

An impressionist painting of a pond with lily pads and flowers. The brushstrokes are visible and textured, with a rich palette of greens, blues, purples, and yellows. The overall effect is one of light and color, characteristic of the Impressionist style.

Картинная галерея

ИМПРЕССИОНИЗМ

Издательство АСТ
Москва

УДК 75.03
ББК 85.14
И54

И54 **Импрессионизм** / Сост. И. Гордеева. – Москва : Издательство АСТ, 2026. – 192 с. : [196] ил.

ISBN 978-5-17-170933-4 (Картинная галерея. Футляр с дверцами)

ISBN 978-5-17-185096-8 (Картинная галерея)

В конце XIX века изобразительное искусство претерпело изменения, после которых ему так и не удалось вернуться к прежним формам, а его история разделилась на до и после. Пятнадцатого апреля 1874 года в Париже прошла выставка, в которой приняли участие Клод Моне, Камиль Писсарро, Эдгар Дега и многие другие живописцы, ставшие важнейшими фигурами импрессионизма. Полотна мастеров критиковались за аморальность и бессюжетность, а сами они зачастую не могли добыть средства к существованию, но именно их работы заложили основы для свободного искусства XX века. В настоящую книгу вошли шедевры двадцати живописцев, кардинально изменивших творческое пространство своего времени.

УДК 75.03
ББК 85.14

ISBN 978-5-17-170933-4
(Картинная галерея. Футляр с дверцами)
ISBN 978-5-17-185096-8 (Картинная галерея)

© ООО «Издательство АСТ», 2026

**«ПОЧЕМУ ЖЕ ВСЕ ВЛЮБЛЕНЫ В ЖИВОПИСЬ
ИМПРЕССИОНИСТОВ? НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ,
ЧТО СМОТРЕТЬ НА ИХ КАРТИНЫ – ЧИСТОЕ
НАСЛАЖДЕНИЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ,
НО И ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ГРУППА
ХУДОЖНИКОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ АБСОЛЮТНО
ПОЗИТИВНО НАСТРОЕНЫ К МИРУ».**

ПАОЛА ВОЛКОВА

«ИМПРЕССИОНИЗМ — ЭТО ЛИШЬ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ. ВСЕ ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ БЫЛИ
ИМПРЕССИОНИСТАМИ, В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ».

КЛОД МОНЕ

ИМПРЕССИОНИЗМ: ИСКУССТВО СВЕТА И ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Импрессионизм — художественное направление, возникшее во Франции в конце XIX века, которое произвело революцию в живописи и изменило восприятие искусства. Основной акцент импрессионизма сделан на передаче ощущений от света и цвета и восприятию объекта, а не на точном воспроизведении форм и деталей. Этот стиль стал ответом на строгие правила академической живописи, предлагая художникам свободу самовыражения и простор для экспериментов.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ

Импрессионизм начал формироваться в 1860-х годах, когда группа молодых художников, включая Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Эдгара Дега, Камиля Писсарро, Бертю Моризо, решила отойти от традиционных методов и тем. Их целью было запечатлеть мгновения повседневной жизни, природы и изменений света в различных условиях. «Импрессионизм» получил свое название от картины Клода Моне «Impression. Soleil levant» («Впечатление. Восходящее солнце»), которая была высмеяна критиками на первой выставке импрессионистов в 1874 году за кажущуюся незавершенность и непривычный стиль.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

Импрессионисты использовали яркие, чистые цвета и короткие мазки кисти, чтобы создать эффект движения и света. Они часто работали на открытом воздухе (en plein air), что позволяло им наблюдать за изменениями в природе. Это стремление к непосредственному восприятию мира привело к созданию новых подходов к композиции: художники стали использовать нестандартные ракурсы и перспективы.

Импрессионисты также активно экспериментировали с цветом. Они отвергли традиционную теорию смешения красок для достижения нужного оттенка, предпочитая наложение чистых цветов рядом друг с другом. Это создавало эффект оптического смешения, когда зритель воспринимал цветовые комбинации на расстоянии.

