

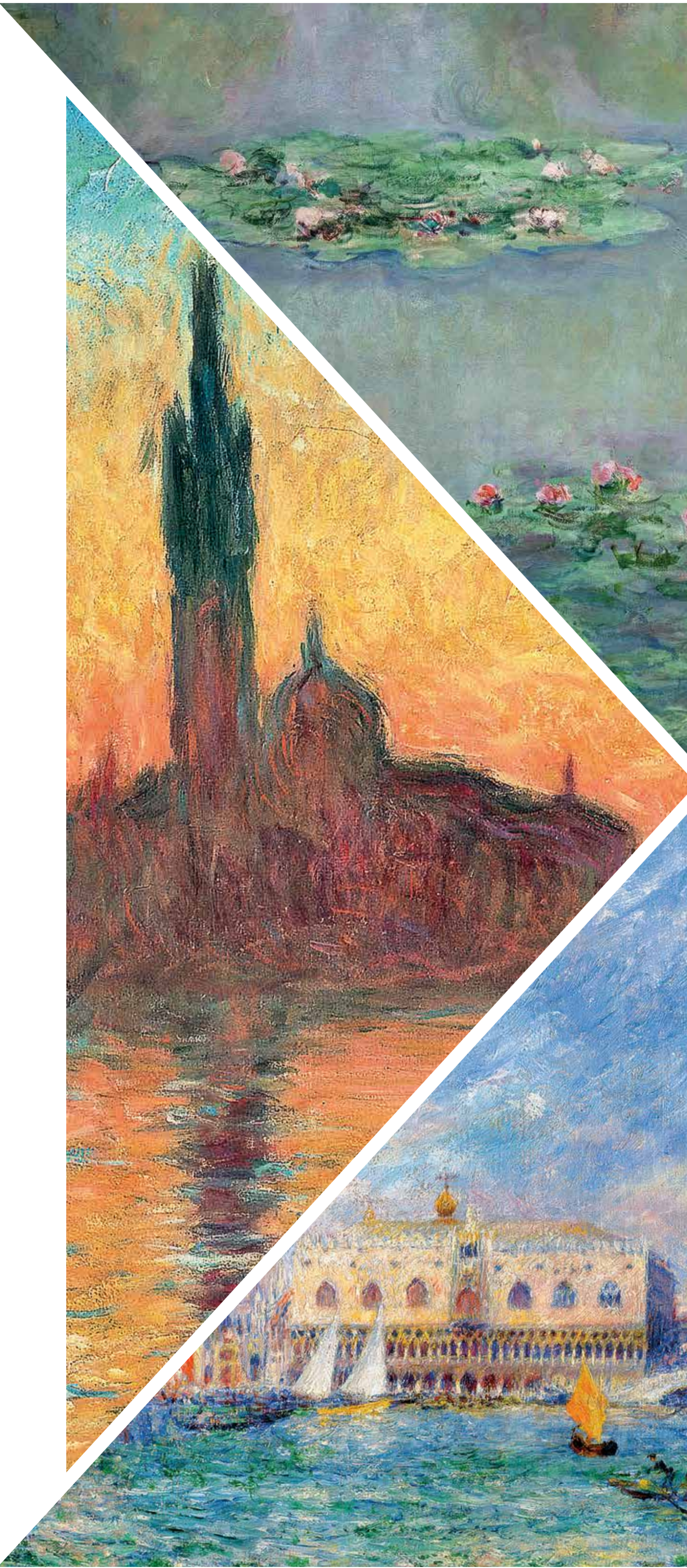
Импрессионизм – художественное направление, возникшее во Франции в конце XIX века, которое произвело революцию в живописи и изменило восприятие искусства. Основной акцент импрессионизма сделан на передаче ощущений от света и цвета и восприятии объекта, а не на точном воспроизведении форм и деталей. Этот 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.

