

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Развитие
импрессионизма

УДК 75.036.2(084.1)
ББК 85.143(3)я6
И90

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Развитие импрессионизма

Елена Зорина

Импрессионисты не принимали условностей официальной Школы, безжизненных академических полотен. Они испытывали жажду новизны, остроты ощущений, чувств, близости к жизни, изменчивой и прекрасной. Художникам удалось сделать ряд важнейших открытий. Они научились улавливать изменения цвета от соседства с другим цветом. Они поняли, как можно передать красочное богатство природы, зависящее от атмосферы, влажности, освещения — основной причины непостоянства образа.

Постимпрессионисты воспринимали и развивали открытия своих предшественников, но при этом вносили в живописное искусство что-то новое. Во всех течениях после импрессионизма главное — поиск обобщенного выражения впечатлений, противопоставленного любви импрессионистов к беглому, преходящему.

Издательство «Белый город»

Генеральный директор Константин Чеченев
Директор издательства Андрей Астахов
Коммерческий директор Юрий Сергей
Главный редактор Наталия Астахова

Руководитель проекта Андрей Астахов
Ответственный редактор Елена Давыдова
Редакторы: Людмила Жукова, Илья Маневич
Корректоры: Анна Новгородова, Галина Алексеева

ISBN 978-5-7793-1615-6

Лицензия ИД № 04067 от 23 февраля 2001 года

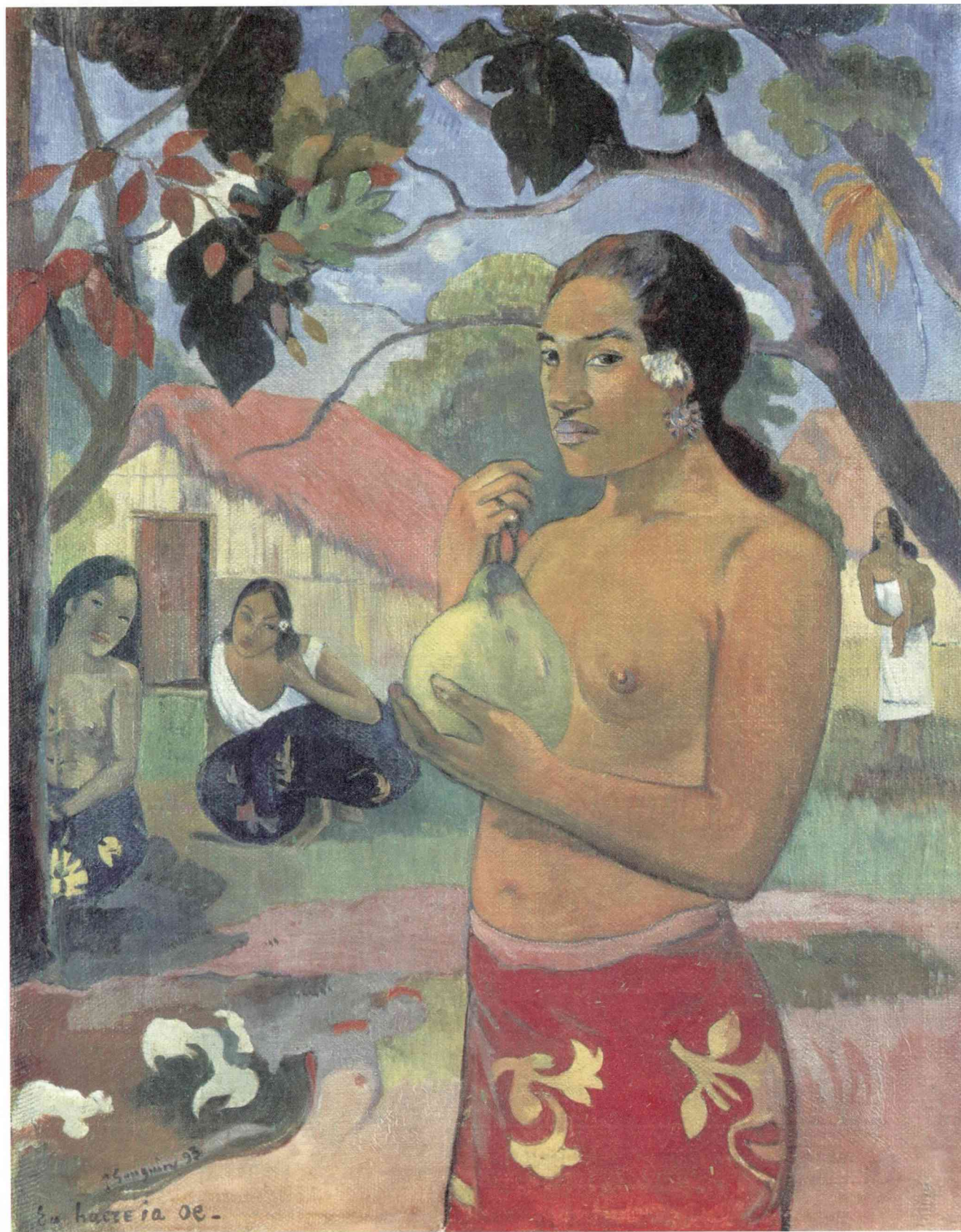
Издательство «Белый город»
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел.: (495) 916-55-95, 780-39-11, 780-39-12,
688-75-36, (812) 766-33-93
Факс: (495) 916-55-95, (812) 766-58-06
Сайт издательства: www.belygorod.ru
E-mail: belygorod@belygorod.ru

