
ОТ МАНЕ
ДО ВАН ГОГА
самая человечная живопись
МОСТ ЧЕРЕЗ БЕЗДНУ
ПАОЛА ВОЛКОВА

УДК 087.5:73/76
ББК 85.1
В67

Художественное оформление серии Виктории Лебедевой

В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии, фотографии, распространяемые по лицензии Creative Commons, а также изображения по лицензии Shutterstock.

Волкова, Паола.

В67 От Мане до Ван Гога. Самая человечная живопись / Паола Волкова ; авт-сост. С. Нечаев — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 208 с. : ил. — (Мост через бездну. Книга художника).

ISBN 978-5-17-106359-7

История импрессионизма охватывает всего 12 лет: с первой выставки в 1874 году, где было представлено знаменитое «Впечатление», по последнюю, восьмую, в 1886 году. Эдуард Мане и Клод Моне, Эдгар Дега и Огюст Ренуар, Анри де Тулуз-Лотрек и Поль Гоген — эти художники пытались донести до зрителя impression, красоту повседневной действительности, и передать то, что глаз видит в конкретный момент, а получилось так, что их творчество раз и навсегда повлияло на все последующее искусство.

В этом иллюстрированном издании приводятся лекции Паолы Дмитриевны Волковой, автора знаменитого цикла «Мост через бездну», посвященные «Прекрасной эпохе», — переработанные и дополненные для удобства читателя.

УДК 087.5:73/76
ББК 85.1

Научно-популярное издание

Паола Волкова
ОТ МАНЕ ДО ВАН ГОГА
Самая человечная живопись

12+

Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Подписано в печать 12.10.2017. Формат 60x84/16 Усл. печ. л. 12,09
Тираж 3000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги и брошюры

Ведущий редактор Анна Рахманова, научный редактор Мария Плясовских, литературный редактор Сергей Нечаев, корректор Ирина Мокина, технический редактор Татьяна Тимошина, компьютерная верстка Анны Грених

ООО «Издательство АСТ»
129085, Москва, Звездный бульвар, д.21, строение 3, комната 5

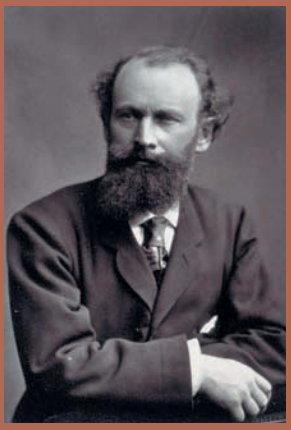
ISBN 978-5-17-106359-7

© Волкова П., наследники, текст, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018

ГЛАВА 1
ИМПРЕССИОНИЗМ
ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ

ЭДУАРД МАНЕ

Эдуард Мане – художник нового времени, сказавший новое слово в искусстве. Это человек с колумбовой кровью, который в поисках живой воды нырнул в ту историческую эпоху, когда в Венеции родилась европейская живопись. Родиной европейской живописи является Венеция, потому что венецианские художники первыми освоили технику масляной живописи, язык станковизма. Впервые станковая живопись предстает в форме венецианской живописи XVI века. И именно Мане нырнул к этим истокам.

Эдуард Мане
(Édouard Manet)
1832–1883

Французский живописец, гравер. Во время осады Парижа в 1870 году он, будучи убежденным республиканцем, остался в столице. После франко-прусской войны и Парижской коммуны художник близко сошелся с молодыми импрессионистами. Об этом свидетельствуют, например, многочисленные картины, написанные в 1874 году в Аржантее, бок о бок с Клодом Моне. Тем не менее, Мане не хотел участвовать в выставках групп импрессионистов. Он предпочитал, во что бы то ни стало, добиться признания жюри официальных Салонов. Но там он долгое время встречал резкую антипатию со стороны членов жюри. И лишь в 1879 году Салон оценил упорство художника: полотна Мане «В оранжерее» и «В лодке» были встречены достаточно тепло.