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

КЛОД МОНЕ

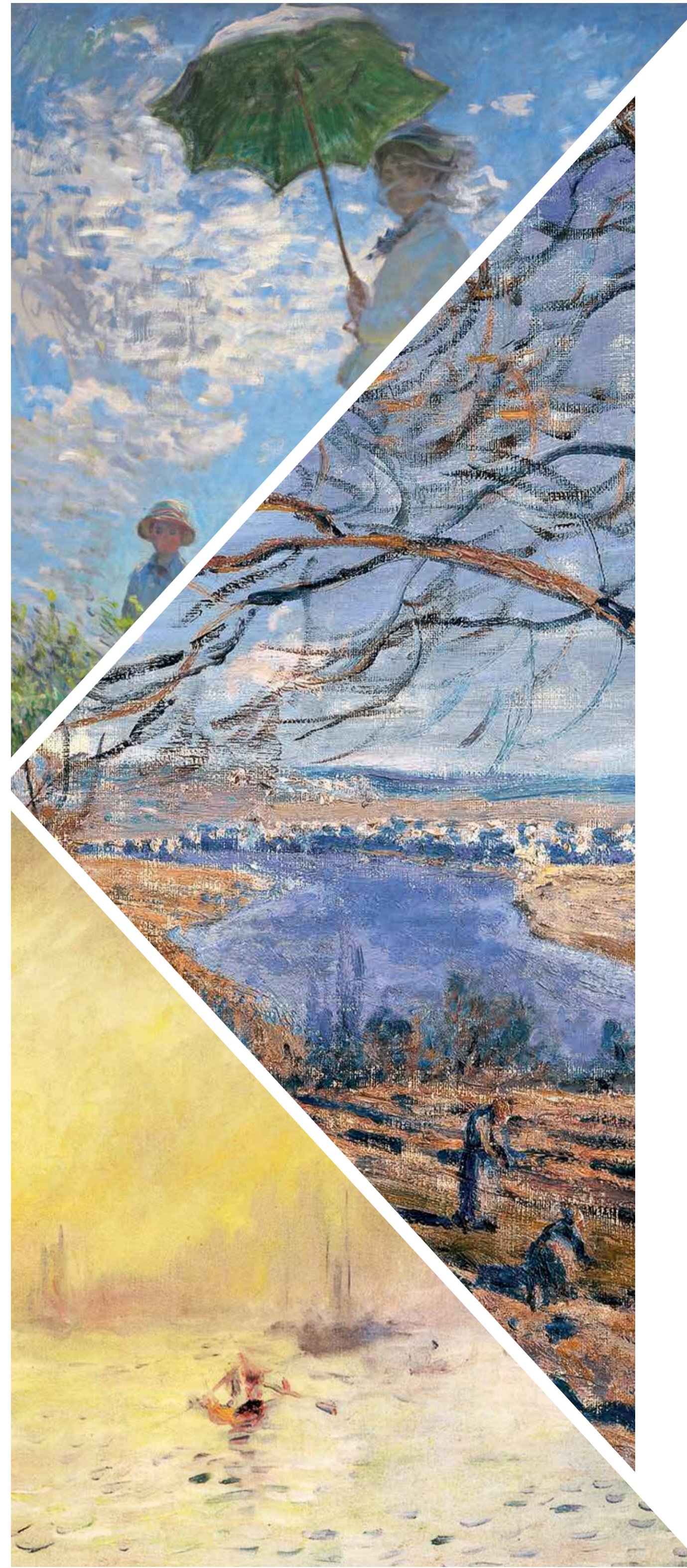
ТЕМАТИКА И СЮЖЕТЫ

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 водоёмов, в то время как Пьер Огюст Ренуар сосредоточился на изображении людей, их эмоций и отношений.

Одна из отличительных черт импрессионизма – 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

[1832–1883]

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

АЛЬБЕР ВОЛЬФ

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 учёбу в морской академии. Работы и наброски, привезённые им из путешествия, смягчили властного отца, и он получил родительское разрешение поступить в Академию изящных искусств. Помимо первых рисунков, Мане привёз 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. Он мастерски передавал атмосферу времени, используя яркие цвета и свободные мазки, одним из первых использовал пленэр, улавливая изменчивость света и цвета в природе, его работы отличались эмоциональной насыщенностью и живостью, что делало их уникальными.

В течение десятилетий боровшийся против буржуазного искусства Мане, вынужденный творить под практически непрекращающимся шквалом критики, в 1882 году наконец получил заслуженное признание. Однако всего через год после долгожданного триумфа, он оказался скован быстро прогрессирующей атаксией — отголоском давнего путешествия в Бразилию. Величайший художник XIX века, один из отцов-основателей импрессионизма, умер в собственном доме 30 апреля 1883 года. Похоронен на аристократическом кладбище Пасси.

Эдуард Мане оставил глубокий след в истории искусства, благодаря своему новаторскому подходу. Он перекинул мост между академической и современной живописью, источником вдохновения которой стал импрессионизм.

