

Календарь
искусств

ШЕДЕВРЫ
НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ

Impressionistes

«Я пишу мир таким, каким его мог бы увидеть внезапно прозревший слепец».
Эти слова Клода Моне — лучшее определение того, чем вот уже полтора десятилетия
околдован весь мир. Имя этой магии — импрессионизм.

Сегодня трудно представить, что сам термин «импрессионизм», возникший в 1874 г.
с легкой руки парижского фельетониста, изначально носил уничижительный характер.
Публике нравится привычное. Искусствовадам — тоже.

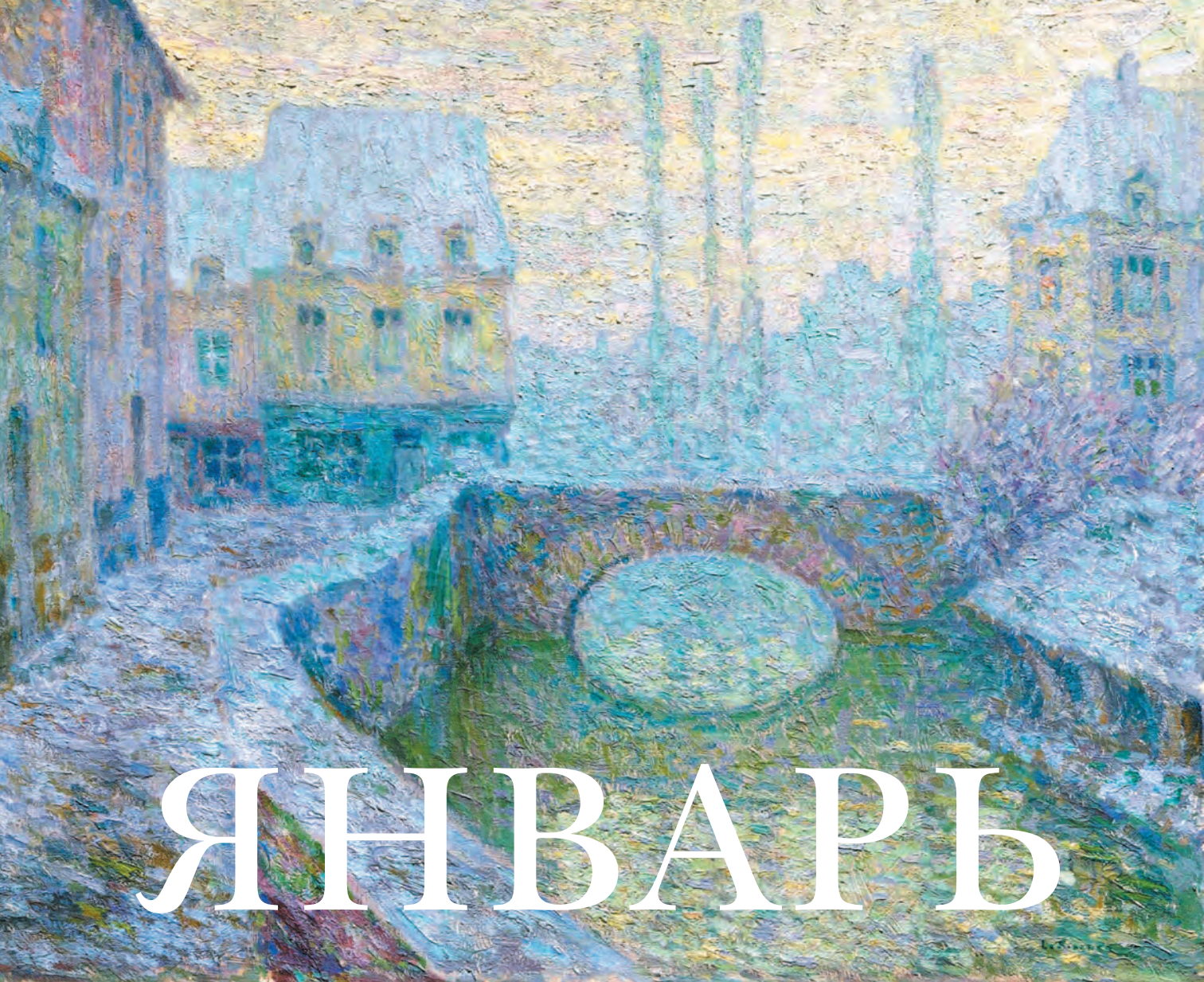
Между тем импрессионисты сделали с живописью то же, что с театром сделало кино,
которое его не уничтожило, но невероятно обогатило и демократизировало.
Импрессионисты освободили живопись, вывели ее из темных залов на улицу,
в поле, на берег моря. Оттуда, где люди бывают, туда, где они работают, отдыхают,
развлекаются,— где живут.

А самое главное — импрессионисты отказались от химеры объективности,
довлевшей над классической живописью. Они научились сами и научили нас с вами
видеть мир по-своему, доверять своим впечатлениям (*impression* по-французски
значит «впечатление») и получать от этого радость.

Мир достоин того, чтобы не просто на него взглянуть, а чтобы разглядывать
с восторгом и упоением. Его вид непрерывно меняется. Набежала ли на луг со стогами тень,
встрепенулись ли под ветром кусты,— пейзаж уже не таков, каким был минуту назад.
Вот этот трепет природы, смену освещения, смену собственного настроения
и сохраняли на холсте импрессионисты.

Слова французского историка искусств Даниеля Канвейлера: «Новый мир родился тогда,
когда импрессионисты написали его»,— это отнюдь не преувеличение.

Наш календарь — это 366 видов изменчивого мира, каким он хотел понравиться нам.

