

Импрессионизм

Импрессионизм (фр. *impressionnisme*, от *impression* — впечатление) — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились разрабатывать методы и приёмы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в живописи (но это, прежде всего, группа методов), хотя его идеи также нашли своё воплощение в литературе и музыке, где импрессионизм также выступал в определенном наборе методов и приёмов создания литературных и музыкальных произведений, в которых авторы стремились передать жизнь в чувственной, непосредственной форме, как отражение своих впечатлений.

Эдуард Мане

Эдуард Мане (фр. *Édouard Manet*, 23 января 1832, Париж — 30 апреля 1883, Париж) — французский живописец, гравёр, один из родоначальников импрессионизма.

Эдуард Мане родился в доме 5 по улице Бонапарта в парижском квартале Сен-Жермен де Пре в семье Огюста Мане, главы департамента Министерства юстиции, и Эжени-Дезире Фурнье, дочери французского дипломата, бывшего консулом в Гётеборге. Шведский король Карл XIII был крёстным отцом матери Мане. В 1839 году Мане был отдан на обучение в пансион аббата Пуалу, затем по причине абсолютного равнодушия к учёбе был переведён отцом «на полный пансион» в коллеж Роллена, где и обучался в период с 1844 по 1848 год, также не проявляя никаких успехов.

Несмотря на огромное желание Мане стать живописцем, его отец, пророчивший сыну карьеру юриста, горячо выступал против его художественного образования. Однако брат матери, Эдмон-Эдуард Фурнье, осознавая художественное призвание мальчика, посоветовал ему посещать специальные лекции по живописи, на которые сам записал племянника и посещение которых лично оплачивал. Благодаря дядюшке Эдмону, регулярно водившему мальчика по музеям, Мане открыл для себя Лувр, что оказало решающее влияние на его личную и творческую жизнь. Уроки рисования, как ни странно, не вызвали у Мане ожидаемого интереса, во многом из-за академичности преподавания, и мальчик копированию гипсовых изваяний предпочитал рисование портретов своих товарищей, что вскоре стало примером для многих его одноклассников.

Олимпия

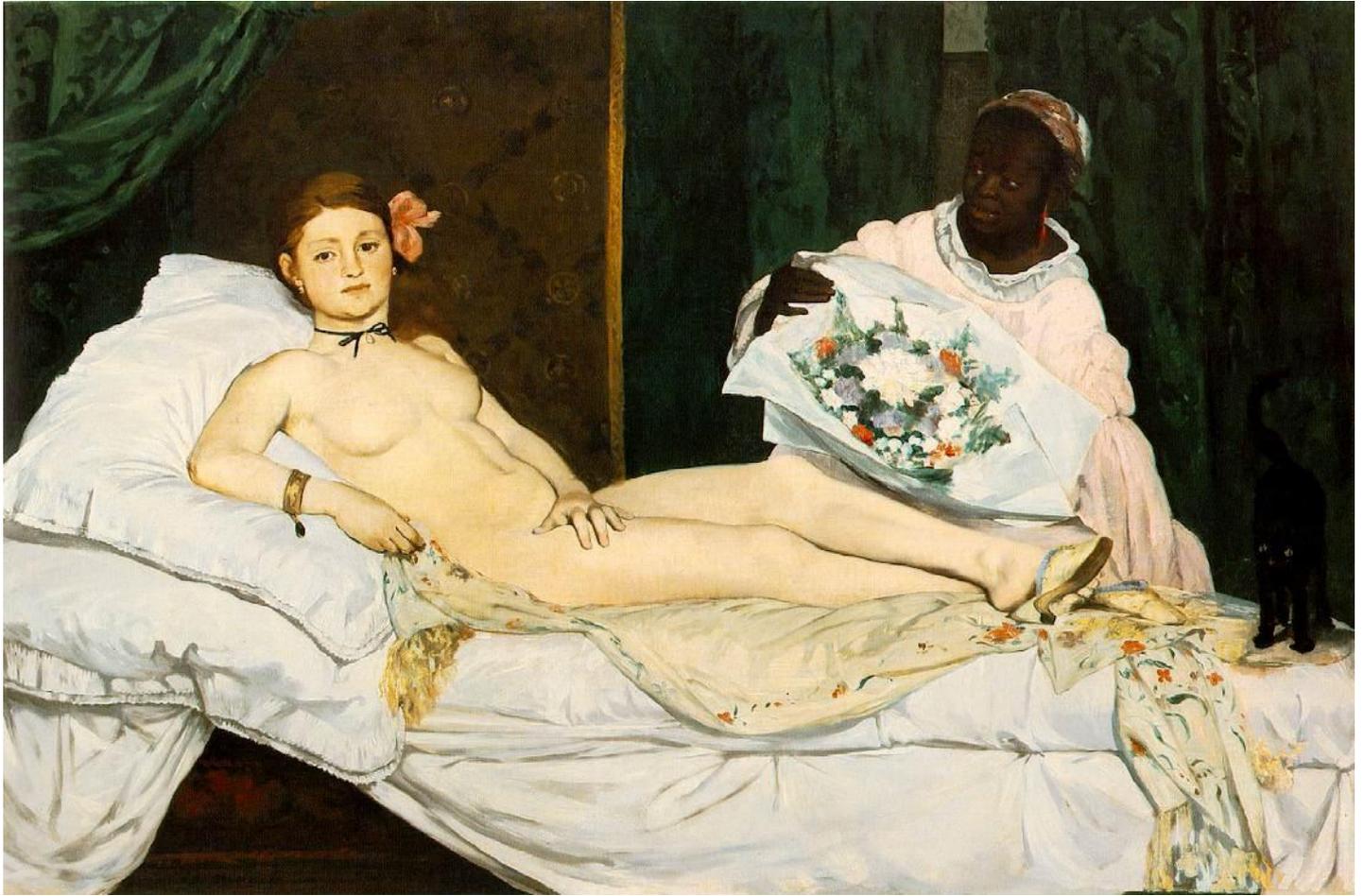
На картине изображена полулежащая обнажённая женщина. Правой рукой она опирается на пышные белые подушки, верхняя часть тела слегка приподнята. Её левая рука покоится на бедре, прикрывая лоно. Лицо и тело модели обращены к зрителю.

