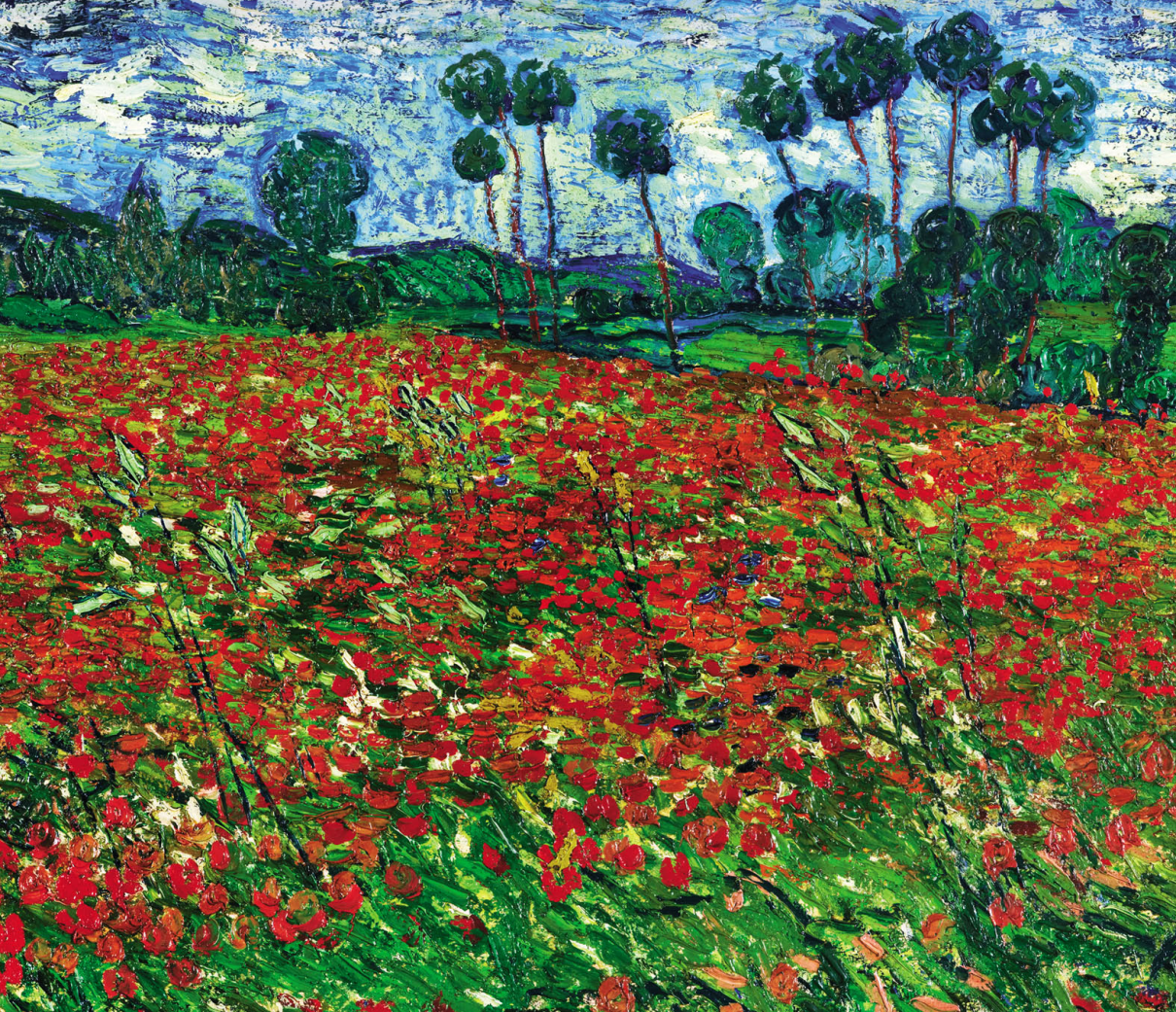
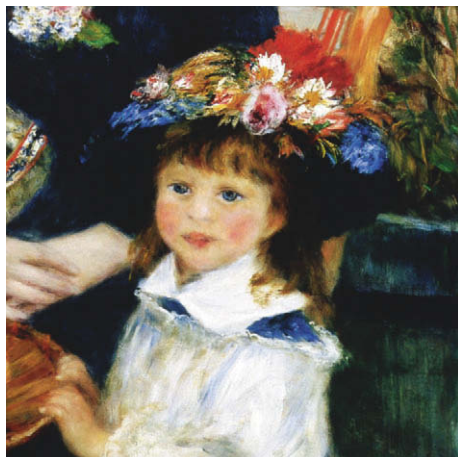

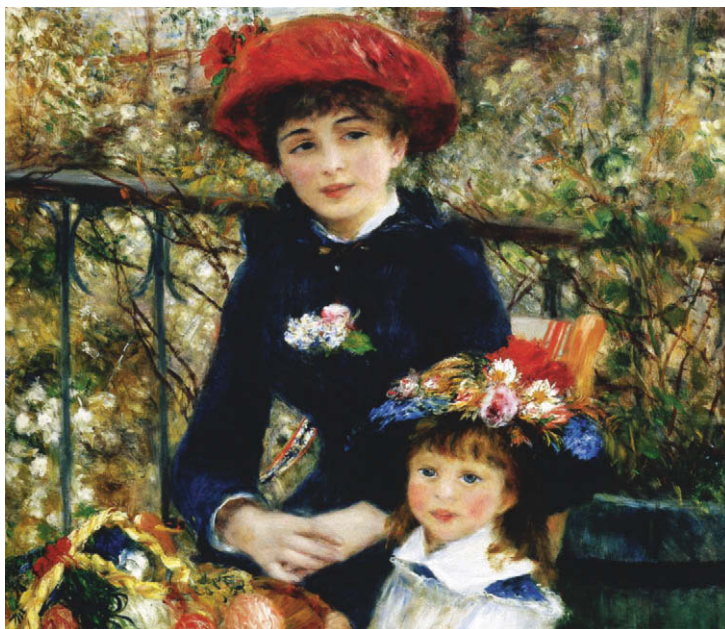
ИМПРЕССИОНИЗМ

ИМПРЕССИОНИЗМ

ИМПРЕССИОНИЗМ

Клод Моне. Парламент. Грозное небо

Содержание

Импрессионизм. Новая живопись	9
Хронология импрессионизма	13
Краткий путеводитель	14
Пейзаж, природа, впечатления	18

Город, места встреч и расставаний	101
---	-----

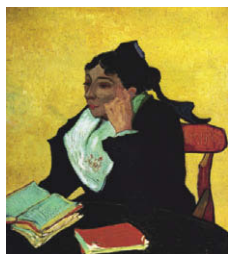
Увлечения, как образ жизни 151

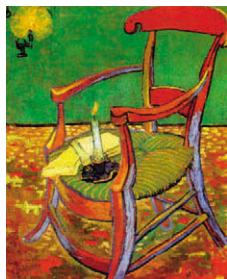
Люди и характеры 205

Портреты и автопортреты 291

Натюрморт	329
---------------------	-----

Стили и техники	355
---------------------------	-----

Список использованной литературы	377
Указатель произведений	379
Указатель художников	382

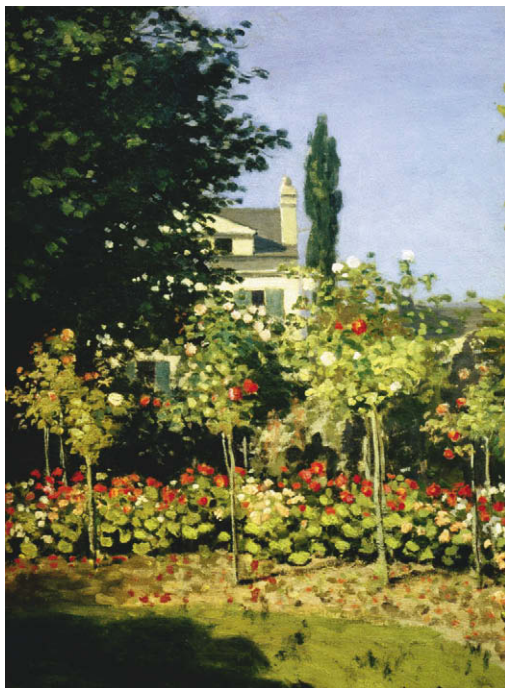
Эдгар Дега. Голубые танцовщицы

Импрессионизм. Новая живопись

15 апреля 1874 г. в Париже, в студии фотографа Феликса Надара на бульваре Капуцинок открылась Первая выставка Анонимного общества художников-новаторов, которых позже критики назовут импрессионистами (от названия картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца») и чьи картины буквально через сто лет после этого знаменательного события побьют все рекорды продаж. Однако в то время, время академизма и классицизма, их сочли новаторами, бунтарями, попирающими основы искусства, и только последовавшее в дальнейшем развитие направлений живописи — абстракционизма, символизма и прочих действительно бунтарских «измов» — показывает, как внимательно относились импрессионисты к природе и изображаемой натуре, как трепетно старались передать изменчивость мгновения и суть изображаемого явления.

Но в ту пору публика, воспитанная на классических образцах, написанных в студии и выполненных в приглушенно-благородных тонах, испытывала шок перед цветовым многообразием импрессионистической живописи, созданной с натуры. Художникам, впитавшим классическую традицию пейзажной живописи с условным колоритом и мягкими светотеневыми переходами, тоже было нелегко. Клод Моне писал: «Я хотел бы проснуться слепым, а затем внезапно прозреть так, чтобы начать писать, не зная, что собой представляют предметы, которые я вижу».

Что же послужило толчком к столь радикальному для того времени перевороту художественного сознания? Причин оказалось две: Эдуар Мане и новые научные открытия в

Клод Моне. Цветочный сад (Сент-Адресс)
(фрагмент)

сочетании спектральных цветов. Началось все задолго до 1874 г.: то, что казалось взрывом, тщательно зрело и подготавливалось, ведь практически у всех художников-импрессионистов на момент Первой выставки было за плечами не менее 15 лет богатого художественного опыта, обучение в Школе изящных искусств или частных студиях, тщательное копирование классических образцов. И самым ярким, первым представителем импрессионизма, течения, к которому он сам себя никогда не причислял, был Эдуар Мане, на которого сокрушительной лавиной обрушилось цунами издевательской критики и циничных замечаний. Вдохновленный классическими полотнами — Тициана, Рембрандта, Рубенса, Веласкеса, Франца Халса, Мане глубоко их переосмысливал и создавал собственные произведения, экспериментируя как с техникой изображения, накладывая «вибрирующие» мазки, создававшие эффект незаконченности картины при богатой фактурности живописной ткани, так и с выбором модели — героями картин Мане подчас становились пьяница или проститутка (Олимпия), с отказом от сюжета как такового (Завтрак на траве). Эти картины, в чем-то традиционные, но по сути новаторские, приводили благопристойную публику в шок — выставленная в Салоне в 1865 г. «Олимпия» породила порядка 87 отзывов в газетах того времени, из которых лишь несколько можно назвать относительно благожелательными. Это был настоящий протест против студийного искусства с возвышенными темами из истории и мифологии. И целой группе художников, искавших самовыражения помимо строгих тенденций классицизма или реализма, художественный опыт Мане указал новый путь — путь реальности, природы и света.

Эдуар Мане. Бар в «Фоли-Бержер» (фрагмент)

Новое течение ориентировалось и на новейшие научные открытия — импрессионисты писали контрастными, раздельными мазками, которые накладывались в соответствии с теорией цвета Шевреля и Гельмгольца, сводившейся к следующему: солнечный луч расщепляется на составляющие цвета, и соответственно две положенные на холсте краски усиливают живописный эффект, а при смешении краски теряют интенсивность. Все цвета разделяются на основные, или первичные, и производные. При этом каждый производный цвет является дополнительным по отношению к основному. Импрессионисты перестали смешивать краски на палитре, предпочитая накладывать мазки непосредственно на живописное полотно. Игра разнообразных мазков придает красочному слою изменчивость, трепетность, рельефность. Картины наполнились цветом и светом.

Пьер Огюст Ренуар. Качели

Новая техника требовала нового подхода, и импрессионисты покидают студии, предпочитая работать на пленэре, вдохновляясь непосредственным впечатлением от увиденного, текучести мгновения, настроения и полностью оправдывая название своего течения. Воздух и свет, органично объединяющие человека и природу выступают на первый план и подчас становятся главными составляющими — например, Клод Моне написал серию из 15 картин под название «Стога» и серию из 50 картин «Руанский собор», посвященных разным оттенкам одного и того же изображения или ландшафта при самых разных погодных и атмосферных условиях.

Поль Сезанн. *Персики и груши (фрагмент)*

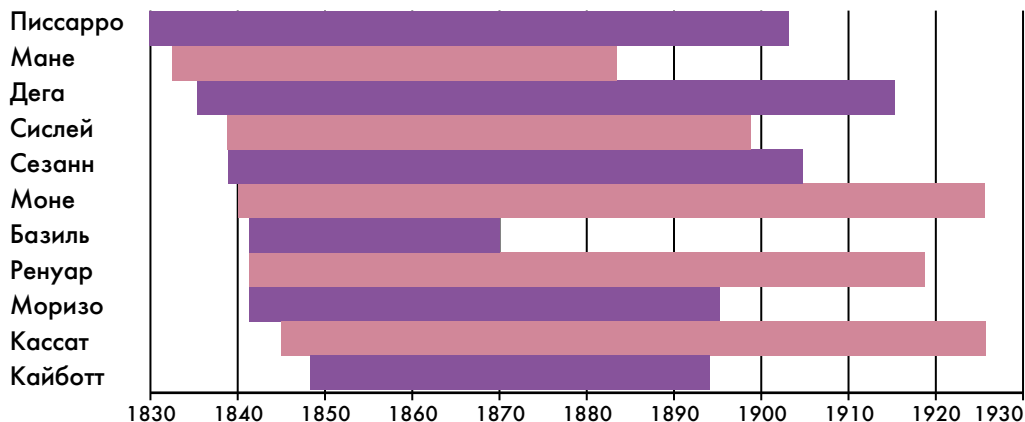
быть живописные полотна — результат жизни, творческого поиска, исканий и размышлений тех, кого сейчас мы называем импрессионистами.

И, несмотря на общие черты, каждый из художников нового течения был индивидуален, имел свою ярко выраженную творческую манеру и непростой путь становления. Когда-то отказавшись следовать традициям, каждый из них создал нечто свое. «Совершенство — результат коллективных усилий, — писал Бурден, — один человек без посторонней помощи никогда не сможет достичь совершенства». Именно поэтому так важно рассмотреть течение в целом, анализируя работы каждого художника в отдельности, ведь самым красноречивым «свидетелем», фиксатором нового направления могут

Хронология импрессионизма

Импрессионизм представлен множеством мастеров, но основой движения были Эдуар Мане, Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Камиль Писсарро, Фредерик Базиль и Берта Моризо. Однако Мане называл себя «независимым» художником, а Дега никогда не писал пейзажи на пленэре.

По художникам

Выставки

Первая выставка (15 апреля — 15 мая 1874 г.)

Адрес: бульвар Капуцинок, 35 (ателье фотографа Надара)

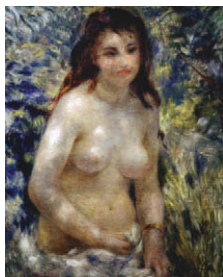
Участники: **Аструк, Атендю, Белиар, Бракемон, Брандон, Буден, Бюро, Гийомен, Дебра, Дега, Кальс, Колен, Ла Турш, Левер, Лепик, Лепин, Мейер, де Молен, Моне, Моризо, Мюло-Дюриваж, Джузеппе, Де Наттис, А. Оттен, Л. Оттен, Писсарро, Ренуар, Роббер, Руар, Сезанн, Сислей.**

Вторая выставка (апрель 1876 г.)

Адрес: ул. Лепелетье, 11 (галерея Дюран-Рюэля)

Участники: **Базиль (посмертно), Белиар, Бюро, Дебютен, Дега, Кайботт, Кальс, Левер, Легро, Лепик, Милле, Моне, Моризо, Л. Оттен, Писсарро, Ренуар, Руар, Сислей, Тилло.**

Третья выставка (апрель 1877 г.)

