

50 ШЕДЕВРОВ

ИМПРЕССИОНИЗМА

УДК 75/76
ББК 85.14/15
П 99

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

П 99 **50 шедевров** импрессионизма. – М. : Эксмо, 2014. – 208 с. :
ил. – (50 шедевров).

ISBN 978-5-699-69221-7

Серия книг «50 шедевров» представляет собой иллюстрированные издания по ключевым областям истории искусства – 50 картин, опер, скульптур, которые коренным образом повлияли на развитие культуры. Эти книги дают прекрасную возможность ликвидировать пробелы в знаниях, освежить или оценить уже известные вам факты с новой точки зрения. Все, что вы хотели знать, но боялись спросить! В этой книге – 50 захватывающих рассказов о самых гениальных произведениях импрессионизма!

УДК 75/76
ББК 85.14/15

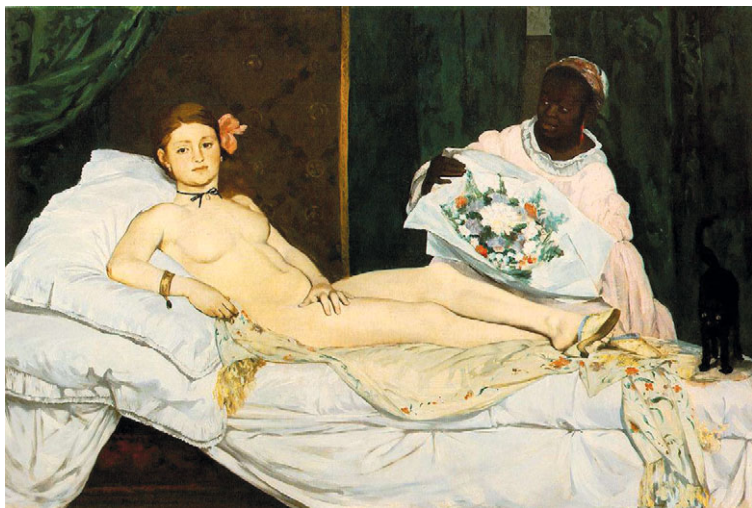
ISBN 978-5-699-69221-7

© ИП Э.Л. Сирота, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Содержание

1. Эдуард Мане «Олимпия» (1863)	4
2. Фредерик Базиль «Розовое платье» (1864)	8
3. Эжен Буден «Пляж в Трувиле» (1864)	12
4. Фредерик Базиль «В кругу семьи» (1867)	16
5. Ян Бартолд Йонгкинд «В Голландии. Лодки у мельницы» (1868)	20
6. Клод Моне «Впечатление. Восходящее солнце» (1872)	24
7. Берта Моризо «Колыбель» (1872)	28
8. Альфред Сислей «Деревня на берегу Сены» (1872)	32
9. Арман Гийомен «Заход солнца в Иври» (1873)	36
10. Эдгар Дега «Хлопковая контора в Новом Орлеане» (1873)	40
11. Клод Моне «Бульвар Капуцинок» (1873)	44
12. Эдуард Мане «Аржантей» (1874)	48
13. Эдгар Дега «Площадь Согласия» (1875)	52
14. Эдгар Дега «Абсент» (1876)	56
15. Пьер-Огюст Ренуар «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876)	60
16. Пьер-Огюст Ренуар «Обнаженная» (1876)	64
17. Гюстав Кайботт «Парижская улица в дождливую погоду» (1877)	68
18. Эдуард Мане «Сливовица» (1877)	72
19. Клод Моне «Вокзал Сен-Лазар» (1877)	76
20. Камиль Писсарро «Красные крыши» (1877)	80
21. Пьер-Огюст Ренуар «Портрет актрисы Жанны Самари» (1878)	84
22. Камиль Писсарро «Кофе с молоком» (1881)	88
23. Эдуард Мане «Бар в Фоли-Бержер» (1882)	92
24. Пьер-Огюст Ренуар «Танец в Буживале» (1883)	96
25. Жорж-Пьер Сёра «Купальщики в Аньере» (1884)	100
26. Винсент Ван Гог «Едоки картофеля» (1885)	104
27. Анри де Тулуз-Лотрек «Портрет Эмиля Бернара» (1886)	108
28. Джон Сингер Сарджент «Гвоздика, лилия, лилия, роза» (1886)	112
29. Жорж-Пьер Сёра «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» (1886)	116
30. Винсент Ван Гог «Портрет Папаша Танги» (1887)	120
31. Пьер-Огюст Ренуар «Большие купальщицы» (1887)	124
32. Жорж-Пьер Сёра «Натуристы» (1888)	128
33. Анри де Тулуз-Лотрек «В цирке Фернандо» (1888)	132
34. Винсент Ван Гог «Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой» (1889) ...	136
35. Винсент Ван Гог «Звездная ночь» (1889)	140
36. Винсент Ван Гог «Ирисы» (1889)	144
37. Поль Гоген «Желтый Христос» (1889)	148
38. Поль Сезанн «Пьеро и Арлекин (Марди Гра)» (1890)	152
39. Поль Гоген «Женщина с цветком» (1891)	156
40. Клод Моне «Стога. Конец лета» (1891)	160
41. Жорж-Пьер Сёра «Цирк» (1891)	164
42. Анри де Тулуз-Лотрек «Ла Гулю с подругами входит в Мулен Руж» (1892)	168
43. Поль Гоген «Женщина, державшая плод» (1893)	172
44. Эдгар Дега «Голубые танцовщицы» (1897)	176
45. Камиль Писсарро «Бульвар Монмартр в Париже» (1897)	180
46. Клод Моне «Сад художника в Живерни» (1900)	184
47. Поль Сезанн «Натюрморт с яблоками и апельсинами» (1900)	188
48. Поль Сезанн «Купальщицы» (1900)	192
49. Анри Кросс «Вокруг моего дома» (1906)	196
50. Поль Синьяк «Гавань в Марселе» (1907)	200