ЯНВАРЬ

1 Январь

Импрессионисты не просто создали впечатляющие образы зимы. Каждый из них практически написал свою биографию снега — от первого несмелого снегопада до весенних оттепелей. Сама природа благоволила художникам — в 1870-е гг. во Франции стояли необычайно холодные и снежные зимы.

Альфред Сислей. Снег в Лувесьене. 1874 г.

2

Январь

Мэри Кэссет.

В ложе. 1882 г.

Мэри Кэссет — дочь богатого американского банкира — стала художницей против воли своего отца. В 1860 г., в возрасте 16 лет, она поступила в Академию художеств в Филадельфии, а в 1866-м, желая продолжить занятия живописью, уехала в Европу.

3 Январь

**Винсент
Ван Гог.**
Ирисы в вазе.
1890 г.

Свои картины с цветочными натюрмортами Ван Гог называл «громоотводами для моей болезни». В картине прослеживается влияние японских гравюр *укиё-э*.

4

Январь

Эдгар Дега.

Четыре танцовщицы.

Ок. 1899 г.

Говорят, что самая красивая женщина не может дать больше, чем имеет. Это заблуждение: она дает мужчине все, что он от нее ждет, ибо в таких отношениях цену получаемому назначает воображение.

Николя де Шамфор

5

Январь

Чайльд Гассам.

Зима. Нью-Йорк.

1904 г.

Американский художник, приехав в Париж учиться живописи, многое почерпнул у своих французских коллег. Он счастливо миновал период общественного неприятия — его картины выставлялись и успешно продавались.

6

Январь

Гюстав Кайботт. Орхидеи. 1893 г.

Французский художник Гюстав Кайботт использовал свое немалое состояние не только для покупки картин у всегда нуждавшихся друзей-импрессионистов, но и для собственных хобби. Занимался он среди прочего разведением орхидей, дизайном текстиля и даже строительством яхт.

7

Январь

Мэри Кэссет.
Мать и дитя. 1897 г.

*Человеку надо мало:
чтоб искал
и находил.
Чтоб имелись для начала
Друг — один
и враг — один...
Человеку надо мало:
чтоб тропинка вдале вела.
Чтоб жила на свете
мама,
Сколько нужно ей —
жила...*

Роберт Рождественский

8

Январь

Оскар Клод Моне.

Рождественские розы. 1883 г.

Рождественская роза, или, как ее еще называют за темный цвет корней, черный морозник, окружена множеством легенд. Есть старинное предание, что впервые морозник расцвел в снегу на месте, где капали слезы юной девушки-сироты, которой нечего было подарить Младенцу Христу в Вифлееме.

9 Январь

Оскар Клод Моне. Закат на Сене. Зимний эффект. 1880 г.

*А функция заката такова:
Печалю нас, возвыситъ наши души,
Спокойствя природы не нарушивъ,
Переиначитъ мысли и слова*

*И выяснитъ при тлеющей звезде,
Зажатой между солнцем и луною,
Что жизнь могла быть вобщем-то иною,
Да только вот не очень ясно — где.*

Юрий Визбор

10

Январь

Берта Моризо. На балу. 1875 г.

Мадам Берта Моризо — настоящая француженка по своей изысканности, элегантности, веселости и беззаботности. Она растирает в своей палитре лепестки цветов, чтобы потом выложить их на холсте легкими воздушными мазками, брошенными наугад, которые сочетаются, комбинируются и, в конечном счете, производят нечто тонкое, живое и очаровательное.

*Шарль Эфрусси, современник художницы,
искусствовед и меценат*

11

Январь

Альфред Сислей.
Дорога в Лувесьене. 1874 г.

Пейзажи Сислея, передающие подлинную атмосферу Парижского региона Иль-де-Франса, хранят в себе особую прозрачность и мягкость природных явлений всех времен года.

12

Январь

Берта Моризо.

Молодая женщина

в бальном платье. 1879 г.

Берта Моризо — талантливая художница, способная заставить вновь и вновь возвращаться к своим произведениям. Она сумела подчинить общей гармонии все оттенки белого и не впасть при этом в слащавость.

13 Январь

Оскар Клод Моне. Мост Чаринг-Кросс. 1903 г.

Клод Моне был пленен живописной красотой лондонского тумана, несмотря на то что создающий атмосферу Лондона эффект был в большей степени следствием загрязнения воздуха, чем влажности. «Мост Чаринг-Кросс» — цикл из 37 картин, написанных художником в период с 1899 по 1904 г.

14

Январь

Михаил Врубель.

Красная азалия (Два цветка).

1887 г.

*Всю краткую жизнь ты томился мечтой,
Как выразить блеск неземной,
Любя безнадежно земные цветы,
Как отблеск иной красоты.*

Валерий Брюсов

15

Январь

Джеймс Уистлер.

Симфония в белом № 1 (Девушка в белом). 1862 г.

Американский художник, мастер живописного портрета, один из самых известных тоналистов — предшественников импрессионизма и символизма, Джеймс Уистлер начал свое восхождение к славе именно с этой работы. Картина вызвала ожесточенные споры. Одни считали, что эта картина — аллегория утраченной невинности невесты. Большинство связывало ее сюжет с популярным романом того времени «Женщина в белом» Уилки Коллинза. В Англии считали, что полотно написано в духе прерафаэлитов. Добавились и трактовки в духе символизма.

16

Январь

Поль Сезанн.

Натюрморт с цветами
в оливковом кувшине.

Ок. 1880 г.

Жанр натюрморта как нельзя более соответствовал и бурному темпераменту Поля Сезанна, и его привычке к кропотливой работе. Художник проводил недели, а часто и месяцы в работе над полотном. Цветы в натюрмортах Сезанна не столько реальные, как условные — живые цветы вяли прежде, чем мастер заканчивал их изображение.