Адрес: ул. Лепелетье, 6

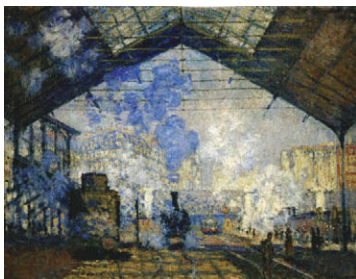
Участники: Гийомен, Дега, Кайботт, Кальс, Кордей, Левер, Лями, Моне, Моризо, Моро, Пьет, Писсарро, Ренуар, Руар, Сезанн, Сислей, Тилло, Франсуа.

Четвертая выставка (10 апреля — 11 мая 1879 г.)

Адрес: авеню Опера, 28

Участники: Бракемон, госпожа Бракемон, Гоген, Дега, Дзандомениги, Кайботт, Кальс, Кассат, Лебур, Моне, Пьет, Писсарро, Руар, Сомм, Тилло, Форен.

Пятая выставка (1 апреля — 30 апреля 1880 г.)

Адрес: ул. Пирамид, 10

Участники: **Бракемон, госпожа Бракемон, Видаль, Виньон, Гийомен, Гоген, Дега, Дзандоменеги, Кайботт, Кассат, Лебур, Левер, Моризо, Писсарро, Рафаэли, Руар, Тилло, Форен.**

Шестая выставка (2 апреля — 1 мая 1881 г.)

Адрес: бульвар Капуцинок, 35 (ателье фотографа Надара)

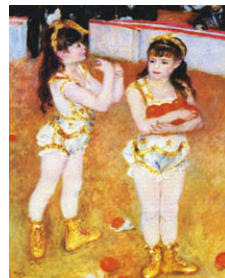
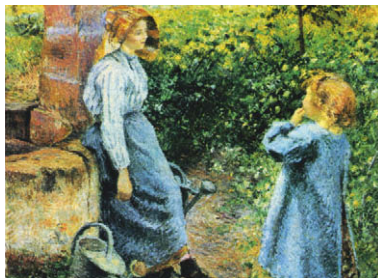
Участники: **Видаль, Виньон, Гийомен, Гоген, Дега, Дзандоменеги, Кассат, Моризо, Писсарро, Рафаэлли, Руар, Тилло, Форен.**

Седьмая выставка (март 1882 г.)

Адрес: Фобург-Сент-Оноре, 251 (у Дюран-Рюэля)

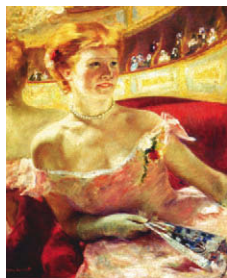
Участники: Виньон, Гийомен, Гоген, Кайботт, Моне, Моризо, Писсарро, Ренуар, Сислей.

Восьмая выставка (15 мая — 15 июня 1886 г.)

Адрес: ул. Лаффитт, 1

Участники: госпожа Бракмон, Виньон, Гийомен, Гоген, Дега, Дзандоменегги, Кэссет, Моризо, Камиль Писсарро, Люсьен Писсарро, Редон, Руар, Сера, Синьяк, Тилло, Форен, Шуффенекер.

мпрес

Импрессионизм

овая ж

СИОНИЗ
Пейзаж
Природа
Впечатления
КИВОВИ

Клод Моне

Завтрак на траве

Первоначально картина имела внушительные размеры — 4,6×6 м, что неудивительно: в отличие от Эдуара Мане, написавшего в 1862 г. полотно с одноименным названием с четырьмя фигурами, Клод Моне собирался представить 12 персонажей в полный рост, расположившихся на пикнике в Фонтенбло. Осенью 1865 г. художник переносил сделанные с натуры эскизы на полотно в мастерской. Однако к открытию Салона 1866 г. закончить картину он не успел. В момент нужды Моне заложил картину, чтобы заплатить за квартиру. А когда через несколько лет выкупил ее, то она оказалась в некоторых местах покрыта плесенью. Впоследствии художник разрезал холст на три части (два сохранившихся фрагмента находятся в Музее Орсе в Париже).

Одновременно с большим полотном Моне пишет уменьшенный вариант композиции, который дошел до нашего времени в неизменном виде и хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Год создания:

1866

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Клод Моне

Пляж в Сент-Адрессе

Клоду Моне было всего двадцать семь лет, когда он написал «Пляж в Сент-Адрессе» — пейзаж, в художественном отношении настолько новаторский, что экспонировать его стало возможным лишь на Второй выставке импрессионистов в 1876 г., почти через десять лет после создания.

Картина построена на контрастах: ярко светит солнце, праздные буржуа любят парусными гонками. Они не замечают рыбаков, а увлеченно смотрят на море в подзорную трубу. Буржуа силятся разглядеть нечто призрачное в то время, когда настоящее находится рядом. Картина была написана в начале лета 1867 г., сразу после того, как две значительные работы художника были отвергнуты Салоном. В последующие годы Моне часто приходилось испытывать то же самое; возможно, поэтому он и не выставлял «Пляж в Сент-Адрессе» вплоть до 1876 г. и предпочел отдать свою картину не в Салон, а на выставку импрессионистов.

Год создания:

1867

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Клод Моне

Отель де Рош-Нуар. Трувиль

Картина написана во время медового месяца Клода Моне и Камиллы, который они провели в Трувиле, курорте на севере Нормандии. Это одна из первых попыток изобразить в живописи эффект сильного ветра. Левый верхний угол картины занимает развевающийся флаг, написанный энергичными красными и белыми мазками. Здание справа уравнивает контрастную композицию.

Уже в начале 1870-х гг. Клод Моне, непризнанный критиками и публикой, пользовался несомненным авторитетом среди друзей художников. Критик Дюре, восторгаясь работами Камилы Писсарро, начал умалать значение Моне, и художник тотчас же ответил: «Не боитесь ли вы, что заблуждаетесь относительно таланта Моне, который, на мой взгляд, очень серьезен и очень чист?.. Это искусство, основанное на изучении и наблюдении и исходящее из совершенно нового чувства, это поэзия, переданная гармонией правдивых красок. Моне страстный поклонник правдивого изображения».

Год создания:

1870

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Клод Моне

Впечатление. Восход солнца

Картина впервые экспонировалась на выставке 1874 г. в бывшей мастерской фотографа Надара. С легкой руки журналиста Луи Леруа картина дала имя новому направлению в живописи — импрессионизму, а художников-новаторов стали называть «импрессионистами» (от франц. *impression* — впечатление).

Брат Ренуара Эдмон, делавший каталог выставки, был в отчаянии от количества картин Моне и их лаконичных названий. Однако Моне был непреклонен. «Меня спросили название этой картины для каталога, она действительно не могла сойти за вид Гавра. Я ответил: «Поставить — «Впечатление».

В своей статье «Выставка импрессионистов» Леруа пишет: «Обои в первоначальной стадии обработки более закончены, чем этот морской пейзаж!»

Год создания:

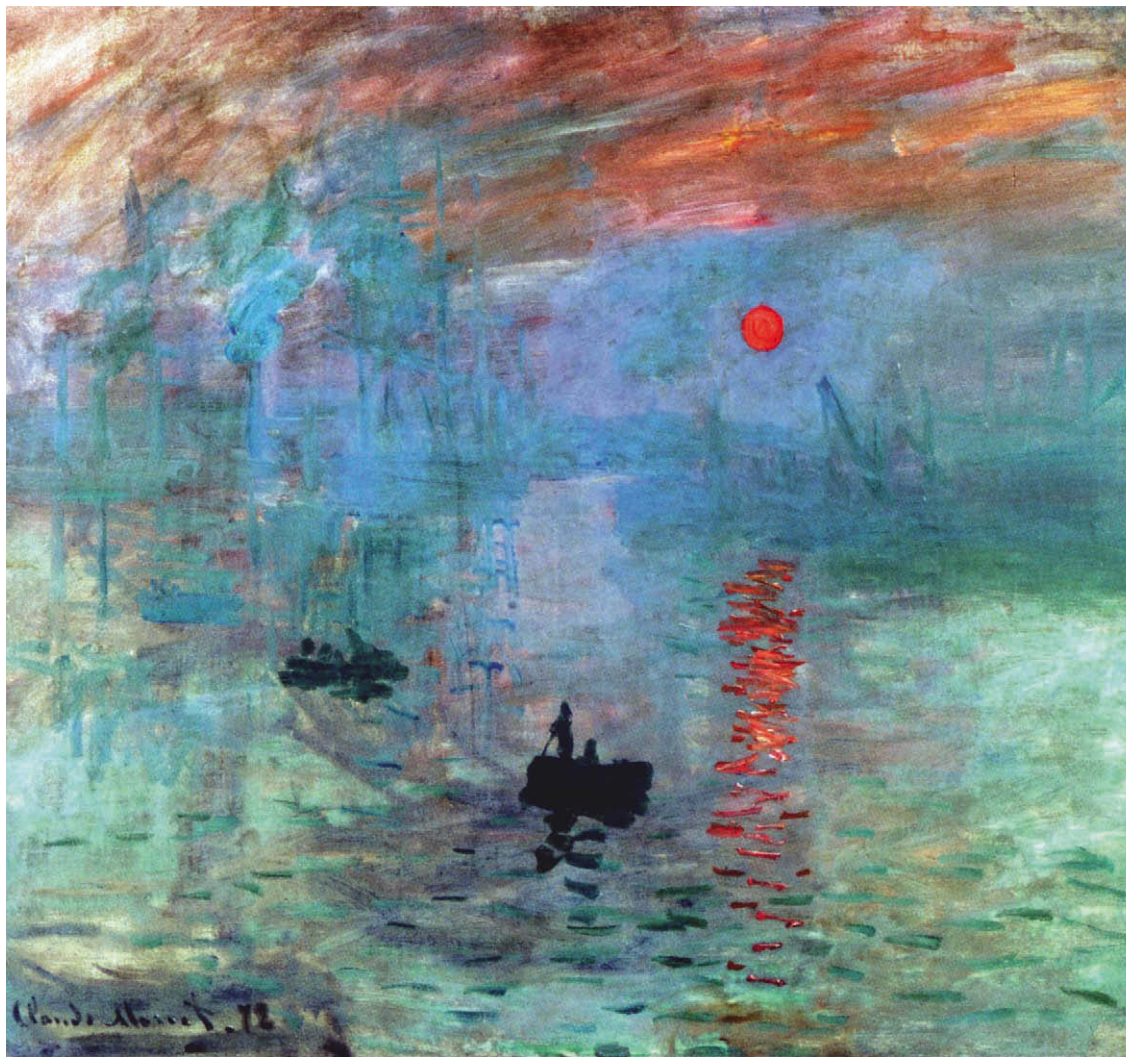
1872

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Мармottан-Моне, Париж

Клод Моне

Дом Моне в Аржантее

Это типично импрессионистическая работа, простая по сюжету, сияющая лучезарными красками. 1873 г. стал первым годом безбедного существования художника, благодаря приданому жены Камиллы и наладившейся наконец продаже картин. Несколькими годами раньше у Клода Моне и Камиллы Донсье родился сын Жан. На переднем плане картины сын изображен играющим с обручем. Сад в Аржантее роскошно цветет: судя по всему, еще задолго до Живерни Моне был великолепным садоводом.

В это время художник освоил мелкий, похожий на запятую мазок, который позволял фиксировать малейший замеченный нюанс.

Год создания:

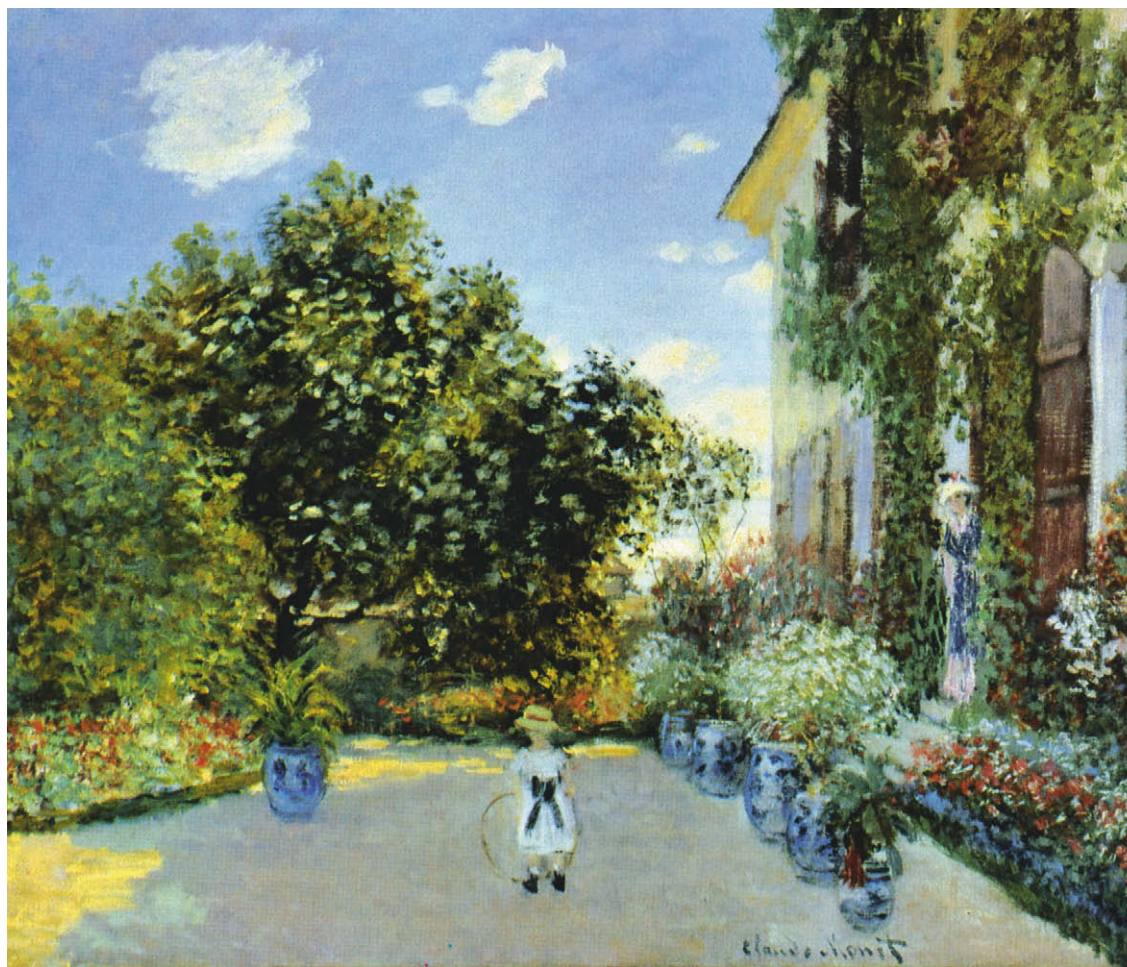
1873

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Клод Моне

Тополя

Картина входит в серию «Тополя», состоящую из 15 картин, которую Моне написал летом и осенью 1891 г. на берегах Эпта, примерно в миле от своего дома в Живерни. Тополя изображались в зависимости от освещенности и атмосферных условий в различное время суток, в разное время года. Некоторые картины серии писались Моне с берега, другие — со специально сконструированной лодки. Лила Кэбот Пери, американка, проводившая с 1889 г. лето в Живерни, писала: «Моне рассказывал мне, что когда он писал один из тополей, у него было всего семь минут, чтобы запечатлеть луч солнца на листке дерева, потом луч сместился, он достал другой холст и стал писать на нем».

В 1892 г. все пятнадцать холстов экспонировались в галерее Дюран-Рюэля в Париже. Один из обозревателей выставки написал: «Если взять каждое полотно в отдельности, оно, конечно же, оставит у зрителя впечатление чего-то свежего и величественного. И лишь увидев их вместе, понимаешь, что эти картины неотделимы друг от друга. И для того, чтобы воздействие этих картин на зрителя было наиболее полным, их нужно выставить вместе в одной галерее на вечные времена».

Год создания:

1891

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Клод Моне

Стога. Конец дня. Осень

Клод Моне — без сомнения лидер течения импрессионизма — написал серию «Стога», состоящую из 15 картин в 1891 г. Художник стремился зафиксировать различные нюансы освещения одного и того же объекта в разное время суток, при разных погодных и атмосферных условиях, в разное время года. «Я хочу уловить мгновенность: атмосферу и свет, разлитый в ней», — писал он.