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращаться по адресам:
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская,
д. 49а, корп. 10, стр. 2
Тел.: (495) 780-39-11, 780-39-12
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел. (495) 916-55-95

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Дата подписания в печать 14.08.2008
Гарнитура SchoolBook, печать офсет,
формат 84 x 108, 1/16
Тираж 4 000 экз.
Заказ № 0818570.

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Развитие импрессионизма

Весной 1874 года группа молодых французских художников (среди них были Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Камиль Писсарро, Альфред Сислей, Поль Сезанн, Берта Моризо и другие) устроила в Париже выставку. В числе прочих был пейзаж Клода Моне «Impression, soleil levant» («Впечатление. Восходящее солнце», 1872). Известный критик Луи Леруа в насмешку назвал группу живописцев «импрессионистами». Но злая шутка прошла мимо цели: слово оказалось удачным и стало обозначать новое направление в изобразительном искусстве.

Импрессионисты именовали себя «независимыми», поскольку не принимали условностей официальной школы, бездушных, безжизненных академи-

ческих полотен, нравившихся буржуа. Живописцы стремились к новаторству, испытывали жажду новизны, остроты ощущений, чувств, а главное — близости к жизни, изменчивой и прекрасной. Свет и воздух, живое, сиюминутное движение, состояние — вот что привлекало их больше всего, вот что хотели они изображать. Поэтому импрессионисты стали работать на открытом воздухе (пленэре) — с начала и до конца их картины создавались вне стен мастерской.

Художникам удалось сделать целый ряд важнейших открытий. Они учились улавливать изменения цвета от соседства с другим цветом. Они поняли, как можно передать красочное богатство природы, зависящее от атмосферы, влажности, освещения —

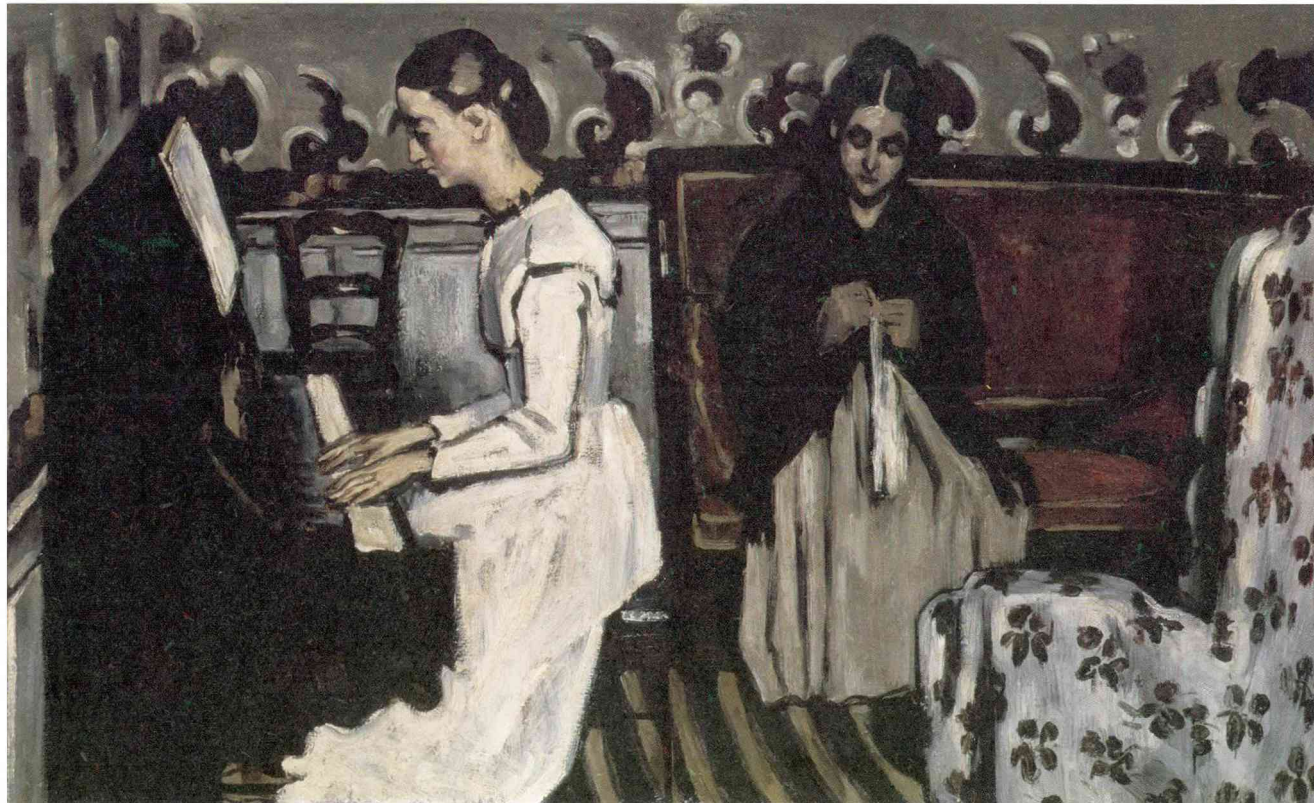
На с. 4:

