

The background of the cover is a textured, impressionist-style painting. It features a central, bright yellow and orange area that resembles a sun or a light source, surrounded by various shades of blue, green, and brown. The brushstrokes are visible and expressive, creating a sense of movement and light. The overall composition is abstract and evocative.

ПАОЛА ВОЛКОВА

**ОТ МАНЕ ДО ВАН ГОГА
САМАЯ ЧЕЛОВЕЧНАЯ ЖИВОПИСЬ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА**

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 / по лекц. Паолы Волковой ; авт.-сост. С. Нечаев. — Москва : Издательство АСТ, 2021. — 208 с. : ил. — (Мост через бездну. Книга художника).
ISBN 978-5-17-106359-7

Ни один культурный этап не имеет такого прямого отношения к XX веку, как эпоха Возрождения. Искусство этого времени легло в основу знаменитого цикла лекций Паолы Дмитриевны Волковой «Мост над бездной». В книге материалы собраны и структурированы так, что читатель получает полную и всеобъемлющую картину той эпохи.

Когда мы слышим слова «Возрождение» или «Ренессанс», воображение сразу же рисует светлый образ мастера, легко и непринужденно создающего шедевры и гениальные изобретения. Конечно, в реальности все было не совсем так, но творцы той эпохи действительно были весьма разносторонне развитыми людьми, что соответствовало идеалу гармонического и свободного человеческого бытия.

Каждый период Возрождения имел своих великих художников, и эта книга о них.

УДК 087.5:73/76
ББК 85.1

Научно-популярное издание

Паола Волкова
ОТ МАНЕ ДО ВАН ГОГА
Самая человечная живопись

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 19.01.2021. Формат 60x84¹/₁₆. Усл. печ. л. 12,09.
Доп. тираж 2000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008); 58.11.1 — книги, брошюры печатные

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

Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в апреле 2021 года
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, Российская Федерация, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, ком. 705, пом. 1, 7 эт.
Наш электронный адрес: www.ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звездный бульвары, 21-үй,
1-құрылыс, 705-бөлме, 1 жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы
«РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий
на продукцию в республике Казахстан:
ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский
көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92
Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

ISBN 978-5-17-106359-7

© Волкова П., наследники, текст, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021

“Что поддерживало импрессионистов в их борьбе против вкусов общества, против его жестоких законов? Страстная любовь к искусству, жажда по-новому увидеть природу, по-новому ее изобразить. Менее всего они были холодными формалистами или фокусниками, менее всего искали скандальной известности, эстетических битв или даже ореола мученичества. Это были на редкость скромные, трудолюбивые люди. Живопись для них была не только ремеслом, но и раскрытием той внутренней правды, которой они жили. Новое реалистическое изображение зримого мира было для них потребностью, страстью, долгом. Никогда Мане, Писсарро или Ренуар не были «декадентами» и «упадочниками». Эти большие художники, в отличие от декадентов, утверждали жизнь, свет, любовь к человеку и к природе. Пора взглянуть на их холсты, сняв академические очки, взглянуть на картины импрессионистов прямо, без предубеждения, так, как эти художники глядели на природу.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

**ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ**

Импрессионизм — это величайший переворот не только в области живописи, но и в области сознания. Это другое представление о мире, о том, что такое живопись и что она делает с нами, о том, как она изменяет нашу точку зрения, как мы начинаем видеть.

«ИМПРЕССИОНИЗМ»

Термин «импрессионизм» происходит от французского *impressionnisme* (*impression* — впечатление). Это одно из крупнейших течений в искусстве (прежде всего, в живописи) конца XIX века, и оно зародилось во Франции, а затем распространилось по всему миру.

Представители импрессионизма ставили своей целью разрабатывать методы и приемы, которые давали бы возможность максимально естественно и живо запечатлеть реальный мир в его переменчивости и подвижности, передать свои мимолетные ощущения. Импрессионисты первыми начали выступать против условностей сформировавшейся к тому времени «классической» живописи.

Из близких течений с импрессионизмом граничит символизм, и многие художники, начиная в стиле символизма (и во вполне академической манере письма), затем переходили на стилистическую платформу импрессионизма.

Термин «импрессионизм» возник с легкой руки известного в те времена критика журнала «Le Charivari» Луи Леруа, который озаглавил свой фельетон «Выставка импрессионистов», взяв за основу название картины Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» (*Impression, soleil levant*). Критик тогда так написал об увиденной выставке: «На ней не было ничего, кроме впечатленчества». Как видим, изначально этот термин имел несколько пренебрежительный оттенок, указывая на соответствующее отношение к художникам, писавшим в новой «небрежной» манере.

