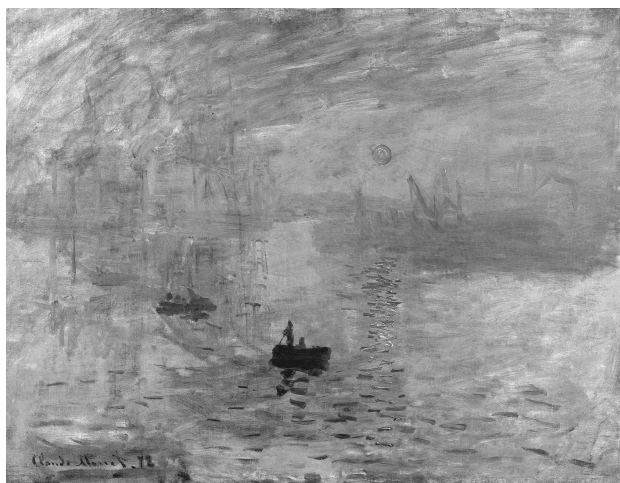

Энциклопедия быстрых знаний

ИМПРЕССИОНИЗМ

Для тех, кто хочет все успеть

ИСТОКИ И ИСТОРИЯ ИМПРЕССИОНИЗМА

БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ

СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФИИ ИМПРЕССИОНИЗМА

ИЗВЕСТНЫЕ ПОЛОТНА

МОСКВА
2015

УДК 75.03
ББК 85.143(3)
И54

Оригинал-макет подготовлен издательским центром «НОУФАН»
nofunpublishing.com
valery@nofunpublishing.com
+7 (903) 215-68-69

В оформлении обложки использован рисунок
художника Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», 1872

Импрессионизм. Для тех, кто хочет все успеть. – Москва : Изда-
И54 тельство «Э», 2015. – 128 с. : ил. – (Энциклопедия быстрых знаний).

ISBN 978-5-04-120050-3

Век импрессионизма был чрезвычайно недолог – всего двенадцать лет. Но и за столь короткий период импрессионистам удалось совершить революцию в живописи, изменив взгляд человечества на окружающий мир. Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Камиль Писсарро, Фредерик Базиль и другие представители направления сумели сделать невозможное: запечатлеть ускользающий миг бытия, отразить весь спектр человеческих чувств и эмоций. Как же возник импрессионизм, почему стал так популярен? Издание призвано простым языком рассказать об одном из самых известных направлений в живописи, восполнить возможные пробелы в знаниях и побудить читателя на более глубокое изучение предмета.

УДК 75.03
ББК 85.143(3)

ISBN 978-5-04-120050-3

© ИП Сирота Э. Л. Текст и оформление, 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	6
------------------	---

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ИМПРЕССИОНИЗМА:

прошлое, далекое и близкое	7
---	----------

Глава I. Барбизонская школа: от академичности к реализму	8
---	----------

Глава II. Жан Батист Камиль Коро (1796–1875)	12
---	-----------

Глава III. Теодор Руссо (1812–1867)	19
--	-----------

Глава IV. Шарль Франсуа Добиньи (1817–1878).....	23
---	-----------

Глава V. Жан Франсуа Милле (1814–1875)	27
---	-----------

Глава VI. Гюстав Курбе (1819–1877)	33
---	-----------

Глава VII. Эжен Буден (1824–1898)	38
--	-----------

ИМПРЕССИОНИЗМ: впечатления души.....	42
---	-----------

Глава VIII. Эдуард Мане (1832–1883).....	46
---	-----------

Глава IX. Эдгар Дега (1834–1917)	56
---	-----------

Глава X. Пьер Огюст Ренуар (1841–1919).....	63
--	-----------

Глава XI. Клод Моне (1840–1926)	72
--	-----------

Глава XII. Альфред Сислей (1839–1899).....	81
---	-----------

Глава XIII. Камиль Писсарро (1830–1903).....	87
---	-----------

НЕОИМПРЕССИОНИЗМ: от линии к точке.....	97
--	-----------

Глава XIV. Жорж Пьер Сёра (1859–1891)	98
--	-----------

Глава XV. Поль Синьяк (1863–1935)	102
--	------------

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ: все дальше за горизонт.....	108
---	------------