ПОЛЬ ГОГЕН

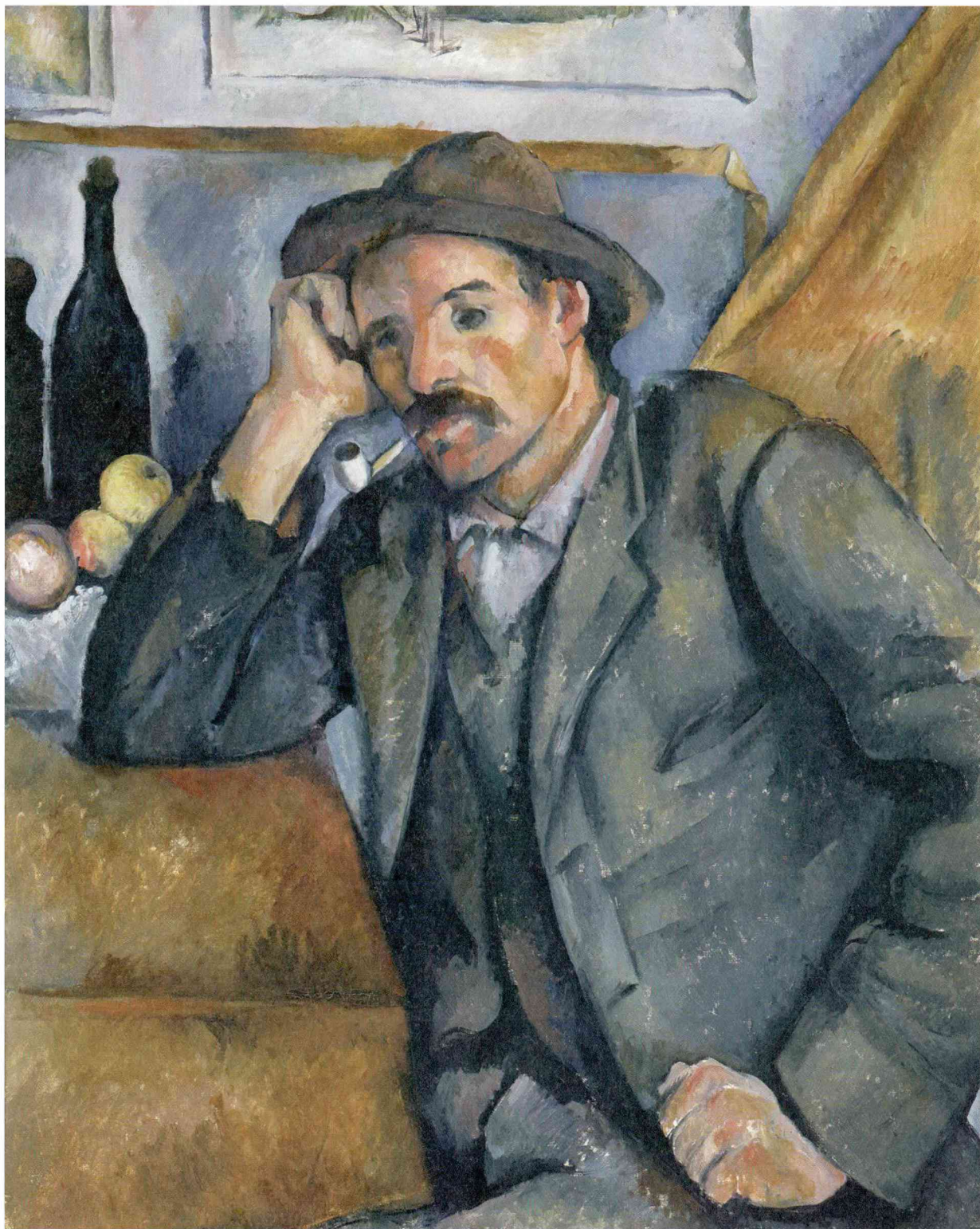
Женщина, держащая плод. 1893. Холст, масло
92,5 × 73,5 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ПОЛЬ СЕЗАНН