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ

Станковая живопись — это род живописи, произведения которого имеют самостоятельное значение, не зависят от каких-либо объектов и являются полностью автономным художеством. Буквально — это живопись, созданная на «станке», то есть на мольберте. Кстати, слово «мольберт» имеет немецкие корни и расшифровывается как «доска для рисовwания». Произведение станковой живописи (картина) создается на нестационарной (в отличие от монументальной живописи, привязанной к архитектурным строениям) и неутилитарной (в отличие от декоративной живописи) основе — холсте, картоне, доске, бумаге, шелке... Произведение станковой живописи предполагает самостоятельное и не связанное с окружением восприятие. Основные материалы станковой живописи — масляные, темперные и акварельные краски, гуашь, пастель, акрил, тушь. Станковая живопись — это один из основных видов изобразительного искусства, наиболее богатый жанрами (портрет, натюрморт, пейзаж и др.) и стилями.

За двадцать лет борьбы, с 1863 по 1883 год, импрессионистам не удалось отвоевать себе место на художественном Олимпе, и в искусстве по-прежнему господствовала мелочная и непоследовательная, сектантская диктатура Салона или, точнее сказать, его жюри. Салон, этот оплот посредственности, против которого выступали Энгр, Делакруа и Курбе, увы, оставался на протяжении большей части XIX века единственным местом, где импрессионисты могли выставлять свои работы, приобретая известность среди любителей живописи и продавая свои полотна. Здесь создавались репутации, рождались и упрочивались состояния — в зависимости от того, кто получал вознаграждения и медали. Одного лишь упоминания в Салоне было достаточно, чтобы создать имя художнику-дебютанту, первая же медаль сразу ставила его вне конкуренции. С этого момента дела у новичка шли отлично, обстоятельства благоприятствовали художнику, и его карьера была обеспечена. Отмеченную премией работу выкупало государство или приобретал какой-нибудь любитель живописи. Причем за высокую цену.

ЖАН-ПОЛЬ КРЕСПЕЛЬ

Вспомним о Тициане и о том, как он работал с грунтовкой. Тициан был современным европейским живописцем. У него есть одна картина, на которой сидит женщина и на руках перед собой держит толстого ре-

Эдуард Мане. Автопортрет с палитрой (1879). Частная коллекция

беночка. Если не знать, что эта картина висит в музее в зале Тициана, то при взгляде на нее можно было бы решить, что ее написал кто-то из импрессионистов.

Мане писал маленькими мазочками, просто мельчайшими. На своих картинах он создает особую размытую атмосферу, словно вылепленную из нежнейшего облака. Он прошел весь путь станковизма, от начала его формирования, и вобрал в себя огромный футурологический пласт. Сколько в нем всего, сколько в нем содержится миров! И, как любой большой художник, он очень много цитирует.

ФУТУРОЛОГИЯ

Футурология (от лат. Futurum — «будущее» и греч. Logos — «учение») — прогнозирование будущего, в том числе путем экстраполяции существующих тенденций или предсказания будущих тенденций. Методы изучения тесно роднят футурологию с историей и прогнозированием, а интерес к будущему - с научной фантастикой.

Эдуард Мане был настоящим человеком новой эпохи. И, как художник нового времени и нового слова в искусстве. «Пора возвращаться к живописи. Цель живописи — живопись. Задача картины — живопись», — говорил он. По мнению художника, чтобы вернуться к живописи, надо повернуть голову назад, к истокам, к той точке, где возникла европейская живописная картина, то есть к венецианцам XVI века. Именно ве-

нецианские художники первыми освоили технику масляной живописи. Именно здесь были поставлены задачи живописи и, надо сказать, решены.

Посмотрим на картину Джорджоне «Сельский концерт». Чудесный пейзаж: жаркий летний день, клонящийся к закату, пастух гонит стадо по дороге. На холме сидят два пышно одетых юноши с музыкальными инструментами в руках, рядом — две обнаженные прекрасные женщины, которых можно принять за нимф или муз. А как написаны женские фигуры — словно плоды! Надо сказать, что флорентийские художники писали женщин длинными, худыми, истеричными и напряженными, хотя флорентийки всегда были толстушками. Венецианцы обожали женскую красоту, но рисовали ее с отсутствием какой-то женской активности в жизни. В их живописи женщины присутствуют больше для любования.

На картине «Сельский концерт» мы видим своеобразный пикник. Эту картину можно назвать пастора-

Джорджоне (Giorgione) 1476–1510

Итальянский художник эпохи Возрождения, живший и творивший в Венеции. Его настоящее имя — Джорджо Барбарелли да Кастельфранко (Giorgio Barbarelli da Castelfranco). Основное место в творчестве Джорджоне занимает пейзаж.

Джорджоне. Сельский концерт (1508–1509). Лувр, Париж

лью, причем не просто пасторалью, а пасторалью идеальной: в ней есть гармония всего со всем, гармония мира с человеком, растворенным в этой природе. Посмотрите на эти линии рук, на прозрачный кувшин... И картина называется «Концерт» не из-за того, что эти люди исполняют музыку, а потому что в ней есть то, что есть в концерте: созвучие всех инструментов

и предметов. Это есть некая гармония. Гармония человека и природы, некое согласие, изумительное созвучие различных голосов, различных инструментов. Картина имеет свой голос, и все вместе создает мощное созвучие и единство — такой живописный симфонизм. И это идеальная точка. Венецианцы были просто помешаны на музыке: у них были домашние квинтеты, квартеты, и не будем забывать, что они создали мировую оперу. Они были создателями современного симфонизма. Они создали живопись и очень любили музыку. Это не Тициан, которого просто било и колотило жизненными токами, как это можно увидеть на портрете Карла V.

ПАСТОРАЛЬ

Пастораль (фр. Pastorale — «пастушеский», «сельский») — жанр в живописи, литературе, музыке и в театре, поэтизирующий мирную и простую сельскую жизнь.

Прежде, чем я начну завоевывать официальные салоны, я должен отдать дань старым мастерам.

ЭДУАРД МАНЕ

ЭДУАРД МАНЕ

Усердно занимаясь копированием работ старых мастеров, Эдуард Мане постепенно нашел свой собственный изобразительный язык, базирующийся на контрасте между классической академической манерой исполнения и новым содержанием.

Тициан. Портрет Карла V (1548). Старая Пинакотека, Мюнхен

Импрессионисты не подражали старым мастерам, но они у них учились, и они их увидели по-новому. Ренуар, восхищаясь Венерой Рафаэля, говорил: «Посмотрите на ее руки! Что за прелесть! Чувствуется, что она умеет ворочать кастрюлями...» Изучая искусство прошлого, импрессионисты поняли, что не смогут оживить старые сюжеты, что необходимо прежде всего уйти из мастерских и открыть реальность мира. Годами они писали с натуры — пейзажи, портреты, жанровые сцены. Они стремились передать в живописи свет и воздух, показать их влияние на цвет. Они многое увидели по-новому. Необычный свет ворвался в живопись, ощущение воздуха, подлинные краски природы, будь то солнечное утро на Марне, бульвары Парижа или деревенская прачка. Они работали в деревнях и на столичных улицах, в пригородных харчевнях, где собираются любители рыбной ловли, и в дешевых танцульках. Они не копировали природу, они ее воссоздавали.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

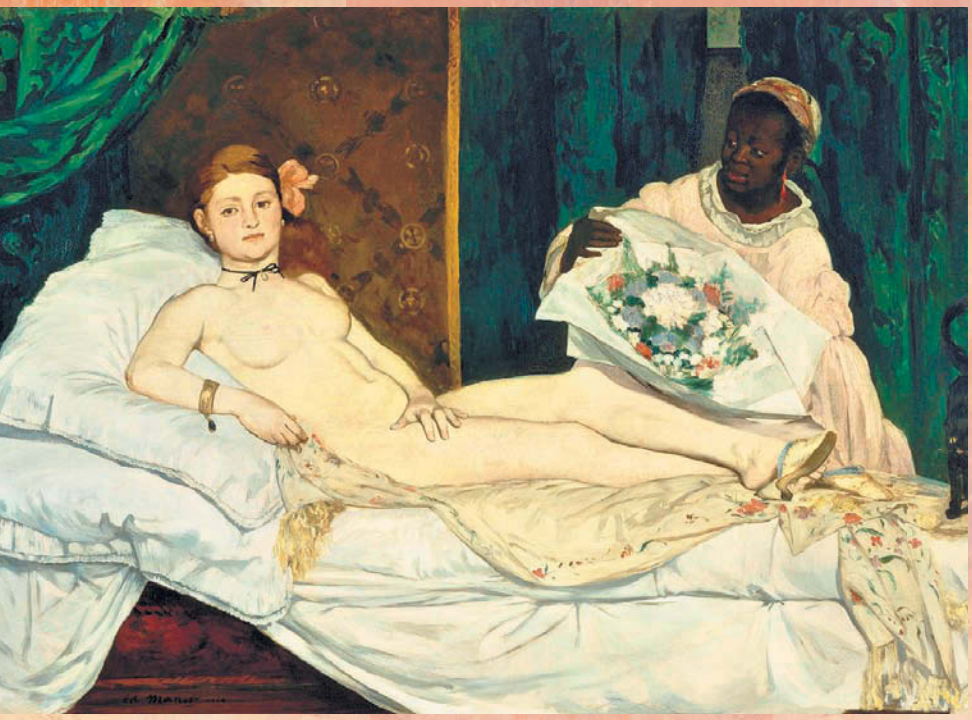
С картиной Джорджоне и перекликается картина Мане «Завтрак на траве». То есть картину Джорджоне спустя триста с лишним лет Мане повторил как авторскую копию.

Скандально известное полотно «Завтрак на траве» было написано в 1863 году. Но это уже не пасторальная идиллия Джорджоне, полотно художника-импрессиониста создает совсем другое настроение. Удивительная вещь: возвращаясь к истокам живописи, Мане создал абсолютно новую картину, которая не изображала ничего, кроме того, что изображала.

Здесь совершенно удивительный новый жанр: природа, летняя истома, деревья, тишина, ничего нет в лесу, только пикник, квартет — двое одетых мужчин и две обнаженные женщины. И эта картина, как и «Олимпия», произвела взрывной эффект. Началась дискуссия — и вокруг картины, и вокруг личности художника. Все отлично понимали, до какой степени это все отличается от того, к чему привык зритель.

Эдуард Мане. Завтрак на траве (1863). Музей д'Орсе, Париж.

Эдуард Мане. Олимпия (1863). Музей д'Орсе, Париж.

В чем же это отличие? Посмотрим внимательнее на «Завтрак на траве». Во-первых, эта вещь очень интересно и необычно сделана с точки зрения композиции. Во-вторых, это вещь очень классическая.
И в-третьих, она впервые показала ту жизнь, которой живут люди, и на картине все они узнаваемы.

В эту картину вошла жизнь, про которую не то чтобы никто не знал, а просто не понимали, что ее ТАК

можно изобразить в искусстве. Мане впервые начал описывать окружающую действительность новым языком.

Картина — портретна. Каждый из четырех участников пикника был хорошо известен французской публике: эта обнаженная женщина — знаменитая куртизанка того времени Викторина Мёран, а рядом с ней, на траве — узнаваемые лица мужчин. Это был шок! Эпатаж!

Когда Мане выставил в Салоне свой «Завтрак на траве», картина вызвала ужасный скандал. Однако необходимо уточнить: буржуазную публику шокировало не столько изображение современной жизни, сколько неприличное присутствие обнаженной женщины среди молодых людей, одетых в городские костюмы и цилиндры и при этом небрежно расположившихся на траве. Вот если бы они были облачены в хламиды и пеплумы, было бы совсем другое дело! Сцены из античной истории были столь привычны, что обнаженная натура никого не шокировала, ведь гарантами приличий выступали Гомер, Вергилий и Катулл!..

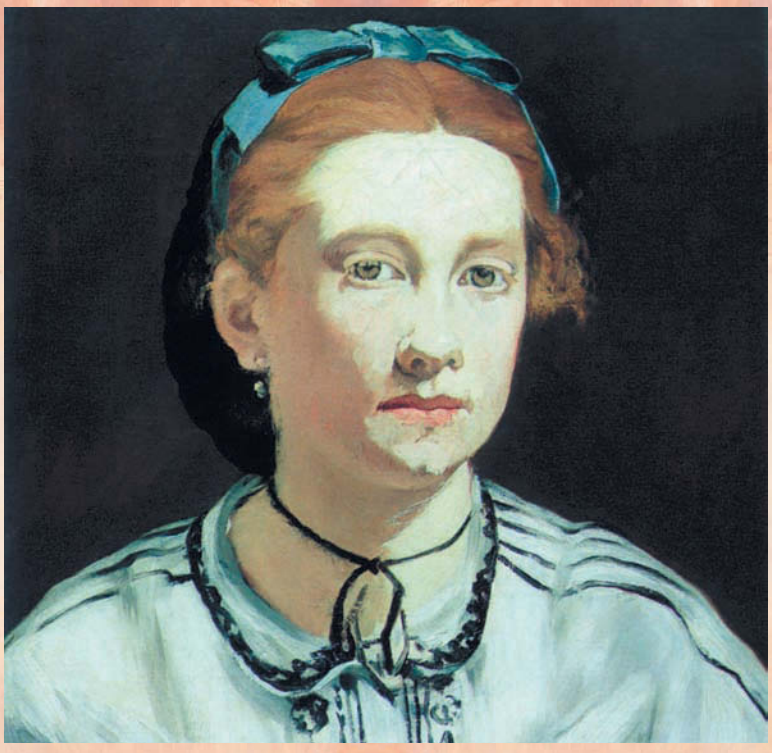
Конечно, наделавший столько шума «Завтрак на траве» представлял собой не что иное, как современную интерпретацию «Суда Париса» Рафаэля и «Сельского концерта» Джорджоне, к тому же это было отнюдь не единственное полотно, которое насмешило и возмутило публику... И все же осыпанный язвительными насмешками публики и поверженный критиками Мане только выиграл: день ото дня он становился все более знаменитым. Его имя уже не могло кануть в Лету, и теперь можно было с уверенностью сказать, что началась эпоха импрессионизма. «Вы теперь знамениты, как Гарибальди», - съязвил Дега.

ЖАН-ПОЛЬ КРЕСПЕЛЬ

Французская художница и музыкант, любимая модель Эдуарда Мане. С декабря 1861 года по январь 1863 года она работала моделью в мастерской художника Тома Кутюра. Эдуард Мане познакомился с ней в 1862 году, когда ей было 18 лет. До 1875 года Викторина позировала Мане для многочисленных полотен, в том числе таких его шедевров, как «Завтрак на траве» и «Олимпия». Она была также моделью Эдгара Дега.

Викторина Луиза Мёран
(Victorine Louise Meurent) 1844–1927

Но дело было не в этом, а в том, что картина Мане была произведением живописи, а не агитацией, не моралью, не нравоучением. Это и было возвращением к истокам.

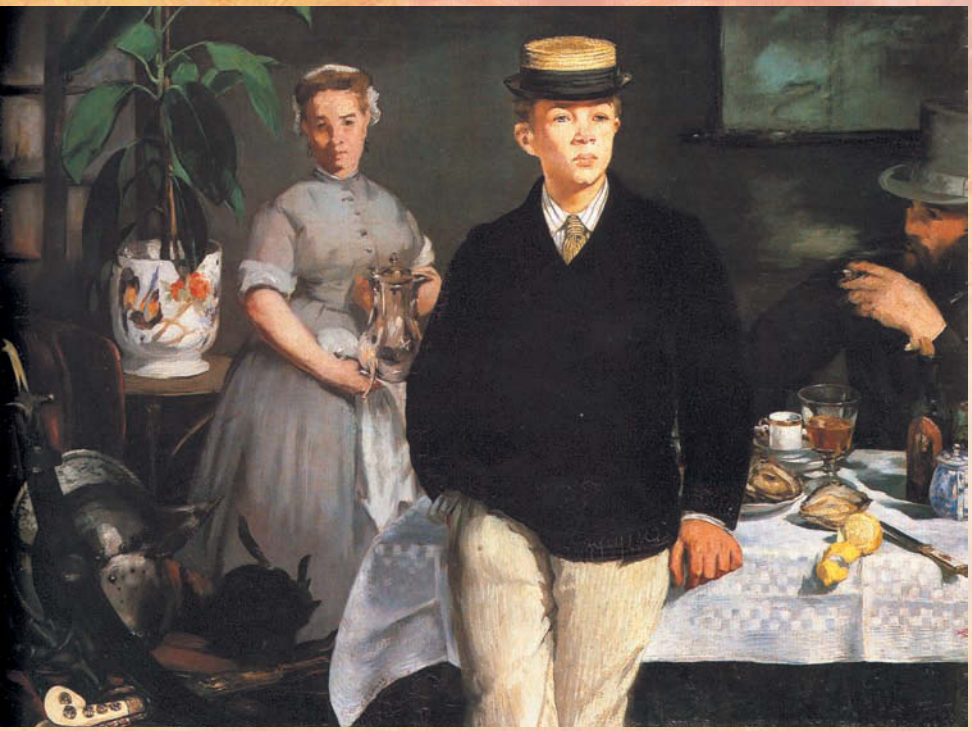
Эдуард Мане — удивительная фигура. Он впервые начал описывать жизнь новым языком. Мане не только связан с традициями классической культуры, но он художник, открывающий двери для понимания другой задачи искусства. Он является художником-импрессионистом и в этом стиле написал очень много картин. И в то же время Мане — классический художник классической традиции, последний художник XIX века, который писал картины с содержанием, описывающим жизнь. Его картины имеют какую-то драматургическую композицию, выражают драматургическое сюжетное содержание. Он показывает совершенно современного ему человека того времени. А самая волнующая жизнь происходит в мире не аристократическом и не пролетарском, а там, откуда приходит герой «Завтрака на траве», откуда приходят все герои Мане. Это новая буржуазия, шикарная, уже с новыми привычками, с новым стилем. Это эпоха Второй империи во Франции.

Эдуард Мане. Портрет Викторины Мёран (1862). Музей изящных искусств, Бостон

Цвет — это дело вкуса и ощущения, но надо иметь за душой еще кое-что, то, что вы хотите выразить. Без этого все теряет смысл!

ЭДУАРД МАНЕ

Посмотрите, как одет герой картины «Завтрак в мастерской»: какие белые брюки, рубашка, галстук — такой щеголь для модного журнала «Сноб», продукт того времени. Обратите внимание на стол.

Эдуард Мане. Завтрак в мастерской (1868). Новая Пинакотека, Мюнхен.

Герой стоит перед очень хорошо убранным столом, рядом какая-то служанка. Это эпоха расцвета ресторанной жизни во Франции, и натюрморт написан так, как его писали «малые голландцы». Эта картина написана Эдуардом Мане в духе не условного академизма, а классической натурности мастеров, но изображает она новую жизнь и новых героев. И Мане — единственный, кто работает в этой манере. Других художников, которые бы так сочетали новизну и классическую традицию, нет. И именно ему принадлежит очень интересное социальное открытие: больше никто так полно не описывал для нас жизнь своей среды.

Прежде чем переходить к другим картинам, взглянем еще на его «Балкон». На балконе находятся мужчина (художник Антуан Гийеме) и две женщины — Берта Моризо, талантливая художница и родственница Мане, и скрипачка Фанни Клаус. В Париже, в музее Мармоттан-Моне, находится много работ Берты Моризо. Она очень много писала, и Мане ее много писал. Если внимательно присмотреться к «Балкону» Мане, то можно заметить, что он напоминает картину Гойи «Махи на балконе»: там тоже балкон, две женщины и фигура стоящего мужчины.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 5

ГЛАВА 1. ИМПРЕССИОНИЗМ – ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ 15
Эдуард Мане 16
Клод Моне 46
Огюст Ренуар 78
Эдгар Дега 100

Глава 2. ПОСТИМПРЕССИОНИСТЫ: МЕЖДУ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ И ЭКСПРЕССИЕЙ 119
Поль Сезанн 129
Поль Гоген 135
Анри де Тулуз-Лотрек 146

Глава 3. МИР, СОЗДАННЫЙ ВАН ГОГОМ 159