Глава XVI. Поль Сезанн (1839–1906).....	109
--	------------

Глава XVII. Винсент Ван Гог (1853–1890).....	113
---	------------

Глава XVIII. Поль Гоген (1848–1903)	117
--	------------

Глава XIX. Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901)	123
--	------------

Литература и другие источники.....	127
---	------------

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ДАЕТ ОТВЕТ ЭТА КНИГА

КТО ТАКИЕ БАРБИЗОНЦЫ?

Почти два десятка живописцев из Парижа писали пейзажи в окрестностях деревушки Барбизон. В ее честь позднее группа и получила свое название. *См. главу I*

КАК ПИСАТЬ ПЕЙЗАЖ БЕЗ ЗЕЛЕННОЙ КРАСКИ?

Художник Камиль Коро заменил ее серебристо-серой цветовой гаммой, богатство оттенков которой на его картинах поражает. *См. главу II*

ЗАЧЕМ ХУДОЖНИКУ ПАХАРЬ?

Изображая крестьян, Жан Франсуа Милле пытался отразить извечную борьбу человека и природы, воспеть тех, кто держит на своих плечах саму землю, героизм каждодневного титанического труда. *См. главу V*

ГОТОВЫ ЛИ МЫ ВОСПРИНИМАТЬ РЕАЛИЗМ XIX ВЕКА?

Самая откровенная из картин Гюстава Курбе «Происхождение мира» (1866) впервые была выставлена публично только... в 1988 году! И даже сейчас она находится за пуленепробиваемым стеклом и под присмотром охранника. *См. главу VI*

СКУЧНО ЛИ ПИСАТЬ МОРЕ?

Тема работ Эжена Будена почти всегда одна — море и небо, но никто не упрекнул бы его в повторях, ведь эти стихии находятся в постоянном движении, и двух одинаковых морских пейзажей просто не может существовать. *См. главу VII*

КОГО ШОКИРУЕТ ВЕНЕРА?

Мэтры академической живописи были готовы принять «Венеру» Эдуарда Мане — «Олимпию» (1863), будь ее изображение классически прекрасным, но они категорически отвергали его манеру. *См. главу VIII*

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ТАНЦЕМ И КАРТИНОЙ?

Легкость картин Эдгара Дега — это легкость полета балерины во время спектакля: за этими отточенными движениями стоят часы и дни монотонного тяжелого труда, которого зритель никогда не увидит и не почувствует. *См. главу IX*

ЕСТЬ ЛИ У ИМПРЕССИОНИЗМА ЯПОНСКИЕ КОРНИ?

Благодаря увлечению японской графикой Моне сумел открыть и воплотить в импрессионизме необычные композиционные эффекты, совершенно не свойственные прежнему западному искусству. *См. главу XI*

КОГДА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ВСЕ НАЧАТЬ СНАЧАЛА?

В возрасте пятидесяти пяти лет Камиль Писсарро не побоялся отказаться от не только сложившейся, но и приносившей доход манеры письма, чтобы попробовать силы в новом направлении — пуантилизме. *См. главу XIII*

КАК ИЗ НАУКИ РОЖДАЕТСЯ ГАРМОНИЯ?

Соединив свет, воздух и оптические законы, Жорж Сёра разработал ранее не применявшуюся технику письма, основанную на разделении тонов. *См. главу XIV*

МОЖНО ЛИ ПИСАТЬ И КИСТЬЮ, И ПЕРОМ?

Художник Поль Синьяк является также автором книг по теории искусства, в частности очень известный его труд «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму». *См. главу XV*

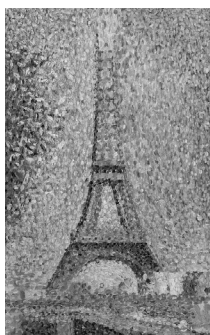
СОВМЕСТНЫ ЛИ ГЕНИЙ И БЕЗУМИЕ?

