

Содержание:

Введение

Идея курсового проекта заключается в анализе художественного произведения Клода Моне «Кувшинки»

Это произведение актуально своей незаурядностью, экстравагантностью и неповторимостью. Смелое цветовое решение, своеобразный уникальный стиль сделало эту картину культовой и известной во всем мире.

Цели и задачи

- Разбор колористической, цветовой и тональной организация живописного произведения «Кувшинки».
- Рассказать об авторе картины
- Рассказать о самой картине
- Сделать 3 репродукции (цветная, черно-белая, линейная)

Предметом исследования является живописное произведение «Кувшинки» 1917 года

Объектом исследования в данной курсовой работе предстает творчество французского художника Клода Моне

Метод исследования - анализ картины «Кувшинки»

Теоретическая и практическая значимость. Данная работа является подготовкой для написания диплома, может быть включена в дипломную работу как составляющая часть.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Оскар Клод Моне (фр. Oscar-Claude Monet; 14 ноября 1840, Париж – 5 декабря 1926, Живерни) – французский художник, один из основателей импрессионизма, прошедший долгий путь от гонений, насмешек и нищеты до всемирного признания.

Особенности творчества художника Клода Моне: главными сюжетами картин Клода Моне были свет и воздух, а главным принципом работы – быстрое изображение увиденного состояния природы на пленэре. Он изобрел и довел до совершенства метод написания серий пейзажей с одним и тем же сюжетом, изменяющимся в зависимости от времени дня, погоды и времени года. Одна серия может состоять из несколько десятков полотен. В последние 25 лет жизни Моне пишет цветы, японский мостик, кувшинки и пруд в своем саду и создает уникальные масштабные панно для музея Оранжери, которые предвосхищают новое, современное искусство.

ДЕТСТВО

Родился Оскар Клод Моне 14 ноября 1840 года в Париже. Он был вторым сыном бакалейщика Клода Огюста Моне и его супруги Луизы Жюстины. Клод был пятилетним мальчишкой, когда родители сменили место жительства. Семья поселилась в Нормандии, в небольшом городке Гавр. Школу Клод не любил, его влекла свобода – в море и на прибрежных скалах он бывал чаще, чем на занятиях. Он вообще мало признавал дисциплину. Больше всего на свете ему нравилось рисовать, хотя отец надеялся, что он продолжит семейное дело и тоже будет бакалейщиком. Рисовать Моне начал рано, в основном это были карикатуры на друзей и учителей. Он даже пробовал продавать свои шедевры, и дело пошло. В витрине салона, где торговали художественными принадлежностями, красовались его рисунки, их мог купить любой желающий за 20 франков. В 15 лет он уже известен всему Гавру, где и началась биография художника. Родители почти не давали ему денег на карманные расходы, и только благодаря своим карикатурам, мальчик сумел скопить 2000 франков.

Отец Клода не собирался принимать выбор сына, но на помощь пришла родная тетя, которая заботилась о парне после смерти мамы.

Рисую карандашом и углём, Клод внимает наставлениям преподавателя коллежа, где он учился, Давида Жака-Франсуа Ошара. В этот же период на глаза подростку попадают пейзажи местного художника Эжена Будена, который удивляет жителей города тем, что пишет на природе, с натуры. Вскоре состоялось знакомство Моне и художника Эжена Будена, который похвалил парня, отметил, что у него, несомненно, есть талант. Именно он настоял на том, чтобы Клод продолжал рисовать, только переходил к чему-то более серьезному, например, к

пейзажам.

Моне начал заниматься с Буденом, и вскоре нашел свое настоящее призвание – пейзажи. В 1859-м Моне уехал в Париж, начал работать в студии вместе с другими бедными художниками. Чтобы больше узнать о живописи, молодой человек бывает на выставках и в галереях. Но тут в его творческую биографию вмешалась армия. В 1861-м он оказался в кавалерийских войсках и был командирован в Алжир.