Серия «Стога» была представлена на выставке 1891 г. в галерее Дюран-Рюэля и совершенно поразила современников — за всю историю мирового искусства не было случая, чтобы пятнадцать картин на один и тот же сюжет висели в одном зале. Однако приверженцы традиционного подхода к живописи выражали свое недоумение: «Многие импрессионисты задались чрезвычайно странными задачами: воспроизвести впечатление от мгновенного взгляда на пейзаж, при особенной игре света, в момент, когда формы еще не поняты и только начинается процесс усвоения мозгом... Эти моменты психологически интересны, но в живописи им нечего делать. Цель этого художника — показать наибольшее количество световых эффектов и только световых», — писал Ф. Петрушевский в начале XX в.

Год создания:

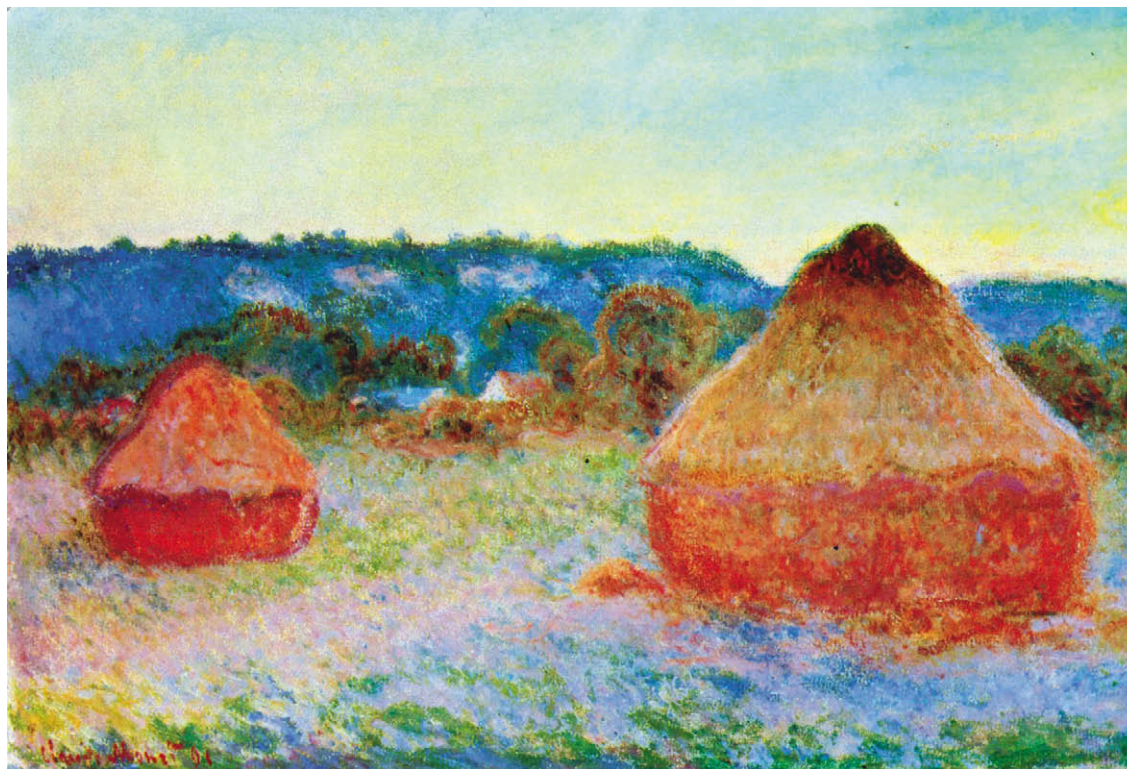
1891

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Клод Моне

Стог сена в снегу. Хмурый день

По словам критика Гюстава Жеффруа: «Живописная серия Клода Моне «Стога» — это поэзия вселенной, заключенная в ограниченное пространство луга» — неудивительно, что критики прибегали к поэтическим сравнениям, забывая о цели, которую ставил перед собой художник. Однако высокий тон критики показывает, что мир французского искусства основательно изменился с конца 1870-х — начала 1880-х гг., когда импрессионистов яростно поносили за вульгарное содержание их картин. В 1891 г., когда Моне выставил свои «Стога», импрессионизма, в сущности, уже не существовало, сама группа практически распалась, и каждый из художников пошел своим, неповторимым творческим путем.

Работа над серией «Стога» шла нелегко. В мае 1890 г. Клод Моне писал Гюставу Жеффруа: «Бьюсь над последовательностью различных состояний, но в это время года солнце садится так быстро, что я за ним не поспеваю... Работа идет очень медленно — я просто в отчаянии; а чем дальше, тем яснее вижу, как тяжело передать то, что я ищу «мгновенность», особенно равномерный обволакивающий свет, разлитый повсюду».

Год создания:

1891

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Клод Моне

Пруд с кувшинками. Гармония в зеленом

В 1883 г. Клод Моне переселился в Живерни и за несколько лет собственным руками создал фантастический сад, главной достопримечательностью которого стал искусственный пруд с кувшинками и японским мостиком. Критик Арсен Александр так описывал свои впечатления от посещения Живерни: «Куда бы вы ни посмотрели... везде пруды, гирлянды цветов, цветущие изгороди диких и садовых растений, гармоничные сочетания которых меняются и обновляются каждое время года». Японские мотивы легли в основу 20 картин Моне. В дальнейшем мотив водяных лилий будет использован Моне в оформлении огромных декоративных панно, под которые художник вынужден будет перестраивать свою мастерскую.

В 1909 г. Моне устроил выставку серии «Кувшинки» в галерее Дюран-Рюэля. В отличие от предыдущих серий (Стога, Руанский собор), он не стремился передать световоздушные эффекты. Хроматическое варьирование цвета поздних произведений художника предвосхитило дальнейшее появление беспредметной, абстрактной живописи в его творчестве.

Год создания:

1899

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Клод Моне

Парламент. Грозное небо

Серия так называемых «лондонских туманов» — Клод Моне продолжал писать серии картин, посвященные разным световоздушным эффектам, и на этот раз главным героем изображения стал лондонский туман — насчитывает около 100 работ и делится на три группы: Парламент, Мост Ватерлоо, Мост Чаринг-Кросс. После 1901 г. Моне не выезжает из пределов Живерни, и лондонские серии картин были закончены в мастерской. В это время Моне разрабатывает сложную систему соотношений цветов, без непосредственного соприкосновения с натурой, практически в абстрактной манере.

Здание Парламента представлено в разное время суток и при различном освещении: оно то окутано густым туманом, сквозь который проступают величественные очертания, то горит в лучах заходящего солнца, то покрыто мерцающей сеткой дождя в рассеянном свете. Клон Моне все менее стремится изображать конкретные детали, а лишь сиюминутный образ, впечатление.

Картины были представлены на выставке 1904 г. и потрясли зрителей и критиков мощью и глубиной.

Годы создания:

1900–1901

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей изящных искусств, Лилль

Пьер Огюст Ренуар

Сена в Аржантейе

Ренуар часто присоединялся к Моне, снявшему дом в Аржантейе. Этот город, находившийся на берегу Сены, привлекал художников живописными видами. Художники устанавливали рядом свои мольберты и делали этюды одной и той же натуры. Для Моне и Ренуара этого периода характерен мелкий мазок.

«Холсты их, таким образом, были покрыты вибрирующей тканью маленьких точек и штрихов, ни один из которых сам по себе не определял какую-либо форму, но все вместе они передавали не только специфические черты выбранного мотива, но и пронизанный солнцем воздух, который, окутывая деревья, траву, дома и воду, давал представление об определенном времени дня, даже часе. Природа уже не была объектом интерпретации, как у художников Барбизонской школы, она становилась лишь непосредственным источником впечатлений, и эти впечатления можно было лучше всего передать техникой мелких точек и мазков, которые вместо того, чтобы выявлять детали, сохраняли общее впечатление, во всей его живости и богатстве красок», — пишет искусствовед Джон Ревальд.

Год создания:

1873

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Альфред Сислей

Пешеходный мост в Аржантейе

В начале 1870-х гг. Сислей вместе с Моне и Ренуаром часто делал этюды в небольшом курортном городке на берегу Сены, прославившимся своими парусными регатами. Для Альфреда Сислея, однако, текущая мода не имела совершенно никакого значения. Он пишет Аржантей так, как писал бы любой другой провинциальный городок: его интересует жизнь жителей, ее уклад и будничный распорядок.

Пешеходный мост города — это зарисовка с натуры. Композиция картины динамична и стоит по диагонали: уходит в глубь картины мост, по которому движутся изображенные персонажи. Все в картине находится в движении, даже небо и река написаны отрывистыми мазками, передающими водную и воздушную стихию.

Год создания:

1872

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Альфред Сислей

Мороз в Лувесьенне

Из всех художников-пейзажистов Сислей был наиболее традиционным приверженцем импрессионизма. Он не делал попыток усовершенствовать свою импрессионистическую манеру, всегда уделял особое внимание композиции пейзажей, часто контрастировавшей скромному обаянию изображаемой местности.

В 1870-х гг. городок Вуазен-Лувесьенн охотно посещали молодые художники-импрессионисты. Альфред Сислей, последователь пейзажного стиля Коро, дольше других освобождался от его влияния. «В тесном общении с природой он обрел силу чувства и выражения, которой ему не доставало раньше. Его лиризм уже не только нежен, работы его пронизаны новой уверенностью, стремлением к открытиям и наслаждением завоеванной свободой», — писал искусствовед Джон Ревальд.

Год создания:

1873

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Альфред Сислей

Наводнение в Пор-Марли

Альфред Сислей посвятил наводнению в Пор-Марли целую серию картин. Мастерски переданные блики света на воде, мерцающие облака создают в этих пейзажах необыкновенную глубину. Сислей, как правило, сводит тональность картины к колористическому единству. Здесь — к нюансам голубого и серого с вкраплениями коричневых оттенков.

«Небо... сообщает всему движение... Может ли быть что-либо более волнующее, чем небо, которое мы видим летом... с разгуливающими по нему белыми облаками. Сколько движения, сколько жизни! Оно, как морская волна,.. влечет нас. Но есть и другое... — вечернее небо... облака постепенно исчезают, гаснут. Это небо более меланхоличное, более нежное. И я особенно люблю его», — писал Сислей другу.

Год создания:

1876

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Альфред Сислей

Сад Ошеде. Монжерон

В 1867 г. жюри официального Салона отклонило работу Альфреда Сислея, после чего тот совместно с Ренуаром, Сезанном, Писсарро и Базилем принял участие в организации Салона Отверженных. В 1874 г. Сислей показывает шесть работ на Первой выставке импрессионистов. В 1904 г. один из французских критиков писал: «Сислей был певцом спокойных синих рек и цветущих садов, освещенных солнцем холмов и прилепившихся на их склонах деревушек с крытыми красной черепицей домами, но прежде всего он был певцом французского неба».

Альфред Сислей регулярно работал в Монжероне в 1870-е гг. Изображенный на полотне сад принадлежал Эрне Ошеде, главе торговой фирмы, поклоннику творчества импрессионистов, собравшему достаточно внушительную коллекцию их произведений.

Год создания:

1881

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Камиль Писсарро

Склон Жале. Понтуаз

С 1866 по 1869 г. Камиль Писсарро жил в деревне Понтуаз на Уазе, к северо-западу от Парижа. Деревенские мотивы стали темами его пейзажей раннего периода творчества. Манерой исполнения — энергичными мазками и широкой цветовой плоскостью композиции — эти работы обязаны произведениям Эдуара Мане.

Камиль Писсарро — единственный участник всех (восьми) выставок импрессионистов. Данная картина демонстрировалась в Салоне 1868 г. Эмиль Золя особо выделил работы Писсарро в статье, посвященной художнику. «Вот современный пейзаж. Чувствуется, что здесь прошел человек, который перевернул и взрезал землю... И эта долина, этот склон холма — воплощение простоты и героической свободы. Ничто не может быть проще и величественнее. Обычная действительность преобразена темпераментом художника в редкую по силе поэму жизни».

Год создания:

1867

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен

Камиль Писсарро

Въезд в деревню Вуазен

В 1868 г. Камиль Писсарро отправляется в пригороды Парижа и переходит от пейзажного реализма к импрессионизму.

Критик Редон так высказался по поводу пейзажей Писсарро: «Цвет еще несколько глуховат, но он прост и хорошо почувствован. Удивительный талант, который как будто огрубляет природу. Господин Писсарро, на первый взгляд, передает ее в очень элементарной манере, но в этом проявляется искренность. Господин Писсарро видит очень просто; он несколько жертвует колоритом, чтобы более живо выразить общее впечатление, которое всегда сильно, потому что всегда просто».

Картина изображает уходящую вдаль дорогу, которая словно раскрывается навстречу зрителю. На фоне неба ясно вырисовываются четкие силуэты деревьев, удлиненные тени от которых словно расчерчивают дорогу и придают пейзажу динамичность.

Год создания:

1872

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Камиль Писсарро

Кот-де-Беф в Эрмитаже

В год, когда Писсарро написал эту картину, состоялась Третья выставка импрессионистов. Выставку организовал Гюстав Кайботт, который старался по возможности покупать картины импрессионистов и всячески поддерживал своих талантливых, но малообеспеченных друзей-художников.

В Понтуазе Камиль Писсарро провел в общей сложности 15 лет, именно в этом городке создано большинство пейзажей Писсарро. Молодые начинающие художники часто приезжали к мастеру за советом и руководством. В частности, пейзажи Писсарро оказали большое влияние на Сезанна устойчивостью форм и архитектурной. Позднее Сезанн воспринял у Писсарро технику мелкого мазка и стал писать на пленэре. Писсарро же, в свою очередь, признавал влияние Сезанна.

В картине использована богатая палитра цвета. Красные крыши домов переданы пятнами чистого цвета, пробивающимися сквозь плотные стволы деревьев приглушенных тонов.

Год создания:

1877

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Национальная галерея, Лондон

Камиль Писсарро

Вид Эраньи

В 1884 г. Писсарро снял дом в Эраньи, и именно там были написаны пейзажи в новой манере, сложившиеся под влиянием Сера в духе неоимпрессионизма. Однако со временем, разочаровавшись в новом методе, Писсарро снова возвратился к импрессионизму. Разделение произошло отчасти потому, что неоимпрессионисты провозглашали тезис построения искусства на научной основе, а Писсарро отстаивал творческую свободу художника.

«Он вернулся к своим импрессионистским концепциям и отказался следовать за Сера, работы его обрели былую свежесть, при этом сохранились легкость и чистота цвета как результат его дивизионистских экспериментов. Сейчас ему уже было за шестьдесят, но он отдавался живописи с таким юношеским энтузиазмом и оптимизмом, что внушал благоговение всем, кто встречался с ним», — писал искусствовед Джон Ревальд.

Картина написана в технике раздельного мазка чистого цвета. У Писсарро эти мазки представляли собой скорее запятую, чем точку, в отличие от Синьяка и Сера.

Год создания:

1895

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Частная коллекция

Анри Руар

Терраса на берегу Сены в Мелене

Успешный промышленник, коллекционер произведений искусства, художник и близкий друг Дега, Анри Руар получил образование инженера. После Франко-прусской войны увлекся живописью, принимал участие во всех выставках импрессионистов, кроме Седьмой, экспонируя главным образом пейзажи. Его живописные произведения были гораздо менее известны, чем работы его друзей. Зато еще при жизни Руар прославился как один из самых известных коллекционеров своей эпохи.

Анри Руар покровительствовал импрессионистам и поддерживал их финансово, он собрал огромную коллекцию картин как старых мастеров — Эль Греко, Гойи, Пуссена, Брейгеля, так и современников: Дега, Сезанна, Тулуз-Лотрека, Мане.

После его смерти в 1912 г. коллекция картин была распродана.

Год создания:

1880

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Гюстав Кайботт

Байдарки в Йерре

Гюстав Кайботт был инженером-кораблестроителем и владельцем нескольких яхт; в свободное время он занимался живописью. Кайботт подружился с Ренуаром, они часто отправлялись в плавание по Сене. «Певец буржуазии» — так был назван Кайботт критиком Гийоменом. Этот человек имел богатое состояние, большую часть которого потратил на покупку картин своих друзей, художников-импрессионистов, организацию их выставок. После его смерти богатая коллекция, согласно завещанию, должна была быть передана правительству Франции, но Франция, увы, этот дар не оценила. Многие из картин были отвергнуты и разошлись по частным коллекциям, оставшиеся составили ядро коллекции музея Орсе в Париже.