Девушка у пианино (Увертюра к «Тангейзеру»). Около 1868
Холст, масло. 57,8 × 92,5 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 6:

ПОЛЬ СЕЗАНН

Пьеро и Арлекин. Около 1888. Холст, масло. 102 × 81 см. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

ПОЛЬ СЕЗАНН

Курильщик. 1890—1892. Холст, масло. 92,5 × 73,5 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ПОЛЬ СЕЗАНН

Игроки в карты. 1890–1895

Холст, масло. 47,5 × 57 см. Музей Орсэ, Париж

основной причины непостоянства образа природы. Эдуард Мане говорил, что свет – главный персонаж произведений нового искусства (недаром он сам с одной точки в разное время суток выполнил циклы картин «Руанский собор» и «Стога»). Художники постигали световые и цветовые рефлексы. А это изменило живописную палитру. Из нее ушли черный и белый цвета, ведь в чистом виде их нет в природе. Да и само понятие «палитра» стало иным: художники смешивали краски непосредственно на холсте, пользовались чистыми цветами, избегали жестких контуров.

Восьмая выставка импрессионистов (Париж, 1886) считается началом нового направления – постимпрессионизма. Это не прямое продолжение им-

прессионизма и не указание на то, что новое явление пришло «после» предыдущего. Но в творчестве Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, Поля Гюгена, Эмиля Бернара, Анри де Тулуз-Лотрека, Жоржа Сёра, Поля Синьяка, Анри Эдмона Кросса, Анри Руссо, Мориса Дени, Пьера Боннара, Эдуара Вюяра, Альбера Марке, Амедео Модильяни воплотилась новая точка зрения на мироздание. Импрессионизм создал художественный мир, растворенный в лучах солнца или в красочном тумане; постимпрессионизм стремился к синтезу разума и чувства, раскрывал внутреннюю сущность самой обыденной вещи, вникал во внутреннюю жизнь человека, анализировал, порой даже критиковал. Многие из того, что не использовали

На с. 9:

ПОЛЬ СЕЗАНН

Дама в голубом. Около 1900. Холст, масло

90 × 73,5 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 10 сверху слева:

ПОЛЬ СЕЗАНН

Портрет госпожи Сезанн в оранжевое. 1890

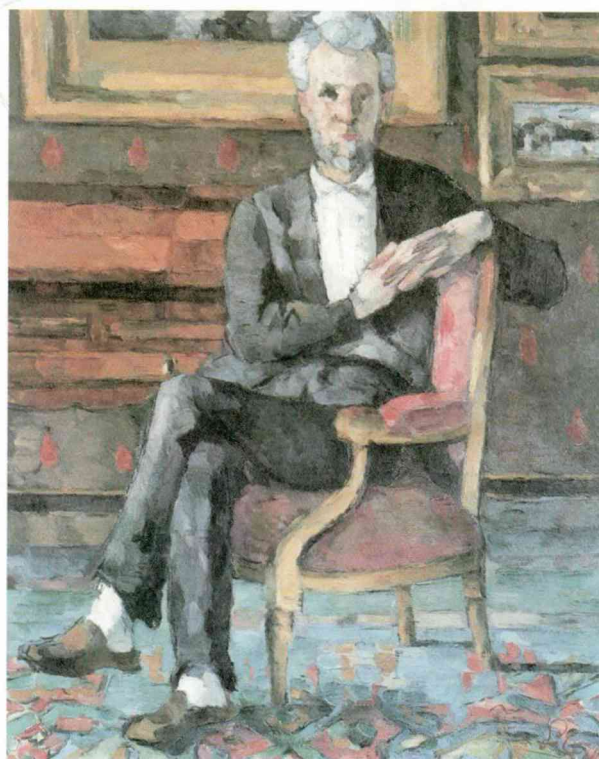
Холст, масло. 92,1 × 73 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