На её белоснежное ложе наброшено кремовое покрывало, богато украшенное по кромке цветочным узором. Кончик покрывала девушка придерживает рукой. Зрителю видна и тёмно-красная обивка кровати. Девушка полностью обнажена, на ней лишь несколько украшений: её убранные назад рыжие волосы украшает крупная розовая орхидея, на шее у неё завязанная бантиком чёрная бархотка с жемчужиной. В пандан к жемчужине подобраны серьги, а на правой руке модели — широкий золотой браслет с подвеской. Ноги девушки украшают изящные туфли-панталеты.

Второй персонаж на полотне Мане — темнокожая служанка. В руках она держит роскошный букет в белой бумаге. Негритянка одета в розовое платье, ярко контрастирующее с её кожей, а её голова почти теряется среди чёрных тонов фона. В изножье кровати устроился чёрный котёнок, служа важной композиционной точкой в правой части картины.

Пространственная глубина интерьера на картине практически отсутствует. Художник оперирует всего лишь двумя планами: светлыми человеческими фигурами — на первом плане и тёмным интерьером — на заднем плане.

Яркая вертикальная полоса золотистой отделки стены делит тёмный фон картины почти пополам. Это позволяет сфокусировать меньшую, левую половину, квадратной «рамкой» на голове Олимпии, а большую, прямоугольную — на фигуре её служанки. Часть стены за торсом Олимпии в тёмно-коричневых обоях и зелёная драпировка создаёт акцент на рыжих волосах модели. Весь интерьер комнаты за спиной негритянки почти полностью скрывают зелёные шторы, лишь небольшой прорыв в следующий план картины образует дверной проём.

Бар в «Фоли-Бержер»

«Фоли-Бержер» — варьете и кабаре в Париже. Находится по адресу улица Рише 32. В конце XIX века это заведение пользовалось большой популярностью. Мане часто посещал «Фоли-Бержер» и в итоге написал эту картину — последнюю, которую он представил на Парижском салоне перед своей смертью в 1883 году.

Мане делал наброски к картине прямо в баре, находившемся на первом этаже варьете справа от сцены. Потом он попросил барменшу Сюзон (фр. *Suzon*) и своего друга, военного художника Анри Дюпре (фр. *Henri Dupray*), позировать в мастерской. Изначально основу композиции должны составлять стоящие друг против друга барменша и клиент, увлечённые разговором. Об этом свидетельствуют не только сохранившиеся наброски, но и рентгеновские снимки картины. Позднее Мане решил сделать сцену более многозначительной. На заднем плане видно зеркало, в котором отражается огромное количество людей, заполняющих помещение. Напротив этой толпы, за стойкой стоит поглощённая собственными мыслями барменша. Мане удалось передать чувство невероятного одиночества посреди пьющей, едящей, разговаривающей и курящей толпы, наблюдающей за акробатом на трапеции, которого можно заметить в верхнем левом углу картины.

