

ИМПРЕССИОНИСТЫ

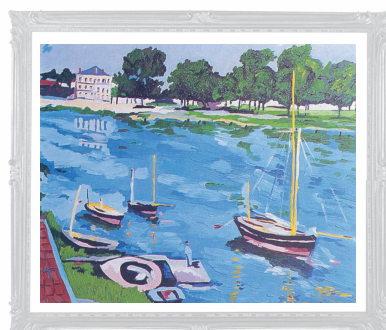
Часть 1 **КАЙБОТТ, СЕЗАНН,
ДЕГА, ГОГЕН, МАНЕ**

КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ

Содержание

Введение с. 5 За дело! с. 10 Инструкция с. 11

*Сена в Аржантёе,
лодки на стоянке*
Гюстав Кайботт
с. 15

Мост Европы
Гюстав Кайботт
с. 19

Крыши. Эффект снега
Гюстав Кайботт
с. 23

Гарданн
Поль Сезанн
с. 27

*Натюрморт с яблоками
и апельсинами*
Поль Сезанн
с. 31

*Натюрморт
с синей вазой*
Поль Сезанн
с. 35

*Вид на залив в Марселе
со стороны Эстака*
Поль Сезанн
с. 39

*Натюрморт с молочным
кувшином, яблоками и лимонами*
Поль Сезанн
с. 43

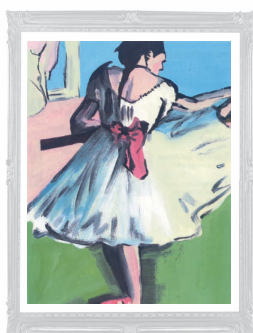
*Натюрморт
с гипсовым купидоном*
Поль Сезанн
с. 47

Танцевальная студия
Эдгар Дега
с. 51

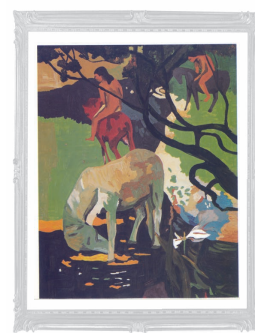
*Скаковые лошади перед
трибунами*
Эдгар Дега
с. 55

*Танцовщица
у станка*
Эдгар Дега
с. 59

Ферма в Ле Пульдю
Поль Гоген
с. 63

Белая лошадь
Поль Гоген
с. 67

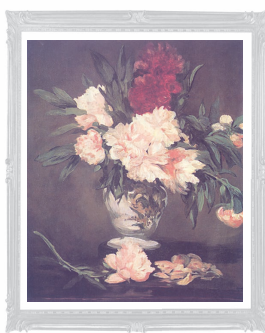
Сиеста
Поль Гоген
с. 71

Ферма в Арле
Поль Гоген
с. 75

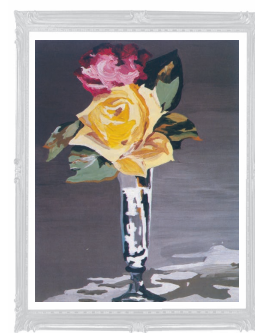
*Среди лилий
в Бретани*
Поль Гоген
с. 79

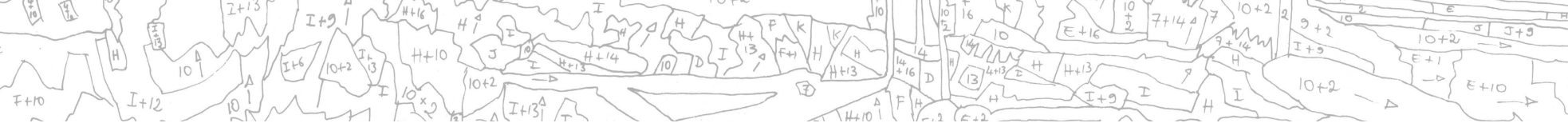
Ваза с пионами
Эдуард Мане
с. 83

*Дорожные работы
на улице Монье*
Эдуард Мане
с. 87

*Розы в хрустальном
бокале*
Эдуард Мане
с. 91

Введение

Импрессионизм зародился в Париже в 1862 году. Именно там и тогда встретились несколько молодых художников, влюбленных в свет и свободу. В их числе был двадцатидвухлетний Клод Моне, он оставил семью в Нормандии и уехал в Париж, чтобы выучиться ремеслу художника у настоящих мастеров. В детстве он плохо учился, зато прославился в Гавре как карикатурист. Один торговец выставлял и продавал его работы с неизменным успехом. Благодаря этому занятию Моне встретился с художником Эженом Буденом, который познакомил его с пленэрной живописью и убедил вопреки воле родителей учиться на художника. Моне приехал в Париж в 1859-м, два года провел в армии в Алжире, а затем вернулся в столицу, чтобы продолжить обучение у Шарля Глейра, профессора изящных искусств.