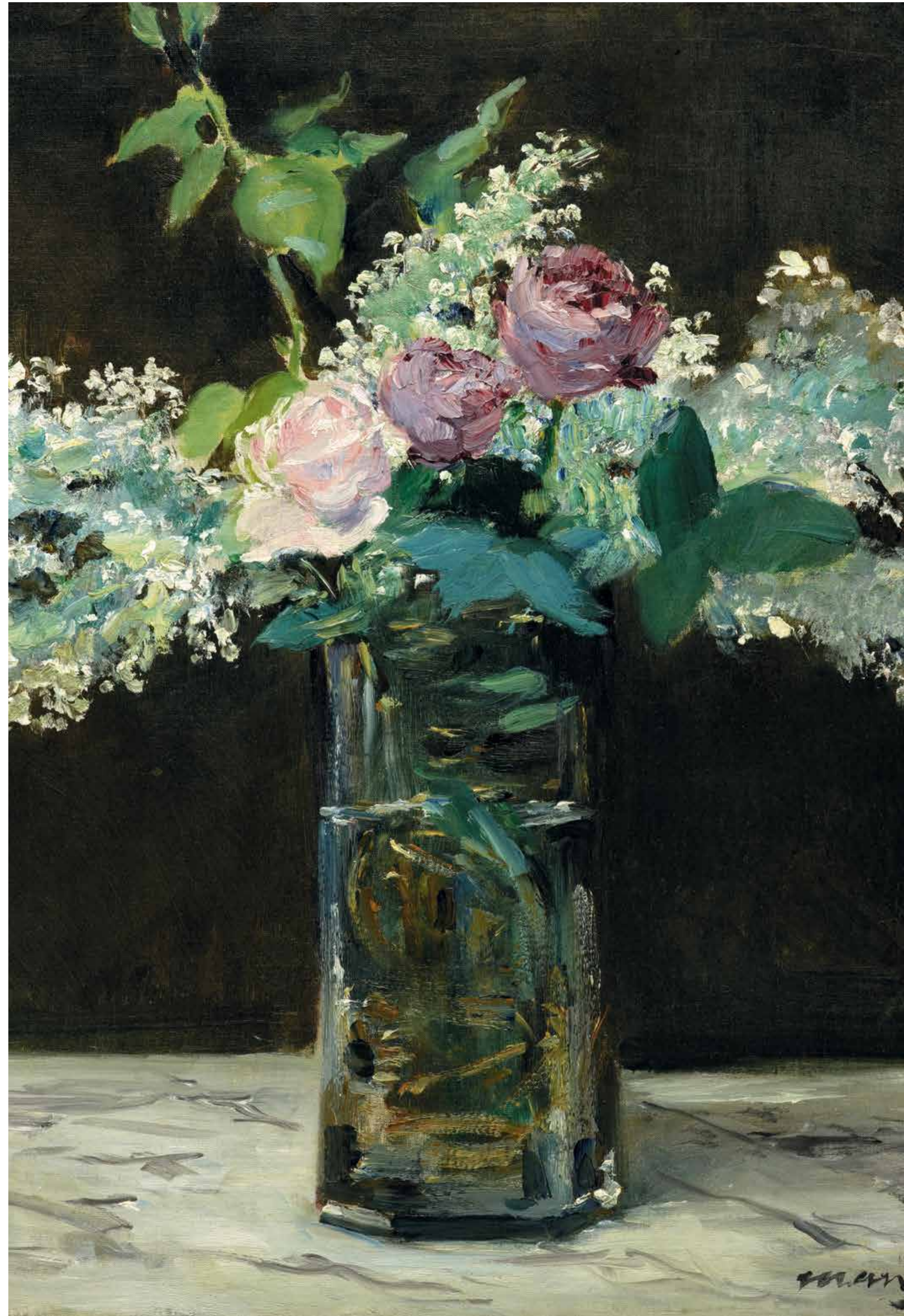
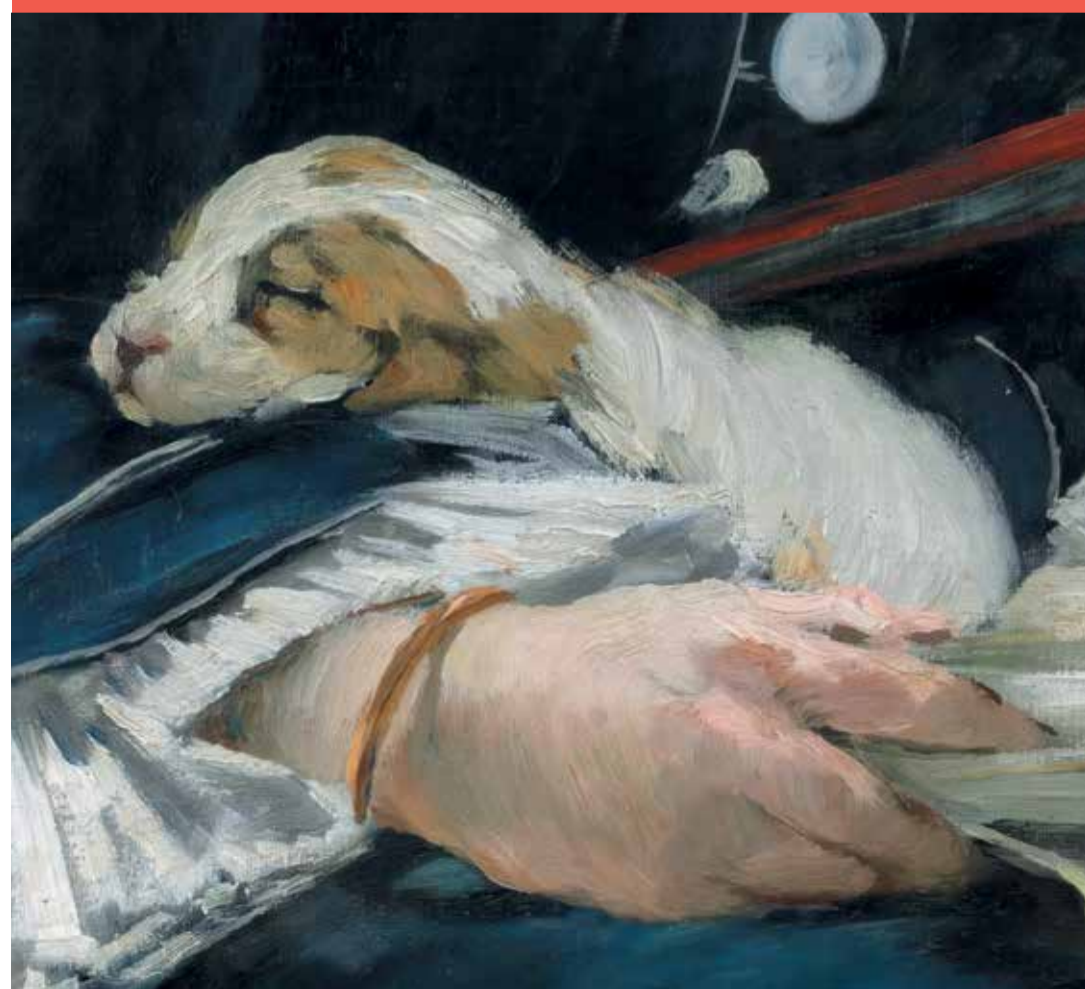
Флейтист, 1866 г.
Холст, масло. 160 x 98 см.
Музей Орсе, Париж, Франция

Железная дорога, 1873 г.
Холст, масло. 93 x 114 см.
Национальная галерея искусства,
Вашингтон, США

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 придираться, и картина даже участвовала в выставке 1874 года, но долгожданного успеха не произошло — художника снова обвинили в искажении перспективы и бессюжетности.

Сирень и розы. 1883 г.
Холст, масло. 45 x 54 см.
Музей искусств, Даллас, США

Название картины «Впечатление. Восходящее солнце», выставленной на первой выставке импрессионистов в 1874 году, дало имя новому дерзкому движению в мировой живописи.