Если взглянуть на бутылки, стоящие на мраморной стойке бара, можно заметить, что их отражение в зеркале не соответствует оригиналу. Отражение барменши тоже нереально. Она смотрит прямо на зрителя, в то время как в зеркале она обращена лицом к мужчине. Все эти несоответствия заставляют зрителя задуматься, реальный или воображаемый мир изобразил Мане.

После создания этой картины Мане был признан художниками-академиками.

Оскар Клод Моне

Оскар Клод Моне (14 ноября 1840, Париж — 5 декабря 1926, Живерни) — французский живописец, один из основателей импрессионизма.

Клод Оскар Моне родился 14 ноября 1840 года в Париже. Когда мальчику было пять лет, семья переехала в Нормандию, в Гавр. Отец хотел, чтобы Клод стал бакалейщиком и продолжил семейное дело. Юность Моне, как он сам отмечал впоследствии^[2], по существу, была юностью бродяги. Он проводил больше времени в воде и на скалах, чем в классе. Школа ему, по натуре недисциплинированному, всегда казалась тюрьмой. Он развлекался, разрисовывая голубые обложки тетрадей и используя их для портретов своих учителей, сделанных в весьма непочтительной, карикатурной манере, и в этой забаве вскоре достиг совершенства. В пятнадцать лет Моне был известен всему Гавру как карикатурист. Он настолько упрочил свою репутацию, что со всех сторон его осаждали просьбами сделать карикатурные портреты. Изобилие подобных заказов и недостаточная щедрость родителей внушили ему смелое решение, которое шокировало его семью: за свои портреты Моне брал по двадцать франков. Позже учился у Будена.

Впечатление. Восход солнца

Клод Моне, известнейший представитель французского импрессионизма написал полотно «Впечатление. Восход солнца» в 1872 году. Экспозиция этой картины и последовавшая негативная критика на неё дала название целому направлению в искусстве.

Всё началось с выставки в 1874 году «Салона отверженных». На этой выставке были показаны работы художников, которых отверг «Парижский салон», сочтя их несоответствующими канонам традиционной академической живописи. Луи Леруа – критик журнала «Le Charivari», посетив «Салон отверженных», в пренебрежительном тоне пишет статью о салоне под заголовком «Выставка импрессионистов», взяв за основу название картины Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце». Так появилось название целому течению в живописи, а затем и в литературе, и музыке.

Клод Моне, как и все импрессионисты, в картине «Впечатление. Восходящее солнце» уделяет очень много внимания цвету. Художник сознательно показывает небо и солнце тусклыми, чтобы зритель прочувствовал сырость и прохладу морского утра. Но при этом Моне добивается этого эффекта при очень сочных красках, восхищая и удивляя зрителя.

Судьба картины была непростая: её похищали, возвращали. А самое главное — она стала началом нового взгляда на мир и его ощущения.

Женщины в саду

Клод Моне, ярчайший представитель импрессионизма, написал эту картину в 1866 году. На ней изображены женщины на прогулке в саду, отдыхающие под деревом.

Видно, что сад очень ухоженный — красиво подстриженные кусты, тщательно убранная дорожка. Тишина, спокойствие природы и летнего сада струятся с картины на зрителя.

Клод Моне изобразил жаркую летнюю пору на картине. На женщинах, вышедших на прогулку, светлые, кажущиеся невесомыми хлопковые платья с пышными юбками.

Фигуры женщин, хотя и центральные персонажи этого полотна, не мешают показать художнику главного — красоту и совершенство летнего дня, природы. Поэтому, хотя фигуры и написаны достаточно четко, художник не уделил большого внимания деталям. Главным настроением в картине Моне «Женщины в саду» является гармония между расцветом природы и образами молодых женщин на ее лоне. Центром картины является центральное дерево, вокруг которого и происходит действие. В образе девушек — жена художника.

На картине запечатлен момент, словно кадр. Это свойственно импрессионизму.