17

Январь

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Уолтер Палмер.
Солнечный свет зимой.
Ок. 1900 г.

Уолтер Лаунт Палмер —
американский художник-
импрессионист.

18

Январь

Берта Моризо.

Клетка. 1885 г.

Берта Моризо — французская художница, входившая в круг импрессионистов. В 1864 г. она впервые представила свои работы на одной из самых престижных художественных выставок Франции — Парижском салоне, официальной ежегодной экспозиции Академии изящных искусств.

19

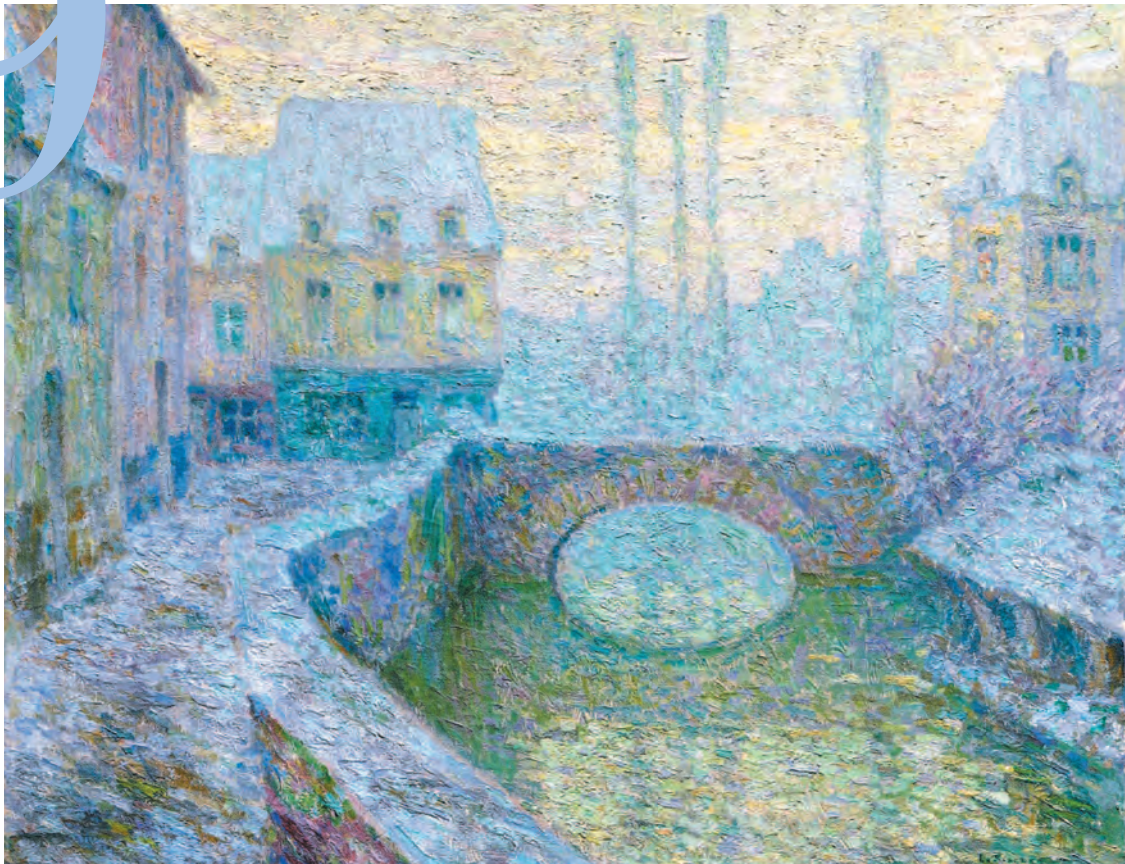
Январь

Анри Ле Сиданэ.

Снег, Гинкамп.

1918 г.

Благодаря своим пустынным, без единой живой души городским пейзажам, художник еще при жизни получил прозвище «Метерлинк живописи». О его творчестве восторженно отзывался Марсель Пруст. В романе «Содом и Гоморра» один из героев тратит огромные деньги на покупку картин Ле Сиданэ.

20

Январь

Джеймс Уистлер.

Гармония в сером и зеленом:
портрет мадемуазель Сесили Александер.
Ок. 1873 г.

Над этим произведением художник работал семьдесят сеансов. «Я очень устаю, раздражаюсь и по вечерам часто плачу», — сетовала Сесиль Александер. Уистлер проявлял крайнюю взыскательность, заставляя модель терпеливо выстаивать часами. Но в результате получился прекрасный образ — хрупкой и нежной юности.

21

Январь

Огюст Эрбен.

Париж под снегом. 1902 г.

*Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.*

*Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк моховой,
Только крыши, снег, и, кроме
Крыш и снега, никого.*

Борис Пастернак

22

Январь

Федерико Дзандомениги.

Кокетство. 1880 г.

Отец и дед Дзандомениги были знаменитыми скульпторами, поэтому Федерико решил следовать семейной традиции. Страстный патриот своей родины, в 1860–1862 гг. он активно участвовал в национально-освободительном движении и даже отправился вслед за Гарибальди на Сицилию. В живописи Дзандомениги стал известен благодаря женским портретам.

23

Январь

Оскар Клод Моне.
Зимний пейзаж в Аржантёе.
1875 г.

Я был и хочу оставаться импрессионистом. Я сам изобрел это слово или по крайней мере выставил картину, которая дала повод какому-то репортеру из *Figaro* пустить в ход это название. Как видите, оно имело успех.

Оскар Клод Моне

24

Январь

Эдгар Дега.