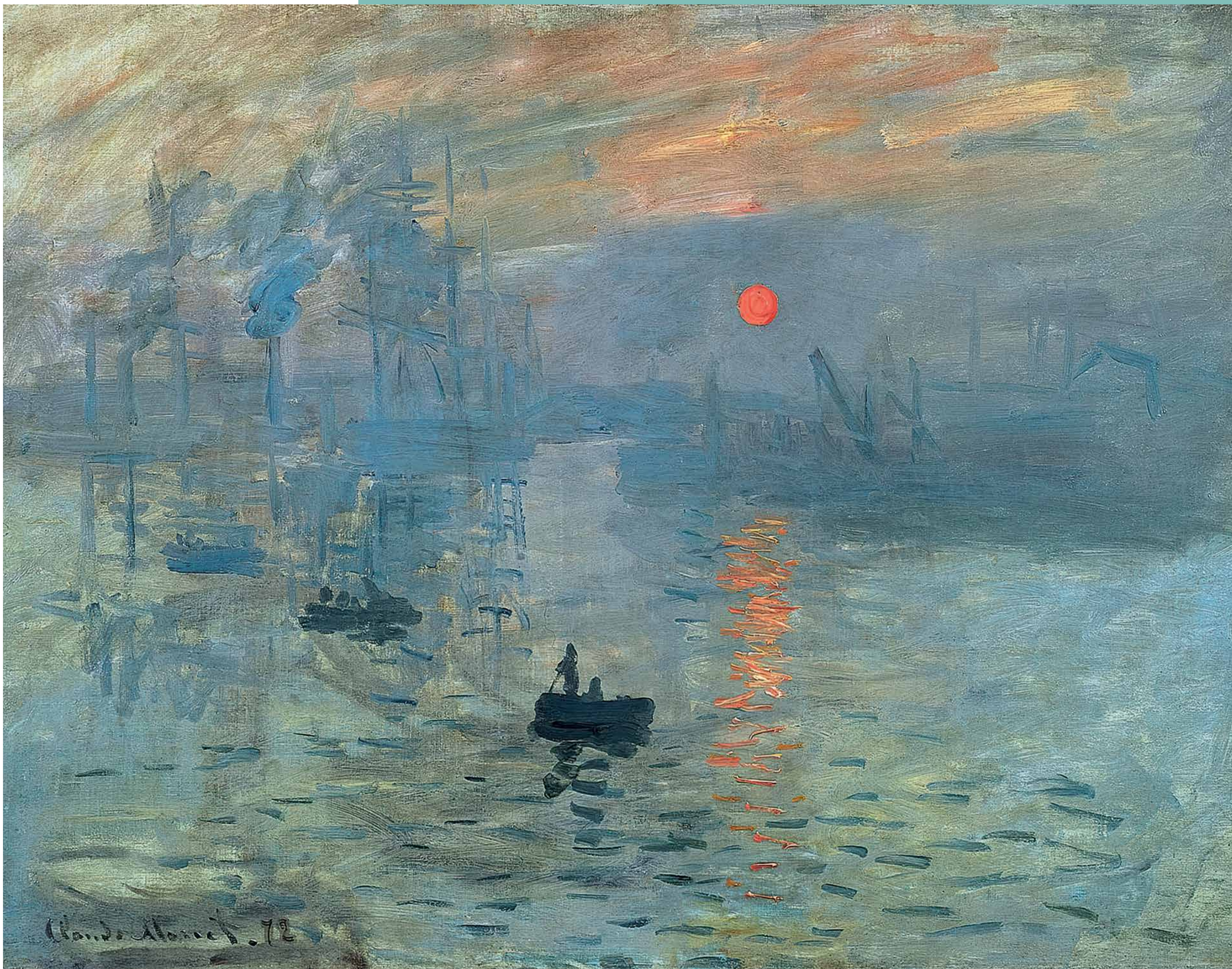
Уже 25 апреля 1874 года на страницах парижской газеты «Шаривари» критик Луи Леруа назвал молодых художников, бросивших вызов официальному Салону, унижительным эпитетом «импрессионисты»:

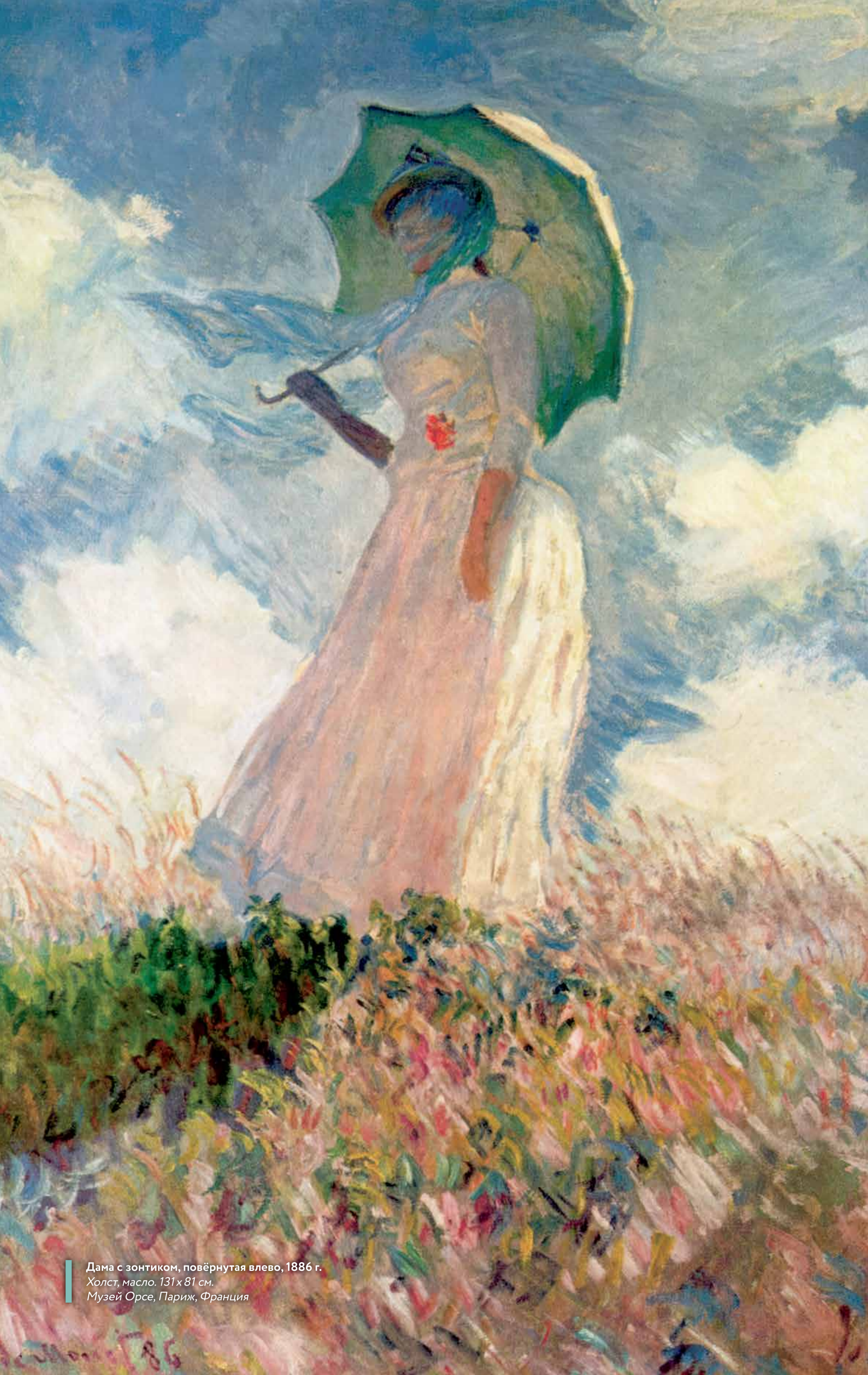
«Впечатление, ну конечно. Я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением! Но какая свобода, какая лёгкость фактуры! Обойная бумага в стадии наброска, и та будет смотреться более проработанной, чем эта живопись!»