ТЕМАТИКА И СЮЖЕТЫ

Тематика импрессионизма разнообразна. Художники изображали сцены из повседневной жизни, пейзажи, портреты и натюрморты. Особое внимание уделялось взаимодействию человека с природой и городской средой. Например, Клод Моне запечатлел красоту садов и водоемов, в то время как Пьер Огюст Ренуар сосредоточился на изображении людей, их эмоций и отношений.

Одним из значительных аспектов импрессионизма стало внимание к свету. Художники стремились передать его изменения в зависимости от времени суток и погодных условий. Особенно это прослеживается в серийных работах Клода Моне, где одни и те же пейзажи изображаются в разное время дня, демонстрируя разнообразие световых эффектов.

ВЛИЯНИЕ И НАСЛЕДИЕ

Импрессионизм оказал глубокое влияние на развитие искусства XX века. Он стал предшественником многих направлений, включая постимпрессионизм, фовизм и абстракционизм. Винсент Ван Гог, Поль Сезанн и другие художники продолжили эксперименты с цветом и формой, расширяя границы живописи.

Сегодня работы импрессионистов считаются классикой и занимают важное место в музеях и галереях по всему миру. Их влияние ощущается не только в живописи, но и в других видах искусства, таких как фотография и кино, где стремление к передаче момента и эмоций стало основным принципом.

ЭДУАРД МАНЕ

«МАНЕ, НЕСОМНЕННО, ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ
ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОСТЬ. ИМЕННО ОН
НАНЕС УДАР РУТИНЕ, ОН ПАЛЬЦЕМ ПОКАЗАЛ
ПУТЬ, ПО КОТОРОМУ МОЖНО СЛЕДОВАТЬ,
ОН УКАЗАЛ ХУДОЖНИКАМ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
ДОРОГУ К ПРИРОДЕ».

АЛЬБЕР ВОЛЬФ

ЭДУАРД МАНЕ

(1832-1883)

Французский живописец и график, один из основоположников и вдохновителей импрессионизма, совершивший революцию во французской живописи XIX века. На приглашения друзей-импрессионистов принять участие в их выставках Мане никогда не отвечал согласием, мечтая «войти в Салон только через парадные двери», но своим творчеством оказал огромное влияние на молодых художников, в их числе были Клод Моне и Пьер Огюст Ренуар.

