

УДК 75.03
ББК 85.14
В67

Художественное оформление *Виктории Лебедевой*
Дизайн макета *Дмитрия Агапонова*

В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии, фотографии, распространяемые по лицензии Creative Commons, а также изображения по лицензии Shutterstock.

Волкова, Паола Дмитриевна

В67 Лучшие художники. Импрессионизм / Паола Дмитриевна Волкова ; авт.-сост. С. Мотылькова — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 192 с. : ил. — (Искусство для вундеркиндов)

978-5-17-114699-3

В ваших руках необычная книга. Эта книга — вторая в серии «Искусство для вундеркиндов» — позволит начинающему искусствоведу погрузиться в удивительный, волшебный, яркий и загадочный мир искусства. На этот вас ждет знакомство с феноменом импрессионизма, история которого охватывает всего 12 лет: с первой выставки в 1874 году, где было представлено знаменитое «Впечатление», по последнюю, восьмую, в 1886 году. Эдуард Мане и Эдгар Дега, Клод Моне и Огюст Ренуар, Анри де Тулуз Лотрек и Винсент Ван Гог — эти художники пытались донести до зрителя *impression*, красоту повседневной действительности, и передать то, что глаз видит в конкретный момент. В итоге их творчество раз и навсегда повлияло на все последующее искусство.

Проводником для юного путешественника в этом мире станет Паола Дмитриевна Волкова — знаменитейший историк искусства и культуры, автор и ведущая цикла телепередач под названием «Мост над бездной». На протяжении многих лет она читала лекции по истории искусства в Московском государственном институте кинематографии, и студенты, будущие знаменитые актеры и режиссеры, были от нее без ума! Лучшего экскурсовода просто не найти!

УДК 75.03
ББК 85.14

978-5-17-114699-3 © Волкова П.Д., наследники, текст, 2020
© Издательство АСТ, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИМПРЕССИОНИЗМ. НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ И ЖИВОПИСИ 7

ЭДУАРД МАНЕ 15

ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР 31

ЭДГАР ДЕГА 55

КЛОД МОНЕ 69

МЕЖДУ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ И ЭКСПРЕССИЕЙ: ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ..... 107

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ 107

XX ВЕК ЛОМКА ТРАДИЦИЙ..... 147

ПАБЛО ПИКАССО 147

СЛОВАРЬ..... 175

ИМПРЕССИОНИЗМ

НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ И ЖИВОПИСИ

ИМПРЕССИОНИЗМ — это величайший переворот не только в области живописи, но и в области сознания. Это другое представление о мире, о том, что такое живопись и что она делает с нами. По картинам импрессионистов легко представить себе Европу последней трети XIX — начала XX века. Их полотна дают цельное представление о том, как жили тогда люди, города, страны. Мы вполне можем называть этих художников реалистами, потому что они действительно писали с натуры и первыми изобразили реальный мир вокруг себя таким, каким он становился. Они отмечали все то новое, что появлялось в быту, все изменения в образе жизни людей. То есть все, что их окружало.

Импрессионизм зародился и достиг полного расцвета во Франции, получил распространение в западных странах и США и, безусловно, оказал большое влияние на искусство живописи в целом. Сегодня живопись импрессионистов — классика. Но в конце XIX века художникам, нарушавшим традиции, существовавшие со времен эпохи Возрождения, часто приходилось слышать нелестное мнение о своем творчестве. Импрессионисты отвергли догмы ака-

ТОСЮСАЙ СЯРАКУ.

Актер театра кабуки Отани Онидзи в роли Якко Эдобя. 1794. Из серии «Портреты актеров трех театров Эдо».

ЛУИ ЖАК МАНДЕ ДАГЕР — французский художник, химик и изобретатель, один из создателей фотографии. Дагер вместе с компаньоном построил диораму: зрители могли увидеть огромный собор снаружи, а потом вдруг оказаться внутри. Чтобы упростить себе работу, Дагер использовал камеру-обскура, однако никак не мог закрепить изображение на экране. Дагер провел огромное количество опытов, а потом узнал о Нисефоре Ньепсе, который занимался такими же опытами. Дагер пишет ему письмо, и Ньепс предлагает заключить договор о сотрудничестве. В конце 1820-х Дагер вместе с Жозефом Ньепсом работал над созданием метода фотографии. В 1833 году Ньепс скончался. Дагеротипия была изобретена уже после этого, практически случайно, как следствие очередного опыта.