С лёгкой руки язвительного критика живопись, которой предстоит совершить переворот в изобразительном искусстве, обретает имя.

У современников, привыкших к классической живописи, картины импрессионистов вызвали ощущение небрежного эскиза, сделанного мимоходом. Зрители первой выставки импрессионистов поднимали картины и их авторов на смех, но через сто лет эти «подмалёвки» будут стоять целые состояния.

Впечатление. Восходящее солнце,
1872 г.
Холст, масло. 48 х 63 см.
Музей Мармоттан-Моне, Париж,
Франция

Дама с зонтиком, повёрнутая влево, 1886 г.
Холст, масло. 131 x 81 см.
Музей Орсе, Париж, Франция

Прогулка. Дама с зонтиком, 1875 г.
Холст, масло. 100 x 81 см.
Национальная галерея искусства, Вашингтон, США

Картина «Дама с зонтиком» написана на пленэре в один из ветреных летних дней, когда семья Моне проживала в Аржантёе. Портрет жены художника Камиллы с их сыном Жаном отличается несвойственным ранней живописи Клода Моне вниманием к модели. Художник написал фигуры с нижнего ракурса, поймав неуловимое движение, — кажется, что жена и сын остановились лишь на мгновение. Зелень луговых трав уравновешивается цветом изнанки парасоля в руках Камиллы. Третьим и главным «персонажем» на картине Моне является солнечный свет, скользящий по лицам героев и складкам одежды, развевающимся на ветру.

ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР

[1841–1919]

«ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКУ — КУПИТЬ ЕГО КАРТИНУ».

ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР

Один из самых ярких представителей импрессионизма, равнодушный к работе на пленэре, но воплощающий художественные принципы данного направления в портретной живописи.

Пьер Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в городке Лимож, а вырос в Париже, где с ранних лет проявлял интерес к живописи. Его карьера началась с росписи фарфоровых изделий; юный художник, рисовавший с необыкновенной скоростью и точностью, быстро заработал на дом для своей семьи и даже оплатил уроки рисования у Эмиля Синьоля.

В 1860-е годы Ренуар начал учиться в Школе изящных искусств, а затем стал частью художественной группы, которая позже сформировала ядро импрессионизма.

Вдохновлённый природой и повседневной жизнью, он стремился запечатлеть свет и цвет в своих работах. Одним из ключевых моментов его карьеры стало участие в первой выставке импрессионистов в 1874 году с картинами «Танцовщица» и «Ложка»; продать удалось только последнюю.

Пьер Огюст Ренуар был известен своим умением передавать эмоции через цвет и свет в портрете. Его картины наполнены жизнью и радостью, что делает их особенно привлекательными. Он часто изображал сцены из жизни среднего класса, праздники и семейные собрания.

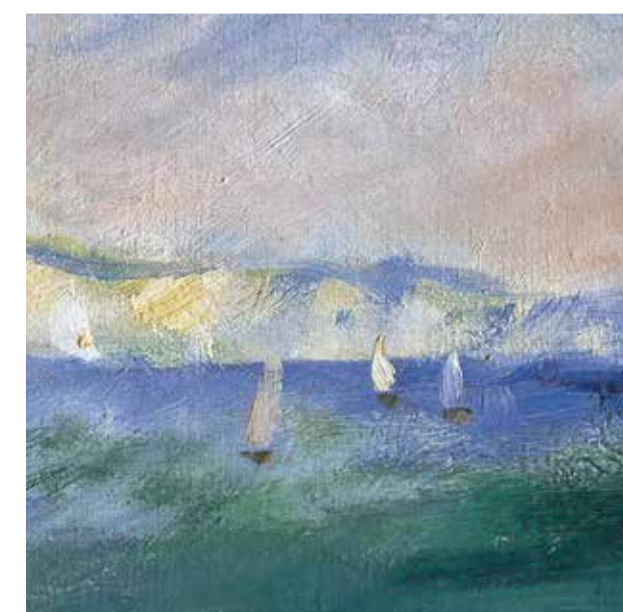
Творчество Ренуара не ограничивалось только импрессионизмом. В 1880-х годах он начал экспериментировать с классическими формами и композициями, что прослеживается в работе «Большие купальщицы». Картина отличалась более строгими линиями и формами, но при этом сохранила характерное внимание художника к свету и цвету.

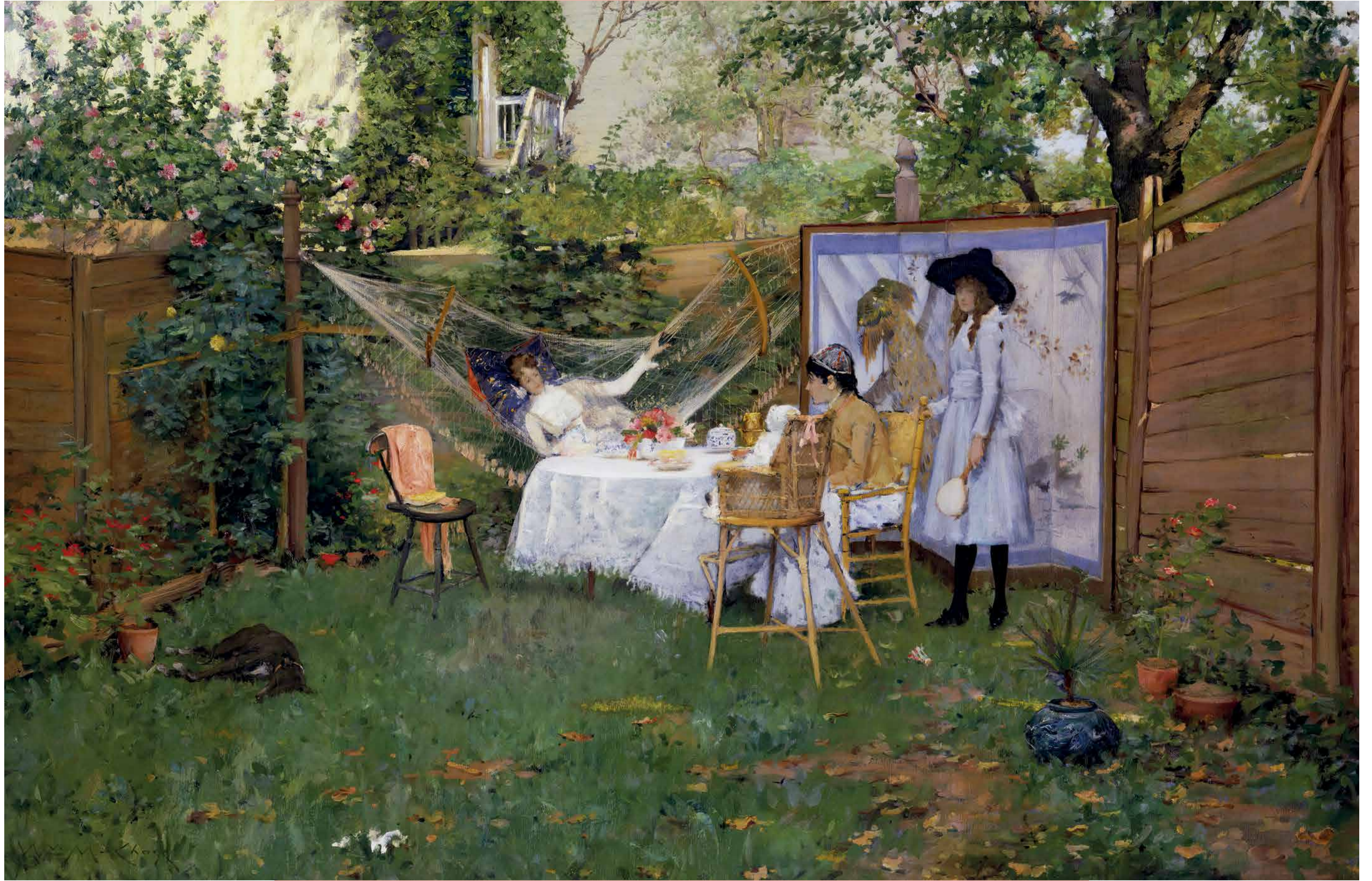
Личная жизнь Ренуара была достаточно насыщенной. В 1890-м он женился на Алине Шариго, которая была в два раза моложе и оставалась верным другом художника до конца его дней.

В последние годы жизни Ренуар страдал от артрита; это ограничивало его подвижность, но не могло остановить творческий процесс — он просил привязывать кисть к руке и продолжал писать. Его работы становились всё более яркими и насыщенными, отражая неутомимую любовь к жизни.

В ноябре 1919 года Ренуар заболел воспалением лёгких. Его состояние быстро ухудшалось, и 03 декабря художник скончался в собственном доме в Кань-сюр-Мер. Он был похоронен на кладбище в Эссау рядом с любимой женой, которую пережил всего на четыре года.

На берегу моря
(Алина Шариго),
1883 г.
Холст, масло.
92,1 x 72,4 см.
Метрополитен-
музей, Нью-Йорк,
США

Завтрак под открытым небом, 1888 г.
Холст, масло. 95,1х144,1 см.
Музей искусств, Толедо, США

ИМПРЕССИОНИЗМ

Импрессионизм — не просто стиль живописи, но философия восприятия мира через призму света, цвета и эмоций.

Он открыл новые горизонты для художников и зрителей, позволив каждому увидеть красоту повседневной жизни в её мгновениях.

Импрессионисты научили нас ценить не только конечный результат, но и сам процесс восприятия окружающего мира, что делает их искусство актуальным и по сей день.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОЛЬ СИНЬЯК

(1863–1935)

«ПУАНТИЛИСТ ВЫБИРАЕТ СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ, ПРИ КОТОРОМ ОН НАНОСИТ ЦВЕТ НА ХОЛСТ НЕБОЛЬШИМИ ТОЧКАМИ, А НЕ РАЗМАЗЫВАЕТ ЕГО ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ».

ПОЛЬ СИНЬЯК

Французский художник, один из ведущих представителей постимпрессионизма и основоположник неоимпрессионизма. Его творчество стало знаковым в контексте художественных поисков конца XIX — начала XX века, когда молодые творцы стремились к новым формам выражения и понимания света и цвета.