1. Эдуард Мане «Олимпия»

Год создания: 1863

Техника: холст, масло

Размер: 130,5 × 190 см

Местонахождение:

музей Орсе

(Париж, Франция)

1863

1864

1867

1868

Эдуард Мане долгое время считал себя приверженцем традиционной живописи и не понимал причин скандальной славы своих работ. Его творчество полно противоречий: заявляя о верности классицизму и традициям мастеров Возрождения, он, тем не менее, выбирал для своих полотен современные сюжеты. Не хотел участвовать в выставках импрессионистов, но писал на пленэре. Высоко ценил светлые краски, но сам предпочитал темные. Мане сыграл очень важную роль в развитии искусства и становлении импрессионизма, воплощая и распространяя новые художественные принципы.

Первый скандал, связанный с именем Эдуарда Мане, разразился, когда он выставил в Салоне отверженных картину «Завтрак на траве». Сюжет сочли неприличным, а чрезмерно реалистичное, неидеализированное изображение обнаженной женщины — недопустимым. Через два года он представил в салон новое полотно — «Олимпию». И снова, совершенно того не желая, спровоцировал скандал.

В основу полотна лег сюжет, позаимствованный художником у старых мастеров, в частности у Тициана с его «Венерой Урбинской». Мане стремился осовременить

«Олимпия шокирует, вызывает священный ужас, но она притягивает к себе и в конце концов торжествует». Поль Валери, поэт

Для картины позировала известная натурщица Викторина Меран, но есть и мнение, что женщиной, вдохновившей художника, была Маргарита Белланже — известная куртизанка, любовница Наполеона Бонапарта.

известное изображение обнаженной женщины. Модель написана лежащей на высоких белых подушках, цвет которых оттеняет ее смуглую кожу. Светлый передний план особенно резко выделяется за счет затемненного фона, разделенного по горизонтали почти пополам вертикальной линией. Таким образом, левая половина полотна представляет собой портрет Олимпии, а правая — изображение ее темнокожей служанки, чье лицо почти сливается с фоном.

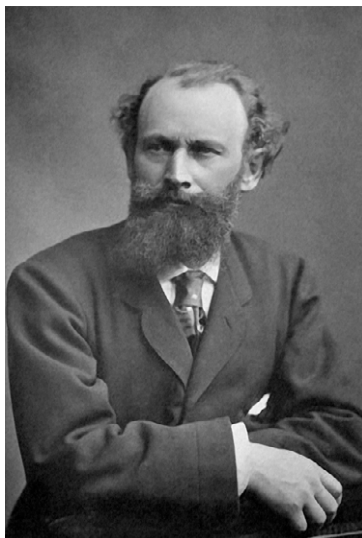
Картина имеет условное разделение и по вертикали, создаваемое резким контрастом темных и светлых цветов. Букет в руках служанки — яркое пятно, оживляющее композицию, а черный кот, размещенный в правом нижнем углу, — деталь, уравнивающая цветовое и композиционное построение картины.