Моне должен был служить семь лет, но спустя два года заболел тифом. После выздоровления ему нужно было опять вернуться в строй, но тут снова в его судьбу вмешалась теть, заплатила кому нужно три тысячи франков, чтобы ее племянника полностью освободили от службы. Набравшийся сил после болезни, Клод становится студентом университета. Он выбрал факультет искусств, но очень быстро разочаровался в учебе. Моне был противником такого подхода к живописи, который царил в вузе.

НАЧАЛО

Моне по-прежнему хотел учиться, поэтому вскоре пришел в студию Шарля Глейра. Именно там он впервые встретил Альфреда Сислея, Огюста Ренуара, Фредерика Базиля. Потом среди его знакомых появляются Сезанн и Писарро. Они были практически одногодками, с аналогичными взглядами на мир искусства и живописи. Из них и получился тот костяк, вокруг которого объединились импрессионисты.

Первая известность пришла к художнику в 1866-м, после того, как в салоне появился портрет Камиллы Донсье. В 1865-1866 годах Моне трудится над полотном «Завтрак на траве». Точно такое же название дал своей картине Эдуард Мане, только его полотно было раза в 4 меньше, чем у Клода. Композиция этого полотна очень незамысловата – полянка рядом с лесом, на которой расположились нарядные мужчины и женщины.

При взгляде на работу Клода, создавалось впечатление, будто с нее веет свежим ветерком, воздух движется, шевеля листочки на деревьях. Это впечатление создавали фактурные мазки. В выставке картина Моне не участвовала, он просто не успел ее дописать. В то время художник испытывал финансовые трудности, поэтому просто продал картину, рассчитался с долгами и хотя бы на время забыл, что такое чувство голода. Вместо этого полотна на выставку отправилась «Дама в

зеленом». Чтобы создать свой следующий двухметровый шедевр, Моне постоянно находился на пленэре. Чтобы добиться нужного освещения, ему пришлось рыть целую траншею, в котором холст можно было то поднимать вверх, то опускать вниз. Клод часами ждал нужное освещение, и, дождавшись, хватался за кисть. Эта работа на выставку тоже не попала, жюри ее просто отклонило.

Для следующего Салона Моне пишет «Женщины в саду», но жюри Салона отвергает эту работу. В следующий период Моне крайне стеснен в средствах, он даже подумывает покончить с собой, его преследуют кредиторы. Художник вынужден часто менять место жительства. Метания от Гавра к Парижу заканчиваются встречей в Нормандии с коммерсантом Годибером, которому понравились картины живописца. Он покупает некоторые из них и в 1869 году предоставляет молодому художнику дом для жилья и работы в деревне на берегу Сены. От Парижа всего несколько километров, Клода Моне часто навещает Огюст Ренуар. Они увлекаются совместной работой, всегда в поисках живописных прибрежных видов.

ИМПРЕССИОНИЗМ

В 1869 году Моне и Ренуар уехали в Бужевиль, где собирались поработать на пленэре. Именно в то время и началось зарождение импрессионизма, направления, которое полностью изменило представление о живописи. Представители этого направления старались прочувствовать сиюминутность момента и запечатлеть его на холсте. Моне стал одним из основоположников импрессионизма и самым ярким его представителем. Так как он привык работать на пленэре, он умел видеть это сиюминутное состояние природы и окружающих его вещей и очень тонко передать его в своих картинах. Клод пишет свои картины в совершенно новой манере, он перестает смешивать оттенки и наносит на холст крупные мазки разных цветов. Его картины характеризует использование чистого света, мастер открывает новую технику и особенности передачи света и тени. Так зародился и начал развиваться импрессионизм, абсолютно новое направление в живописи.

Поднакопив немного денег, художник смог обзавестись собственным домиком в Аржантее, где жил спокойно и даже счастливо вплоть до 1878-го. Те годы стали очень продуктивными, Моне много пишет, его картины становятся все более одухотворенными. Именно в тот период появилось известное полотно художника – «Впечатление. Восход солнца». Картина участвовала в выставке 1874 года в

Париже.