На с. 10 сверху справа:

ПОЛЬ СЕЗАНН

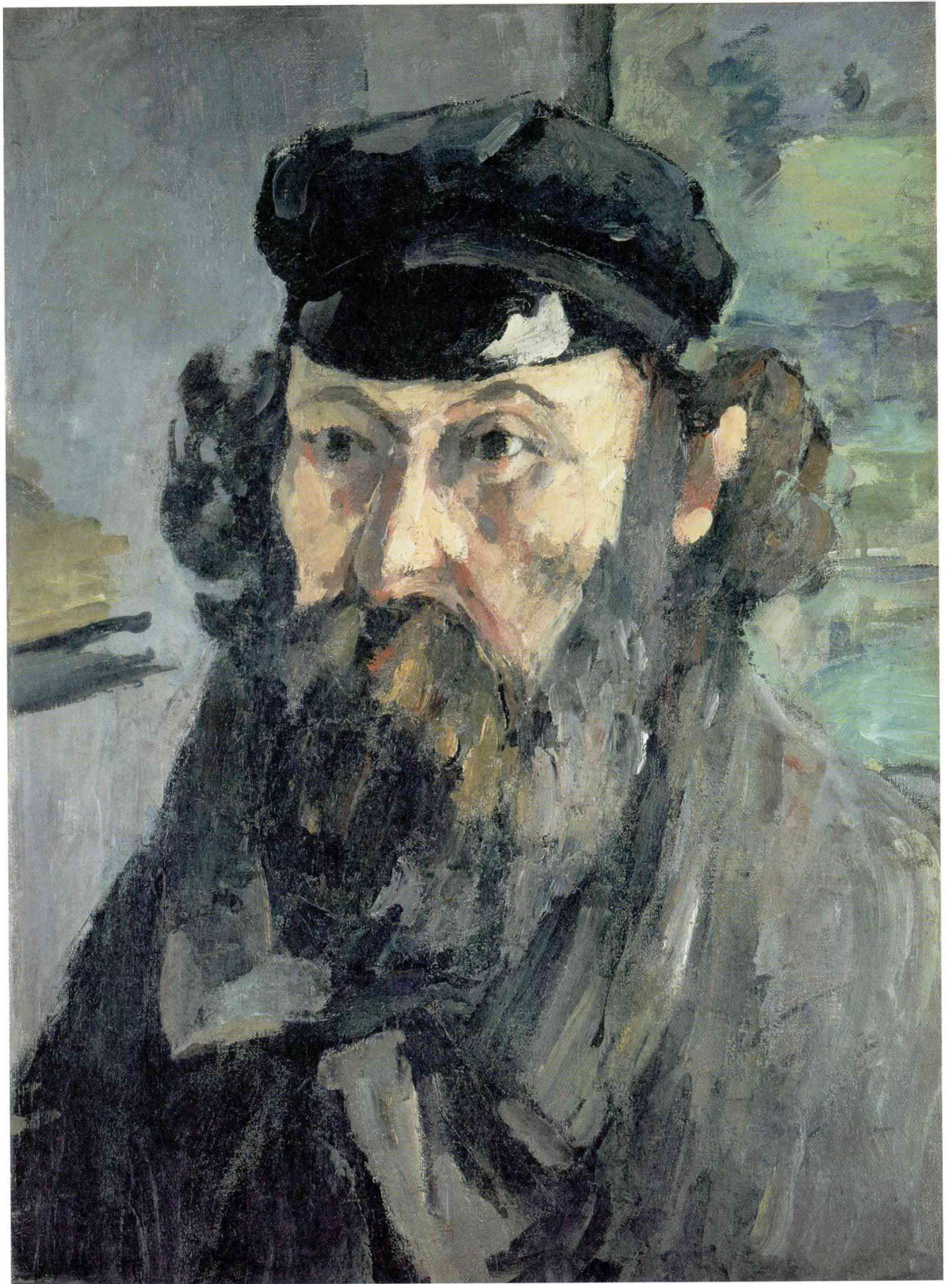
Мадам Сезанн в полосатой юбке. Около 1877