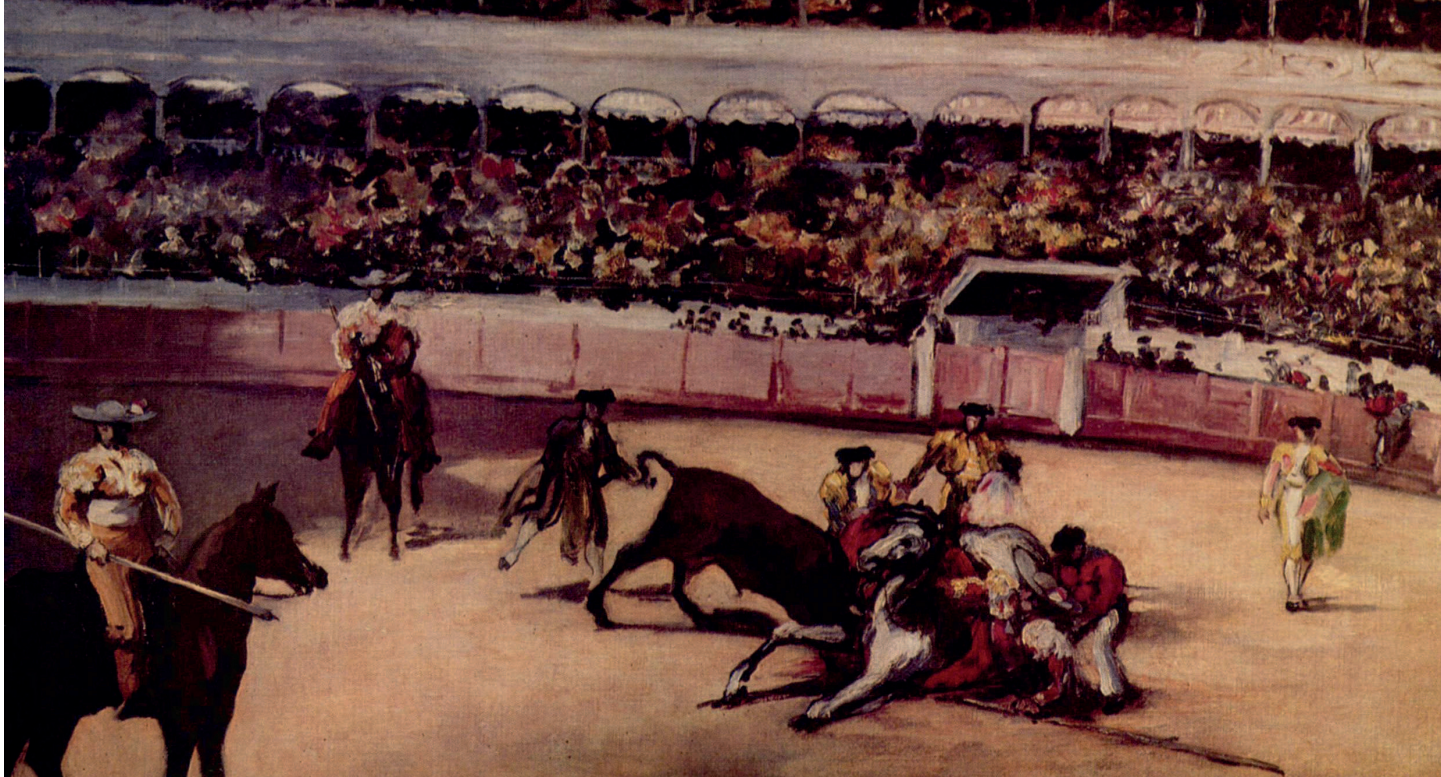
Эдуард Мане родился 23 января 1832 года в богатой буржуазной семье в Париже. Ему была уготована карьера юриста, но ради призвания будущему художнику пришлось совершить кругосветное путешествие на корабле в качестве моряка. На заявление отца «кем угодно, только не художником» Мане выбрал учебу в морской академии. Работы и наброски, привезенные им из путешествия, смягчили властного отца, и он получил родительское разрешение поступить в Академию изящных искусств. Помимо первых рисунков, Мане привез из Бразилии тень будущего проклятья – смертельную болезнь атаксию, которая настигнет его спустя годы.

Художник поступил на обучение к Тома Кутюру, который впоследствии проголосует против участия картины своего ученика «Любитель абсента» в знаменитом Парижском салоне. Уже в первые годы занятий живописью стиль Эдуарда Мане не вписывался в традиционные каноны академического искусства. Его не интересовали аллегорические, мифические и исторические сюжеты. В отличие от своих предшественников, Мане стремился запечатлеть современную жизнь, что отражалось в его выборе тем и подходе к живописи.

Фраза Мане «Я пишу то, что есть, а не то, чего нет» стала его девизом на всю жизнь.

Слишком смелые для того времени сюжеты повседневной жизни вместо героических сцен – портреты обычных людей вместо рыцарей, нимф и богинь – закрепили за Эдуардом Мане репутацию скандалиста и бунтаря, способного шокировать общество и бросить вызов устоям, хотя сам художник отчаянно жаждал всеобщего признания и славы.

Мане мастерски передавал атмосферу времени, используя яркие цвета и свободные мазки. Его работы отличались эмоциональной насыщенностью и живостью, что делало их уникальными. Он одним из первых использовал пленэр, улавливая изменчивость света и цвета в природе.

*Коррида, 1866 г.
Холст, масло. 89 x 109 см.
Музей Орсе, Париж, Франция*

*В кафе, 1880-е гг.
Холст, масло, пастель. 32,5 x 45,5 см.
Художественная галерея и музей Келвингроув, Глазго, Великобритания*

*Завтрак на траве, 1863 г.
Холст, масло. 207 х 265 см.
Музей Орсе, Париж, Франция*

Картина «Завтрак на траве» стала одной из самых резонансных в истории искусства и закрепила за Эдуардом Мане скандальную славу провокатора, позволившего себе не только написать вульгарный сюжет, но и пренебречь законами перспективы.

Что же именно вызвало общественный резонанс? Художник изобразил двух обнаженных женщин в компании прилично одетых мужчин, одна из них с вызовом смотрит на зрителей. В XIX веке подобный сюжет не мог найти не то что одобрения, но даже понимания – эта сцена трактовалась исключительно в контексте распущенности и вульгарности. Как и на картине «Олимпия», Мане не прикрыл скандальное изображение мифологическим налетом.

Жюри французского Салона 1863 года с гневом отвергло картину, а также множество других работ молодых художников. Это вызвало негодование Наполеона III, и в противовес официальному Салону император устроил в том же здании Салон отверженных. Именно там зрители увидели полотно «Завтрак на траве» – так Эдуард Мане и его творение мгновенно стали самым обсуждаемым явлением культурной жизни Парижа, однако картина была осмеяна и обростала двусмысленными трактовками.

«Завтрак на траве» задумывался как продолжение живописной традиции и сюжетно перекликался с картиной «Сельский концерт» Джорджоне – в средневековом шедевре также изображены две обнаженные женщины рядом с одетыми мужчинами. В вину художника ставилось и пренебрежение законами перспективы – фигура женщины на заднем плане почти такая же крупная, как фигуры на переднем плане. Новаторские открытия Эдуарда Мане в 1863 году приняли за непрофессионализм.

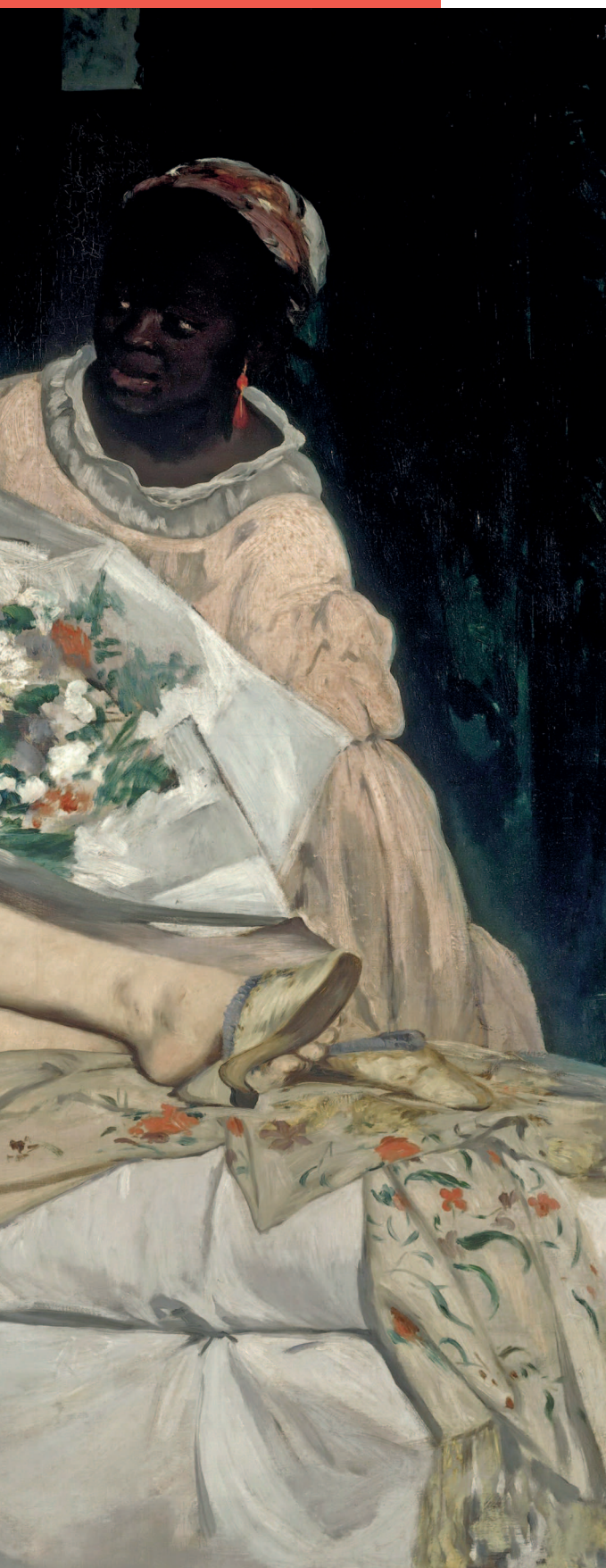
*Семья Моне в их саду в Аржантёе, 1874 г.
Холст, масло. 61 x 99,7 см.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США*

*В лодке, 1874 г.
Холст, масло. 97,2 x 130,2 см.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США*

Олимпия, 1863 г.
Холст, масло. 130,5 x 190 см.
Музей Орсе, Париж, Франция

Картина «Олимпия» стала самой знаменитой в жанре ню в XIX веке.

«Олимпия» была создана в том же 1863 году, что и картина «Завтрак на траве», и оба произведения вызвали неслыханный скандал в Салоне отверженных. У «Олимпии» дежурили двое охранников, а саму картину можно было увидеть, лишь задрвав голову, — полотно разместили под потолком, чтобы разъяренная толпа не разорвала произведение в клочья. В то время пощечиной общественному мнению было все: от названия картины, в котором художник не стал оправдывать наготу своей Олимпии мифологическим сюжетом, до изображения обнаженной женщины, бесстыдно глядящей прямо на зрителя.

Источником вдохновения «Олимпии» считается картина Тициана «Венера Урбинская», над копиями которой Мане работал во время своей учебы в Италии в 1850-х годах.

Позировала для «Олимпии» любимая натурщица Мане — Викторина Мёран.

*Расстрел императора Максимилиана I, 1868 г.
Холст, масло. 252 х 305 см.
Кунстхалле, Мангейм, Германия*

1868

«Расстрел императора Максимилиана I» — единственная картина Эдуарда Мане с политической окраской. Художник ярко выразил свою гражданскую позицию, проявив недовольство правлением императора Наполеона III, в частности — попыткой завоевания им Мексики.

В центре сюжета — расстрел мексиканцами Максимилиана, посаженного на трон Наполеоном накануне бегства французской армии. Изображение зевак, наблюдающих за казнью из-за забора, создает у зрителя ощущение, что он является не только свидетелем, но и соучастником жестокой расправы. Разумеется, картина была обречена на забвение до самой смерти художника.

*Железная дорога, 1873 г.
Холст, масло. 93 x 112 см.
Национальная галерея искусства, Вашингтон, США*

1873

Для картины «Железная дорога», созданной в 1873 году, как и для «Олимпии» и «Завтрака на траве», Эдуарду Мане позировала любимая натурщица – Викторина Мёран, на этот раз прилично одетая. Скандальную модель можно узнать лишь по прямому взгляду, направленному на зрителя.

На коленях Викторины мирно спит щенок – символ верности и преданности, а рядом стоит маленькая девочка – воплощение кротости и невинности.

Жюри официального Салона не к чему было придраться, и картина даже участвовала в выставке 1874 года, но долгожданного успеха не произошло – художника снова обвинили в искажении перспективы и бессюжетности.