“ Критик Леруа, пытавшийся высмеять работы группы художников, оскорблявших его вкусы, презрительно назвал их «импрессионистами... Имя критика давно забыто, а название «импрессионизм» осталось, хотя оно, разумеется, не определяет художественных воззрений таких сложных и непохожих друг на друга мастеров, как Мане, Сезанн, Ренуар, Дега.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

“ Искусствоведы до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, кто первым предложил термины «импрессионисты» и «импрессионизм». Одни называют Леруа, другие — Вольфа, третьи — Кларета. Впрочем, слово «impression» (впечатление) давно применялось к работам ряда художников, особенно пейзажистов — Коро, Добиньи и Теодора Руссо. Однако нет сомнений, что понятие «импрессионизм» как название целого направления в живописи появилось только после апреля 1874 года, причем звучало оно тогда как пренебрежительно-насмешливая кличка — ни критики, ни публика не способны были оценить его и принять. Разумеется, сами художники, которых величали импрессионистами, поначалу всячески от него отрешивались, предпочитая называть себя «независимыми», «батиньольской школой» или просто «батиньольцами» — по имени парижского квартала Батиньоль, где находились места их постоянных встреч. Однако с течением времени они не только примирились с, казалось бы, случайным названием, но приняли его как определение и своей группы, и всего авангардного направления, зачинателями которого оказались.

АНАТОЛИЙ ЛЕВАНДОВСКИЙ

Импрессионизм зародился и достиг полного расцвета во Франции, получил распространение в западных странах и США и, безусловно, оказал большое влия-

ние на искусство живописи в целом. Сегодня живопись импрессионистов — классика. Но в конце XIX века художникам, нарушавшим традиции, существовавшие со времен эпохи Возрождения, часто приходилось слышать нелестное мнение о своем творчестве. Импрессионисты отвергли догмы академического искусства, в свою очередь Парижский салон — оплот академического искусства — не пропускал их новаторские работы.

САЛОН

Речь идет о ежегодных академических выставках, так называемых Салонах. Салон — это была наиболее представительная официальная выставка во Франции, на которой демонстрировалось творчество ныне живущих мастеров. В борьбе с Салонами во Франции сформировались новые движения, оппозиционные официально признанным направлениям в искусстве.

Собственные выставки импрессионистов завершились провалом, а их полотна отказывались покупать даже за символическую плату. Зрители не признавали картины импрессионистов, считая их работы набросками.

“Каждая выставка импрессионистов сопровождалась выпадами критики, не слишком различавшей новые направления; они причисляли к импрессионизму все, что было им непонятно, и громко осмеивали.

ЖАН-ПОЛЬ КРЕСПЕЛЬ

Вот, например, что писал тогда художественный критик газеты «Фигаро» Альбер Вольф: «Возможно, что это неплохое дело для тех, кто собирается спекулировать на искусстве будущего, но со следующей оговоркой: импрессионисты производят то же впечатление, какое производит кошка, разгуливающая по клавишам пианино, или обезьяна, случайно завладевшая коробкой красок»

Или вот еще одна его не менее едкая рецензия: «Многие лопаются от смеха перед их картинами, я же подавлен. Эти так называемые художники присвоили себе титул непримиримых, импрессионистов; они берут холст, краски и кисть, неудачу набрасывают несколько случайных мазков и подписывают всю эту штуку... Это ужасающее зрелище человеческого тщеславия, дошедшего до подлинного безумия. Заставьте понять господина Писсарро, что деревья не фиолетовые, что небо не цвета свежего масла, что ни в одной стране мы не найдем того, что он пишет, и что не существует разума, способного воспринять подобные заблуждения... В самом деле, попытайтесь вразумить господина Дега, скажите ему, что искусство обладает определенными качествами, которые называются — рисунок, цвет, выполнение, контроль, и он рассмеется вам в лицо и будет считать вас реакционером. Или попытайтесь объяснить господину Ренуару, что женское тело — это не кусок мяса в процессе гниения с зелеными и фиолетовыми пятнами, которые обозначают окончательное разложение трупа!»

“

Публика всегда одинакова — она любит лишь то, что гладко и слащаво. Тому же, у кого более суровый талант, нечего рассчитывать на плоды трудов своих: большинство тех, кто достаточно умен, чтобы понять и полюбить работы импрессионистов, слишком бедны, чтобы купить их.