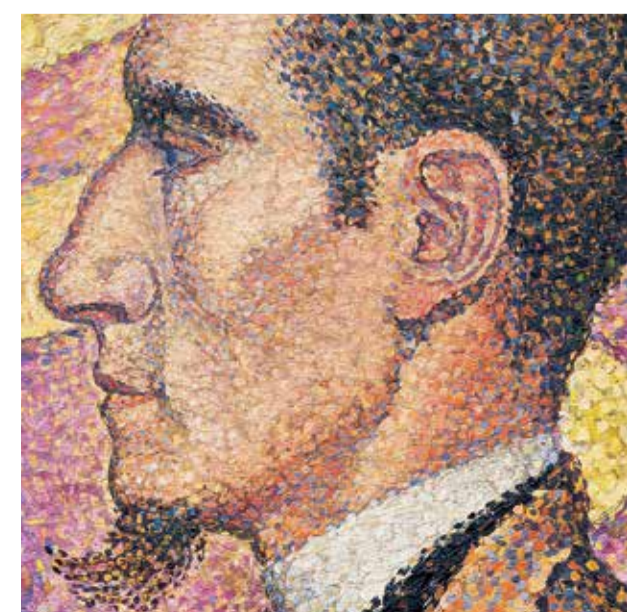
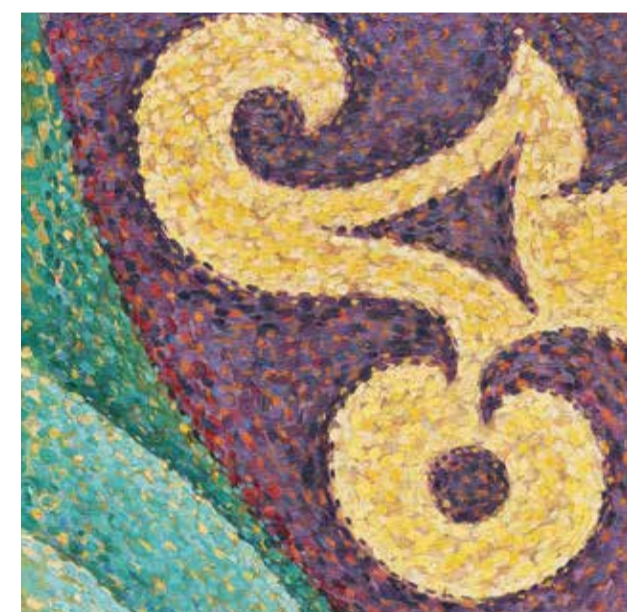
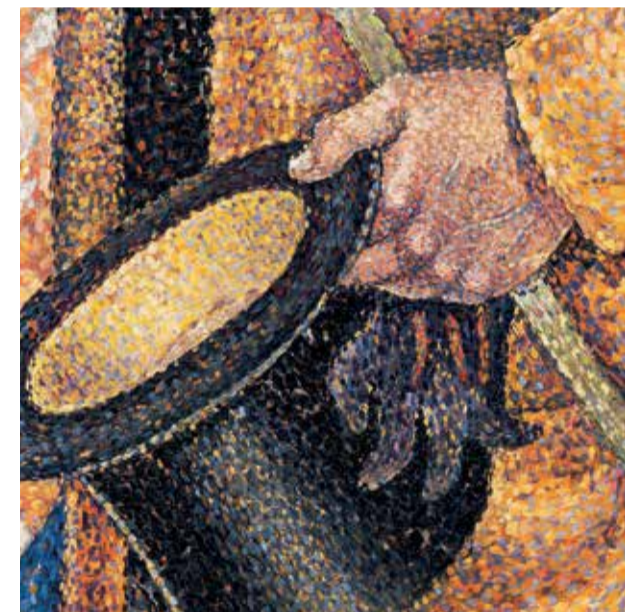
Поль Синьяк родился 11 ноября 1863 года в Париже. С раннего возраста он проявлял интерес к искусству, а выставки импрессионистов вдохновляли на поиски собственного стиля. Под впечатлением от работ таких мастеров, как Жорж Сёра и Клод Моне, Поль начал экспериментировать с цветом и светом.

Личное знакомство с Жоржем Сёра в 1886 году оказало значительное влияние на творческий путь художника. Поль Синьяк стал не только писать в технике пуантилизма, изобретённой Сёра, но и популяризировать метод своего товарища и учителя.

В исследовании «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму» (1899) Синьяк описывает и защищает принципы пуантилизма, раскрывает историю зарождения метода и подчёркивает важность научного подхода к живописи — через теорию колористики и цветовосприятия. Он считал, что цвет можно использовать для передачи эмоций и настроений, а не только для изображения реальности.