Две танцовщицы. 1898 г.

У Дега было редкое чувство пластики. Изображая танцовщиц, он сумел схватить всю профессиональную характерность поз, что позволило ему по-новому увидеть тело и изучить множество движений, которыми до него никто из художников не интересовался.

Поль Валери

25

Январь

.....
.....
.....
.....

Анри Ле Сиданэ.
Стол перед окном.
Версаль. 1937 г.

*Я одинок,
Как вечно одинока
Вселенная, глядящая на нас.*

*Я одинок.
Как одинок цветок,
Когда его срывают и уносят.*

Андрей Дементьев

26

Январь

Пьер Огюст Ренуар.

В антракте. 1880 г.

Женские портреты Ренуар строил на гармонии радостных, чистых сочетаний красок. Все его женщины романтичны и природно красивы. У них тонкая, нежная кожа, сквозь которую просвечивает румянец; красивые, четко очерченные, нежные и мягкие губы; блестящие глаза; пышные волосы с непокорной челкой. «Я еще не умел ходить, а уже любил писать женщин», — это признание самого художника.

27
Январь

Пьер Огюст Ренуар.

Эжен Мурер. 1877 г.

Сверх ремесла в искусстве
необходимо еще нечто, секрет
чего не откроет никакой
профессор: тонкость, очарование,
а это надо иметь в себе самом.

Пьер Огюст Ренуар

28 Январь

Оскар Клод Моне. Въезд в Живерни в снегу. 1885 г.

В 1883 г. Моне купил дом в Живерни, городке в Верхней Нормандии, в 65 километрах от Парижа. Сюда он переехал вместе со своей второй женой Алисой Ошеде. Это местечко стало любимым домом художника. Здесь в течение 30 лет он создавал свой знаменитый сад. Живерни — излюбленное место паломничества для поклонников творчества художника.

29

Январь

Мэри Кэссет.

Маленькая девочка в голубом кресле. 1878 г. *Фрагмент*

Эта картина стала премьерной работой, которую Мэри Кэссет решилась выставить на суд широкой публики. И это первый в мировом искусстве образ уставшего и раздраженного ребенка. Ранее на картинах изображали детей только подобно куколкам или херувимам.

30

Январь

Исаак Бродский.
Зимняя лунная ночь.
1909 г.

Какое счастье, что в творчестве русского и советского художника Исаака Иосифовича Бродского был период до 1917 г.! Благодаря этому мы знаем настоящего Бродского — тонкого лирика-импрессиониста.

31 Январь

**Камиль
Писсарро.**

Улица в снегу.
1872 г.

Ничего нет
более холодного,
чем яркий свет
летнего солнца.
Вопреки мнениям
колористов
природа окрашена
в теплые
тона зимой
и в холодные
летом.

*Камиль Писсарро
Теодору Дюре*

ФЕВРАЛЬ

1

Февраль

Оскар Клод Моне.
Зимний пейзаж в Аржантёе.
1875 г.

Я был и хочу оставаться импрессионистом. Я сам изобрел это слово или по крайней мере выставил картину, которая дала повод какому-то репортеру из *Figaro* пустить в ход это название. Как видите, оно имело успех.

Оскар Клод Моне

2

Февраль

Пьер Огюст Ренуар.

Букет в вазе. 1878 г.

Ренуар, по собственному признанию, писал натюрморты с цветами прежде всего для продажи. Поэтому большая часть полотен художника, на которых изображены цветы, оказалась в частных руках.

3 Февраль

**Анри
Ле Сиданэ.**
Снег, Шартр.
1914 г.

Полотна этого французского художника всегда богаты нюансами, гармоничны, полны нежной грусти. Главный образ его поздних работ — преобразованная человеком природа, но, как и прежде, — без людей.

4 Февраль

Пьер Огюст Ренуар. Анемоны. 1881 г.

Однажды утром у кого-то из нас закончилась черная краска. Так родился импрессионизм.

Пьер Огюст Ренуар

5

Февраль

Альфред Сислей.

Эффект снега. Лувесьен. 1874 г.

Эта картина считается одним из самых эффектных снежных пейзажей Сислея. Работа передает бодрящую свежесть и резкие контрасты света и тени в солнечный зимний день.

6

Февраль

Эдгар Дега.

**Танцовщицы
в розовом.**

1880–1885 гг.

После множества попыток, опытов, прощупываний во всех направлениях он влюбился во все современное, а в этой современности остановил свой взгляд на прачках и танцовщицах. В сущности, выбор не так уж плох. Все — белое и розовое; женское тело в батисте и газе — самый очаровательный повод для применения светлых и нежных тонов.

Эдмон де Гонкур

7

Февраль

Анри Ле Сиданэ.

Остров Пертюи. Снег на солнце.

1938 г.

По несчастью

или к счастью,

Истина проста:

Никогда не возвращайся

В прежние места.