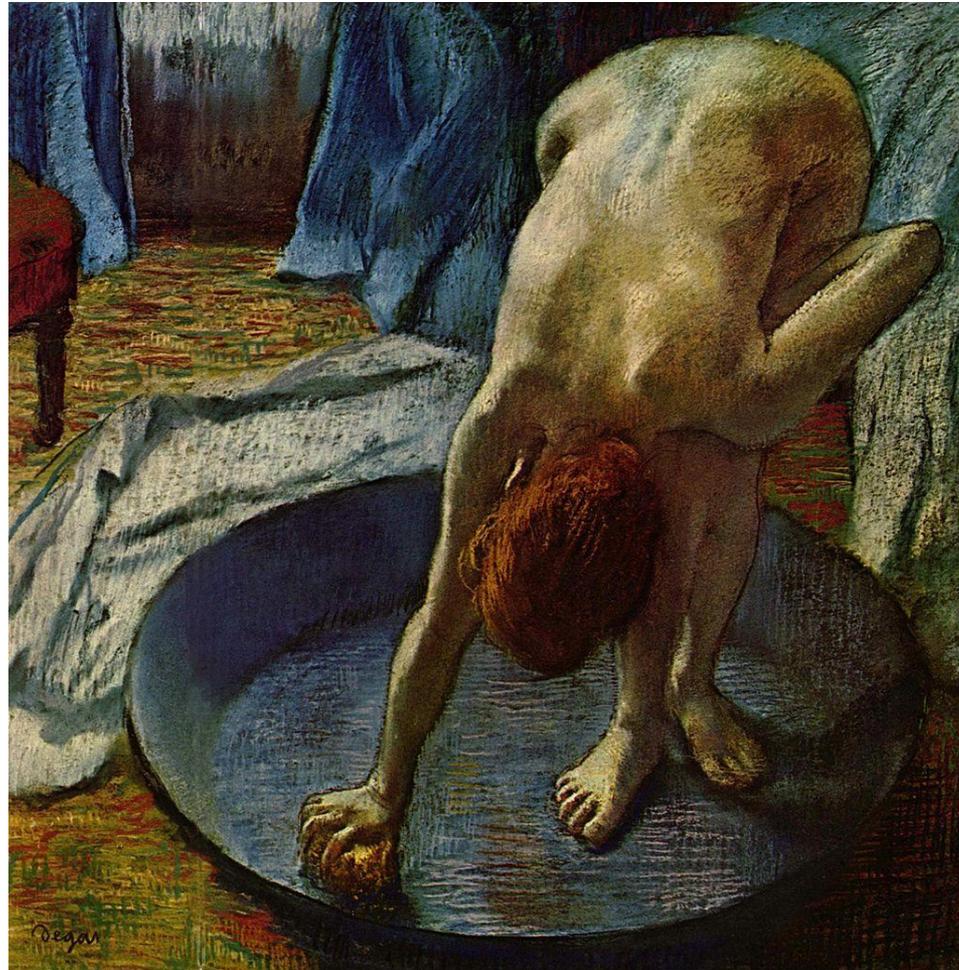

Илер Жермен Эдгар де Га

Дега родился 19 июля 1834 года в Париже, в обеспеченной семье аристократического происхождения Огюста де Га и Селестины Мюссон. Он был старшим из пятерых детей. В возрасте 13 лет Эдгар потерял мать, что стало для него серьёзнейшим ударом. Позже, в молодости, под влиянием новых социальных идей, Эдгар изменил свою фамилию с *де Га* на менее «аристократическую» *Дега*.

Отец художника, Огюст де Га, управлял французским отделением крупного банка, основанного в Италии дедом Эдгара Дега, Рене Илером де Га. Илер де Га эмигрировал в Италию в годы Французской революции, полагая, что его жизнь в опасности. Мать Эдгара, Селестина Мюссон, была родом из французской семьи, обосновавшейся в Америке. Её отец был брокером на хлопковой бирже в Новом Орлеане.

Мытьё. 1886 г. Музей Хилл-Стенд,
Фармингтон, Коннектикут, США.

Голубые танцовщицы

«Голубые танцовщицы» (фр. *Danseuses bleues*) — картина французского художника-импрессиониста Эдгара Дега, написанная в 1897 году. Хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, в который поступила в 1948 году из Государственного музея нового западного искусства; до 1918 года находилась в собрании Сергея Ивановича Щукина в Москве, после написания картина хранилась в собрании Дюран-Рюэля в Париже.

Картина выполнена пастелью на бумаге размером 65×65 см.^[1]

Произведение относится к позднему этапу творчества Эдгара Дега, когда его зрение ослабло, и он стал работать большими цветовыми пятнами, придавая первостепенное значение декоративной организации поверхности картины.^[2] 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 картина «Голубые танцовщицы» может считаться лучшим воплощением этой темы у Дега,^[3] который добился в этой картине предельного богатства фактуры и цветовых сочетаний.