Именно в мастерской Глейра Клод Моне подружился с молодыми художниками Фредериком Базилем (в 1870-м он погибнет на франко-прусской войне), Альфредом Сислеем и Пьером Огюстом Ренуаром. Однако спустя несколько месяцев он решил уйти из мастерской, так как профессор был чересчур строг и признавал только академическую манеру живописи, идеалом которой было античное искусство. Моне убедил уйти и своих приятелей, и они последовали за ним, потому что профессор успел настроить всех против себя. Однажды он спросил у ученика: «Вы, видимо, рисуете для забавы?» — а тот ответил: «Конечно. Если бы мне это не приносило радости, уверяю вас, я не стал бы рисовать».

Итак, четверо начинающих художников решили переместиться на пленэр и стали странствовать с мольбертами по лесу Фонтенбло, по просторам Нормандии и набережным Сены. Они делились друг с другом опытом и открытиями, и в результате возникла концепция новой живописи, согласно которой художник стремится передать, как каждое мгновение освещение изменяет цвет и форму предметов. Жюри ежегодной парижской выставки — Салона — постоянно отклоняло их работы, так как ориентировалось на академизм. Картины не продавались, Моне и Ренуар жили в нищете. В конце концов они скооперировались

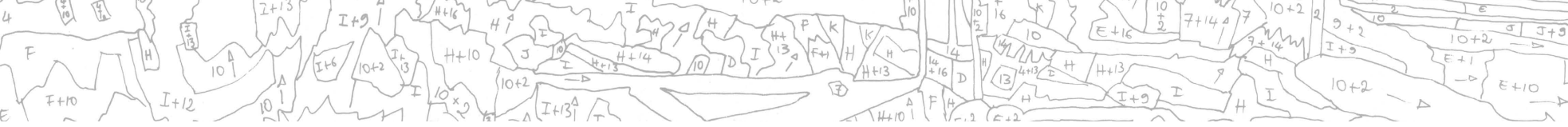
с Эдгаром Дега, Камилем Писсарро, Бертой Моризо и другими сторонниками новой живописи и стали устраивать собственные выставки независимо от Салона.

Их первая выставка открылась в Париже в 1874 году в мастерской фотографа Надара. Журналисты разнесли картины в пух и прах, особенно досталось полотну Моне «Впечатление. Восходящее солнце». Критик Луи Леруа опубликовал в газете *Le Charivari* выдуманный диалог двух посетителей: «Впечатление, ну конечно. Не зря я под таким впечатлением!» Название «импрессионисты» (что-то вроде «впечатляющие» или даже «впечатленщики») закрепилось за художниками, которые передают изменчивость свето-воздушной среды.

Первая выставка обернулась катастрофой. Моне, Ренуар, Сислей и Берта Моризо решили в будущем году пустить картины с молотка. Немногочисленные посетители аукциона в отеле Drouot пришли туда не для того, чтобы что-нибудь купить, а чтобы освистать скандально известные творения. Завязалась драка, и полиции пришлось выдворять хулиганов! В то время достойными кисти признавались в первую очередь сюжеты из античной истории и мифологии, и публика не готова была воспринять прозрачность воздуха в пейзажах Сислея или солнечный свет на поверхности Сены у Ренуара и Моне. На следующий день после торгов в газете *Le Figaro* писали: «Импрессионисты производят то же впечатление, какое производит кошка, разгуливающая по клавишам пианино, или обезьяна, случайно завладевшая коробкой красок».

Лишь несколько поклонников нового искусства купили картины по смехотворной цене. Импрессионистов подбодрил и арт-дилер Поль Дюран-Рюэль. Более того, он задался целью прославить их.

В 1876 году в галерее на улице Ле Пелетье открылась вторая выставка импрессионистов. На этот раз разгромной статьей в *Le Figaro* разразился критик Альберт Вольфф: «Улице Ле Пелетье не повезло. После пожара в Опере на этот квартал обрушилось новое бедствие.

У Дюран-Рюэля только что открылась выставка так называемой живописи <...> Это ужасающее зрелище человеческого тщеславия, дошедшего до подлинного безумия».

Несмотря на враждебность общественного мнения, художники поддерживали друг друга и продолжали работать. Каждый развивал свой стиль и искал свои темы. Клод Моне (1840–1926) жил с супругой Камиллой и сыном Жаном в парижском предместье Аржантёй и рисовал безмятежные сценки, утопающие в солнечном свете. Затем Моне с женой и сыном переехал в деревушку Ветёй, где поселился вместе с семьей Ошеде. Там во время суровой зимы Моне изобразил Сену во льдах. Осенью следующего года умерла тридцатидвухлетняя Камилла. Моне, оставшийся один с двумя сыновьями, был убит горем. Заботу о детях разделила с ним Алиса Ошеде, сама мать шестерых детей. Через несколько лет Алиса стала женой Моне. В 1883 году большим многодетным семейством они обосновались в Живерни, где Моне прожил вплоть до своей смерти в 1926-м. Он обожал цветы и разбил у дома великолепный сад, в котором находил вдохновение для работы. В 1893 году он обустроил на участке пруд, через который перекинули японский мостик. Более тридцати лет Моне пытался воспроизвести блики солнца и покачивание кувшинок на водной глади. За свою долгую карьеру он создал несколько серий («Мельницы», «Тополя», «Виды на Руанский собор»), которые мастерски демонстрируют изменчивость света в разное время дня.