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

“Импрессионисты могли бы пойти по легкому пути, писать парадные полотна, которые охотно покупало государство, или выполнять заказы крупных буржуа, желавших украсить свои дома элегантными портретами домочадцев. Порывая с академическим искусством, импрессионисты знали, на что идут: их ожидали не слава и богатство, а насмешки и нужда.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

Надо сказать, возникновение импрессионизма в XIX веке было обусловлено несколькими важными факторами. Отправной точкой послужил весь накопленный в европейской живописи опыт использования возможностей света и тени, градации цветов, цветовых и световых контрастов. Большое влияние на формирование «нового взгляда» в живописи оказали выставки японских гравюр на дереве, которые прошли в Париже в 1850–1860-х годах. Использование японскими мастерами ярких, чистых цветов, схематическая передача формы, свободное отношение к законам перспективы позволили художникам увидеть новые возможности в живописи и пересмотреть свой подход к изображению предметов.

В 1839 году в Париже появилась так называемая дагеротипия. Французский изобретатель Луи Дагер получил первое устойчивое фотоизображение человека. Снимок позволял точно передать неуловимый

миг, мгновение, эмоцию, момент движения: людей, животных, природы. Но самым важным для художников-импрессионистов стал тот факт, что неподвижные предметы на фотографии выглядели очень четко, тогда как подвижные — имели размытые контуры. Именно фотография способствовала тому, что художники стали отказываться не только от прежних сюжетов, но и от прежних принципов построения композиции.

Нельзя переоценить значение технического прогресса в развитии живописи, в частности в изобретении красок и красящих пигментов. Живопись импрессионизма — это живопись, передающая вибрацию воздуха, мерцание света, игру красок, это живопись на пленэре. Под открытым небом, в природной воздушной и световой среде импрессионисты делали не только этюды, но и полностью завершали свои картины. Свет и воздух приобрели в их живописи самостоятельное значение. Возможность свободно писать на природе художники получили благодаря изобретению в 1841 году металлических тюбиков для красок, которыми было очень удобно пользоваться вне студии.

“

Импрессионизм это рождение света в живописи.

РОБЕРТ ДЕЛОНЕ

ПЛЕНЭР

Пленэр — этот термин происходит от французского en plein air — «на открытом воздухе». Он обозначает передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. В принципе, на пленэре может использоваться любая техника, однако живопись на пленэре обладает рядом особенностей, связанных в основном с ограниченным временем выполнения работы.

“Однажды утром у одного из нас закончилась черная краска; так родился импрессионизм.