Именно на то время, когда Винсент Ван Гог оставался в плену душевной болезни, пришелся расцвет его творчества. За эти два года он написал свои знаменитейшие пейзажи и всемирно известную «Звездную ночь». *См. главу XVII*

КАК ВЫГЛЯДИТ РАЙ?

Яркая палитра, намеренное отсутствие гармонии в цветах, глубины и перспективы — Поль Гоген нарушал все правила европейской живописи, ища новые выразительные средства, чтобы отразить восхитившую его первобытную культуру. *См. главу XVIII*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вы никогда не ловили себя на мысли, что чем больше вы узнаете о каком-либо предмете или явлении, тем это становится интереснее? Человеку, лишь поверхностно знакомому с живописью, вполне достаточно деления на эпохи: вот пещерные рисунки первобытных людей, а это средневековая гравюра, это полотна Возрождения, а вот это наверняка что-то современное...

Но тому, кто начинает пристальнее всматриваться в картины и вчитываться в биографии художников, этого уже недостаточно. Возникает множество вопросов: кто у кого перенял цветовую гамму и рисунок, кто какой традиции следовал, кто привнес что-то настолько новое, что, кажется, этому нет никакого объяснения, — но вы уверены, что оно есть. Хочется понять, почему этих мастеров, совершенно разных, относят к одной школе, и так далее.

История импрессионизма представляет собой ярчайший пример такой «неразберихи». Ведь, в сущности, всех импрессионистов объединяла сама идея, мировоззрение, а не манера письма, да и то каждый из них трактовал идею по-своему. Эта книга не претендует на полное освещение такого колоссального и многогранного художественного явления, как импрессионизм. Но мы надеемся, что она ответит на простые вопросы и подскажет, где искать ответы на вопросы более сложные.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ИМПРЕССИОНИЗМА: ПРОШЛОЕ, ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

Искусство есть посредник того, что нельзя высказать.
Иоганн Гете

Никакое явление в мире, к какой бы сфере оно ни относилось, не возникает в безвоздушном пространстве. Очень во многом «революция» импрессионизма обязана своим непосредственным предшественникам-пейзажистам, работавшим в 1820–1860 годах во Франции. Но почти все импрессионисты говорили и о влиянии на их творчество более старых мастеров.

Яркие краски и промежуточные тона начали использовать еще художники венецианской школы эпохи Ренессанса. Те же приемы прослеживаются и у испанских живописцев: Эль Греко, Сурбарана, Веласкеса и, конечно же, Гойи. Они не интересовались пленэром и оттенками цвета, но вели глубокие изыскания в передаче света, одного из главных компонентов в импрессионизме.

Примерно в одно время с Веласкесом в Нидерландах творил другой великий художник — Рубенс, фанатично работавший с цветовой палитрой. Он первый сделал тени цветными, противопоставив их более холодному основному свету, и постепенно отказался от черного цвета, которого не будет и в палитре импрессионистов.

И, конечно, нельзя не упомянуть английских пейзажистов: Констебла, Тёрнера и других, которые подсказали импрессионистам направление в поисках градаций одного и того же цвета.

О более близких предшественниках мы будем говорить отдельно.

Картины Питера Пауля Рубенса полны света и радости. Многофигурные полотна полнокровны и наполнены жаждой жизни. Но когда однажды художника спросили, почему у него грустные глаза, он ответил: «Они видели слишком много людей...»

БАРБИЗОНСКАЯ ШКОЛА: ОТ АКАДЕМИЧНОСТИ К РЕАЛИЗМУ

*Какой дьявол эта современная цивилизация!
Вернемся к природе, лесам и древней поэзии!*
Теодор Руссо

Начиная разговор об импрессионизме как художественном направлении, нельзя не учесть, что с исторической точки зрения этот период был чрезвычайно недолог — всего двенадцать лет. Однако имена таких художников, как Моне, Дега или Ренуар, известны всем. А потому возникает закономерный вопрос: из чего же вырос столь прекрасный цветок, получивший название «импрессионизм»?

