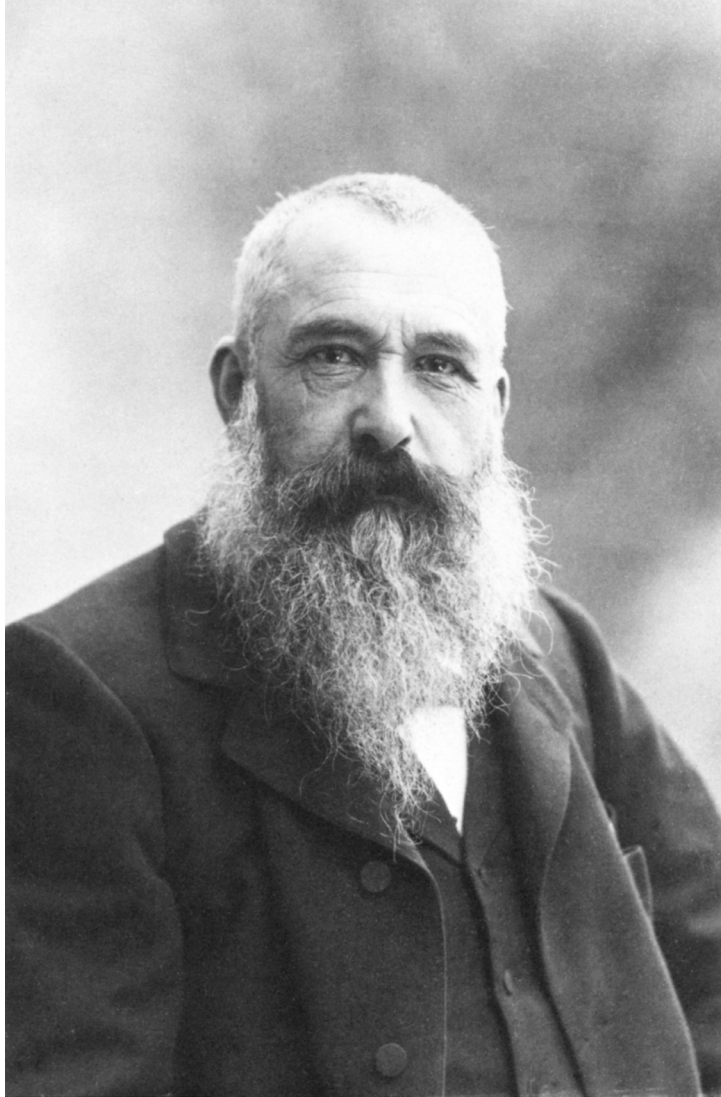

Содержание

Предисловие	5
Первые шаги и полезные знакомства	6
Париж и поиски собственного пути.....	18
Официальное рождение импрессионизма	52
Свое место: импрессионисты в истории живописи.....	76
Женщины в творчестве Клода Моне	94
Серии картин. Исследования в живописи	136
Живерни	160
Последние годы. Наследие художника	178
Заключение	190

◀ Клод Моне.
Фото
Г. Ф. Турнашона
(Надара).
1899

Предисловие

Клод Моне (1840–1926) принадлежит к числу художников, совершавших революцию в живописи во второй половине XIX столетия. Он стал одним из основателей нового течения — импрессионизма — и во многом определил его художественные принципы.

В отличие от приверженцев классики, тяготевших к сюжетам из древней истории, религии, мифологии, тяжеловесным героическим полотнам, Моне и его единомышленники искали новые пути: стремились передать мимолетные впечатления, показать игру света, продемонстрировать богатство оттенков даже в глубокой тени. Клод Моне доказал: живопись — это необязательно следование форме.

Первые работы встречали непонимание: публика не принимала новый способ видения мира. Но художник не отказался от своих принципов, и со временем именно он и его соратники стали подлинными творцами нового искусства, проложив дорогу модернистским жанрам и направлениям.

Эта книга приглашает вас пройти вместе с Моне и другими импрессионистами путь от непризнания к мировой славе и познакомиться с тем, как искусство может помочь нам увидеть новое в давно привычном.

Первые шаги и полезные знакомства

От карикатуры до морских пейзажей

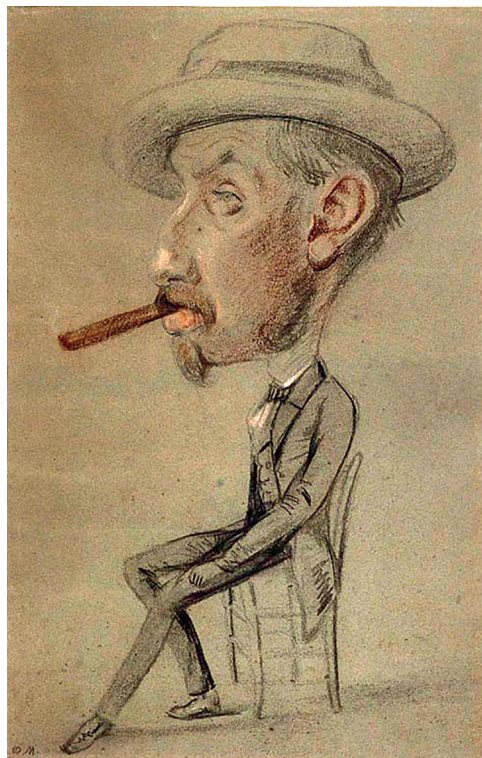
Оскар Клод Моне родился 14 ноября 1840 года в Париже в семье бакалейщика Клода Адольфа Моне. Когда мальчику исполнилось пять лет, семья переехала в Гавр. Там, на берегу Ла-Манша, прошло его детство: гораздо больше времени будущий художник проводил, плавая в море и лазая по скалам, чем сидя за партой. Школа казалась под-

◀ **Клод Моне. Карикатура.**
Ок. 1855–1856. Чикагский институт искусств

ростку тесной и унылой, и он сам признавался, что чувствовал себя в классе, словно в тюрьме.

Очень рано у Моне проявился дар наблюдателя и рисовальщика. Сначала это были карикатуры — остроумные и меткие портреты учителей и знакомых. Родители были не в восторге от увлечения сына: отец мечтал, что Клод продолжит его дело, тогда как рисование представлялось ему чем-то несерьезным. И все же к пятнадцати годам юный художник стал местной знаменитостью: его карикатуры пользовались успехом и даже продавались по двадцать франков в местной лавке художественных принадлежностей. Благодаря этому Моне уже мог вносить вклад в семейный бюджет.

Клод Моне. Карикатура. ▶
Ок. 1855–1856. Чикагский институт искусств

В той же лавке рядом с его работами выставлялись морские пейзажи Эжена-Луи Будена — художника-пейзажиста, уже довольно известного в то время. Они казались Моне скучными и неинтересными, и он заранее невзлюбил их автора; но знакомство все же состоялось. Буден принадлежал к так называемой нормандской школе — кругу художников, которые одними из первых во Франции начали работать на пленэре. Они стремились пи-

◀ **Эжен Буден.**
Морской пейзаж с высоким небом.
1860. Художественный музей Кливленда, США

сать картины от начала до конца прямо на воздухе, как можно достовернее передавая средствами живописи оттенки моря и неба. Для середины XIX века такой метод считался новаторским и во многом предвосхищал будущие поиски импрессионистов. Группа нормандцев не представляла собой школу в строгом смысле: это был скорее кружок единомышленников, достаточно непостоянный по составу.

Буден сразу разглядел талант в юном карикатуристе и попытался увлечь его пейзажной живописью. Сначала Моне отказывался: ему претила не сама работа на свежем воздухе, тем более что прогулки он всегда предпочитал занятиям в школе и пребыванию дома, а именно манера Будена — слишком ровная и предсказуемая. Но в итоге он уступил и отправился с новым знакомым на пленэр; этот опыт оказался решающим.

Что такое пленэр?

В переводе с французского это означает «открытый воздух». Художники-академисты, писавшие монументальные полотна, в основном работали в студиях с постоянным верхним освещением. На пленэр они выезжали лишь при необходимости, когда нужны были «уличные» этюды. Пейзажисты-романтики, такие как Джон Констебл и Ричард Паркс Бонингтон, начали превращать пленэр в основу своего метода; их традицию продолжили барбизонцы, нормандцы, импрессионисты

▶ **Жан-Огюст-Доминик Энгр. Наполеон на императорском троне.** 1806. Музей Армии, Париж

Позднее Моне говорил, что Буден открыл ему глаза на красоту природы, помог увидеть что-то новое в привычных, знакомых с детства пейзажах побережья.

Немалую роль в развитии юного Клода как художника сыграла его тетка Мария-Жанна Лекадр, сама увлекавшаяся живописью. Когда Моне было шестнадцать лет, умерла его мать — Луиза-Жюстин, в отличие от отца одобрявшая намерение сына заняться живописью. Мария-Жанна, которая после смерти супруга получила хорошее наследство,

практически стала опекуном Клода и начала финансово его поддерживать. Она позволяла племяннику работать в своей мастерской и подарила ему картину пейзажиста Шарля-Франсуа Добиньи, которая произвела на юношу сильное впечатление.

И все же Моне жаждал свободы, которой в обстановке Гавра ему явно не хватало. Вскоре он заявил отцу, что намерен стать художником, а для этого поедет учиться в Париж.

Академизм и «антиакадемизм»

В середине XIX века во французской живописи по-прежнему господствовал академизм. Он опирался на каноны античного искусства, на четкие композиции и героические сюжеты. История, мифология, библейские сцены — именно их требовали выставочные жюри, а пейзажам отводилась в основном второстепенная роль фона для основного действия. Художники-академисты, такие как Поль Деларош с его монументальными историческими полотнами или Жан-Огюст-Доминик Энгр, поражали тщательностью рисунка и холодным блеском формы, но их картины все чаще воспринимались современниками как искусные, но оторванные от жизни постановки.

В противовес академизму в первой половине XIX века в Европе утверждается романтизм. Романтики настаивали, что живопись должна передавать чувства, страсть, волнение души. Их упреки в адрес академистов звучали резко: слишком холодные, слишком рассудочные, лишенные жизни. Работы романтиков отличались бурной динамикой, ярким цветом, стремлением к экзотическим сюжетам. Теодор Жерико, автор впечатляющего «Плота „Медузы“», стал предвестником нового направления, а Эжен Делакруа — его безусловным лидером. Его полотна, такие как «Свобода, ведущая народ», сочетали масштабность, динамику и эмоциональность, которой так не хватало академической школе при всех ее достоинствах.

В 1830–1840-е годы во Франции оформилась барбизонская школа, или проще — кружок барбизонцев. Ее представители поселились в деревне Барбизон, рядом с лесом Фонтенбло

Трагический «Плот»

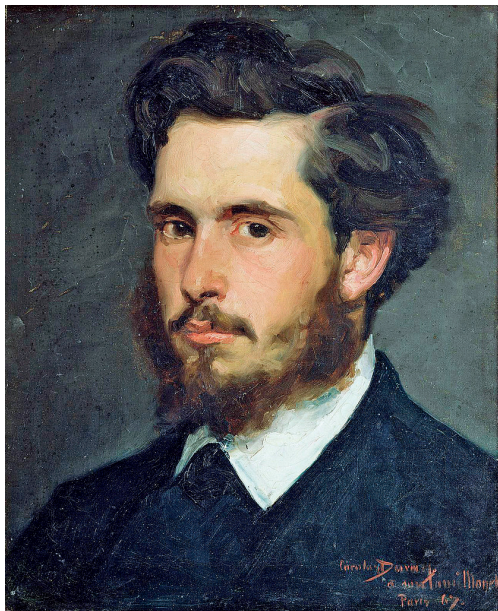
Известнейшая картина Теодора Жерико «Плот „Медузы“» посвящена реальному событию: крушению фрегата «Медуза» у берегов Западной Африки. Почти полторы сотни человек пытались спастись на спешно сооруженном плоту, но после двухнедельного скитания по морю выжило всего пятнадцать. Художник представил напряженный момент — горстка оставшихся в живых подает сигнал показавшемуся у горизонта кораблю

и сделали пейзаж центральной темой своего искусства. Теодор Руссо, Шарль-Франсуа Добиньи, Жюль Дюпре писали деревья, поля и небеса так, будто это были самостоятельные герои живописного сюжета.

◀ Теодор Жерико.
Плот
«Медузы».
1818–1819,
Лувр

Особое значение барбизонцы придавали работе на пленэре: писать под открытым небом, ловя изменчивый свет и цвет, казалось им очень важным. В этом они предвосхитили опыт будущих импрессионистов.

◀ **Каролюс-Дюран.**
Портрет Клода Моне.
 1867. Музей Мармоттан-Моне,
 Париж

Вне официальных направлений

Некоторых художников, таких как Жан-Батист Камиль Коро, искусствоведы не причисляют к какой-то определенной школе или направлению. Коро с его пейзажами, словно погруженными в серебристую дымку, был близок и к романтикам, и к барбизонцам и отчасти предвосхитил творчество импрессионистов

◀ **Жан-Батист Камиль Коро. Воспоминание о Кобрене.**

1872. Музей изобразительных искусств, Будапешт

На севере Франции возникла уже известная вам нормандская школа. Ее представители — среди них особенно выделялся Эжен Буден — обращались к морю и небу. Они изображали зыбкость облаков, движение волн, игру ветра и света. В отличие от барбизонцев, вдохновлявшихся в основном лесами и сельскими видами, нормандцы открыли для французской живописи поэзию побережья.

**Жан-Батист Камиль
Коро. Дом у реки.**

1850-е. Художественный
музей Сан-Диего, США

Отдельное направление в живописи составил реализм. Вопрос, кого считать реалистом, остается спорным: можно нарисовать интерьер так, чтобы он выглядел «как настоящий», но в нем не будет жизни. В искусствоведении чаще всего реализм понимается как стремление изображать мир и населяющих его людей без прикрас, не прибегая к условным приемам и живописным выкрутасам. Густав Курбе с его бурной, стихийной манерой письма и пристрастием к повседневным сюжетам стал символом этого подхода.

Но возникает вопрос: разве импрессионисты, которые сумели показать на холсте солнечный свет, ветер и движение воздуха, не были тоже в какой-то мере реалистами? Хотя их живописные приемы подчас были предельно далеки от классических.

Все эти течения — романтизм, барбизонская и нормандская школы, реализм — были своего рода шагами к обновлению. Все они искали способы приблизить искусство к жизни, сделать его более живым и полнокровным. И именно из этого многообразия традиций вырос импрессионизм, давший живописи свободу

и предвосхитивший модернистские течения конца XIX — XX века.

◀ **Гюстав Курбе.**
Вельщицы.
1854. Музей изящных искусств, Нант