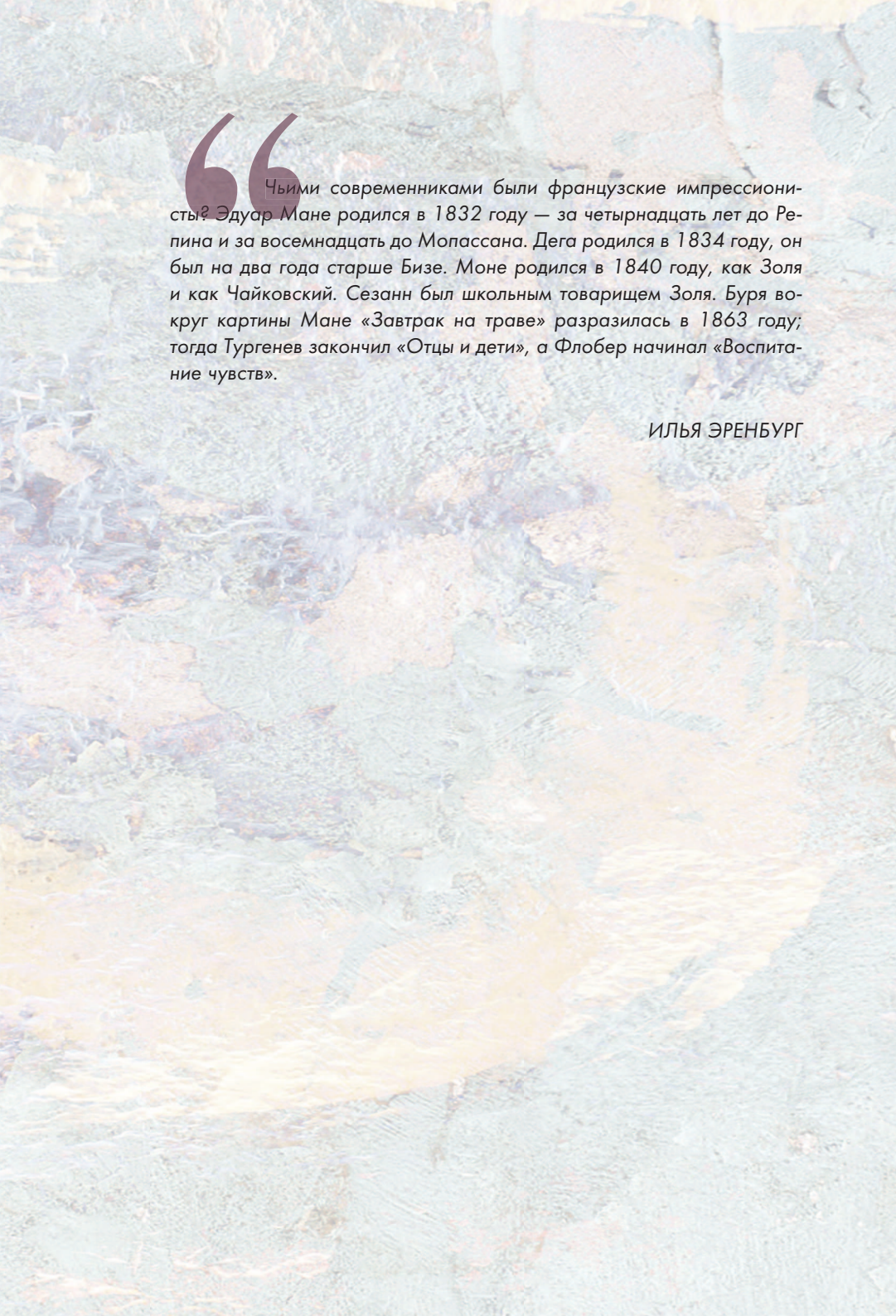
ОГЮСТ РЕНУАР

Еще одним важным изобретением стали искусственные пигменты. Великие мастера эпохи Возрождения имели только яичную темперу. Темпера — техника трудная, смешивать такие краски на поверхности картины было невозможно, их наносили очень тонкими слоями, одну рядом с другой, без переходов; возможности создания разнообразных цветовых оттенков были весьма ограничены. В XVI веке получили распространение масляные краски. Это стало настоящей революцией в живописи. Масляные краски можно было легко смешивать, они дольше сохли, что давало возможность работать с ними более длительное время, придавая изобразительной поверхности различный характер. В XIX веке изобретение искусственных кра-

сителей стало еще одним шагом к рождению новых возможностей в живописи. Наличие разнообразных оттенков, использование основных и дополнительных цветов привело к тому, что цвет стал центром внимания художников, применялся для создания настроения, выражения эмоций. Импрессионисты часто намеренно использовали визуальное воздействие противоположных цветов на зрителя. Художники перестали изображать тот цвет, который существовал в физическом мире.

История непосредственно импрессионизма, сильно повлиявшего на все последующее искусство, охватывает всего двенадцать лет: с первой выставки в 1874 году, где было представлено знаменитое «Впечатление», по последнюю, восьмую, в 1886 году. Крупнейшими представителями этого направления были Эдуард Мане, Клод Моне, Эдгар Дега и Огюст Ренуар. С рассказа о них и начинается эта книга.

«ИМПРЕССИОНИЗМ»

The background of the page is a textured, impressionist-style painting. It features a mix of colors including light blues, greens, yellows, and browns, with visible brushstrokes and a sense of movement and light. The overall effect is soft and atmospheric.

“ Чьими современниками были французские импрессионисты? Эдуар Мане родился в 1832 году — за четырнадцать лет до Репина и за восемнадцать до Мопассана. Дега родился в 1834 году, он был на два года старше Бизе. Моне родился в 1840 году, как Золя и как Чайковский. Сезанн был школьным товарищем Золя. Буря вокруг картины Мане «Завтрак на траве» разразилась в 1863 году; тогда Тургенев закончил «Отцы и дети», а Флобер начинал «Воспитание чувств».

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

The background of the entire page is a detailed impressionist painting. It features a complex, textured surface with a rich palette of colors including muted greens, earthy browns, ochres, and hints of blue and purple. The brushwork is visible and expressive, creating a sense of light and movement. The overall effect is that of a classic Impressionist work, possibly by a painter like J.M.W. Turner or a similar style.

ГЛАВА 1

ИМПРЕССИОНИЗМ

**ИСКУССТВО
НОВОГО
ВРЕМЕНИ**