В этой картине Мане использовал самые живописные возможности новой техники, близкой к импрессионистской. Цветовая гамма лаконична, задействованы лишь основные цвета: контрастные белый и черный, холодные темно-синий и темно-зеленый, теплые золотисто-коричневый и красный. Четкие, плавные линии и законченные формы выделены подчеркивающими их тенями или контрастными цветами. Наиболее последовательно импрессионизм проявился в изобра-

Судьба предназначила ей место в Лувре. (Эмиль Золя)

жении букета, который представляет собой соединение размытых ярких пятен. Но и при написании других предметов кисть художника выходила за их границы, что являлось нарушением традиционных канонов классической живописи.

Публика увидела в «Олимпии» не следование духу старых мастеров, а скандальную апологию проституции. «Ее реализм бессовестно глумится над идеальными образами академических художников», — писали критики. Ее называли «бесстыдной куртизанкой», «Венерой с котом», «Одалиской с желтым животом». И только немногочисленные друзья и поклонники Мане убеждали его, что он стал глашатаем нового направления в живописи.

Эдуард Мане

родился 23 января 1832 года в Париже, умер 30 апреля 1883 года там же. Написал десятки картин, самые известные: «Завтрак на траве» (1863), «Расстрел императора Мексики Максимилиана» (1867), «Портрет Леона Леенхоффа» (1868), «Балкон» (1868—1869), «Железная дорога» (1872—1873), «В лодке» (1874), «Кролик» (1881), «Кафе, площадь Французского театра» (1881), «Дом в Руэле» (1882).

1872

1873

1874

1875

2. Фредерик Базиль «Розовое платье»

Год создания: 1864

Техника: холст, масло

Размер: 147 × 110 см

Местонахождение:

музей Орсе

(Париж, Франция)

1863

1864

1867

1868

Фредерик Базиль, студент медицинского факультета, начал изучать живопись в парижской студии Глейра. Там он познакомился с Моне, Ренуаром и Сислеем. Молодые художники, не удовлетворенные результатами студийной работы, где не было возможности писать при дневном свете и все краски выходили темными и мрачными, решили, по примеру живописцев Барбизонской школы, писать на природе. Они начали выезжать на пленэр, где работали над пей-

зажами, стараясь запечатлеть игру света и уловить оттенки цветов, проявляющиеся при естественном освещении.

Базиль, как и Клод Моне, с которым они вместе ездили в городки Шай и Онфлёр, стремился найти новые подходы к изображению людей на своих полотнах. Он не хотел писать свои модели в условиях мастерской, как это было принято. Его целью стало воплощение на холсте человека в естественной обстановке. Причем это должны были быть самые обычные

«Оно залито солнцем и светом — художник стремится к тому, к чему так часто стремимся и мы: написать на пленэре человеческую фигуру. И мне кажется, на сей раз ему это удалось». Берта Моризо, художница

Фредерик Базиль, погибший на Франко-прусской войне в возрасте двадцати восьми лет, не дожидая выставок импрессионистов, но его картины принимали в них участие.

люди: знакомые, родственники, прохожие, а не специально нанятые натурщики.

Картина «Розовое платье» написана в 1864 году в Онфлёре, куда художник впервые отправился на пленэр. Композиция полотна искусно выстроена и гармонична: молодая девушка в розовом платье сидит на каменном парапете, отвернувшись от зрителя, и смотрит на раскинувшийся перед ней город. Темная загорелая кожа модели и фартук, надетый поверх ее пышного платья, дают понять, что она присела отдохнуть от работы, которой зани-

малась дома или в саду. Ее поза исполнена очарования простоты, а вся картина пронизана изысканностью и тонким лиризмом.

Полотно написано в стиле раннего импрессионизма: на нем еще нет отдельных мазков, но заметно пристальное внимание художника к солнечному свету, заливающему белые и желтые домики с красными крышами, а также искусно выполненные колористические контрасты, где цвета дополняют и усиливают друг друга.

Умелое владение цветовой палитрой позволило художнику передать материальность, вещественность изображаемых предметов. Ткань розового платья в тонкую белую полоску изображена очень достоверно, со всеми изгибами и складками. Мы видим, как солнечные блики играют на атласной поверхности. Черный фартук, надетый поверх платья, оттеня-

Для картины Фредерику Базилью позировала его кузина Тереза де Хор

ет и подчеркивает его теплый мягкий цвет. Позже импрессионисты полностью откажутся от черного и других темных цветов, но в тот период новое течение еще только зарождалось, не было не только сложившихся принципов, но и самого его названия.

Четыре года спустя, в 1868 году Фредерик Базиль написал картину «Вид деревни Костельно», композиционно напоминавшую «Розовое платье» и развивавшую этот сюжет. Здесь также изображена девушка, сидящая на возвышенности над городом на фоне разворачивающегося пейзажа. В этой более поздней картине художник попытался в большей степени применить импрессионистскую технику, используя метод наложения мазков, а не гладкое письмо.

Жан Фредерик Базиль родился 6 декабря 1841 года в городе Монпелье (Франция), умер 28 ноября 1870 год под Бонла-Роланд (Франция). За свою недолгую жизнь художник написал десятки картин, самые известные из его полотен: «Автопортрет» (1865—1866), «Импровизированный госпиталь» (1865), «Вид деревни Кастельно» (1868), «Огюст Ренуар» (1867), «Мастерская на улице Ла Кондамин, 9, в Париже» (1870).

3. Эжен Буден «Пляж в Трувиле»

Год создания: 1864

Техника: дерево, масло

Размер: 25,7 × 48 см

Местонахождение:

музей Орсе

(Париж, Франция)

1863

1864

1867

1868

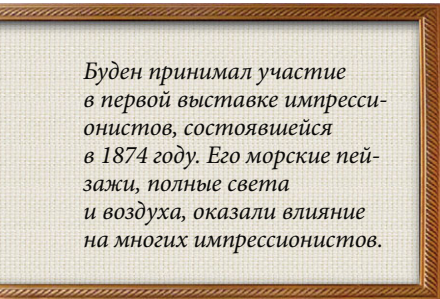
Эжен Буден не получил специального художественного образования, но добился значительных успехов в живописи, обучаясь у Жана-Франсуа Милле, Констан Тройона, Теодора Руссо и других представителей Барбизонской школы. Они первыми во французской живописи признали пейзаж самостоятельным жанром и стали работать на природе, делая наброски и затем заканчивая полотно в мастерской.

Одни искусствоведы называют Будена предшественником импрессионизма, другие — одним из основателей нового направления,

третьи — связующим звеном между барбизонцами и импрессионистами. Он оказал большое влияние на Клода Моне, вдохновив его на пленэрную живопись и изображение на холсте уходящего мгновения.

Кроме Франции Буден работал в Голландии, Бретани и Венеции — и везде писал преимущественно морские пейзажи. Поэт Шарль Бодлер, в 1859 году случайно оказавшийся в Онфлёре, где работал художник, был восхищен его картинами. Особенно его поразили надписи, выполненные в углу каждого полотна: дата,

«На этих поразительных этюдах быстро и точно схвачено самое непостоянное и самое неуловимое, что только может быть в области формы и цвета, — волны и облака». Шарль Бодлер

Буден принимал участие в первой выставке импрессионистов, состоявшейся в 1874 году. Его морские пейзажи, полные света и воздуха, оказали влияние на многих импрессионистов.

время и направление ветра. Это была одна из первых попыток в живописи передать сиюминутное, изменчивое состояние природы в конкретный момент. «Если вы располагаете временем и можете ознакомиться с этими метеорологическими картинами, — писал Бодлер, — ваша память подтвердит вам правоту господина Будена: сделанная от руки надпись вернет вам ощущение определенного времени года, часа и направления ветра. Я ничего не преувеличиваю. Я это видел».

В начале 1860-х годов Буден жил и работал в Трувиле — небольшом приморском городке в

Нижней Нормандии. Он написал десятки видов Трувиля, в первую очередь пляжа: несколько вариантов картин «Сцены на пляже, Трувиль» и «Пляж в Трувиле», «Приближающийся шторм», «Купальщики на пляже в Трувиле» и т. д.

Картина «Пляж в Трувиле» 1864 года изображает множество празднично одетых парижан, приехавших на отдых в курортный город. Они расположились на берегу моря, лицом к нему, и наслаждаются открывающейся панорамой и свежим морским воздухом. Необыкновенно наблюдательный художник запечатлел характерные позы и жесты отдыхающих. Большинство из них сидят на стульях в расслабленных позах. Дамы держат зонтики, защищая нежную кожу от солнца. Несколько мужчин, удалившись от моря, ведут неторопливую беседу. Дети играют на песке. Это самый обычный летний день в Трувиле.

Полотно написано в импрессионистской технике: мелкими

1863

1864

1867

1868

Надо искать самые свежие тона и стремиться к тому, чтобы они переливались.

(Эжен Буден)

раздельными мазками светлых, дополняющих друг друга оттенков. Вся поверхность картины кажется вибрирующей и мерцающей благодаря цветовым переходам и соединению мазков. Небо в этом морском пейзаже играет очень важную роль: оно занимает больше двух третей картины, в то время как фигурки людей совсем невелики и расположены в самой нижней части полотна.

Для того чтобы изобразить цвет неба над морем, Буден использовал различные оттенки голубого и синего, добавляя бирюзовый и белый. Синеве неба противостоит насыщенный желтый цвет песка, покрывающего берег. Он постепенно переходит в зеленый цвет травы на холме, где видны невысокие беленые домики.