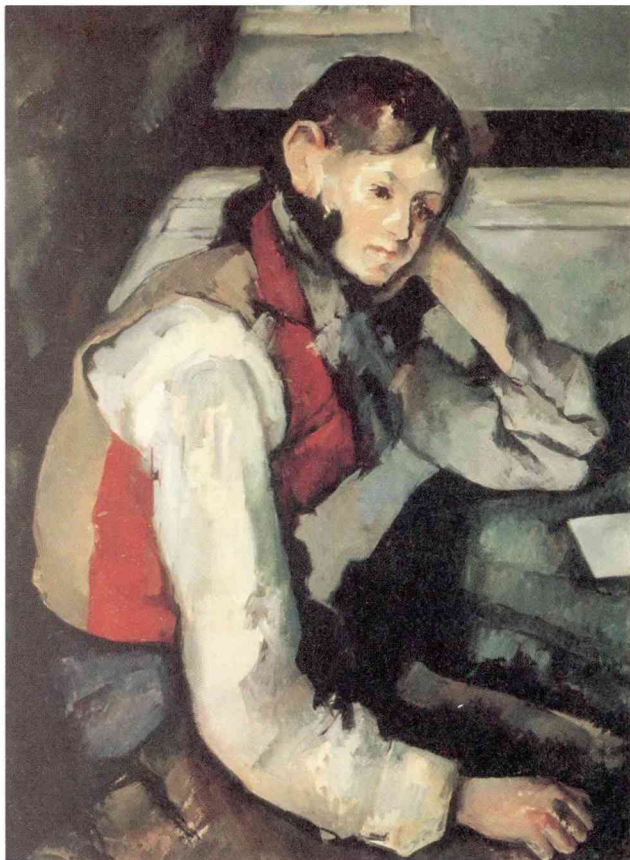
Холст, масло. 72,5 × 56 см. Музей изящных искусств, Бостон

ПОЛЬ СЕЗАНН
Портрет Амбруаза Воллара. 1899
Холст, масло. 100,3 × 81,3 см. Музей Пти Пале, Париж

ПОЛЬ СЕЗАНН
Портрет Виктора Шоке. Около 1877. Холст, масло
46 × 38 см. Художественный музей, Колумбус, штат Огайо

На с. 11:

ПОЛЬ СЕЗАНН

Автопортрет в каскетке. Около 1872. Холст, масло
53 × 39,7 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

импрессионисты, художники следующего направления вернули в живопись: это и черный цвет, и контур в живописном изображении.

Поль Сезанн (1839–1906) был первым и самым крупным мастером постимпрессионизма. Он родился в городке Экс-ан-Прованс, учился в колледже вместе с будущим известным писателем Эмилем Золя. Герой романа Золя «Творчество» художник Клод Лантье имеет много общего с Сезанном. Правда, сам художник страшно обиделся на писателя за этот «портрет», и отношения их прекратились.

Живописью Сезанн начал заниматься в муниципальной школе рисования в Эксе. Затем отправился в Париж, где учился в Академии Сюиса, но вскоре возвратился в родной город. Через несколько месяцев Поль снова поехал в столицу, чтобы поступить в Школу изящных искусств, но провалился на экзамене. Зато нашел новых друзей, один из которых — Камиль Писсарро. С этого времени жизнь художника связана с двумя городами — Парижем и Эксом.

ПОЛЬ СЕЗАНН

Автопортрет. 1882–1885. Холст, масло. 45 × 37 см. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Слева:

ПОЛЬ СЕЗАНН

Мальчик в красном жилете. 1888–1890
Холст, масло. 80 × 64,5 см. Собрание Бюрли, Цюрих

Раннее творчество Сезанна — дань романтизму. Об увлечении музыкой Р. Вагнера свидетельствует «Девушка у пианино» («Увертюра к “Тангейзеру”», около 1868). Художник изображает свою мать и сестру Мари в гостиной их дома. Работа «Дом повешенного» (1873) была представлена в «Салоне независимых» 1874 года. А. Барская отмечала, что на этом полотне словно в разреженной атмосфере

На с. 13:

ПОЛЬ СЕЗАНН

Акведук. 1898–1900. Холст, масло. 91 × 72 см. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

На с. 14:

