описывает свои «впечатления от самых скоротечных явлений». Неустанно стремясь запечатлеть все световые вариации и остановить мгновение, он превращается в художника, переносящего на холст изменчивое и преходящее.

Неустанный труженик, часто не довольный собой, он всю жизнь стремится уловить неуловимое, а также изобретает новую живописную манеру. Со временем сюжет становится для него лишь предлогом, за который цепляется взгляд, его затмевают световые вариации: краски — более насыщенные, мазок — гуще, движения кисти свободнее.

В середине своей творческой жизни Моне обустраивается в Живерни. Там, в окружении созданного им самим пейзажа, ставшего его единственной темой, он продолжает свои поиски, загоня отблески света в обваливающиеся под тяжестью растений цветники, наблюдая за мельчайшими метаморфозами на поверхности своего водяного сада. Скоро только вибрация света позволяет ему передавать свои ощущения.

Под кажущейся простотой его впечатляющего творчества скрываются редкие воля и стремление к совершенству. В этом и заключается парадокс Клода Моне. Чтобы как можно точнее схватить «то самое мгновение», он работает неистово и иногда пишет до изнеможения, не считаясь с погодой, сочиняя — как музыкант, исполняющий вариации на одну и ту же тему, — серии полотен с одним и тем же сюжетом.

Цветовые гармонии Клода Моне, будь то в солнечный, ветреный, туманный или снежный день, радуют и тотчас же притягивают взгляд. Если

в 1874 г. публика видела в его картинах только обычные эскизы, в наши дни его живопись продолжает вызывать восторг во всем мире.

Ведь кроме того, что картины Моне «радуют глаз», как говорил Эжен Делакруа (1798-1863), они являются настоящим визуальным пиршеством для зрителя. Каким свечением, каким сиянием отличается живопись того, кто признавался, что цвет был его «ежедневной навязчивой идеей, его радостью и мукой»! Нужно впитывать в себя красочное богатство его полотен. Нужно получать удовольствие от густых, вибрирующих мазков, которыми он изображает реальный мир в сверкающей воде, в маковом поле, в шумящих тополях, увлекая нас в безмятежное созерцание на лоне своей бесконечной поэтической вселенной.

Эта книга предлагает вам привести детей на этот совершенно особенный пир и прогуляться вместе с художником по вехам его долгого жизненного пути, проследовать за ним туда, где он родился, так как эти места тесно связаны с его живописью.

Весомые причины для разговора с детьми о Клоде Моне

Клод Моне — художник, которого знают все: он оставил после себя огромное творческое наследие, включающее в себя около 2000 картин, большинство из которых выставляются в самых престижных музеях по всему миру. Чаще всего детей моментально притягивают эти светящиеся и насыщенные цветом полотна. Вот несколько весомых причин, объясняющих, почему мы должны помочь самым маленьким открыть для себя этого неординарного художника.

■ Прежде всего потому, что Клод Моне — глубокий поэт. Он воспекает природу, ласковое солнце, плеск воды, легкий бриз на морском берегу, прогулку по полям. Простые чувства, приглашение к путешествию, которые мгновенно находят отклик в душе ребенка.

■ Потому что он — чародей цвета, к которому малыши особенно чувствительны. Цвет, который долгое время оставался на втором месте в угоду рисунку, берет реванш с возникновением движения импрессионистов, тем более это относится к творчеству Моне. С его помощью художник переносит на свои картины свет, перспективу и пространство. Он использует чистые цвета, не смешивая их, и каждый цвет на его полотнах вибрирует и играет.

■ Потому что все его творчество — это целая история, история человека, бесконечно стремящегося уловить свет, бегущего за своим «натурщиком», которого невозможно изобразить на холсте. История художника, желающего описать мир посредством цвета и атмосферных явлений, непрестанно отправляющегося на поиски новых впечатлений. История человека искусства, который до такой степени сомневается в себе, что уничтожает множество своих полотен. История гения, который в поворотный момент своей жизни замирает посреди сада, перед прудом, гладь которого будет писать бесконечно. Узнать историю его жизни —