Даже если пепелище

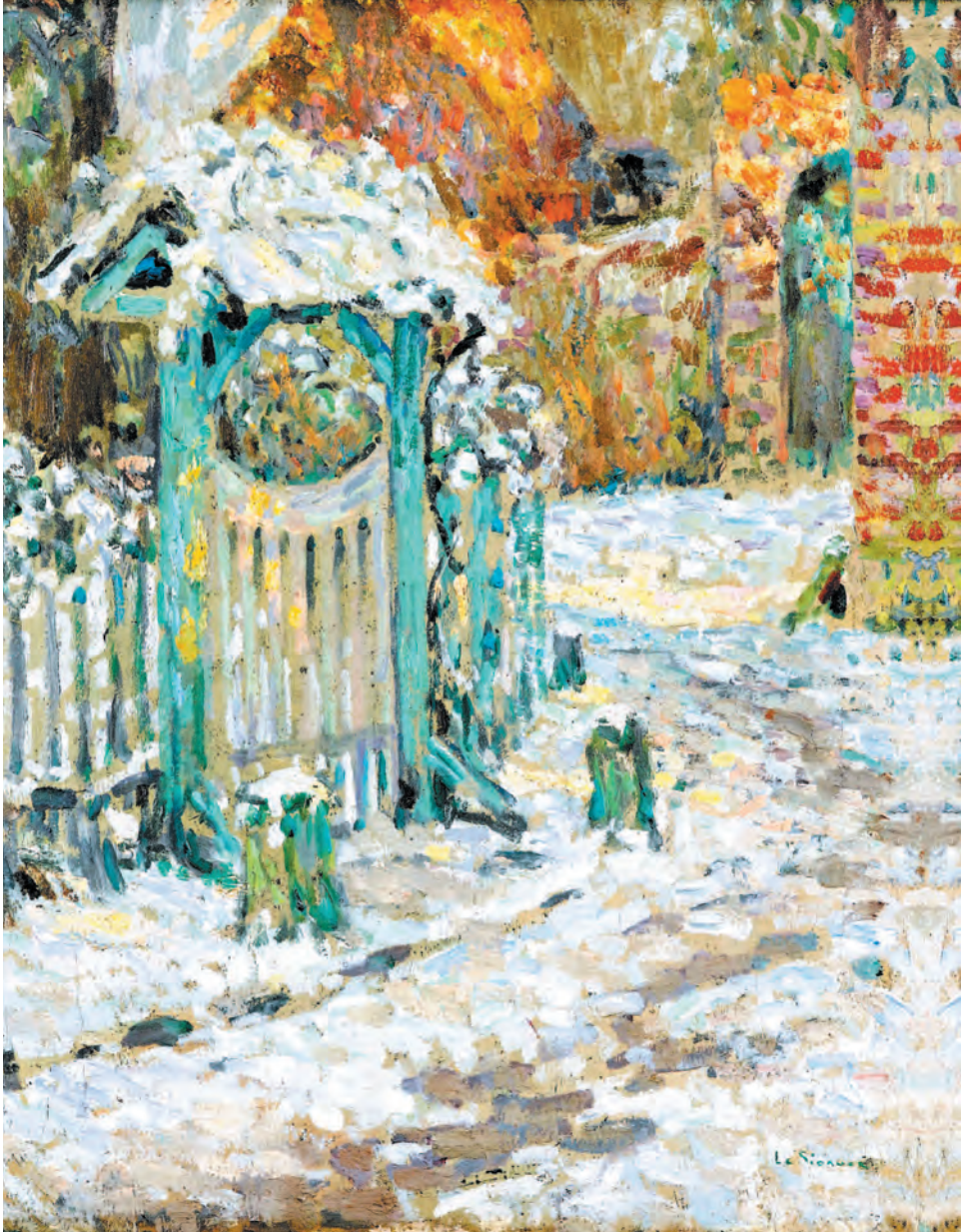
Выглядит вполне,

Не найти того,

что ищем,

Ни тебе, ни мне.

Геннадий Шпаликов

8

Февраль

Мэри Кэссет.
Пятичасовое
чаепитие. 1880 г.

С возникновением традиции чаепития у женщин появилась возможность собираться вместе, которой не было раньше. Если мужчины в обществе всегда свободно и много общались, то теперь и женщины могли наслаждаться чаем, завариваемым вместе. Так возникали первые ростки будущего движения за права женщин — феминизма.

9

Февраль

Пьер Огюст Ренуар.

Розы в вазе. 1879 г.

Дар художника проявился у Ренуара еще в 13 лет. Мальчик стал помощником в гончарной мастерской, где расписывал фарфоровые тарелки и другую посуду, а затем и шторы. И в этом качестве имел такой оглушительный успех, что сумел на заработанные деньги даже купить дом для своей семьи.

10

Февраль

Альфред Сислей.

Снег в Лувесьене. 1874 г.

*Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.*

*Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.*

Борис Пастернак

11

Февраль

Эдуард Мане.

Берта Моризо в черной шляпке
и с букетом фиалок. 1872 г.

Берта Моризо была благодарной ученицей и одной из лучших моделей Эдуарда Мане. «Вот на что хотел я обратить внимание — на ее глаза. Были они почти слишком огромны — и такой поразительной темноты, что, дабы передать сумеречную и магнетическую их силу, Мане написал их на нескольких ее портретах не зеленоватыми, как они были, а черными...» — рассказывал Поль Валери.

12

Февраль

Эдуард Мане.

На балконе. 1868–1869 гг.

Картина вместила в себя изображения художницы Берты Моризо (*сидит*), скрипачки Фанни Клаус (*стоит*), художника Антуана Гийме и приемного сына Мане — Леона Коэлла-Леенхоффа (*в полутемной глубине комнаты*).

Считается, что сюжет и композиция картины навеяны работой Франсиско Гойи «Махи на балконе», одного из любимых художников Мане.

13

Февраль

Оскар Клод Моне.

Бульвар капуцинок. 1873 г.

Знаменитый парижский бульвар, который сегодня входит в число так называемых Больших бульваров, был назван по имени стоявшего здесь монастыря капуцинок — женского монашеского ордена Римско-католической церкви. Здесь в ателье знаменитого фотографа Надара в доме № 35 15 апреля 1874 г. откроется первая выставка работ импрессионистов, на которой и будет представлена эта картина.