Достаточно часто Клод создает серийные композиции, на которых изображены Лондон, Стог, Руанский собор. В технике импрессионизма он представляет разную освещенность, погоду, даже время суток. Каждое состояние имеет свою тональность, передает даже настроение художника. Чтобы описать его картины, слов мало, их нужно просто хоть раз увидеть и прочувствовать.

ЖИВЕРНИ

Благодаря продаже картин, Моне удалось накопить немного денег. Теперь его финансовыми делами занимается бизнесмен Эрнест Гошеде. Но вскоре он обанкротился, и две семьи вынуждены объединиться, чтобы как-то выйти из затруднительного положения. Они поселяются в деревне Ветей, и вскоре художник хоронит жену, а потом и старшего сына. В 1883-м Клод снова сменил место жительства, теперь он с семьей живет в деревне Живерни, которая раскинулась прямо на берегу Сены. Его полотна начали хорошо продаваться, что помогло подкопить приличное состояние. Большую часть денег художник вкладывает в свой сад.

Моне расширял свой сад целых 43 года. Ему доставляло удовольствие не только возиться с растениями и потом пожинать плоды своего труда. Сад стал тем местом, где он черпал творческое вдохновение, особенно в предсмертный период своей биографии.

В то время Моне начинает работать в новой технике, которая заключается в одновременном написании нескольких полотен. Художник стремится передать всю переменчивость освещения. Он мог трудиться над одним холстом полчаса, потом приняться за другой, чтобы успеть ухватить сиюминутность момента. Примером служит серия полотен, где изображен мыс Антиб. Клод смог передать утреннее, полуденное, летнее, весеннее и осеннее освещение.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Первый раз художник женился на Камилле Донсье, которая позировала ему для картины «Дама в зеленом», и еще многих других полотен. В этом браке родились два сына Моне, причем с интервалом в одиннадцать лет. После того, как его

любимая супруга умерла, в личной жизни Клода появляется Алиса Гошеде. Однако эти отношения сразу носили неофициальный характер. Влюбленные узаконили их только тогда, когда умер муж Алисы – Эрнест. Алиса умерла в 1911-м, а в 1914 году художника постигла еще одна утрата, умер его первенец Жан.

Клода Моне считают одним из трех живописцев, картины которых продаются по баснословным ценам. Самым дорогим произведением Моне считаются «Водяные лилии», картина, которую он создал в 1905 году. Ее стоимость – 43 миллиона долларов. Полотна великого мастера есть почти во всех мировых музеях. Наследие художника принадлежит Великобритании, России, США.

СМЕРТЬ

Несмотря на все беды, лишения, нищету, Моне прожил достаточно долго. Ему два раза делали операцию на глазах, удаляли катаракту. Именно эти операции спровоцировали нарушение цветовосприятия художника. Теперь ультрафиолет ему кажется лиловым или голубым. Это в полной мере отразилось на его работах, которые он писал в послеоперационный период. Лучше всего это проявляется в полотне «Водяные лилии». Моне практически постоянно находится в саду, нанося на полотно красоту потрясающего водяного мира и растений. Последние работы мастера посвящены изображению самых разных прудов и кувшинок.

Сердце художника перестало биться 5 декабря 1926 года. Он умер в той же деревне Живерни, в возрасте 86 лет. К тому времени на свете уже не было многих людей, которыми он дорожил. Причиной смерти стала онкология – доктора диагностировали у Моне рак легких. Перед смертью Клод настаивал, чтобы его похороны были немногочисленными. Так и случилось, провести художника в последний путь пришло 50 человек. Местом упокоения гения импрессионизма стало церковное кладбище.

Анализ картины Клода Моне „Кувшинки“

Картина Клода Моне „Кувшинки“ является одной из ослепительных и вызывающих работ художника на тему — кувшинки, которые были написаны в период 1914-1917 года.

Сюжет и объекты: Пейзаж

Стиль: Импрессионизм

Техника: Масло

Материалы: Холст

Поразительное 2-х метровое квадратное полотно было расписано свободнее и смелее, чем ранние варианты с 1903-1908 года.