Пьер Огюст Ренуар (1841–1919) — живописец счастливой жизни. Он, как и Моне, пережил крайне тяжелые времена, однако не утратил веселый нрав и жизнелюбие.

На его картинах часто изображены веселые компании друзей на Монмартре или набережных Сены («Бал в Мулен де ла Галетт», «Завтрак гребцов»). Он держался непринужденно как среди простых граждан, так и в аристократических кругах.

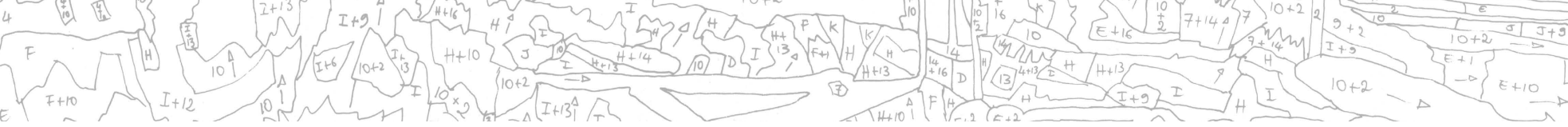

Портреты знатных особ принесли ему успех и состояние, позволившее безбедно жить в деревушке Эсса и прекрасной усадьбе «Колетт» в Кань-сюр-Мер. Тогда же появились картины, восхвалявшие ренуаровский идеал круглолицей и пышной цветущей женщины, воплощением которого была его жена Алина Шариго.

Альфред Сислей (1839–1899) рисовал в окрестностях Лувесьена и Марли-ле-Руа пейзажи, большую часть которых занимало небо или облака, которые, казалось, были в движении. Он считал небо неотъемлемой частью картины и говорил, что «оно, отражаясь в море, показывает мельчайшие изменения на глади воды, оно воодушевляет и увлекает нас». В 1880 году он обосновался в Морэ-сюр-Луан, где продолжил писать картины, хоть они и не продавались. Болезнь подкосила его здоровье, в конце жизни он отошел от импрессионизма и умер в бедности и безвестности.

Эдгар Дега (1834–1917) любил рисовать в Парижской опере. Ему нравилось изображать музыкантов оркестра, танцовщиц на сцене и за кулисами. Он также любил рисовать ипподромы, жокеев, скаковых лошадей, а еще — красноречивые сценки о печальной участи женщин («Абсент», «Гладилицы»). Дега изображал дам не при параде, а за туалетом, «моющимися, обсыхающими, вытирающимися, причесывающимися», в неловких позах, не рассчитанных на зрителя. Благодаря подобным сюжетам Дега прослыл женоненавистником. Эту славу подкрепляли его язвительность и сарказм.

Камиль Писсарро (1830–1903) — автор пейзажей и сценок из сельской жизни, над которыми он трудился в Лувесьене, Понтуазе и Эраньи. С 1865 по 1885 год он был близким другом Поля Сезанна (1836–1906), который довольно рано ушел от импрессионизма, чтобы развивать собственную новаторскую манеру живописи. Камиль Писсарро был

старшим среди импрессионистов и считался одним из родоначальников этого направления, что не мешало ему экспериментировать и искать новые пути в искусстве. Он увлекся неоимпрессионизмом вслед за Сёра и Синьяком и пробовал рисовать в технике пуантилизма, хотя это и не понравилось его старым товарищам. В конце жизни он вернулся к первоначальной живописной манере и стал изображать парижские улицы («Авеню де ла Опера», «Сады Тюильри»). На его счастье, к тому времени публика уже могла понять и оценить такие картины.

Одной из известных женщин, писавших в стиле импрессионизма, помимо американки Мэри Кэссетт, была француженка Берта Морицо (1841–1895). Морицо изображала юных девушек из аристократического общества, постоянно совершенствуя свою манеру живописи. Она рисовала своих сестер с детьми («У колыбели») и сделала несколько портретов собственной дочери Жюли, родившейся в 1878 году. Отцом девочки был Юджин Мане, брат художника Эдуарда Мане.

С 1874 по 1886 год в Париже прошло восемь выставок импрессионистов. В конце концов группа распалась — последней каплей стали разногласия с Писсарро, увлекшимся неоимпрессионизмом. С точки зрения Моне и Ренуара, в точечной технике пуантилистов уже не осталось спонтанности импрессионистских мазков. Ренуар, Моне и другие художники-импрессионисты, которые прожили дольше всех, все же дождались славы и богатства.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)