Пленэр (франц. *plein air*, буквально — открытый воздух) — живопись объектов в естественной среде при естественном освещении. Также означает работу самого художника на открытом воздухе, а не в мастерской

В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

В искусстве, как и в жизни, все взаимосвязано. При желании можно проследить любое направление современного искусства и найти взаимосвязь между ним и искусством стран и народов, отделенных от нас веками и континентами. Но вряд ли стоит углубляться столь основательно. Предтечей импрессионистов традиционно принято считать барбизонскую школу. Кто же такие барбизонцы?

Городок Фонтенбло, расположенный к юго-востоку от Парижа, еще со Средних веков служил резиденцией французским королям. Со времен Франциска I в этих живописных местах проводились пышные охоты, сцены которых не раз изображались на картинах живописцев. Однако после того, как Людовик XIV предпочел Версаль, бурная жизнь, кипевшая в Фонтенбло, стала стихать. События Великой

французской революции и вовсе свели на нет не только празднества, но и саму аристократию, и пригород Парижа погрузился в тихое течение сельской жизни.

Именно за эту провинциальную тишину и неторопливость группа художников в 1830–1860-х годах выбрала просторы Иль-де-Франса своим пристанищем. Почти два десятка живописцев осели в Фонтенбло, чтобы писать пейзажи рядом с деревушкой Барбизон, в честь которой позднее группа и получила свое название.

Что влекло сюда художников? Знаменитый лес, простые люди, живущие тяжелым трудом пахарей, собирателей и углежогов, — все это позволяло измученным шумом и круговертью городской жизни живописцам снова почувствовать близость дикой, первозданной природы.

ПЕРЕМЕНА ДЕКОРАЦИЙ

Что же такого значимого совершили представители барбизонской школы? Основным их жанром был пейзаж. Но ведь пейзаж в изобразительном искусстве присутствовал всегда, буквально со времен неолита. И если кому-то покажется преувеличением называть так схематичное изображение на стенах пещер, то вряд ли найдутся желающие спорить с тем, что пейзажные фрески довольно часто встречались в богатых античных домах.

Барбизонцы решили повернуться лицом к живой природе в тот самый момент, когда академическая и романтическая

«Когда соединились любовь и мастерство, можно ожидать шедевра»

(Д. Рескин)

Валёр (франц. *valeur*) — в живописи оттенок тона, который определяет соотношение света и тени в пределах одного цвета. Применение валёра позволяет художнику достичь тонких, почти незаметных цветовых переходов. Как правило, достигается техникой лессировки

«Начинающего художника понимают лишь несколько человек. Знаменитого — еще меньше»
(П. Пикассо)

Лессировка — нанесение полупрозрачных слоев краски поверх основного цвета. В живописи применяется с XVI в.

школы переживали несомненный кризис. Первая отводила пейзажу место условной и идеализированной декорации, вторая приносила в него экзотические мотивы, рожденные воображением авторов. Коммуна художников-барбизонцев шла в ногу со временем, работая в более реалистичной манере и утверждая ценность обыденного — рек, полей, маленьких городков, гор и долин.

Постепенно пейзаж отвоевывал себе место под солнцем, превращаясь из персонажа второстепенного в главное действующее лицо и становясь одним из ведущих жанров. Достаточно вспомнить живопись XIX столетия, чтобы убедиться в этом: почти все крупные художники отдали ему дань в своем творчестве.

Здесь побывали Т. Руссо и Ж. Дюпре, Ф. Милле и Д. де ла Пенья, позже приезжали Добиньи и Тройон, а впоследствии и импрессионисты — Моне, Сислей, Сёра...

Расцвета барбизонская школа достигла в 1850-х годах.

ОДИН ЦВЕТ — ТЫСЯЧА ОТТЕНКОВ

С философской точки зрения барбизонцы были последователями Ж. Ж. Руссо и прочих просветителей, полагая, что нравственное начало живо только в природе, тогда как в средоточии цивилизации — городах — оно уже мертво. Не чужды они были и влиянию романтиков, подчеркивавших чистоту и величие природных явлений. Что может быть естественнее солнечного луча,