Пьер Огюст Ренуар

Пьер Огюст Ренуар (фр. *Pierre-Auguste Renoir*, 25 февраля 1841, Лимож — 3 декабря 1919, Кань-сюр-Мер) — французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма. Ренуар известен в первую очередь как мастер светского портрета, не лишённого сентиментальности; он первым из импрессионистов снискал успех у состоятельных парижан. В середине 1880-х гг. фактически порвал с импрессионизмом, вернувшись к линейности классицизма, к энгризму. Отец знаменитого режиссёра Жана Ренуара.

В начале 1862 года Ренуар сдал экзамены в Школу изящных искусств при Академии художеств и записался в мастерскую Глейра. Там он встретился с Фантен-Латуром, Сислеем, Базилем и Клодом Моне. Вскоре они подружились с Сезанном и Писсарро, так сложился костяк будущей группы импрессионистов.

В ранние годы Ренуар находился под влиянием творчества барбизонцев, Коро, Прудона, Делакруа и Курбе.

В 1864 году Глейр закрыл мастерскую, обучение закончилось. Ренуар начал писать свои первые полотна и тогда впервые представил в Салон картину «Эсмеральда, танцующая среди бродяг». Её приняли, но когда холст вернулся к нему, автор его уничтожил.

Избрав в те годы жанры для своих произведений, он не изменял им до конца жизни. Это пейзаж — «Жюль ле Кер в лесу Фонтенбло» (1866), бытовые сцены — «Лягушатник» (1869), «Понт Неф» (1872), натюрморт — «Весенний букет» (1866), «Натюрморт с букетом и веером» (1871), портрет — «Лиза с зонтиком» (1867), «Одалиска» (1870), обнаженная натура — «Диана-охотница» (1867).

В 1872 году Ренуар с друзьями создал «Анонимное кооперативное товарищество».

Танец в Буживале

- Буживаль — западное предместье Парижа — во второй половине XIX века стало излюбленным местом отдыха не только парижан. В год написания картины там умер Иван Тургенев, который пережил в Буживале самые прекрасные годы своей любви. В наше время Буживаль называют «колыбелью импрессионизма», поскольку, кроме Ренуара, здесь работали на пленэре и другие видные импрессионисты. В 1883 году Ренуар написал три картины, изображающие танцующие пары — «Танец в городе», «Танец в Буживале» (т.е. в предместье) и «Танец в деревне». Эти картины как бы персонифицируют и приближают к зрителю сюжет, использованный в более ранней картине художника «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876) — но теперь вместо множества танцующих пар художник в каждой картине концентрируется на одной паре, выписывая её во всех подробностях. В картине «Танец в Буживале» женщина повернута лицом к зрителю, в то время как верхняя часть лица мужчины закрыта полями его соломенной шляпы, так что видна только нижняя часть с бородой и усами. На заднем плане видны деревянные столики кафе и сидящие за ними люди. Фоновое изображение смазано, и это помогает передать ощущение «кружащегося» вокруг танцоров мира. Женщина, позировавшая для картины — Сюзанна Валадон (*Suzanne Valadon*, настоящее имя Мари-Клементина Валадон), в то время натурщица Ренуара, впоследствии ставшая известной художницей. Исследования, проведённые с помощью рентгеновской радиографии и инфракрасной рефлектографии, показали, что изначально для картины позировала другая, более полная женщина — возможно, Алина Шариго (фр. *Aline Charigot*), будущая жена Ренуара, которая была моделью для картины «Танец в деревне». Позирующим мужчиной, вероятно, был Поль Лот (*Paul Lhôte*) — близкий друг Ренуара, искатель приключений, журналист и писатель. Существует и другая версия — то, что Ренуару позировал Ипполит-Альфонс Фурнез (*Hippolyte-Alphonse Fournais*), сын владельца ресторана Фурнез в Шату. Картина прошла через руки знаменитого маршала Дюран-Рюэля и промышленника Франсуа Депо (фр.) прежде, чем быть приобретённой за \$150 000 Бостонским музеем изящных искусств в 1937 году. Две другие картины из «танцевальной» серии остались во Франции; они выставлены в парижском музее Орсе. По просьбе Сюзанны Валадон, Ренуар также создал уменьшенную версию этой картины (размером 88 × 47.4 см), в которой он ещё больше подчеркнул сходство лица танцующей женщины с Сюзанной. Эта картина в настоящее время находится в частном собрании в США.

