«Голубые танцовщицы» Эдгар Дега 1897 год

 Эдгар Дега (1834—1917) — пожалуй, самый классичный из импрессионистов. Он учился в Школе изящных искусств под руководством одного из учеников прославленного художника Энгра. Учитель оказал на Дега большое влияние, которое так или иначе он пронес через весь свой творческий путь. Окончив Школу, Дега поехал в Италию учиться у старых мастеров: Беллини, Боттичелли и других, копируя их полотна.
 В 1862 году произошло знакомство Дега с Эдуардом Мане, изменившее всю его жизнь. Через него он знакомится с будущими импрессионистами — Моне и Ренуаром. Сближение с импрессионистами ознаменовало начало нового этапа творчества художника. Однако все же прежняя выучка по-прежнему давала о себе знать. Дега считал, что следует «наблюдать не рисуя, а рисовать не наблюдая». С импрессионистами Дега сближало желание отойти от академических шаблонов, обращение к темам современной жизни, правдивое изображение мгновений живой жизни.
 Дега любил изображать людей, особенно женщин, но не позирующих в застывшей позе, а словно бы застигнутых врасплох за своими занятиями, в характерных для них позах, с присущими им жестами.
 В 1870-е годы Дега увлекся темой балета. Изображая танцовщиц, художник стремится запечатлеть их не на сцене во всем блеске, нет, он предпочитает показать нам трудовые закулисные будни. В это же время художник открывает для себя новый материал - пастель, сочетающей в себе качества живописи и графики одновременно. Эта техника подходила к художественным вкусам Дега, преклонявшегося перед линией. «Я колорист посредством линии», - говаривал он. Импрессионисты же молились другому богу - цвету.

 Разберем одну из знаменитых картин Дега «Голубые танцовщицы». Картина была написана в 1897 году, создание картины не случайно - Дега часто посещал театры, внимательно наблюдая за движениями балерин не только на сцене, но и за кулисами. Произведение относится к позднему этапу творчества Эдгара Дега. Тематика танцовщиц была очень близка художнику и неоднократно повторялась в технике пастели, масляной живописи и рисунка. По мнению некоторых критиков по красоте цветовой гармонии и композиционному решению пастель «Голубые танцовщицы» может считаться лучшим воплощением этой темы у Дега, который добился в ней предельного богатства фактуры и цветовых сочетаний.
 Художник считал обычные репетиционные моменты более живыми и насыщенными настоящими эмоциями. Примечательно, что данная картина была оценена еще при жизни Эдгара Дега. Художник продал ее за огромные деньги - 60 тысяч франков. Сейчас «Голубые танцовщицы» украшают стены Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, расположенного в Москве. Картина имеет средние размеры - 65×65см, выполнена на бумаге, материалом – пастель. Картину относят к жанру жанровой живописи и стилю импрессионизм.
 Жанровая живопись - художественное изображение сцен повседневной жизни как отображение форм жизни народа и окружающей его действительности. Такое изображение может быть реалистическим, воображаемым или романтизированным его создателем.
 Основная задача картины написанной в направлении импрессионизм, передать ту самую минуту, запечатлеть что-то мимолетное и по своему прекрасное.
 На картине изображены четыре балерины в голубых балетных пачках, они переданы нам в ракурсе «вид сверху». Благодаря этому мы словно бы захвачены их занятием: за кулисами в ожидании выхода балерины поправляют наряды - еще мгновение и девушки выстроятся в ряд и грациозно выпорхнут к зрителям. Одна из фигур балерины склонилась, поправляя пуанты, вторая пытается оценить свой наряд сзади, еще две девушки поправляют лямки своих платьев. Платья девушек настолько нежны, как по цветовому решению, так и фасону платья, что напоминают кучевые облака. Золотые волосы девушек собраны в прекрасные простые прически. Лица наших героинь мы не видим, художник не делает на этом акцента, разве что можем чуть лучше прочитать одно из лиц девушек, оно раскрывается для нас в профиль и освещено больше всех остальных. Черты ее лица нежны, как и все что окружает девушку. Вместе балерины выглядят необычайно гармонично, погружая зрителя в мир очаровательной пластики и изящества.
 Дополнительное очарование картине придает сиюминутность, которая исчезнет через мгновение. Здесь, как и в некоторых других его работах, сказалось увлечение Дега фотографией, что заметно по асимметричности композиции и спонтанности обреза краев изображения. Картина завораживает своей легкостью, одухотворенностью. Словно в дымке, застывшие на полотне танцовщицы вот-вот начнут танцевать. Несмотря на множественное число в названии, некоторые искусствоведы делают предположение, что на полотне фигурирует одна и та же балерина, только в разных позах. Данная версия появилась после обнаружения в документах Дега фотографий с балериной, стоящей в разных ракурсах. Существует мнение, что полотно «Голубые танцовщицы» были написаны именно по этим снимкам.
 Картина построена на сдержанной палитре цветов – нежно голубой, оттенки песочного и зеленого цвета. Очарование полотну придают крупные голубые мазки - после ухудшения зрения Дега начал работать большими цветовыми пятнами. Этим приемом художник добился максимального насыщения цветом. Благодаря грамотно созданному эффекту искусственного освещения, от картины исходит живое тепло, погружая зрителя в предвкушающую атмосферу танца.
 Дега имел свои секреты работы с пастелью. До наших времен картина дошли в идеальном состоянии благодаря секретному составу, которым их обрабатывал автор.
 Эдгар Дега говорил: "Меня называют живописцем танцовщиц. Балерины всегда были для меня лишь предлогом, чтобы изобразить замечательные ткани и ухватить движение".
 Мое личное отношение к данной картине весьма положительно. Картина вызывает у меня приятные нежные чувства, напоминая мне о природной женственности и изящности женского тела. В настоящее время мы сталкиваемся с рядом проблем, когда женщины забывают, что они женщины и пытаются уподобить свое тело мужскому. Я считаю что данная картина способна напомнить женскому полу каким же мы все таки заложены природой.