Основным цветом является синий, зеленый дополнительный.

Первая гармония, которую можно выделить это гармония контрастных цветов. В данной картине это цвета красный-синий, красный-зеленый, розовый-зеленый, розовый-голубой, розовый-желтый.

Вторая гармония- это гармония родственных цветов. Красный-желтый, красный-оранжевый, синий-зеленый, синий-голубой, темно зеленый-светло зеленый.

Третья гармония- гармония родственно-контрастных цветов. Красный-зеленый, синий-оранжевый, розовый-зеленый, желтый-синий, голубой-оранжевый.

Четвертая гармония- гармония двух родственных и одного контрастного цвета. Красный-оранжевый-желтый к синему-голубому/зеленому.

Пятая гармония - сочетание оттенков одного цветового тона разной светлоты при их одинаковой насыщенности. Синяя вода и голубые кувшинки.

Шестая гармония - сочетание одного цветового тона одинаковой светлоты при их разной насыщенности. Зеленые кувшинки и зеленая ряска/отражение на воде.

Седьмая гармония - гармонии сочетаний ахроматических цветов. Тени под кувшинками и светлые блики на них.

Восьмая гармония - гармонии сочетаний различных по цветовому тону, насыщенности и светлоте хроматических цветов с различными ахроматическими. Проявляется в кувшинках.

Девятая гармония - гамма «цветного» серого цвета, образованная его оттенками различной светлоты.

Художник в картине „Кувшинки“ придал своей работе абстрактный вид живописи. В этой удивительной композиции Моне отобразил округлые островки пестрых кувшинок, которые располагаются на зеленой, фиолетовой и темно-синей поверхности воды.

Художник постарался полностью сосредоточить внимание на изолированной водной глади, покрытой кувшинками, при этом Моне полностью отверг общепринятые правила композиции и отказался от понятия – горизонта. Благодаря тому, что кувшинки внезапно обрезаются краями холста создается ощущение продолжения картины.

— Многослойность воды. Для написания картины, художник использовал немалую палитру тонов на передачу выразительности воды.

— Ощущения движения и динамики придают вертикальные мазки. С помощью различных оттенков синего, зеленого и еле уловимых элементов фиолетового создается необычный эффект. Моне передал блики и тени, передал чувство глубины пруда. В воде одновременно видится как и отражение сада, так и то, что скрывается под водой.