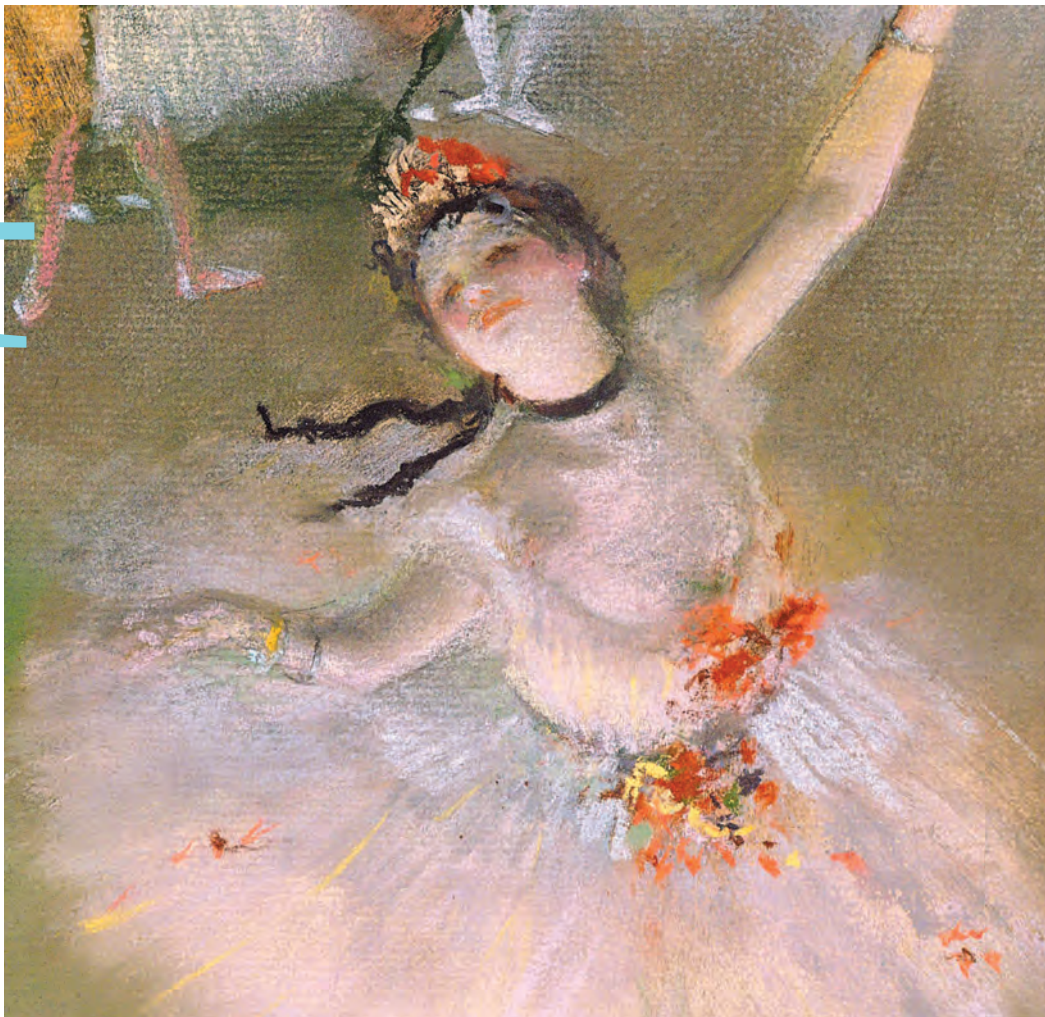
14

Февраль

Эдгар Дега.

Прима-балерина. 1876 г.

Дега был представлен на всех выставках импрессионистов — начиная с первой в 1874 г. и заканчивая последней в 1886 г. Однако не все методы импрессионизма Дега принял до конца. Например, его не привлекала работа под открытым небом. На пленэре он делал только наброски, а картину предпочитал заканчивать в мастерской.