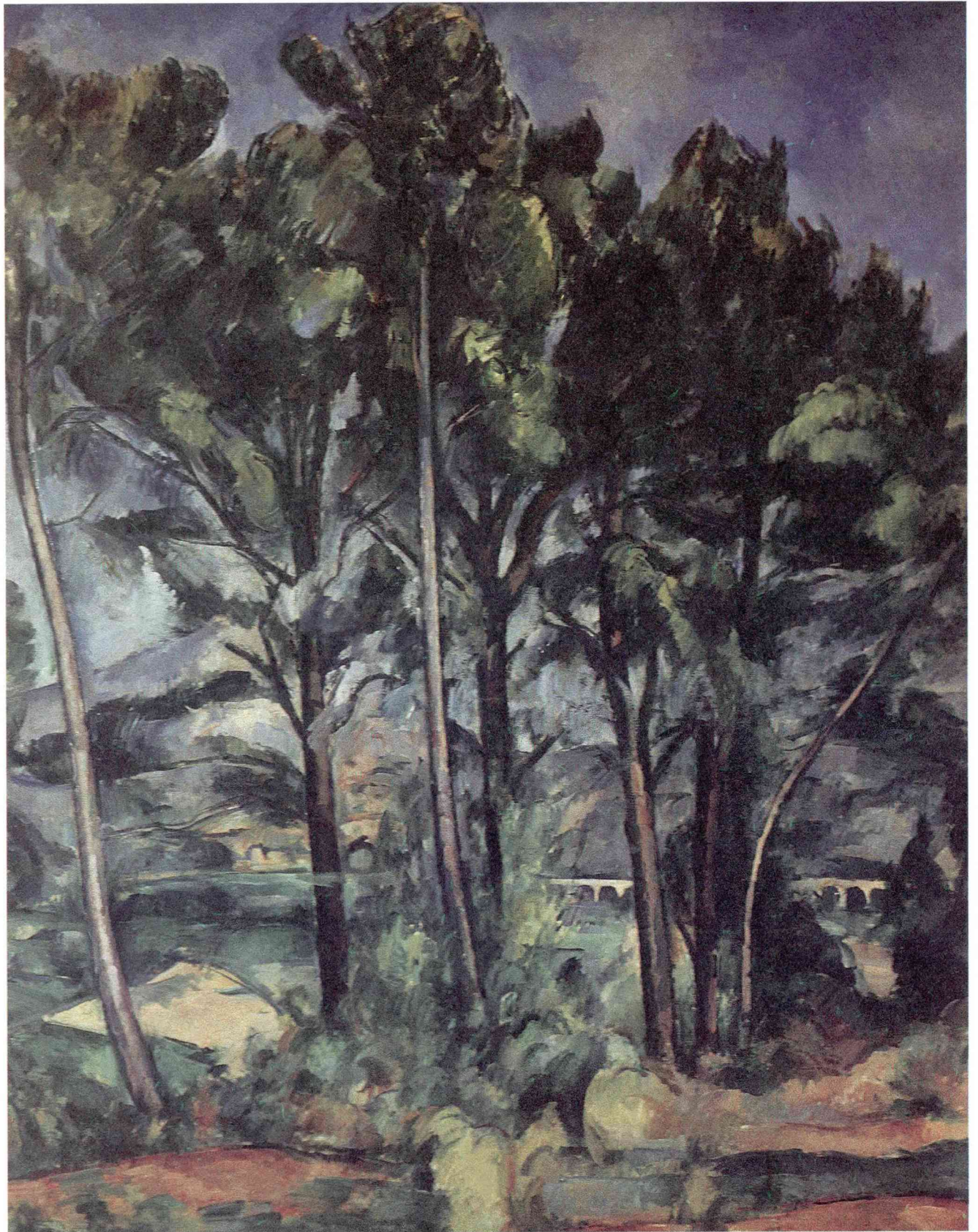
ПОЛЬ СЕЗАНН

Дом доктора Гаше в Овере. Около 1873
Холст, масло. 46 × 38 см. Музей Орсе, Париж

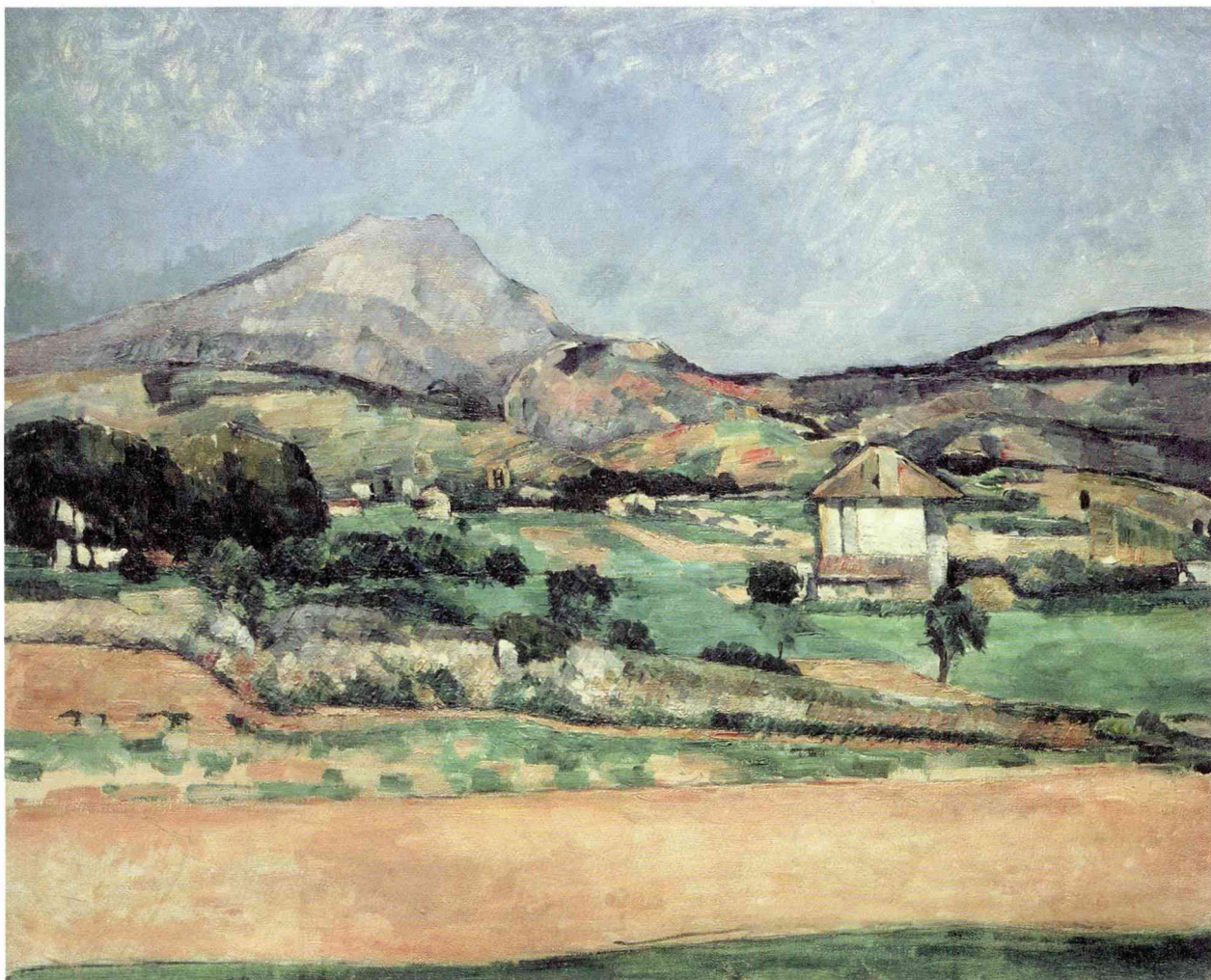
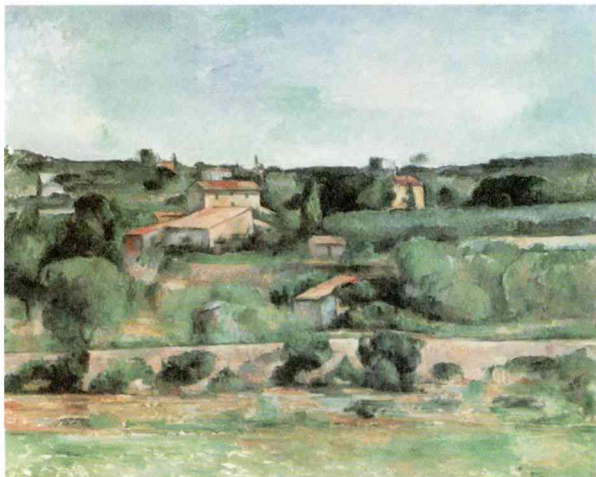
На с. 15 вверху слева:

ПОЛЬ СЕЗАНН

Экс-ан-Прованс. 1887
Холст, масло. 80 × 100 см. Музей Вольфраф-Рихард, Кёльн

Вверху справа:

ПОЛЬ СЕЗАНН

Деревья в парке. Жа де Буффан. 1885—1887. Холст, масло. 72 × 91 см
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

ПОЛЬ СЕЗАНН

Равнина у горы Святой Виктории. 1882—1885
Холст, масло. 58 × 72 см. Государственный музей
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва