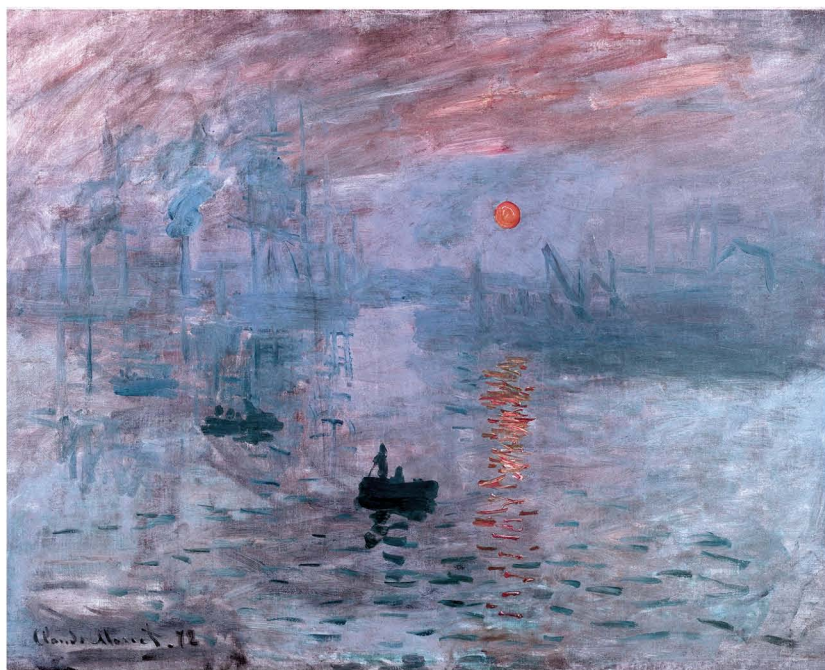

Энциклопедия быстрых знаний

ИМПРЕССИОНИЗМ

Для тех, кто хочет все успеть

ИСТОКИ И ИСТОРИЯ ИМПРЕССИОНИЗМА
БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ
СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФИИ ИМПРЕССИОНИЗМА
ИЗВЕСТНЫЕ ПОЛОТНА

Энциклопедия быстрых знаний

ИМПРЕССИОНИЗМ

Для тех, кто хочет все успеть

ИСТОКИ И ИСТОРИЯ ИМПРЕССИОНИЗМА

БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ

СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФИИ ИМПРЕССИОНИЗМА

ИЗВЕСТНЫЕ ПОЛОТНА

МОСКВА
2015

УДК 75.03
ББК 85.143(3)
И54

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

В оформлении обложки использован рисунок
художника Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», 1872

Импрессионизм. Для тех, кто хочет все успеть. – Москва : Изда-
И54 тельство «Э», 2015. – 128 с. : ил. – (Энциклопедия быстрых знаний).

ISBN 978-5-699-83861-5

Век импрессионизма был чрезвычайно недолог – всего двенадцать лет. Но и за столь короткий период импрессионистам удалось совершить революцию в живописи, изменив взгляд человечества на окружающий мир. Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Камиль Писсарро, Фредерик Базиль и другие представители направления сумели сделать невозможное: запечатлеть ускользающий миг бытия, отразить весь спектр человеческих чувств и эмоций. Как же возник импрессионизм, почему стал так популярен? Издание призвано простым языком рассказать об одном из самых известных направлений в живописи, восполнить возможные пробелы в знаниях и побудить читателя на более глубокое изучение предмета.

УДК 75.03
ББК 85.143(3)

ISBN 978-5-699-83861-5
© ИП Сирота Э. Л. Текст и оформление, 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	6
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ИМПРЕССИОНИЗМА: прошлое, далекое и близкое	7
Глава I. Барбизонская школа: от академичности к реализму	8
Глава II. Жан Батист Камиль Коро (1796–1875)	12
Глава III. Теодор Руссо (1812–1867)	19
Глава IV. Шарль Франсуа Добиньи (1817–1878)	23
Глава V. Жан Франсуа Милле (1814–1875)	27
Глава VI. Гюстав Курбе (1819–1877)	33
Глава VII. Эжен Буден (1824–1898)	38
ИМПРЕССИОНИЗМ: впечатления души.....	42
Глава VIII. Эдуард Мане (1832–1883)	46
Глава IX. Эдгар Дега (1834–1917)	56
Глава X. Пьер Огюст Ренуар (1841–1919)	63
Глава XI. Клод Моне (1840–1926)	72
Глава XII. Альфред Сислей (1839–1899)	81
Глава XIII. Камиль Писсарро (1830–1903)	87
НЕОИМПРЕССИОНИЗМ: от линии к точке	97
Глава XIV. Жорж Пьер Сёра (1859–1891)	98
Глава XV. Поль Синьяк (1863–1935)	102
ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ: все дальше за горизонт.....	108
Глава XVI. Поль Сезанн (1839–1906)	109
Глава XVII. Винсент Ван Гог (1853–1890)	113
Глава XVIII. Поль Гоген (1848–1903)	117
Глава XIX. Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901)	123
Литература и другие источники.....	127

ЖАН БАТИСТ КАМИЛЬ КОРО (1796–1875)

Месье Кору — единственный и исключительный художник вне всяких жанров и школ; он ничему не подражает, даже природе. Сам он неподражаем.

Эдмон Абу

Каждый художник — ниточка, которую не выдернуть из полотна истории живописи, не повредив рисунок. И все-таки всем достается разная роль: разрабатывать мотивы, совершенствовать технику, отражать идеологию момента... А многим ли достается прокладывать путь к новой вершине?

Пейзаж (фр. *paysage*, от *païs* — страна, местность) — жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является природа. До эпохи Возрождения пейзаж использовался только при изображении человека, служа фоном и местом действия. Как самостоятельный жанр оформился в эпоху классицизма

ОТ ПРИЛАВКА — К МОЛЬБЕРТУ

Камиль Кору — один из тех немногих художников, которых можно назвать практически самоучками. Он родился в семье, весьма далекой от богемной или артистической среды. По одним сведениям, его отец занимался драпировкой мебели, по другим — был владельцем небольшого магазина тканей, но в итоге возглавил одно из парижских ателье мод. И, разумеется, мальчика ждала та же стезя.

С семи лет Камиль был отдан на обучение в пансион, в одиннадцать родители отправили его в Руан — в одном из колледжей этого города Кору-старший сумел получить для сына стипендию. Камиль, послушный родительской воле, старательно готовился к тому, чтобы преуспеть в коммерции. В девятнадцать лет его взяли приказчиком в лавку торговца сукном Ратье. Но увы,

несмотря на все старания, толку от Камилля было мало: у него никак не получалось торговаться, расхваливать товар и набивать цену. Вскоре хозяин понизил его до разносчика товаров, но и тут юноше не было места — слегка рассеянный и совершенно не хваткий, он скорее мешал, нежели помогал.

Годы шли, а торгового опыта и навыков у младшего Коро не прибавлялось. Неизвестно, что стало последней каплей, но в 1822 году двадцатишестилетний Камиль пришел к отцу и решительно заявил, что больше не будет заниматься торговлей, а хочет стать художником. Какому коммерсанту хочется услышать подобные слова от наследника? Но, видимо, папаша Коро уже успел убедиться, что на этом поприще его сын отнюдь не блистает, а потому согласился и даже порадовался, что не придется покупать Камиллю пай в торговом деле. Так началась настоящая жизнь художника Коро.

ПАРИЖ — РИМ — ФОНТЕНБЛО

Легко ли начинать учиться в двадцать шесть лет? Но Коро это не пугало. Молодой человек поступил в мастерскую Мишалона, а после его смерти перешел к Виктору Бертену. Камиль чрезвычайно усидчиво и прилежно перенимал искусство обоих знаменитых пейзажистов, но это был краткий и единственный период ученичества в его жизни.

Куда большему он смог научиться, покинув в 1825 году Францию и на время

«При помощи черных, белых и серых цветов и их бесконечных оттенков он писал природу так, что все его произведения сохранили свежесть, в то время как соусы и рагу его современников поблекли и почернели»

(К. Моклер
о Коро)

Этюд (фр. *etude* — изучение) — художественное произведение, как правило, выполненное с натуры. Делается для изучения и отработки какого-то мотива при создании большого полотна, но может иметь и самостоятельную ценность

«Каждый ребенок — художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста»

(П. Пикассо)

КТО РАНО ВСТАЕТ

Коро, любивший писать на рассвете, пока природа полна тишины и нежного очарования, как-то пожаловался художнику Домье: «Даже император Наполеон III сказал про одну мою картину: „Чтобы понять Коро, надо слишком рано вставать!“»

переехав в Италию. Три года, проведенные в Риме, оказались периодом становления Коро-живописца. Он пишет пейзаж за пейзажем, на его полотнах — природа и архитектура, а сами картины больше напоминают этюды. Раз за разом художник изображает один и тот же вид, постепенно приходя к мысли, что «все написанное с первого раза более искренне и красиво по форме». Коро учится схватывать самое первое впечатление с натуры и все увереннее сочетает его с продуманной, целостной композицией картины. Именно тогда из-под его кисти вышли «Вид Колизея из сада Фарнезе» (1826) и «Мост Августа на реке Нера» (1827).

Довольно скоро Коро вернулся во Францию, но теперь он избегал Парижа. Поселившись в Виль-д'Аврэ неподалеку от Фонтенбло, он без устали писал пейзажи родных мест. Иль-де-Франс, Пикардия, Бургундия, Нормандия — художник совершил настоящий вояж по провинциям: «Вид Руана», «Старинный рыбацкий порт Онфлёр», «Собор в Шартре» (1830), «Сена. Набережная Орфевр» (1833), «Рыбачьи лодки в Трувиле» (1835).

Он еще дважды посетил Италию, в 1834 и 1843 годах, но теперь писал пейзажи не в окрестностях столицы, а в Тоскане, Венеции и Милане. Постепенно у художника стала складываться очень характерная и узнаваемая манера письма: светлые тона и почти полное отсутствие зеленой краски, что кажется удивительным для пейзажиста. Коро

заменял ее на серебристо-серую гамму, богатство оттенков которой на его картинах поражает: «Танец нимф» (1851), «Воспоминание о Мортфонтене» (1864), «Порыв ветра» (1865–1870). Раннее утро, вечерние сумерки, облачный день — переходное состояние природы Коро передает жемчужной дымкой, переливающейся по всему полотну.

Именно эта манера принесла ему известность. Регулярно выставлявший свои картины в Парижском салоне, до этого времени Камиль Коро сумел продать всего несколько картин. Теперь же его настигла внезапная популярность.

ПОЗДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Камиль Коро был чрезвычайно трудолюбив. Задолго до импрессионистов он разработал метод многократных этюдов и писал один и тот же вид при разной погоде и в разное время суток, улавливая тончайшие изменения оттенков и получая серии картин, глубоко и полно раскрывавших характер и очарование пейзажа.

Интерес к его картинам оказался настолько велик, что Коро буквально засыпали заказами. Торговцы картинами, галереи, коллекционеры, ученики, деньги — теперь у Камилля было все, чего только мог пожелать живописец. Спрос на его пейзажи был столь огромен, что Коро едва успевал делать копии со своих картин. Конечно, сюжеты повторялись, но сам пейзажист

Салон — официальные художественные выставки, которые устраивались в Париже с 1653 года Королевской академией живописи и скульптуры. Сначала не имели постоянного местоположения, с 1673 года проходили в Пале-Рояле, с 1699 года — в галерее Лувра

«Слова „Картины Пикассо — это мазня“ ничего не говорят о Пикассо, зато о сказавшем — всё»
(Ж. Кокто)

Романтизм (фр. *romantisme*) — идейное и художественное направление в культуре Европы и Америки конца XVIII века — первой половины XIX века. Утверждает самоценность духовной и творческой жизни человека, характеризуется изображением сильных страстей и характеров

не видел ничего дурного в повторении мотивов, ведь всякий раз в них открывалось что-то новое. Деньги и слава не изменили его характера, Камиль был по-прежнему предан друзьям и никогда не отказывал в материальной помощи молодым художникам.

Искусствоведы полагают, что за свою творческую жизнь Коро сумел создать около трех тысяч картин, хотя есть мнение, что часть полотен, подписанных его именем, на самом деле созданы его учениками, которым мастер хотел помочь продать картины.

Пройдя путь от классического пейзажа через романтизм и реализм, Камиль Коро вплотную подошел к художественным открытиям импрессионистов, которые считали его одним из своих учителей.

Камиль Коро «Автопортрет» (ок. 1835)

Основатели барбизонской школы Жан Франсуа Милле (слева) и Теодор Руссо (фото Надара, ок. 1857)

Теодор Руссо «Вид на Барбизон» (ок. 1850)

ТЕОДОР РУССО (1812–1867)

Дерево, которое шумит, и вереск, который растет, для меня великая история, которая не меняется; если я буду говорить их языком, я буду говорить на языке всех времен.

Теодор Руссо

Предводитель «бородачей из Барбизона» Теодор Руссо прожил не очень долгую жизнь. Тем не менее он успел не только постичь тайны классического пейзажа, но и шагнуть далеко за его рамки, создав жанр пейзажа-настроения, оказавшего позже огромное влияние на развитие реалистической школы.

ЗОВ ПРИРОДЫ

В год, когда наполеоновская Франция вела войну с Россией, в Париже в семье зажиточного портного из Юры родился мальчик, которого назвали Пьером Этьеном Теодором. Хотя отец к живописи никакого отношения не имел, у сына был хороший шанс унаследовать артистичность натуры от материнской родни, среди которой были и художники, и скульпторы. И он этот шанс не упустил.

Одной из первых поездок по стране для будущего основателя барбизонской школы стало небольшое путешествие в гористую провинцию Франш-Конте. Дикая природа, столь радикально отличавшаяся от родного Парижа, просто ошеломила Теодора. Именно там, среди лесов и пологих, но величественных горных склонов, он и принял решение стать художником.

Первые уроки живописи Теодор получил от одного из двоюродных братьев — Филиппа Руссо, учившегося у Антуана

Реализм (от лат. *realis* — вещественный) — правдивое и объективное отображение действительности средствами различных видов художественного творчества

*«Где дух не водит
рукой художника,
там нет искусства»
(Л. да Винчи)*

Анималистика
(от лат. *animal* —
животное) —
жанр изобра-
зительного
искусства, глав-
ным объектом
которого являют-
ся животные

*«Для художни-
ка нравствен-
ная жизнь челове-
ка — лишь одна
из тем его твор-
чества. Этика же
искусства — в со-
вершенном приме-
нении несовершен-
ных средств»
(О. Уайльд)*

Жана Гро и Жана Виктора Бертена. Их пути разошлись, и довольно быстро. Филипп оставил пейзаж ради анималистики, работал с натюрмортом, но особой известности так и не обрел.

Теодор начал брать уроки у Поде Сен-Мартена в Компьене, в пятнадцать лет перешел к Жану Шарлю Ремону, у которого проучился два года. Кроме того, юноша посещал школу изящных искусств в Париже, где его наставником стал Гийом Гийон-Летьер. Прилежный ученик, Руссо старался усвоить все, чему его могли научить. Но все яснее понимал, как чужд ему классический пейзаж. В 1828 году Руссо начал работать самостоятельно, все чаще выезжая на пленэр в Фонтенбло и Компьень.

ПЕРВЫЙ БАРБИЗОНЕЦ

Природа родной Франции вдохновляла Руссо. Он пускался в долгие путешествия по стране. Нетребовательный к пище и удобству ночлега, довольствуясь самым малым, художник проходил пешком десятки километров, изучая и наблюдая небо, землю, леса, поля и реки. Поначалу он еще интересовался людьми, писал их, известная ранняя картина — «Рынок в Нормандии» (начало 1830-х годов). Но даже здесь уже проглядывала четкая направленность: если город, то не столичный, шумный, а тихий провинциальный. Как и все его последователи, Руссо был искренним певцом обыденности. Позже всем его вниманием завладела природа и только природа, человек стал почти

случайным гостем на его полотнах. Природа стала практически единственной музой Теодора, о ней он говорил: «Сила, и прежде всего сила». В природе он искал мощь, стихию.

Одна из картин, которые можно назвать манифестом творчества Руссо, — «Вид в окрестностях Гранвилля» (1833). Отказавшись от кулис, обрамлявших классические пейзажи, живописец словно открыл картину для зрителя, дав ей глубину и перспективу, словно приглашая не смотреть со стороны, а погрузиться, зайти в картину, чтобы дотронуться рукой до земли и деревьев.

Руссо пробовал выставляться в Парижском салоне. Но если первая попытка была успешной — его пейзаж, изображавший природу Оверни, получил признание, — то затем его картины одна за другой были отвергнуты. Так, например, «Спуск коров с высокогорных пастбищ Юры» (1835) назвали примитивным по сюжету и недостойным выставки. И Теодор погрузился в творчество, уже не ища общественного признания. В 1848 году он окончательно переехал в Барбизон, где купил дом, двери которого всегда были открыты для его товарищей по искусству.

БЕЗЖАЛОСТНОЕ ВРЕМЯ

Чего же искал в окружающем мире основоположник, вдохновитель и лидер барбизонской школы? Что хотел он отразить в своих картинах?

Перспектива (от лат. *perspicere* — смотреть сквозь) — техника изображения трехмерных предметов на плоскости с учетом кажущегося изменения их величины, четкости и очертаний в зависимости от удаленности предмета от наблюдателя

«Я ничего не имею против беспредметной живописи, лишь бы был виден субъект художника»
(С. Лец)