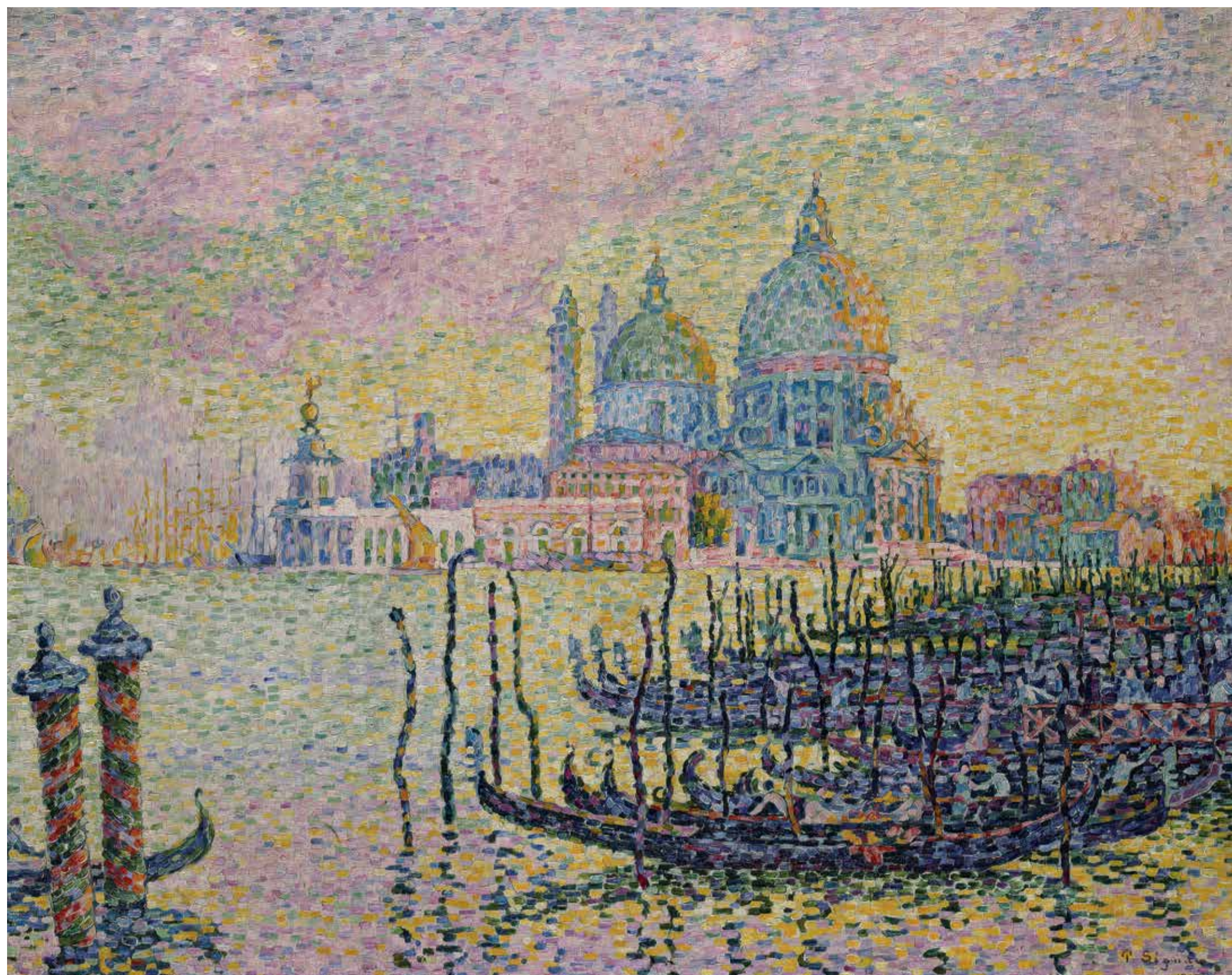
Поль Синьяк стал отходить от рассудочного и монументального пуантилизма после преждевременной смерти Жоржа Сёра — не только писал мазками вместо точек, но и разрабатывал свой уникальный, более эмоциональный и чувственный метод, основанный на том же сочетании контрастных цветов, чуть позже признавшись: «Я всё больше и больше ненавижу мелкую точку и сухость».

Поль Синьяк умер от сепсиса, вызванного продолжительной болезнью, в Париже, 15 августа 1935 года, и был похоронен на кладбище Пер-Лашез. Несмотря на свой вклад в искусство, мастер долгое время оставался в тени более известных коллег, однако его влияние на последующие поколения художников, включая фовистов и абстракционистов, невозможно переоценить.

Портрет Феликса Фенеона (фрагмент), 1890 г.
Холст, масло. 73,5 x 92,5 см.

Музей современного искусства, Нью-Йорк, США

Гранд-канал в Венеции, 1905 г.
Холст, масло. 73,5 x 92,1 см.
Музей искусств, Толедо, США

Золотой рог. Минареты, 1907 г.
Холст, масло. 73 x 92 см.
Частная коллекция

На картине «Гранд-канал в Венеции» Поль Синьяк изобразил вид на величественную архитектуру зданий Доган-да-Мар и Мария-делла-Салюте. Цветовое решение строится на контрастных сочетаниях розовых, жёлтых, синих и фиолетовых оттенков, а манера, в которой написана картина, создаёт ощущение мозаики, смягчающейся по мере удаления от полотна. В отличие от картины Эдуарда Мане «Большой канал в Венеции», полотно Поля Синьяка композиционно охватывает более широкий вид на Гранд-канал, предоставляя зрителю возможность оценить его красоту как бы издалека.

СОДЕРЖАНИЕ

ИМПРЕССИОНИЗМ

ЭДУАРД МАНЕ.....	7
ЖАКОБ АБРААМ КАМИЛЬ ПИССАРРО.....	21
ОСКАР КЛОД МОНЕ.....	39
ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР.....	61
ЭДГАР ДЕГА.....	81
ВИЛЬГЕЛЬМ ХАММЕРСХЕЙ.....	93
КОНСТАНТИН КОРОВИН.....	97
АЛЬФРЕД СИСЛЕЙ.....	103
БЕРТА МОРИЗО.....	111
ГЮСТАВ КАЙБОТТ.....	117
ФРЕДЕРИК БАЗИЛЬ.....	125
РИЧАРД ЭДВАРД МИЛЛЕР.....	129
ФРИДРИХ КАРЛ ФРИСКЕ.....	133
УИЛЬЯМ МЕРРИТ ЧЕЙЗ.....	141
ИМПРЕССИОНИЗМ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	149

ПУАНТИЛИЗМ

ЖОРЖ-ПЬЕР СЁРА.....	153
ПОЛЬ СИНЬЯК.....	157
МАКСИМИЛЬЕН ЛЮС.....	165
ШАРЛЬ ТЕОФИЛ АНГРАН.....	173
АНРИ ЭДМОН КРОСС.....	177
ТЕО ВАН РЕЙССЕЛЬБЕРГЕ.....	181
ПУАНТИЛИЗМ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	187
УКАЗАТЕЛЬ.....	188