Жан-Батист Собатье-Бло.
Портрет Луи Дагера.
Дагеротип. Ок. 1844

демического искусства, в свою очередь Парижский салон — оплот академического искусства — не пропускал их новаторские работы. Собственные выставки импрессионистов завершились провалом, а их полотна отказывались покупать даже за символическую плату. Зрители не признавали картины импрессионистов, считая их работы набросками.

Надо сказать, возникновение импрессионизма в XIX веке было обусловлено несколькими важными факторами. Отправной точкой послужил весь накопленный в европейской живописи опыт использования возможностей

Оригинальная камера Дагера, сделанная Альфонсом Жиру

света и тени, градации цветов, цветовых и световых контрастов. Большое влияние на формирование «нового взгляда» в живописи оказали выставки японских гравюр на дереве, которые прошли в Париже в 1850–1860-х годах. Использование японскими мастерами ярких, чистых цветов, схематическая передача формы, свободное отношение к законам перспективы позволили художникам увидеть новые возможности в живописи и пересмотреть свой подход к изображению предметов.

В 1839 году в Париже появилась так называемая дагеротипия. Французский изобретатель Луи Дагер получил первое устойчивое фотоизображение человека. Снимок позволял точно передать неуловимый миг, мгновение, эмоцию, момент движения: людей, животных, природы. Но самым важным для художников-импрессионистов стал тот факт, что неподвижные предметы на фотографии выглядели очень четко, тогда как подвижные имели размытые контуры. Именно фотография способствовала тому, что художники стали отказываться не только от прежних сюжетов, но и от прежних принципов построения композиции.

Нельзя переоценить значение технического прогресса в развитии живописи, в частности в изобретении красок и красящих пигментов. Живопись импрессионизма — это живопись, передающая вибрацию воздуха, мерцание света, игру красок, это живопись на пленэре. Под открытым небом, в природной воздушной и световой среде импрессионисты делали не только этюды, но и полностью завершали свои картины. Свет и воздух приобрели в их живописи самостоятельное значение. Возможность свободно писать на природе художники получили благодаря изобретению в 1841 году металлических тюбиков для красок, которыми было очень удобно пользоваться вне студии.

Еще одним важным изобретением стали искусственные пигменты. Великие мастера эпохи Возрождения имели только яичную темперу. Темпера — техника трудная, смешивать такие краски на поверхности картины было невозможно, их наносили очень тонкими слоями, одну рядом с другой, без переходов; возможности создания разнообразных цветовых оттенков были весьма ограничены. В XVI веке получили распространение масляные краски. Это стало

ДАГЕР(Р)ОТИ-ПИА — ранний фотографический процесс, основанный на светочувствительности йодистого серебра. Первая в мире работоспособная технология фотографии, использовавшаяся в течение двух десятилетий и вытесненная во второй половине XIX века более дешевыми и удобными процессами. Получаемые с помощью этой технологии дагеротипы выглядят не так, как современные фотоснимки, а напоминают отражение в зеркале. Их изображение состоит из амальгамы, образующейся при взаимодействии серебра и ртути, поэтому дагеротипия часто называлась «зеркалом с памятью».

СУДЗУКИ ХАРУНОБУ.

Две женщины на веранде.
Цветная гравюра на дереве.
Около 1750.

УКИЕ-Э

Направление в изобразительном искусстве Японии, получившее развитие с периода Эдо.

Слово укие, дословно переводящееся как «плывущий мир», является омофоном к буддистскому термину «мир скорби», но записывается другими иероглифами.

Гравюры в стиле укие-э — основной вид ксилографии в Японии. Эта форма искусства стала популярной в городской культуре Эдо (современный Токио) во второй половине XVII века. Основоположителем укие-э считается японский живописец и график Хисикава Морунобу.

Изначально гравюры были черно-белыми — использовалась лишь тушь, с начала XVIII века некоторые работы затем раскрашивались вручную с помощью кисти. В XVIII веке Судзуки Харунобу внедрил технику многоцветной печати для изготовления нисики-э («парчовые картинки»).

Гравюры укие-э были доступны по цене из-за возможности их массового производства. Они предназначались в основном для городских жителей, которые не могли позволить себе потратить деньги на картины.

Для укие-э характерны картины обыденной жизни, созвучные городской литературе этого периода. На гравюрах изображались прекрасные гейши (бидзин-га), массивные борцы сумо и популярные актеры театра кабуки (якуся-э). Позднее стала популярной пейзажная гравюра.

Одним из примеров подобного искусства является издание 1608 года «Исэ-моногатари» («Повесть об Исэ») Хонами Коэцу. В подобных книгах широко использовались укиё-э в качестве иллюстраций.

Позднее гравюры стали печатать как самостоятельные произведения — какэмоно (свиток с картиной или изречением) и афиши для театра кабуки.

В середине XVIII века была разработана технология получения многоцветных отпечатков, которые получили название нисики-э («парчовые картинки»).

Известными художниками этого периода были Утамаро, Хокусай, Хиросигэ и Тосюсай Сяраку. Изучая европейское искусство

во, японские художники переняли технику изображения перспективы на рисунке, также в гравюре развился пейзаж. Хокусай на своих гравюрах изображал в основном пейзажи и природу. В 1831 году был издан его знаменитый сборник «Тридцать шесть видов Фудзи» (Хокусай).

После революции Мэйдзи в 1868 году и открытия границ в Японию завозились достижения западной цивилизации.

Укие-э постепенно выходит из моды, заменяясь фотографией. В то же время гравюры в стиле укие-э стали очень популярны в Западной Европе и Америке, их начинают массово скупать искусствоведы.

Японские гравюры являлись источником вдохновения для европейских художников, работавших в стиле кубизма, импрессионизма, а также художников-постимпрессионистов, таких как Винсент Ван Гог, Клод Моне и другие. Это влияние называют японизмом.

КАЦУСИКА ХОКУСАЙ. Южный ветер. Ясный день. Цветная гравюра на дереве. 1823–1831. Из серии «Тридцать шесть видов Фудзи».

ГЭККО. Дракон, поднимающийся к небу. Набросок. 1897.

настоящей революцией в живописи. Масляные краски можно было легко смешивать, они дольше сохли, что давало возможность работать с ними более длительное время, придавая изобразительной поверхности различный характер. В XIX веке изобретение искусственных красителей стало еще одним шагом к рождению новых возможностей в живописи. Наличие разнообразных оттенков, использование основных и дополнительных цветов привело к тому, что цвет стал центром внимания художников, применялся для создания настроения, выражения эмоций. Импрессионисты часто намеренно использовали визуальное воздействие противоположных цветов на зрителя. Художники перестали изображать тот цвет, который существовал в физическом мире.

ЭДУАРД МАНЕ

ЭДУАРД МАНЕ (1832–1883) — французский художник и гравер, считается одним из основоположников импрессионизма в живописи. Многие его картины стали украшением самых прославленных музеев мира. Эдуард появился на свет 23 января 1832 года в квартале Парижа Сен-Жермен-де-Пре на улице Малых Августинцев. Родителям Мане очень хотелось, чтобы Эдуард продолжил отцовское дело и построил блестящую карьеру на государственной службе. В семилетнем возрасте они отдали мальчика учиться в пансион аббата Пуалу. К учебе Эдуард оказался абсолютно равнодушным. Единственное, что привлекало юного Мане, — это живопись. В этом увлечении ему способствовал дядюшка Фурнье. Бывая часто в доме сестры, он дружил с ее детьми, по воскресеньям водил их в Лувр. Мужчина сразу обратил внимание на старшего племянника, Эдуарда, который не просто рассматривал картины в музее, а с альбомом и карандашом в руках делал какие-то наброски.

НАДАР. Портрет Эдуарда Мане.
Ок. 1870

Итак, с конца 1860-х годов, а точнее с 1869 года, в Париже в кафе «Гербуа» стала собираться группа художников: Пьер-Огюст Ренуар, Эдуард Мане, Клод Моне, Эдгар Дега, Берта Моризо, Альфред Сислей, Фредерик Базиль — те, кого впоследствии стали называть импрессионистами. Их вдохновителем был, конечно, Эдуард Мане, в то время общеизвестный и признанный лидер нового французского искусства.