Эжен Буден

родился 12 июля 1824 года в Онфлёре (Франция), умер 8 августа 1898 года в Довиле (Франция). Написал десятки картин, в основном морские виды. Самые известные из них: «Гавань и верфь в Трувиле» (1863), «Мол в Довиле» (1869), «Кринолины на пляже в Трувиле» (1869), «Скалы в Этрета» (1869), «Вид антверпенского порта» (1872), «Порт Бордо» (1874).

1872

1873

1874

1875

4. Фредерик Базиль «В кругу семьи»

Год создания: 1867
Техника: холст, масло
Размер: 152 × 230 см

Местонахождение:
музей Орсе
(Париж, Франция)

1863

1864

1867

1868

Фредерик Базиль, молодой художник из Монпелье, наряду с Клодом Моне, Огюстом Ренуаром и Альфредом Сислеем стал основоположником импрессионизма, придя к осознанию того, что современная живопись нуждается в революционных переменах. В его квартире в центре Парижа, где он организовал студию, часто проходили встречи представителей нового течения. Художники обсуждали проблемы, возникавшие по мере развития импрессионизма, выра-

батывали основные принципы, делились своими открытиями и работанными приемами. К живописцам часто присоединялся всесторонне поддерживавший их писатель Эмиль Золя.

Одной из задач, которую ставили перед собой начинающие импрессионисты, была портретная живопись новыми средствами и изображение человека на пленэре. Художники стремились писать людей в естественной обстановке, преимущественно на природе, и

«Он наконец достиг того единения с природой, которое отличало Писсарро, той легкости и непринужденности, которая была присуща Ренуару, и той уверенности в собственных возможностях, что было главной силой Моне».
Джон Ревалд, историк искусства

«Базиль действительно очень красивый юноша, аристократичный, надменный, ужасный в гневе, а обычно очень добрый и милый». Эмиль Золя

часто обращались к своим друзьям и родственникам с просьбой позировать для очередной картины.

Так было и с картиной Базилия «В кругу семьи (Семейное воссоединение)», написанной им в 1867 году в период летнего отдыха в родительском доме на юге Франции. Это портретное полотно, изображающее членов семьи художника. Вся композиция распадается на несколько отдельных групп. На переднем плане слева — родители художника: его мать Камилла в длинном платье и с черной ажурной шалью и отец Гастон Базиль — представительный мужчина с седыми бакенбардами. Себя художник изобразил как неприметную расплывчатую

фигуру, стоящую позади родителей рядом с дядей Габриэлем де Форелю.

В центре за столиком сидят две женщины — сестра матери Элиза де Форелю и ее дочь Джульетта Терез. Первая расположена лицом к зрителю, вторая (в легком летнем платье и с гладкой прической) сидит полубоком, оглядываясь на зрителя. Молодая пара, стоящая под деревом, — это кузина художника Терез Тулон Валио и ее муж Эмиль. У парапета расположились брат Фредерика Марк Базиль и его жена Сюзанна с сестрой.

Художнику удалось передать непринужденную атмосферу семейного сборища, но в то же время он изобразил всех своих родных смотрящими на зрителя, уподобив картину семейной фотографии. Одной из важнейших своих задач Базиль считал передачу контрастов между светом и тенью, существующих при естественном освещении. И ему это вполне удалось: переходы от света к тени получились эффектными и реалистичными.

Я хотел бы передать каждому предмету его вес и объем, а не писать только видимость вещей. (Фредерик Базиль)

Голубое небо и зеленые дали на заднем плане выглядят светлыми, солнечными. При приближении к переднему плану наблюдается некоторое затемнение, которое дают тени от высоких деревьев. Этот контраст между ближним и дальним планами

создает ощущение глубины пространства.

Критики признали картину прекрасным примером наружного фигурального искусства. Ее приняли в официальный Парижский салон, что говорило о высокой оценке. Полотно хвалили за мастерское изображение человеческих фигур, превосходную композицию и искусное цветовое решение. Позже картина была охарактеризована как образец раннего, натуралистического импрессионизма.

Еще одна многофигурная композиция Фредерика Базиля — картина «Мастерская на улице Ла Кондамин, 9, в Париже» (1870). На ней изображены Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдуард Мане, Эмиль Золя и сам Базиль в его мастерской

5. Ян Бартолд Йонскинд «В Голландии. Лодки у мельницы»

Год создания: 1868

Техника: холст, масло

Размер: 52 × 81 см

Местонахождение:

музей Орсе

(Париж, Франция)

1863

1864

1867

1868