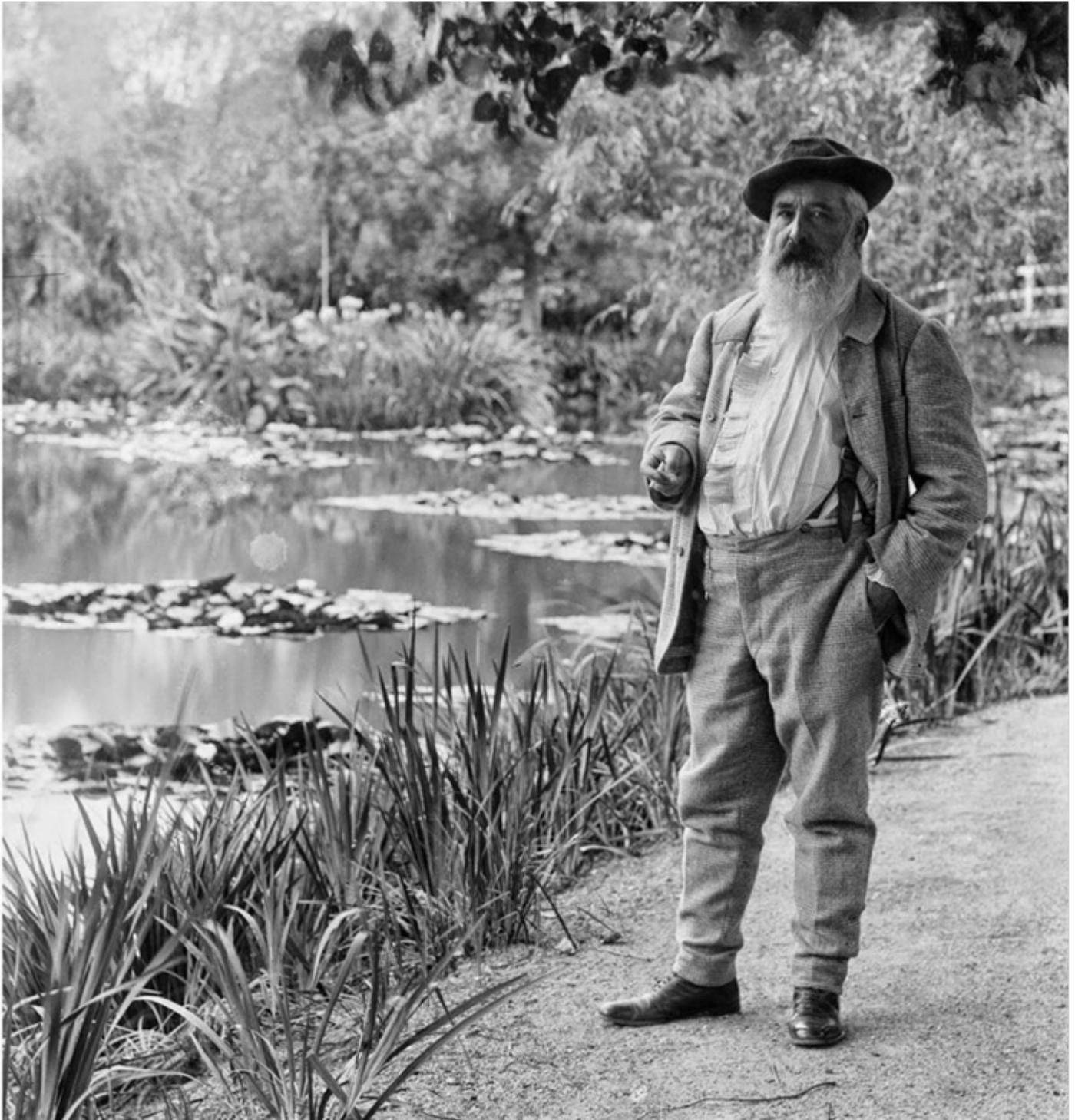
— Кувшинки – это основной элемент картины. Автор писал их густыми мазками контрастных тонов, кладя слой за слоем. Таким образом, усиливая впечатление объемности цветков.

Клод Моне отказался от всех художественных средств выразительности, кроме цвета. Впервые в истории живописи композиция произведения образована не линиями, а красками.

Сочные и броские цвета кувшинок как бы вырывают их из воды, а темные, почти черные плавные мазки под растениями отбрасывают тень и сажают их обратно.

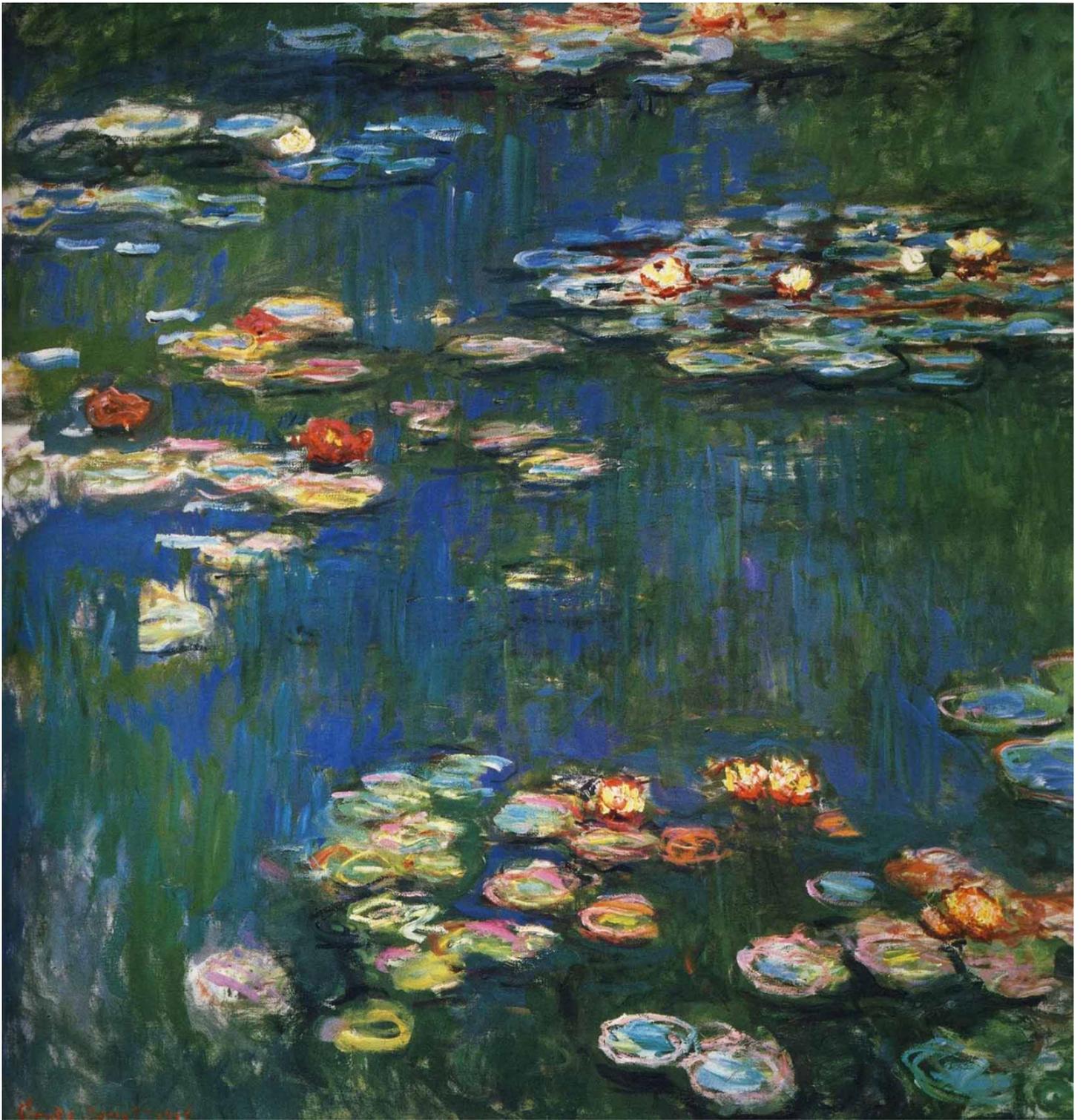
По краям картины видно плавное затемнение. Самая яркая часть сюжета находится внизу. Красные цветки делают акцент на общем плане синей и зеленой поверхности пруда. Плоскость водной глади с помощью тональной игры цветового насыщения и контраста теплого и холодного оживляет произведение.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Клод Моне

Приложение 2.

«Кувшинки» Клода Моне

Ние

Приложение 3.

Цветная репродукция «Кувшинки»

Приложение 4.

Черно-белая репродукция «Кувшинки»

Приложение 5.

Линейная репродукция «Кувшинки»

Основные цвета

Полуноч
ный
синий

Крайола

R43

G89

B139

Травяно
й
зеленый

R46

G71

B42

Красно-
ораньж
евый

R201

G69

B25

Светло-
песочны
й

R230

G218

B139

Очень
бледно-
пурпурный

R222

G177

B187

Приложение 6.

Основные цвета

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

<https://biographe.ru/znamenitosti/klod-mone/>

https://ru.wikipedia.org/wiki/Моне,_Клод

<https://allpainters.ru/mone-klod.html>

<https://24smi.org/celebrity/4624-klod-mone.html>

<https://topkartin.ru/hudozhniki-mira/klod-mone>

<https://topkartin.ru/mirovloe-iskustvo/kuvshinki>

https://muzei-mira.com/kartini_francii/1831-opisanie-kartiny-kuvshinki-klod-mone.html