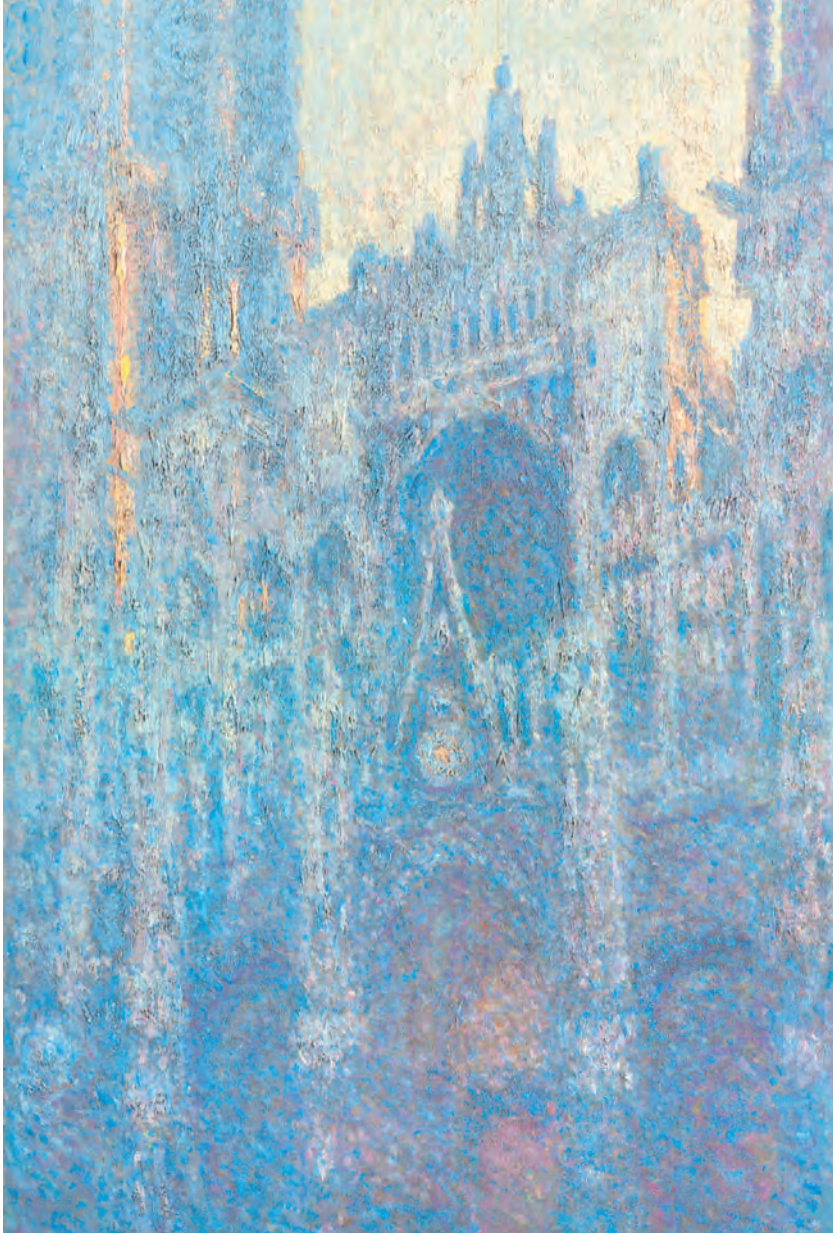
15

Февраль

Оскар Клод Моне.

Руанский собор. Западный портал
в утреннем свете. 1894 г.

В серии «Руанский собор» художник предложил действительно революционное решение: на всех картинах изображено, с очень незначительными вариациями, одно и то же — фрагмент западного портала знаменитого готического собора в Руане.

16

Февраль

Гюстав Кайботт.

Желтые розы в вазе. 1882 г.

Как и его предшественники, Жан Франсуа Милле и Гюстав Курбе, а также его современник Эдгар Дега, Кайботт стремился изображать реальность в ее сиюминутной обычности, такой, какой она есть сама по себе, без присущей живописи театральности.

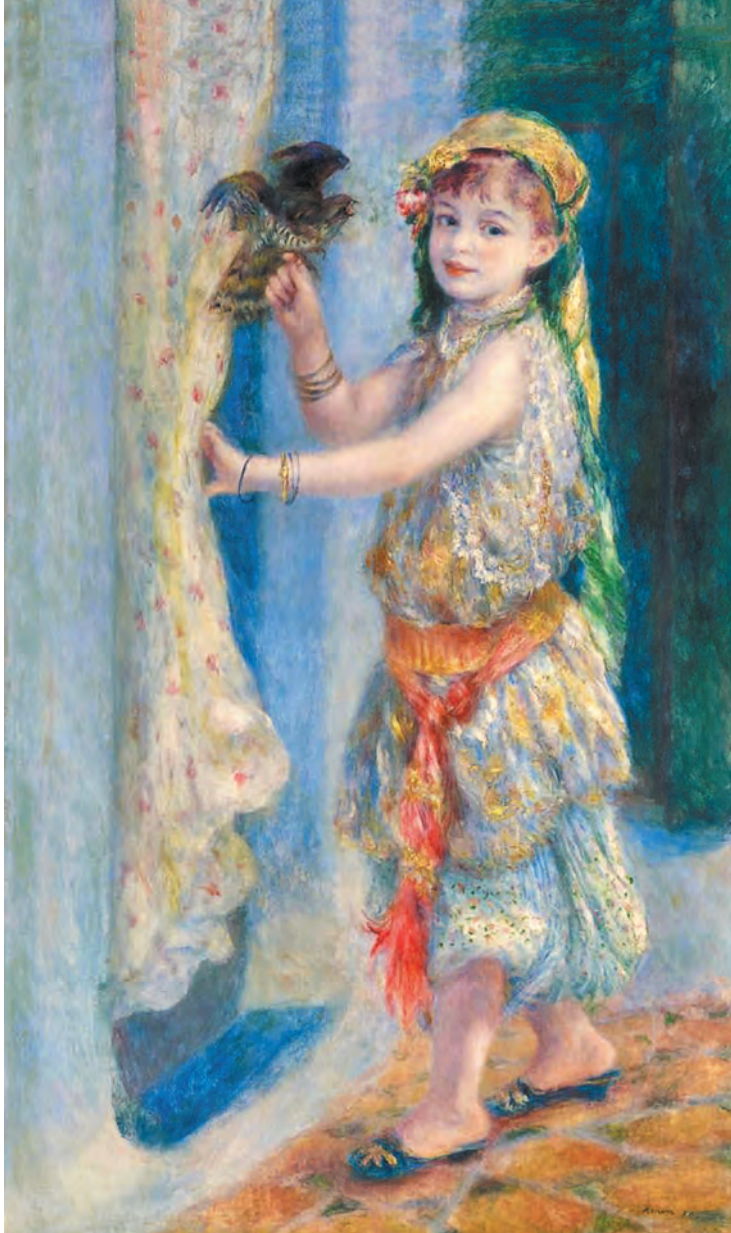
17

Февраль

Пьер Огюст Ренуар.

Девочка с соколом
(Мадемуазель Флёри
в алжирском costume). 1880 г.

Этот портрет — образ беззаботного буржуазного детства: переодетая в алжирский национальный костюм мадемуазель Флёри, в будущем знаменитая актриса театра «Комеди Франсез».

18 Февраль

Гюстав Кайботт.
Крыши под снегом.
1878 г.

Именно Гюстав Кайботт, состоятельный холостяк и инженер, увлеченный строительством парусников и живописью, нашел для своих друзей-импрессионистов кратчайший и верный путь в музей. Большая часть картин, в свое время купленных Кайботтом у нуждающихся художников, в конце концов попала в Люксембургский музей, Лувр, а затем — в музей Орсе.

19

Февраль

Мэри Кэссет.

В театре. 1878–1879 гг.

На взгляд современного человека, в картинах художницы нет ничего необычного — дети, дамы, цветы. Работы Мэри Кэссет — это женские и детские образы, повседневные домашние хлопоты, невинные пейзажи. В ее полотнах нет эпатажа, нет ярких событий. Возможно, это стало причиной недооцененности таланта художницы. Но в последние десятилетия XX в. цены на работы Мэри Кэссет взлетели до космических высот.

20

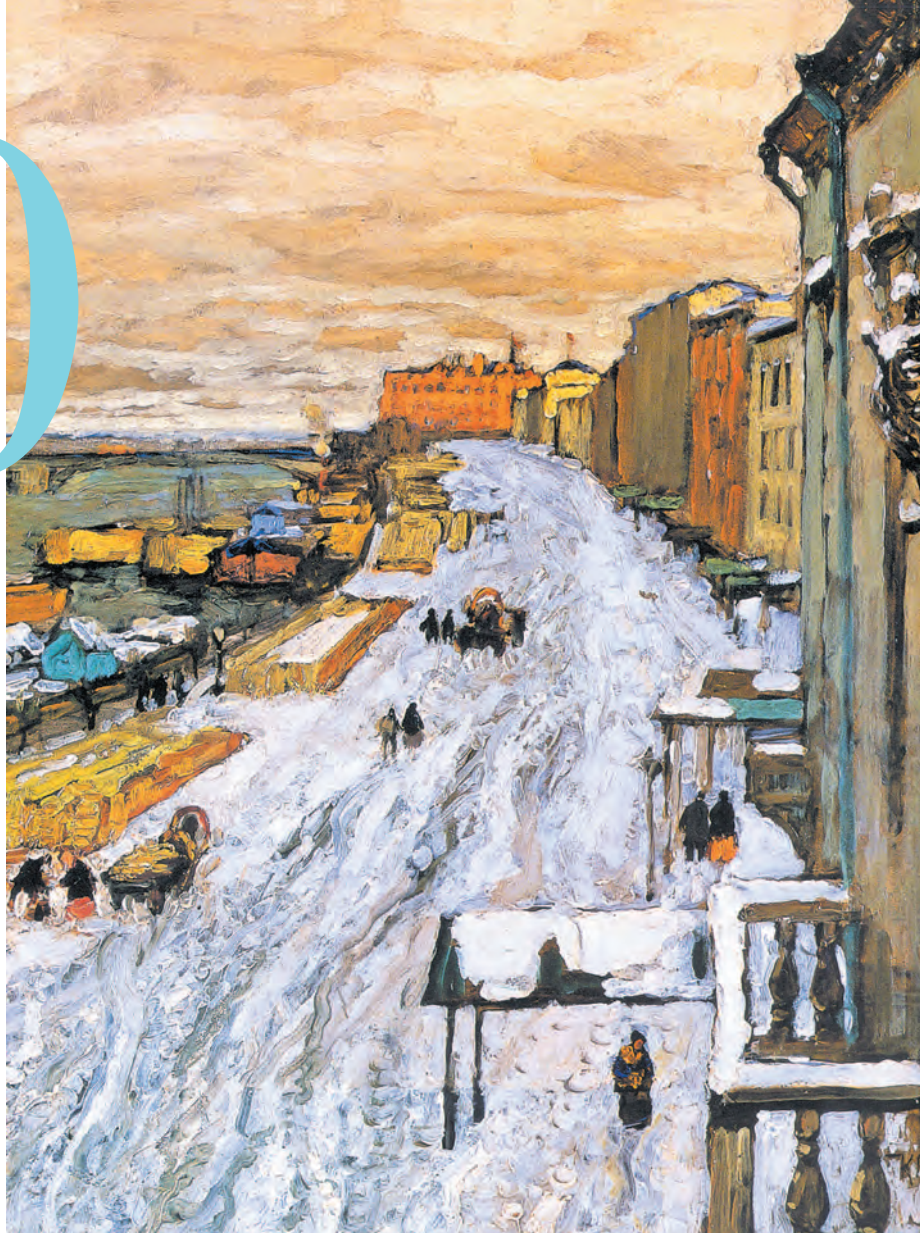
Февраль

**Константин Иванович
Горбатов. На Неве. 1920 г.**

*Снег идет, и всё в смятенье,
Все пускается в полет —
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.*

*Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.*

Борис Пастернак

21

Февраль

Гюстав Кайботт.
Улица Халеви,
вид с шестого этажа.
1878 г.

«Фирменным» знаком Кайботта в пейзажах стал прием, который сегодня считается азбукой фотосъемки, а во времена импрессионистов выглядел очень необычно, — высокий угол зрения.

22

Февраль

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Пьер Огюст Ренуар.

Экскурсовод. 1888 г.

Подобно тому как Ватто сумел передать изящество женщины XVIII века, Ренуар воплотил грацию женщины XIX века.

Октав Мирбо

23 Февраль

Гюстав Кайботт. Паркетчики. 1875 г.

Одно из удивительных качеств Кайботта — умение придавать лишенной сюжета сцене ощущение исключительности. Интуитивно это понимали все: и жюри Парижского салона, которое отвергло картину за излишне грубый реализм, и ценители живописи, которые были восхищены ее точностью и реалистичностью.