Йерр — место, где находился фамильный замок Кайботтов. Неожиданный ракурс картины, характерный для этого художника, — его отличительная черта, поле его экспериментаторской деятельности. Картина разделяется композиционно на две плоскости — верхняя часть — обрамляющие пруд деревья, написана мелкими мазками, передающими движение листвы. Текучесть воды передают широкие отрывистые линии серо-голубой тональности с энергичными белыми бликами.

Год создания:

1877

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Частное собрание, Виргиния

Гюстав Кайботт

Парусники в Арнжантейе

В Арнжантейе Кайботт познакомился с Моне и течением импрессионистов и начал серьезно заниматься живописью. А так как Кайботт был не только конструктором судов, но и страстным любителем регат, это объясняет большое количество картин, связанных с парусным спортом. Кайботт создал столько картин с парусниками в Аржантее, что их невозможно точно датировать. Влияние Моне чувствуется в передаче неба и водной глади, однако в отличие от своего учителя и вдохновителя Кайботт четко обрисовывает контуры предметов.

Долгое время Кайбота относили к второстепенным мастерам и ценили прежде всего как крупного коллекционера картин импрессионистов. Лишь сравнительно недавно он привлек внимание как художник и занял достойное место в плеяде импрессионистов, многие из которых без поддержки этого живописца-кораблестроителя просто не смогли бы существовать.

Год создания:

1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Жан Батист Арман Гийомен

Порт в Шарантоне

В 1863 г. выставлся в Салоне отверженных. В 1866 г. оставил службу, чтобы писать вместе со своим другом Отенем в Лувре и с Писсарро — на открытом воздухе. Зарабатывал, расписывая вместе с Писсарро оконные тенты. В 1874 г. принял участие в Первой выставке импрессионистов. В 1877–1882 гг. выставлся на Третьей, Пятой, Шестой и Седьмой выставках импрессионистов. Моне и Дега отклонили его работы, Писсарро настаивал. В 1884 г. выставился в Салоне Отверженных.

В 1888 г. состоялась его первая персональная выставка. Писал пейзажи, тематика его работ близка Писсарро, Моне, Сислею. Гийомен питал особую симпатию к изображению видов реки Сены.

Год создания:

1878

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Фредерик Базиль

Лес в Фонтенбло

Фредерик Базиль, друживший с Моне, был приверженцем Барбизонской школы. В 1864 г. они проводили лето в Шайи, деревне на окраине леса Фонтенбло. Молодые художники делали этюды на пленэре, в лесах, славившихся своими огромными дубами. Вернувшись в Париж, Базиль написал своим родителям, что уезжал вместе с другом, «который очень силен в пейзаже; он дал мне кое-какие советы, и они очень помогли мне... В некоторых местах лес действительно великолепен».

Фредерик Базиль погиб во время Франко-прусской войны, художнику в то время исполнилось 29 лет. В данном пейзаже Базиль передает яркий свет, который, в отличие от живописной манеры Клода Моне, не размывает очертания предметов, а фиксирует их контуры.

Год создания:

1865

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Берта Моризо

Строительство судов

Внучатая племянница художника Фрагонара, в 1860–1862 гг. брала уроки у Коро, который посоветовал ей учиться писать на пленэре. Впервые ее работы были выставлены в Салоне в 1864 г., когда Берте было всего 23 года. В 1874 г., в то время, когда была написана эта картина, Берта Моризо вышла замуж за брата Мане Эжена.

«Строительство судов» — лаконичная по композиции и использованию живописных приемов картина. Берта Моризо свободно передает свето-воздушные эффекты серого неба, кое-где расцвечивая его бликами. Бревна на переднем плане картины визуальнo уравнивают композицию. В отличие от обычных «буржуазных» сюжетов, характерных для творчества Берты Моризо, картина адресована широкой публике и говорит о свободе самовыражения художницы, чей «женский» талант признавал даже такой придирчивый критик, как Эдгар Дега.

Год создания:

1874

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Мармоттан-Моне, Париж

Винсент Ван Гог

Сад поэтов

В феврале 1838 г. Винсент Ван Гог отправился в Арль, намереваясь основать братство художников. В письмах он постоянно убеждал брата Тео, Поля Гогена и Эмиля Бернара присоединиться к нему.

«Сад поэтов» — одна из картин, написанных Ван Гогом незадолго до приезда в Арль Гогена. По замыслу художника, она наряду с другими его работами должна была украшать дом, и, вероятнее всего, спальню Гогена, окна которой выходили на городской парк, изображенный на картине. По представлениям Ван Гога городской сад — это место, где человек освобождается от тревог и суеты и окунается в творческую атмосферу, проникнутую тишиной и спокойствием. Художник очеловечивает природу: шелест листьев, движение крон воспринималось Ван Гогом как живое дыхание деревьев, чья «зелень постоянно и неизменно обновлялась в своих свежих и сильных побегах».

Год создания:

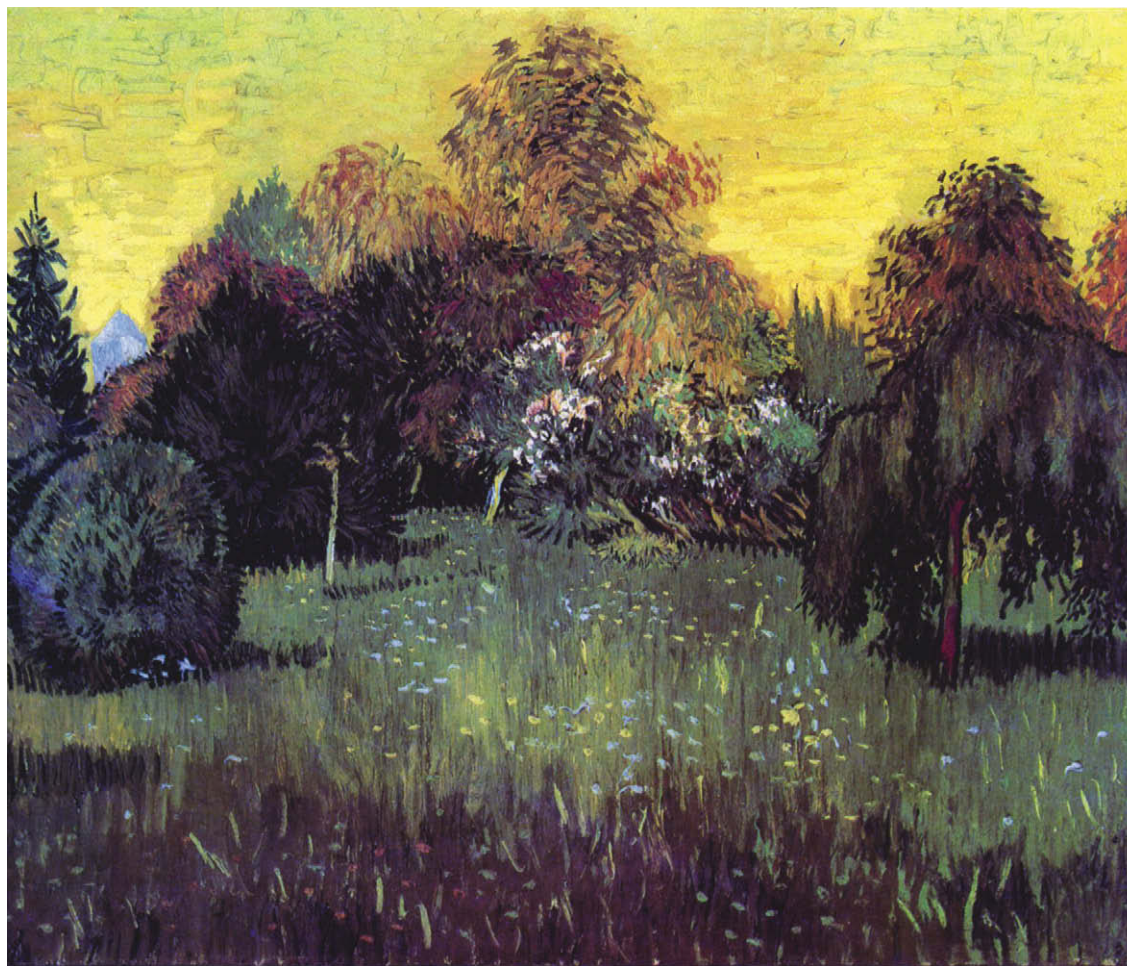
1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Винсент Ван Гог

Красные виноградники в Арле. Монмажур

Эта знаменитая картина написана Ван Гогом в начале ноября 1888 г. в окрестностях аббатства Монмажур во время сбора винограда. Динамичные пастозные мазки подчинены одному ритму. Ван Гог использует язык цвета, эмоциональное и символическое содержание которого он осознал в этот период. Солнце — вот главная действующая составляющая пейзажей, написанных в Арле. Излюбленный цвет Ван Гога этого периода — желтый, оранжевый, красный. «Красные виноградники» — одно из немногих произведений, проданных при жизни художника. В 1890 г. она экспонировалась на выставке в Брюсселе и была куплена за 350 франков.

«Для всех полотен Винсента Ван Гога характерен избыток силы и страстность выражения. В его настойчивом подчеркивании сущности и характера взятого объекта, в его зачастую слишком дерзком упрощении форм, в его отважном желании взглянуть на солнце широко раскрытыми глазами, в напряженности его рисунка и колорита — всюду видна могучая рука, настоящий мужчина, смельчак, который бывает порой зверски груб, а порой — удивительно нежен», — писал художественный критик, современник Ван Гога, Альбер Орье.

Год создания:

1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Винсент Ван Гог

Желтый дом. Дом Винсента

Картина была написана в сентябре 1888 г. в Арле. Ван Гог отправился на юг Франции с мечтой, что в конце концов к нему присоединятся друзья-художники и вместе они создадут творческий союз, «Мастерскую юга», во главе которой встанет Гоген. По приезду в Арль Ван Гог снял и даже отремонтировал четыре комнаты в правом крыле желтого дома на площади Ламартин.

Винсент писал брату: «Хочу, чтобы это был настоящий дом для художников, но чтобы никаких ценностей в нем не было, совершенно никаких ценностей — даже наоборот, но чтобы все от стула до картины имело бы особый характер». В то же самое время он пишет картину «Желтый дом» («Улица»): «В этом такая мощь — желтые дома, освещенные солнцем... Дом слева — розовый с зелеными ставнями, стоящий в тени дерева, а там — ресторан, куда я каждый день хожу есть. Мой приятель — почтальон — живет в конце улицы, слева, между двумя железнодорожными мостами».

Год создания:

1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Винсента Ван Гога, Амстердам

Винсент Ван Гог

Церковь в Овере

В письме к брату Тео художник описывает эту картину: «У меня уже сделано полотно с деревенской церковью, на котором здание выглядит лиловатым на фоне неба — яркого, глубокого синего кобальта: окна цветного стекла похожи на пятна ультрамарина; крыша лиловая, а местами оранжевая. На переднем плане кусочек цветущей зелени и розовый в солнечном свете песок».

Овер, небольшой городок, дал Ван Гогу то, чего ему всегда не хватало: спокойствия. Трактовка форм становится более спокойной, мазок — более плавным. «У меня еще никогда не было такой замечательной возможности работать. Природа здесь необыкновенно красива! Везде, надо всем дивно синий небосвод и солнце, которое струит сияние светлого зеленовато-желтого цвета; это мягко и красиво, как сочетание небесно-голубого и желтого на картинах Вермеера Дельфтского. Я не могу написать так же красиво, но меня это захватывает настолько, что я даю себе волю, не думая ни о каких правилах», — писал Винсент Ван Гог.

Год создания:

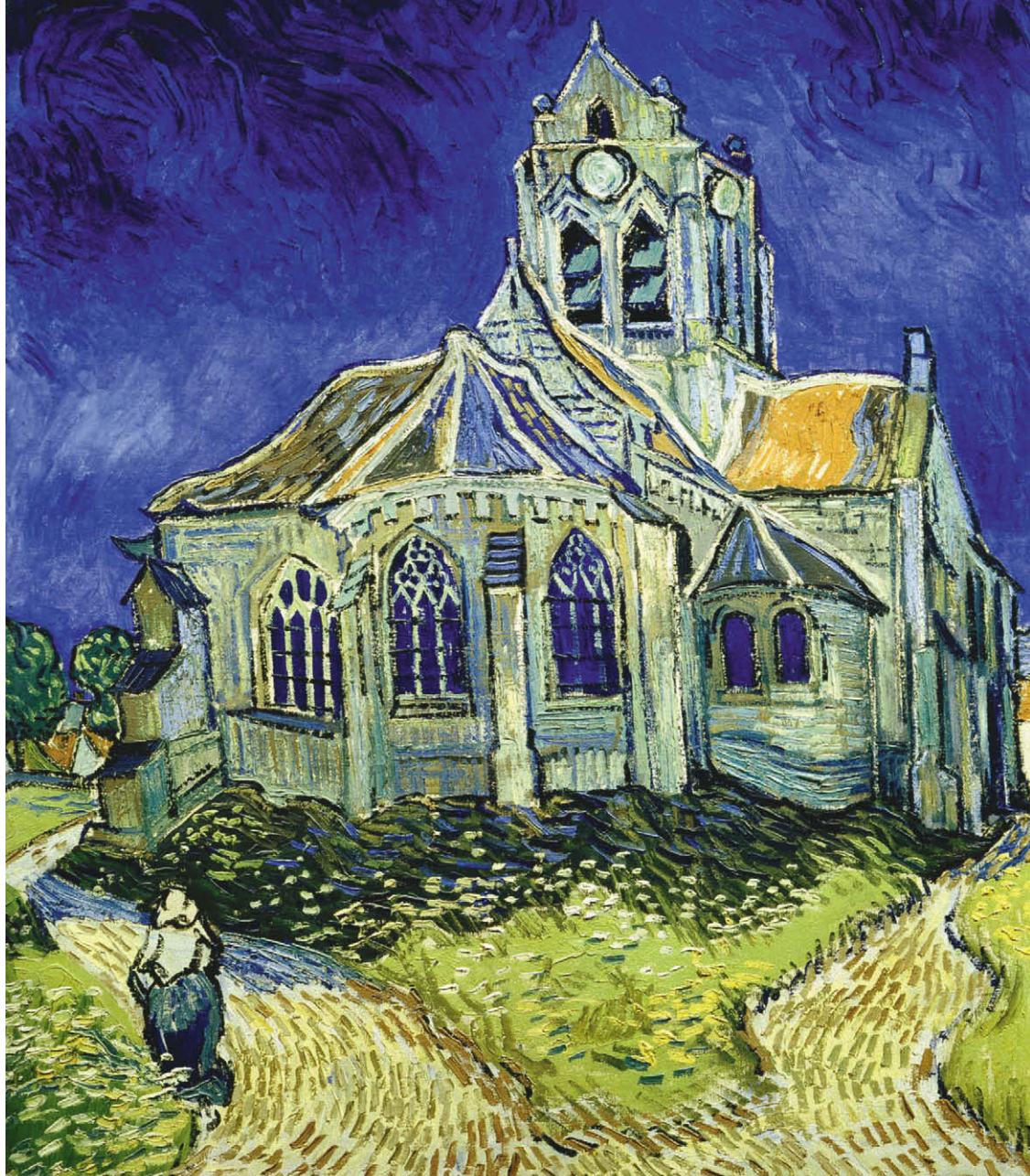
1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Винсент Ван Гог

Дорога с кипарисами и звездой

Кипарисы — самая характерная черта провансальского пейзажа, местности, где жил Ван Гог. И, по словам художника, их не так-то просто передать. Серию картин с кипарисами, написанными в то время, Ван Гог сравнивал с атакой и, как он пишет брату Тео, «долго собирался с мужеством, чтобы приступить к ним». Приступы безумия стали повторяться регулярно, и подчас несколько месяцев Ван Гог не в силах был работать, но как только художник восстанавливал свои силы, он снова становился к мольберту. Однако глубокое проникновение в природу, попытка постичь ее через призму собственного темперамента и воображения порождали все новые и новые приступы. И, как признавался Ван Гог, он стал бояться кипарисов, но не мог не рисовать их!

«Кипарисы все еще увлекают меня, — писал Винсент брату Тео. — Я хотел бы сделать с ними нечто вроде моих полотен с подсолнечниками. Меня удивляет, что до сих пор они не были написаны так, как вижу их я. По линиям и пропорциям они прекрасны, как египетский обелиск. И такая изысканная зелень! Они — как черное пятно в залитом солнцем пейзаже, но это черное пятно — одна из самых интересных и трудных для художника задач, какие только можно себе вообразить».

Год создания:

1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло

Винсент Ван Гог

Пейзаж в Овере после дождя (Пейзаж с повозкой и поездом)

Незадолго до смерти Ван Гог, поселившись в Овере, в городке на берегу реки Уазы, в клинике доктора Гаше, работает с невероятной скоростью — за 70 дней им было создано более 80 картин.

В данном пейзаже чувствуется влияние восточной живописи — заниженная линия горизонта, дающая интересную, необычную точку обзора, создающая иллюзию глубины и парения, характерна для произведений японских художников XVIII–XIX в., гравюры которых пользовались большой популярностью в то время во Франции. Из картин Ван Гога этого периода исчезает возбуждение, свойственное предыдущему периоду творчества, манера трактовки форм спокойна и лаконична. Картина написана мазками-штрихами, благодаря которым изображение кажется подвижным, живым.

«В сущности, говорить за нас должны наши полотна... Мы создали их, и они существуют, а это самое главное... Что ж, я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка, это так», — писал художник брату Тео.

Год создания:

1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Поль Гоген

Дорога в Руан

Этот пейзаж относится к раннему периоду творчества Поля Гогена, в нем явно прослеживается влияние бывшего друга и наставника Камиля Писсарро. Проблемы мастерства пока занимали Гогена значительно больше, чем вопросы теории.

В 1886 г. открылась Восьмая выставка импрессионистов, в которой приняли участие немногие художники, которых действительно можно было бы отнести к этому течению. Гоген только что пережил самую тяжелую в его жизни зиму — он решил оставить профессию брокера, жену и пятерых детей в Дании и начать серьезно заниматься живописью. Художник был вынужден расклеивать афиши на Северном вокзале, чтобы заработать несколько сантимов, но смог тем не менее выставить девятнадцать работ, в основном пейзажей.

В 1886 г. Гоген переезжает в Бретань, а в 1887 г. уезжает на остров Мартиника вместе с художником Лавалем. И этот отъезд помог совершить эволюцию в творчестве мастера.

Год создания:

1885

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Карсберг Глипотека, Копенгаген

Поль Гоген

Дерево бурао

Считая цивилизацию «болезнью», Поль Гоген, жаждущий «слиться с природой», в 1891 году уезжает на Таити. «Я уезжаю, чтобы обрести покой, чтобы избавиться от цивилизации. Я хочу заниматься только простым искусством, самым простым», — писал Поль Гоген перед отъездом.

Чтобы оплатить путешествие, художник устроил распродажу своих картин, часть которых купил Дега. На Таити Гоген работает в полную силу: создает картины и скульптуры, занимается керамикой, делая причудливые по форме вазы, пишет автобиографическую книгу, занимается исследованиями таитянской культуры, ищет новые художественные приемы. К 1892 г. пейзажи Гогена постепенно теряют реальные, топографические черты. В отличие от импрессионистов, Гоген передает не непосредственное впечатление от увиденного объекта, а миф, легенду, сказку. На картине мы видим берег с деревьями, изломанными только что пронесшимся штормом. Изломанные ветви образуют барьер, визуально ограничивающий глубину пейзажа.

Год создания:

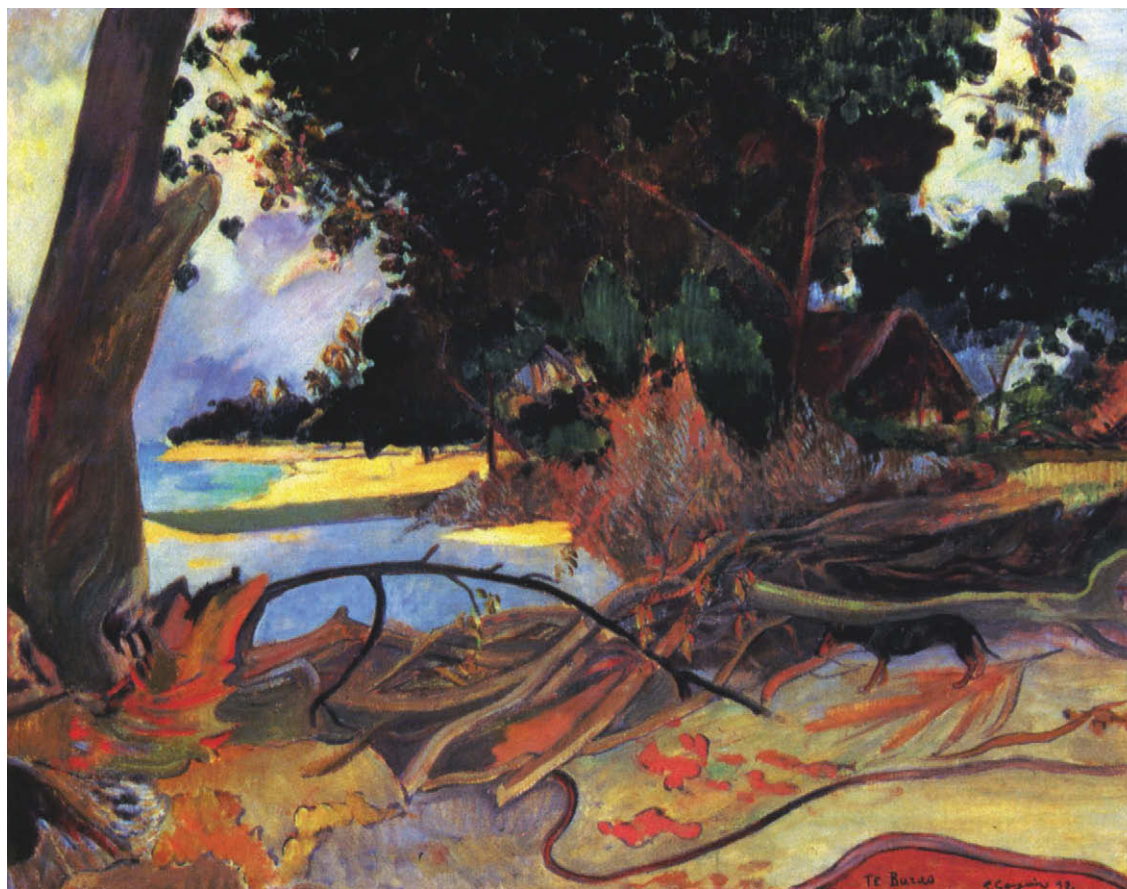
1892

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Жорж Сера

Пор-ан-Бессен во время прилива

В поисках своего стиля в искусстве Жорж Сера изобрел пуантилизм, или дивизионизм — художественный прием передачи оттенков цвета с помощью отдельных цветowych точек. В 1886 г. художник выставил свои первые картины, выполненные в новой технике, и критик Феликс Фенеон написал: «Мы понимаем, почему импрессионисты, стремясь передать предельную яркость света, хотят заменить смесь на палитре оптической смесью, как это раньше иногда делал Делакруа. И Сера первый дает нам полный и систематический образец этой новой техники». С тех пор Сера стали именовать основоположником нового направления живописи — импрессионизма.

Данное полотно относится к серии из 6 картин, написанных в 1888 г. на побережье Нормандии. Небольшая гавань, скрытая известняковыми холмами, ровная водная гладь — все это привлекало художника. Гавань изображается подробно, однако без точного фотографического сходства: Сера стремится к предельно обобщенному образу природы.

Год создания:

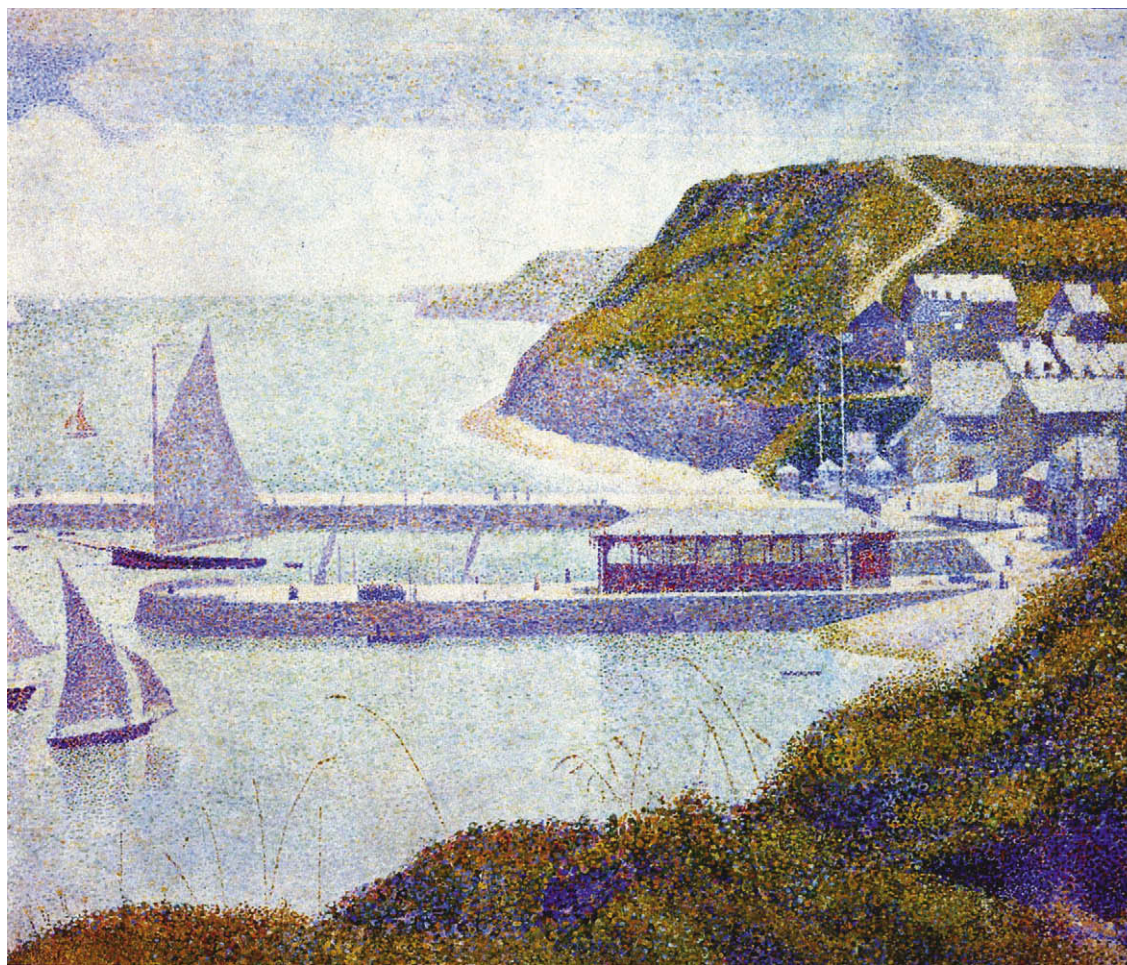
1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Поль Синьяк

Песчаный берег моря в Сен-Бриаке

Поль Синьяк принадлежал к новому течению неоимпрессионистов, ставивших во главу своих творческих изысканий научные теории о цвете. Вслед за учеными неоимпрессионисты выделили три основных цвета спектра: желтый, синий, красный и дополнительные цвета на основе их смешения: фиолетовый, зеленый, оранжевый. В итоге, опираясь на «Научную теорию цвета» Руда, художники сделали вывод, что картины следует писать отдельными мазками чистого цвета. Постепенно система точечных мазков преобразуется у Синьяка в мозаику интенсивных живописных пятен.

Пейзаж написан в местечке Сен-Бриак на северном побережье Бретани и входит в серию из четырех картин «Море». Это не просто картины, а скорее музыкальные сюиты свободных творческих ассоциаций, спокойно льющаяся мелодия. Каждая картина цикла имеет номер, как в нотных партитурах. Пейзаж в Сен-Бриаке называется также «Опус-212» и завершает сюиту «Море». В 1891 г. серия выставлялась в Париже, на выставке Независимых.

Год создания:

1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Поль Синьяк

Папский дворец в Авиньоне

Передний план пейзажа занимает водная гладь реки Роны. Художник выбирает такую точку обзора, что создается впечатление огромного водного пространства.

Камиль Писсарро называл Сера и Синьяка, представителей нового направления живописи — неоимпрессионизма, — научными импрессионистами. Беспорядочности и хаотичности мазков импрессионистов они противопоставили четкую систему вычисления и наложения точек, что делало работу художника очень сложной и трудоемкой, а способ письма строгим и сухим, но в то же время привел к эффекту создания более интенсивных цветов, тонов и света в живописи.

Неоимпрессионизм — новый термин, был одобрен Синьяком и Сера. «Как объяснял впоследствии Синьяк, термин этот был принят им и его друзьями «не для того, чтобы завоевать успех (поскольку импрессионисты все еще не выиграли сражения), а для того, чтобы отдать дань усилиям старшего поколения и подчеркнуть, что, хотя приемы и меняются, конечная цель остается той же — свет и цвет. В этом смысле и следует понимать термин «неоимпрессионисты», потому что техника, употребляемая этими художниками, решительно непохожа на технику импрессионистов, интуитивную и изменчивую; техника неоимпрессионистов сознательна и постоянна», — пишет искусствовед Джон Ревальд.

Год создания:

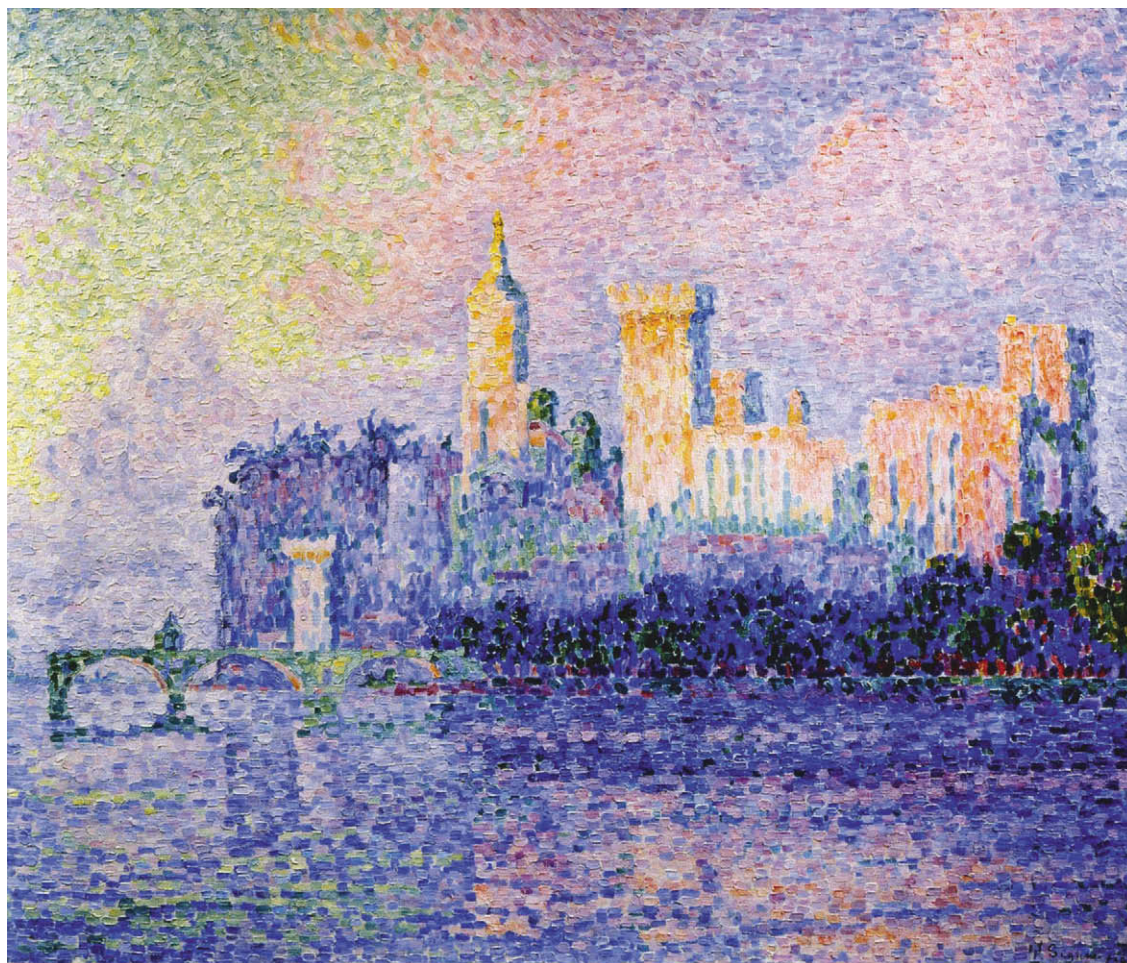
1900

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Поль Синьяк

Сосна. Сен-Тропез

Поль Синьяк до конца жизни остался верен принципам неоимпрессионизма, он опубликовал несколько статей и книгу «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму». «Неоимпрессионистами называются художники, которые ввели и начиная с 1886 г. развивали технику так называемого разделения, пользуясь приемом оптического смешения тонов и цветов. Эти художники, которые придерживались неизменных законов искусства: ритма, чувства меры и контраста, пришли к новой технике, желая достигнуть наибольшей силы света, колорита и гармонии, что им казалось невозможным ни при каком другом способе», — писал Поль Синьяк.

Яркая палитра и новаторские художественные методы неоимпрессионизма широко представлены в этом произведении и необычайно полно передают очарование природы южной Франции.

Год создания:

1909

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Поль Сезанн

Дом повешенного в Овере

Картина выставлась на Первой выставке импрессионистов в 1874 г. и была одной из немногих проданных: ее купил граф Дория за 300 франков. Картина близка к пейзажам Писсарро, написанным в Овере в то же время. Однако от воздушности Писсарро, учеником и последователем которого Сезанн в то время был, художник отказался: он вводит красочные плоскости четких цветов строгой геометрической формы, придающие картине монументальность и конструктивность.

Анри Перрюшо писал: «В этой картине нет черного цвета и густых, пастозно положенных красок, отличавших работы художника раннего периода. Рассеянный солнечный свет, совсем непохожий на контрастное освещение родного Сезанну юга, передан отношениями светлых тонов земли и голубого неба. Мотив холма, закрывающего далекий обзор, мог бы напомнить Писсарро так же, как и сам изображенный дом, но Сезанн, когда работал на натуре, чувствовал себя наедине с природой, и у него совершенно отсутствует тот дух человеческого жилья и уюта, которому был верен в сельских пейзажах Писсарро...»

Год создания:

1873

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Поль Сезанн

Мост через Марну в Кретее (Берега Марны)

Художник-философ, художник-мыслитель, «отшельник из Экса» — Поль Сезанн не просто занимался живописью, но жил ею. В ранние периоды творчества Сезанн обращается к импрессионизму, работает совместно с Камилем Писсарро. Однако не мимолетные впечатления от увиденной природы интересуют художника, он ищет глубокого анализа природы, закономерностей гармонии, соотношения формы и характера объекта, цвета и линии.

В своих пейзажах Сезанн сознательно упрощает природу, идет по пути четкой геометрии форм: «Трактуйте природу посредством шара, конуса, цилиндра... Линии, параллельные горизонту, передают протяженность; линии перпендикулярные дают глубину», — пишет художник.

Картина изображает местность в Иль-де-Франсе близ селений Кретей и Пюто со старым мостом через Марну.

Годы создания:

1894–1895

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Поль Сезанн

Гора Св. Виктории, вид со стороны Лов (Пейзаж в Эксе)

Гора Св. Виктории расположена севернее Экс-ан-Прованс, города, где жил и родился Сезанн. На протяжении последних 10 лет жизни художник запечатлел гору Св. Виктории с разных точек обзора более ста раз. Все пространство картины состоит из резких отрывистых мазков, образующих сложные цветовые сочетания. Гора не статична, а благодаря воображению художника словно приходит в движение.

Художник предпочитал работать на пленэре в любое время года. В сентябре 1906 г. Сезанн написал своему другу Э.Бернару: «Я стар, болен и решил умереть за мольбертом». 15 октября 1906 г. Сезанн отправился на этюд и попал под дождь. Неделей позже он скончался от скоротечного воспаления легких.

Год создания:

Ок. 1906

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

мпрес

Импрессионизм

овая ж

СИОНИЗ
Города,
места встреч
и расставаний
КИВОВИ

Эдуар Мане

Улица Моснер с дорожными рабочими

Городской пейзаж — улицы, кафе, виды города — был излюбленной темой творчества импрессионистов. Мане несколько раз писал улицу Моснер из окна своей студии, расположенной на втором этаже. Угол зрения таков, что зритель наблюдает городскую жизнь с большого расстояния, отстраненно, словно на подмостках театральной сцены разыгрывается некое действо. Этот композиционный прием использовали такие живописцы, как Камиль Писсарро и Клод Моне.

Рабочие на переднем плане переданы схематично, Мане не останавливается на детализации, изящные повозки на заднем плане, вопреки всем законам перспективы, более прорисованы. Две жизни, два плана сталкиваются в едином творческом пространстве, и это отличительная черта творчества Мане. Шарль Бодлер опубликовал статью, превозносящую Мане за то, что тот сумел сочетать с явно выраженным вкусом к правде современности «...живое, безгранично чувствительное и смелое воображение, без которого все лучшие способности, не более чем слуги без хозяина».

Год создания:

1878

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Частная коллекция

Клод Моне

Бульвар Капуцинок в Париже

В 1874 г. на Первой выставке импрессионистов выставялось это полотно, вызвавшее шквал нападок зрителей и критиков. Парижский бульвар был виден из окна ателье Надара, где и проходила выставка. Картина, подобно случайному фотокадру, выхватывает часть бульвара, что создает ощущение мимолетности взгляда, брошенного с балкона на улицу.

«Бульвар Капуцинок в Париже» написан мелкими мазками, передающими темп движения прохожих и ощущение легкой воздушной дымки. Клод Моне выбирает высокую точку обзора, благодаря которой зритель в перспективе практически целиком видит уходящий по направлению к парижской Опере бульвар.

Искусствовед К. Богемская пишет: «Когда говорят, что импрессионисты умели запечатлевать момент безостановочного движения жизни, то подтверждением этому может быть названа именно картина «Бульвар Капуцинок в Париже». В других произведениях Клода Моне, при всей их непосредственной сиюминутности, куда меньше стремления вырвать «кадр», чем это ощущается при созерцании данного полотна».

Год создания:

1873

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Клод Моне

Темза, Вестминстер

2 сентября 1870 г. Наполеон III капитулировал, и спустя два дня в Париже была объявлена Третья республика. Париж осаждали прусские войска, и в начале сентября Моне покидает Францию и отправляется в Англию. Ему удалось благополучно добраться до Лондона. В осажденном Париже начинается эпидемия болезней, свирепствует голод, а в январе 1871 г. — и холод. В Лондоне Моне также переживал тяжелые времена, пока не повстречался с Добиньи, писавшим виды Темзы, имевшие в Англии большой успех. Как оказалось, чуть ранее в Лондон прибыл и Камиль Писсарро.

Писсарро вспоминал: «Моне и я были в восторге от лондонских пейзажей. Моне работал в парках, а я, живя в нижнем Норвуде, очаровательном в то время предместье, изучал эффекты тумана, снега и весны. Мы писали с натуры... Посещали мы и музеи. Акварели и картины Тернера и Констебла, полотна старика Крома, конечно, имели влияние на нас. Мы восхищались Гейнсборо, Лоуренсом, Рейнольдсом и пр., но в основном мы были поражены пейзажистами, которые импонировали нашим взглядам на пленэр, на передачу света и мимолетных впечатлений».

Год создания:

1871

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Национальная галерея, Лондон

Клод Моне

Вокзал Сен-Лазар

В 1877 г. Моне написал целый ряд картин (30 полотен), изображающих вокзал Сен-Лазар в Париже. Известен рассказ Ренуара, как Моне начал писать эту серию. Он пришел к директору железных дорог в костюме, с тростью с золотым набалдашником и сумел произвести на него столь ошеломляющее впечатление, что Моне разрешили все. Специально для художника останавливали поезда и меняли расписание, чистили и убирали перрон и даже топили паровозы углем, чтобы добиваться более густого дыма. Серия картин Моне лишена какого-либо социального подтекста, паровозы и железная дорога интересовали его лишь с живописной точки зрения, как художественный объект.

«Огромное здание со стеклянной крышей, под которой тяжелые паровозы выпускали густой пар, приходящие и уходящие поезда, толпы народа и контраст между прозрачным небом и дымящими паровозами — все это давало необычные, захватывающие сюжеты, и Моне без устали устанавливал свой мольберт в различных местах вокзала. Он изучал один и тот же мотив в различных аспектах, как это делал Дега, и продолжал энергично и мастерски схватывать специфический характер самого места и его атмосферы», — из книги искусствоведа Джона Ревальда «История импрессионизма».

Год создания:

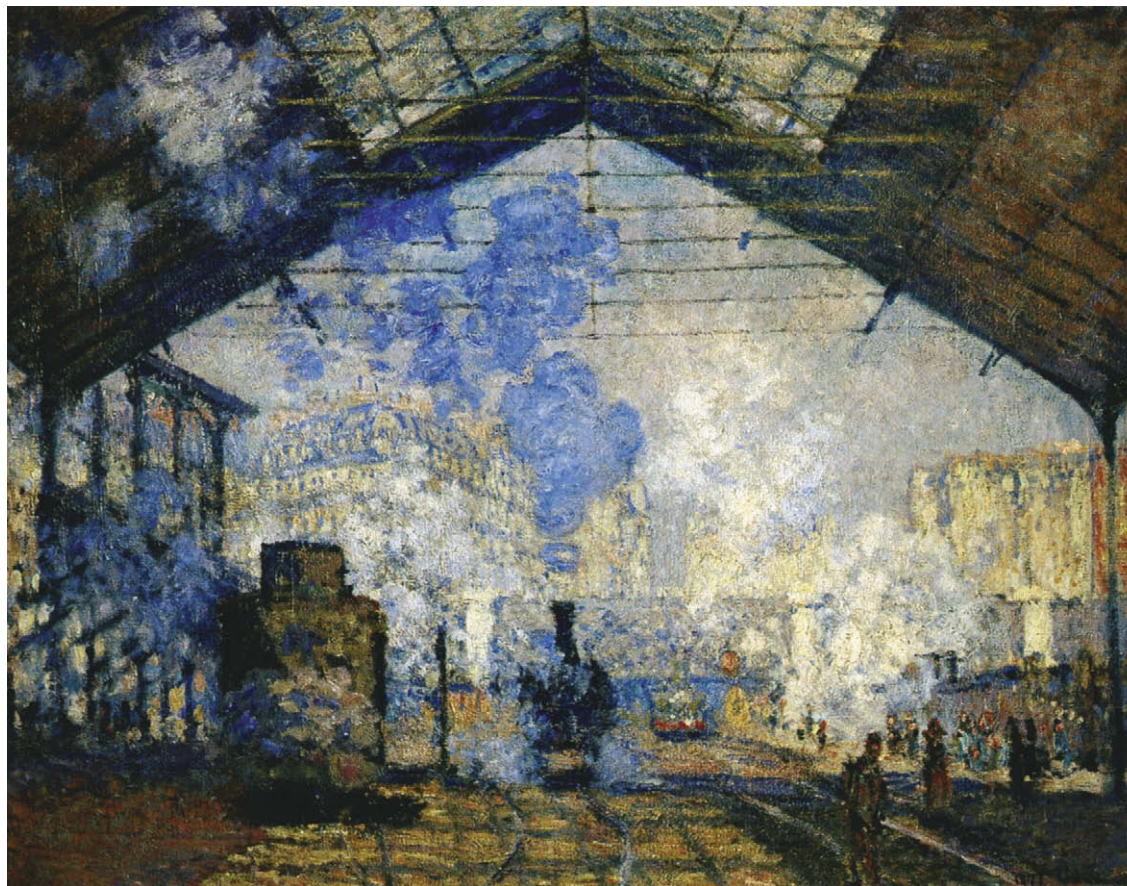
1877

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Клод Моне

Руанский собор в полдень (Портал и пашня д'Альбана)

Клод Моне приехал в Руан 5 февраля 1892 г. Он снял комнату напротив знаменитого Руанского собора и вскоре начал работу над серией картин с изображением его фасада. Художник так писал Алисе Ошеде: «У меня была ночь, полная кошмаров, собор сваливал меня вниз, он казался то синим, то розовым, то желтым». Серия, посвященная Руанскому собору, самая значительная в творчестве Моне и состоит из 30 полотен, она по праву считается одной из вершин импрессионизма, подлинным шедевром тематической живописи. Это мгновенное впечатление, фиксирующее определенные эффекты освещения в разное время суток при разном освещении.

В мае 1895 г. у Дюран-Рюэля были выставлены 20 из 30 картин. Выставка имела успех, и Клемансо, восхищенный живописью Моне, опубликовал статью «Соборная революция».

Год создания:

1893

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Клод Моне

Санта Мария делла Салюте и Гранд канал

В 1908 г. Клод Моне впервые посетил Венецию. Художник планировал отдохнуть после серии живописных работ в саду Живерни. Однако он был настолько очарован Венецией, что забыл об отдыхе и немедленно принялся за этюды. Первоначально Клод Моне планировал остаться в Венеции на месяц, но задержался на 10 недель, проживая в великолепном Палаццио Барбара. За время своего «венецианского периода» Моне написал 37 картин, многие из которых были закончены в студии художника в его французском поместье Живерни.

С начала 1890-х гг. творчество Моне приняло новое направление — он начинает выставлять свои серии картин в галерее Дюран-Рюэля. «Стога», «Руанский собор», «Тополя», а позже виды Лондона и Венеции — серии из 10–20 картин, посвященные изображению одного объекта. «По словам художника, он предполагал вначале, что для передачи предмета при различном освещении достаточно двух холстов — одного для пасмурной погоды, другого для солнечной. Но, работая над этими стогами сена, он обнаружил, что эффекты света непрерывно изменяются», — писал искусствовед Джон Ревальд.

Год создания:

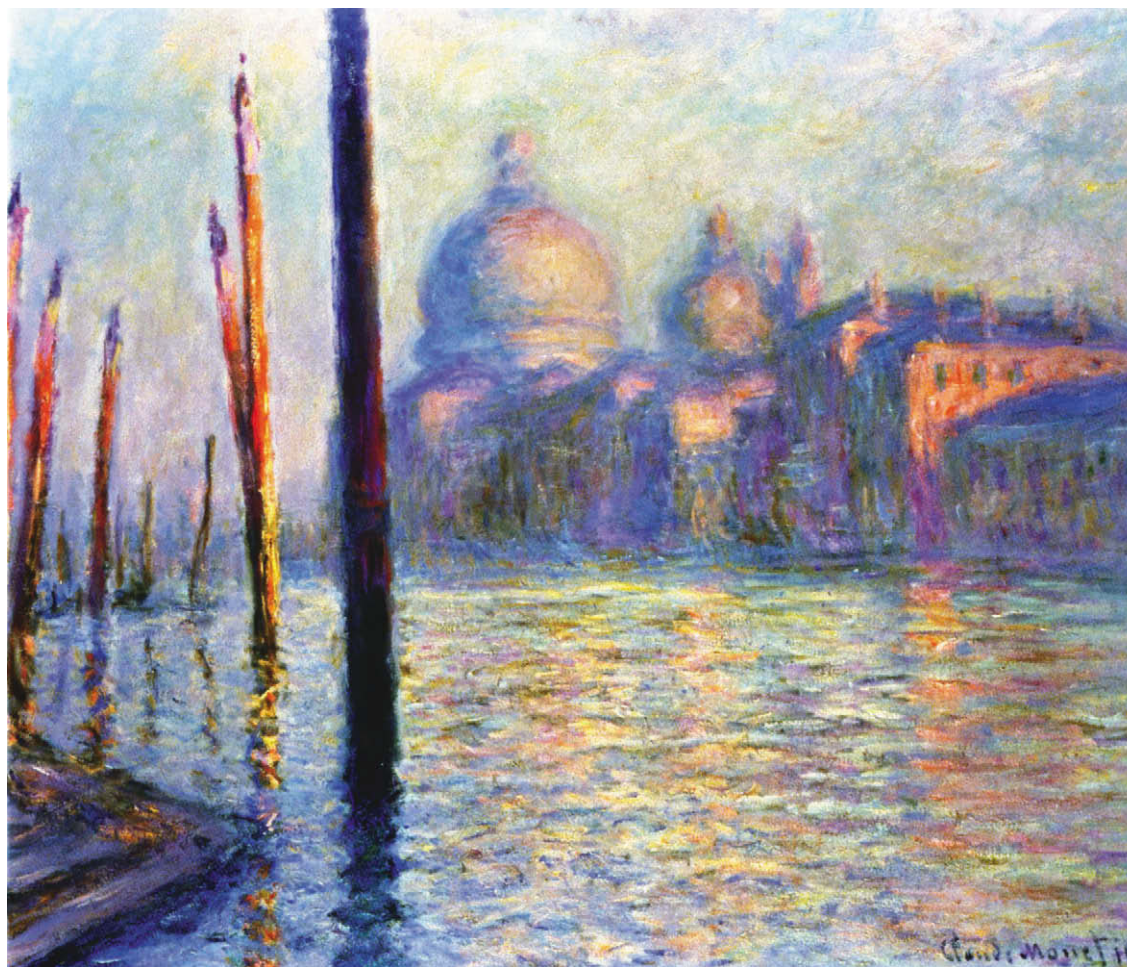
1908

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Частная коллекция

Пьер Огюст Ренуар

Гранд Бульвар

В отличие от своих собратьев по цеху, время от времени выезжавших за границу в поисках новых впечатлений и сюжетов, Ренуар оставался в Париже. Такое постоянство было вызвано и постоянными встречами с коллекционерами, и непрекращающимися заказами на портреты, но в основном — постоянным очарованием Парижа. Город пленял Ренуара весенней сутолокой, радостным оживлением, легкомысленной и блестящей жизнью, оттенки которой так любил фиксировать на своих полотнах художник.

Толпу на бульваре он писал, скрывшись под тентом небольшого уличного кафе. А брату Ренуара, Эдмону, было поручено останавливать под разными предложениями прохожих, чтобы художник мог сделать набросок фигуры. Благодаря этой непринужденности картины Ренуара сохраняют жизнерадостность. Изображенный на картине бульвар изобилует светом, он наполнен жизнью, а удаленная полоса темно-голубого неба придает картине глубину.

Год создания:

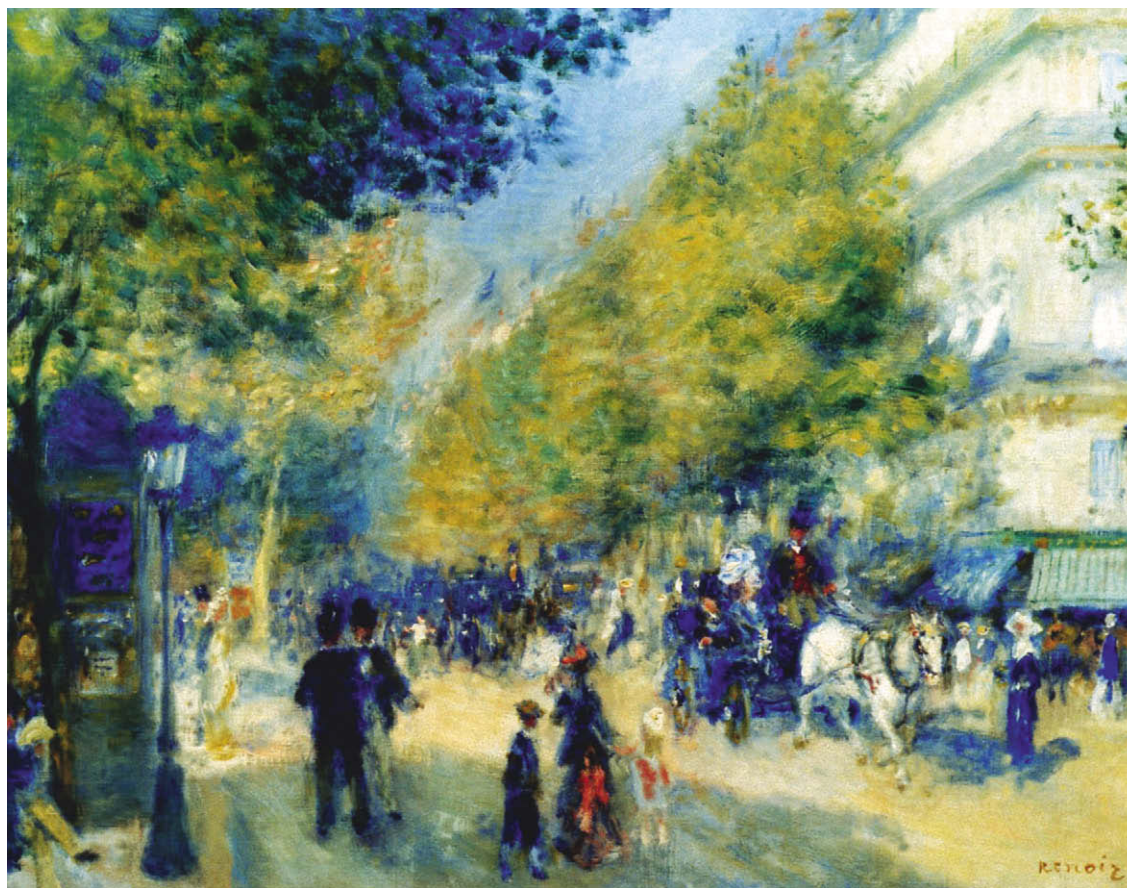
1875

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Частная коллекция

Камиль Писсарро

Утро, облачно, Руан

Хроническое заболевание глаз вынудило Камиля Писсарро оставить живопись на пленэре и обратиться к изображению городских видов, которые он мог бы писать из окна комнаты. Он отказался от принципов пуантилизма, открытых Сера, и вернулся к старой импрессионистической манере, сохраняя живость изображения, энтузиазм и неутомимость. Художник необычайно непринужденно подмечает все детали новой действительности. «Ужасный, совершенно новый и сверкающий вокзал, куча дымовых труб с их шлейфами дыма... рабочий квартал, протянувшийся до железнодорожного моста Буэйдье, утром под нежным солнечным небом — это не банально, как считали определенные критики, но «прекрасно, как Венеция, необычно по характеру. Это искусство и увидено моими исконными ощущениями», — писал Камиль Писсарро из Руана.

Год создания:

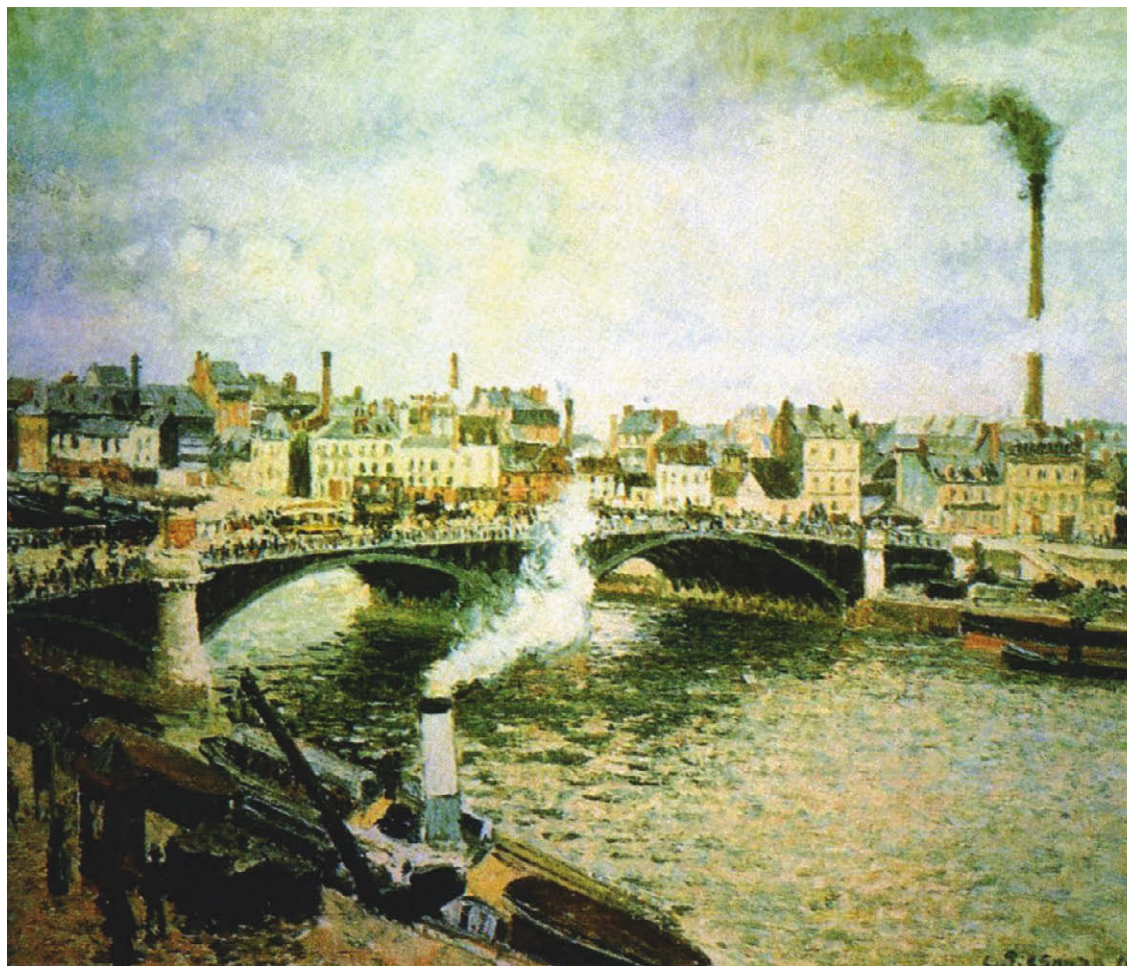
1896

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Камиль Писсарро

Бульвар Монмартр ночью

В Париже, Руане, Гавре Камиль Писсарро снимает комнаты, окна которых выходят на оживленные городские улицы, площади и бульвары. Он пишет не улицу, а состояние, стараясь придать атмосферу города в самом широком смысле. «Я пишу только пятна цвета. Когда я начинаю картину, то первое, что пытаюсь зафиксировать, это звучание, аккорд. Большая проблема привести все к гармонии в целом, к единому аккорду».

Серия «Бульвар Монмартр» насчитывает тринадцать картин, написанных в разное время суток из окна квартиры художника. Данная картина — единственная ночная сцена серии.

Год создания:

1897

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Национальная галерея, Лондон

Камиль Писсарро

Оперный проезд в Париже (Эффект снега. Утро)

В последние годы жизни у Камиля Писсарро заметно испортилось зрение. Несмотря на это, он продолжал работу и создал серию великолепных по насыщенности художественными эмоциями видов Парижа. В течение 10 недель художник создал серию картин с использованием данного мотива, передавая различный характер городского пейзажа в разных условиях. Картины написаны мелкими динамичными мазками, виртуозно передающими переменчивость погоды.

Один его знакомый впоследствии записал советы Писсарро, которые как бы подытоживают концепцию и методы всех пейзажистов-импрессионистов: «Пишите самое существенное в характере вещей, старайтесь передать это любыми средствами, не беспокоясь о технике. Не пишите кусочек за кусочком, а пишите все сразу, накладывая краску мазками правильного цвета и силы, учитывая, что находится рядом. Пишите щедро и уверенно, так как желательно не терять полученное первичное впечатление».

Год создания:

1898

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Альфред Сислей

Мост в Вильнёв-ла-Гаренн

Альфред Сислей, Клод Моне и Пьер Огюст Ренуар часто выезжали на пленэр в пригороды Парижа — в городки на Сене, в лес Фонтенбло, в места, куда десяток лет назад выезжали художники Барбизонской школы. Такая совместная работа оказала огромное влияние на Сислея, чья живописная манера заметно меняется, приближаясь к принципам импрессионизма. Отдельные, точные мазки напоминают художественную манеру Клода Моне, однако Сислей тяготеет к большей ясности формы. Общий светоносный эффект картины достигается за счет сочетания контрастных тонов.

Джон Ревальд пишет: «Сислей дольше, чем другие, освобождался от влияния Коро, и теперь, когда ему удалось это сделать, в его работах появилась нотка смелости, плодотворная уверенность в себе. В тесном общении с природой он обрел силу чувства и выражения, которой ему недоставало раньше... Так же как это делал Моне, Сислей изучал изменения цвета, аспекта и формы, которые вызывают лето и зима в одном и том же мотиве».

Год создания:

1872

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Альфред Сислей

Улица в Море

Альфред Сислей умер в бедности и безвестности, его произведения достаточно мало изучены. Моне, Ренуар, Писсарро еще при жизни добились признания и достатка, а Сислей, наиболее приверженный принципам импрессионизма, жил в забвении.

В старинном городке Море-сюр-Луэн Сислей провел последние девятнадцать лет своей жизни, он постоянно писал виды Море с различных точек зрения, в разное время дня и года, отнюдь не ограничиваясь местными достопримечательностями.

Сислей передает в своих картинах позднего периода спокойствие и отсутствие суеты. Его полотна — это воспоминание об уходящем мире, где остались мечты художника, это ностальгия по импрессионизму прошлого — без модных течений и инноваций — традиционной живописи, проникнутой любовью к природе и человеку.

Год создания:

Ок. 1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Поль Синьяк

Улица Коленкур. Мельницы на Монмартре

Поль Синьяк очень рано увлекся искусством. Он копировал произведения Мане, когда ему было всего пятнадцать лет, на Четвертой выставке импрессионистов начал делать наброски с картин Дега. Но Гоген выставил его за дверь со словами: «Здесь не делают копий!» В начале творческого пути Синьяк был горячим поклонником Моне, к нему обращался он за творческим советом, и в ранних пейзажах Синьяка несомненно чувствуется влияние признанного импрессиониста. Так было, пока Синьяк не встретил Сера, вернее, его картину «Купание», написанную методически, с разделением света, тени, локального цвета.

Под влиянием своего друга Гийомена, Синьяк начал писать пейзажи — окраины Парижа, удаленные городские виды. Приверженность новому движению — неоимпрессионизму, или пуантилизму, — не позволяла в полной мере раскрыться самотытной манере художника. Судить о художнике можно по выбору тематики и мотивов, их визуальной убедительности.

Год создания:

1884

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Карнавале, Париж

Поль Синьяк

Бульвар Клиши. Снег

Картина написана из окна ателье Синьяка, расположенного на бульваре Клиши. Там устраивались посиделки, перераставшие в творческие диспуты, — художник был не только талантлив, но и всесторонне образован. В гости приходили Золя, Толстой и Достоевский, а также единомышленники, собратья по цеху. Вот как вспоминал об этих посиделках поэт Гюстав Кан: «Мы проводили вечера на бульваре Клиши в ателье Поля Синьяка, устроенного лучше других художников. В мастерской висели прекрасные полотна еще молодого живописца и находилась большая библиотека».

Снег на картине Синьяка передается не большими белыми пятнами, а мазками различного цвета, положенными близко друг к другу и производящими на расстоянии требуемое впечатление. Все в картине подчинено мягкому нежному свету, и возникает впечатление, что перед зрителем не городской пейзаж, а пейзаж-впечатление, пейзаж-сновидение. При взгляде на полотна Синьяка рождаются музыкальные ассоциации, не случайно художник называл свои полотна опусами.

Год создания:

1886

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Миннеаполис

Гюстав Кайботт

Париж, площадь Европы в дождливый день

Гюстав Кайботт — художник-любитель, живопись не была основным его занятием. В 1873 г. он недолго учился в Парижской школе изящных искусств, занимался конструированием и строительством кораблей, а в свободное время — хождению под парусом и греблей. В 1874 г. он познакомился с Дега и Ренуаром на Первой выставке импрессионистов. Начал коллекционировать картины, организовывать выставки.

Городские пейзажи Кайботта тщательно выверены. Линии перспективы словно вычерчены по линейке на кульмане конструктора. В картине Кайботта — широкое открытое пространство и напряженные фигуры. Необычный фотографический ракурс выхватывает сцену городской жизни в ее полноте и динамике.

Год создания:

1877

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Луи Хайе

Париж, площадь Согласия

Не получил систематического художественного образования, посещал курс в Школе декоративного искусства, работал с разными художниками. В 1882 г. познакомился в Понтуазе с Камилем и Люсьеном Писсарро, между художниками завязалась теплая дружба. В 1889 г. принял участие в Салоне Независимых. В 1890 г. отказался от неоимпрессионизма ради более консервативной манеры. Луи Хайе известен своими экспериментами с цветовыми сочетаниями.

В картинах Хайе прослеживаются принципы «романтического» импрессионизма: изображение современной жизни, любовь к пейзажу, пристальное внимание к эффектам светотени. Однако все картины этого периода построены по строгому математическому принципу, художник стремился создать «логическую, живописную и научную систему». В 1925 г. Луи Хайе издал эссе об искусстве.

Год создания:

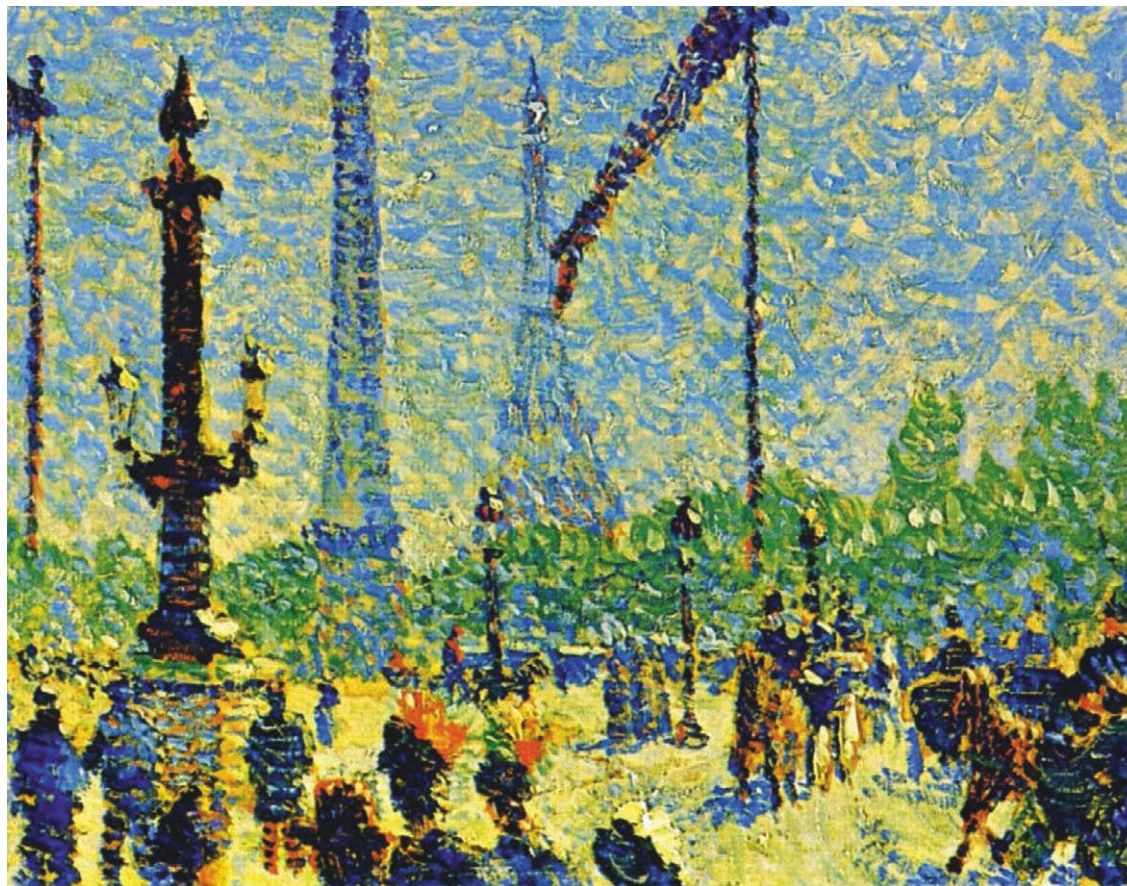
1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Частная коллекция, Нью-Йорк

Максимилиан Люс

Вид Парижа с Монмартра

Максимилиан Люс сочетал живописные средства неоимпрессионизма с точным рисунком. По убеждениям анархист, он и в живописи высказывал свои политические соображения, выбирая социальные темы и городские пейзажи. В 1887 г. выставился в Салоне Независимых. В 1888 г. состоялась его первая профессиональная выставка. В том же году он познакомился с Писсарро, Синьяком и Сера и присоединился к неоимпрессионистам. До 1904 г. жил на Монмартре, улице, которая стала излюбленным мотивом изображения его картин.

Отчетливо видны мазки синего и голубого света чистого цвета — они придают картине сухость и строгость. В период расцвета неоимпрессионизма Люс сблизился с Синьяком и стал писать при помощи точечного мазка чистого цвета. В таком духе исполнены многие его пейзажи, в том числе и данная работа.

Год создания:

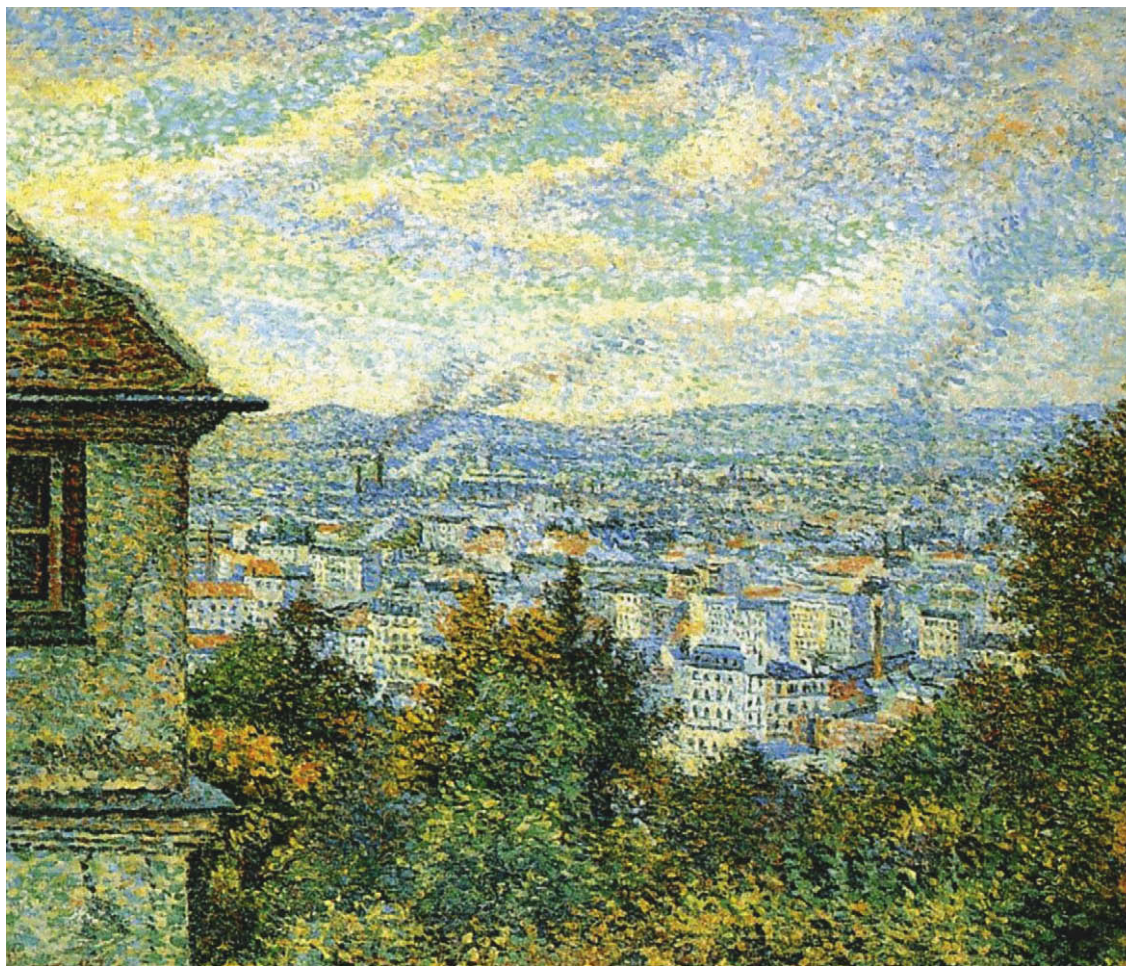
1887

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Малого дворца, Женева

Луи Анкетен

Бульвар Клиши. Пять часов вечера

В 1882 г. художник приехал в Париж, и его квартира на улице Клиши стала местом встреч художников: Тулуз-Лотрека, Бернара, Ван Гога. В 1883 г. приезжает к Клоду Моне в Живерни и берет у него уроки. В 1886 г. совместно с Тулуз-Лотреком выставляет свои картины в стиле Сера. Позже вместе с Бернаром разрабатывает основные принципы клуазонизма, воспринятые впоследствии Гогеном. Анкетен сделал важное открытие, что определенные доминирующие цвета выражают и настроение картины. В конце жизни под влиянием Делакруа создавал большие фигурные композиции для росписи плафонов, стен и обоев.

Картина «Бульвар Клиши. Пять часов вечера» написана под влиянием японской гравюры, особо модной в то время, а также средневековой техники перегородчатой эмали. Контуры предметов четко очерчены, картина разделена на четкие цветовые плоскости. Доминирующие вкрапления чистого желтого цвета фиксируют внимание зрителей.

Год создания:

1887

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Атенеум Вадсворта, Коннектикут

Жан Беро

На бульваре

Учился в мастерской Боннара, дружил с Мане. Излюбленными темами творчества Жана Беро были люди в городе. Как правило, это были небольшие элегантные картины, по содержанию напоминающие произведения Ренуара. Переняв от импрессионистов красочность палитры, Жан Беро не хотел тем не менее жертвовать сюжетом в угоду «стихиям света и воздуха». Сюжет был более понятен широкой публике, чем «впечатления» и ощущения художника. Импрессионисты пытались найти вдохновение в очаровании сельского пригорода, в то время Беро, как и его друг Эдуар Мане и Эдгар Дега, обращался к мотивам сумбурной городской жизни — его привлекал ночной Париж, светский, салонный город, улицы, кафе, кафешантаны, балет, опера.

Жану Беро принадлежит прием изображения городских сцен: верхнюю часть картины Беро покрывал легкой дымкой, главные действующие фигуры ставил на передний план, контрастно выделяя их на более темном или светлом фоне.

Год создания:

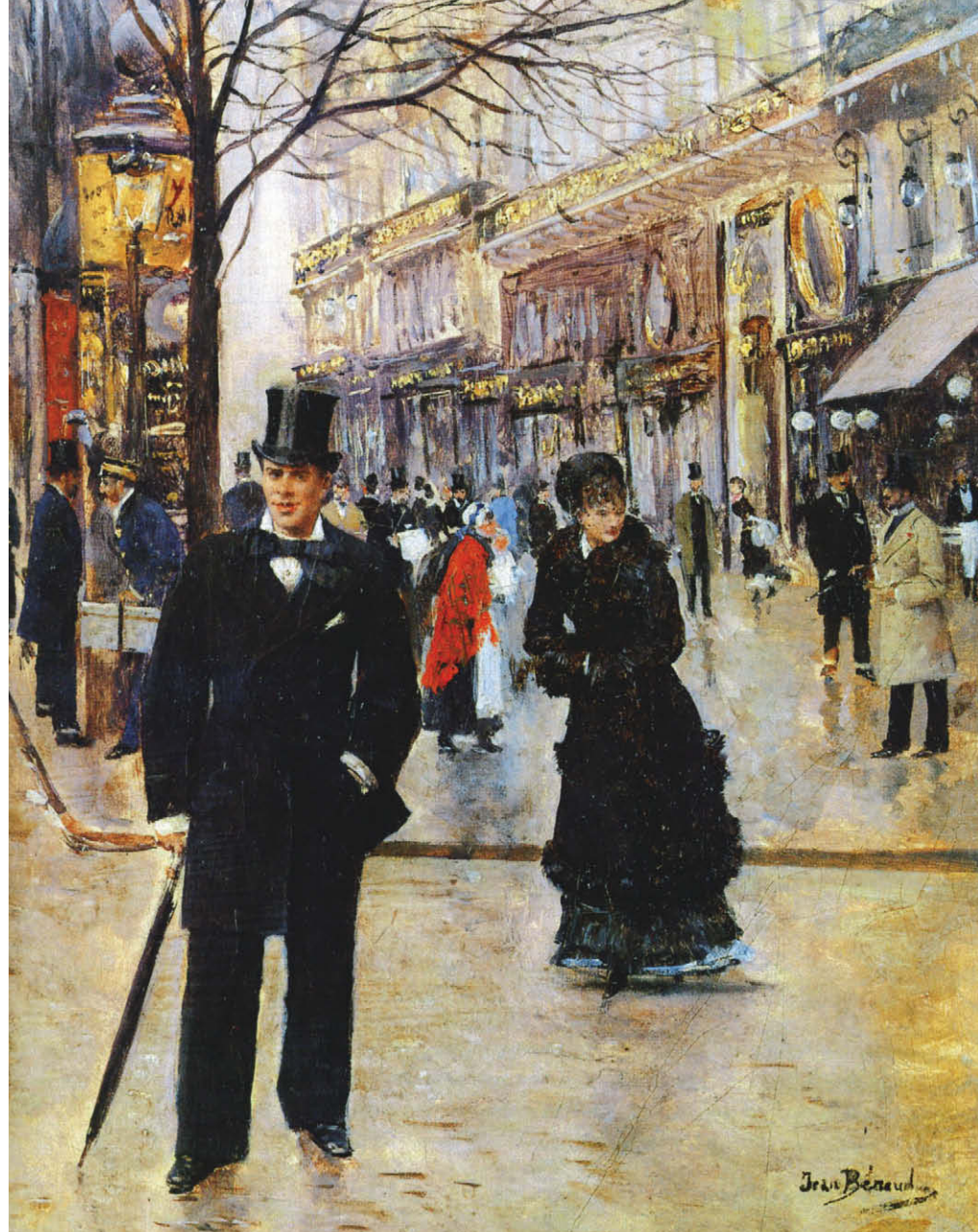
1895

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Карнавале, Париж

Берта Моризо

Вид на Париж от Трокадеро

Берта Моризо рано решила стать художницей, и ей, не стесненной в средствах, благодаря поддержке богатой семьи нетрудно было получить соответствующее образование. Можно предположить, что на выбор жизненного пути или даже скорее призвания оказал влияние ее дядя, великий художник Жан-Оноре Фрагонар.

Моризо начала брать уроки живописи в 1857 г., а в 1860 г. примкнула к художникам Барбизонской школы под началом Коро. Два года занятий пейзажной живописью не могли не оказать влияния: картины Моризо наполнились воздухом, небо занимает в полотнах заметную роль.

Берта Моризо начала выставляться в Салоне в 1864 г., за десять лет до знакомства с импрессионистами. И, в отличие от других художников-новаторов, непризнанных при жизни, ее картины принимались критиками и общественностью доброжелательней, чем собратьями по цеху.

Она жила и работала в Париже. Этот город был ее домом, местом ее раздумий и творческих исканий. Представленный на картине вид на Париж с широкой линейной перспективой демонстрирует структурное видение пространства Берты Моризо и мастерски отточенную технику.

Год создания:

1872

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Искусств, Санта-Барбара, Калифорния

Поль Сезанн

Вид Овера

К началу 1870-х гг. искусство Сезанна претерпело глубокие изменения. В 1866 г. в письме к друзьям он пишет: «Я должен буду решиться писать только под открытым небом», а позже он пришел к выводу «не отдаляться от натуры ни на шаг». Сезанн создает произведения, со скрупулезной верностью передавая свои наблюдения. И хотя к тому времени Сезанн освоил мелкий, похожий на запятую мазок Писсарро, он покрывает картины новым и новым слоем краски, стремясь «постоянно что-то улучшить». Он начинает писать эскизы более светлыми, пастозными красками, палитра художника «высветляется». Сезанн никогда не принадлежал импрессионизму, но в начале 1870-х гг. он был близок к нему более, чем когда-либо. «Несмотря на огромную работу и напряженные усилия, полотна Сезанна, сделанные в Овере, сохраняют некоторую непосредственность. Так сильны были его впечатления, так огромно желание проникнуть в тайны природы, так искренне стремление выразить свои ощущения, что даже нескончаемые часы работы над одним и тем же полотном не уничтожали наивность и правду, тонкость и силу его восприятия», — пишет искусствовед Джон Ревальд.

Картина Поля Сезанна «Вид Овера», написанная в этот достопамятный период, может быть причислена к лучшим образцам живописи художника.

Год создания:

Ок. 1874

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Винсент Ван Гог

Вид Парижа из комнаты Винсента на улице Лепик

«Я буду в Лувре с двенадцати часов, а если хочешь, раньше», — так Винсент Ван Гог уведомил своего брата Тео, что неожиданно покинул Антверпен и находится в Париже. Он вернулся в Париж, перепробовав несколько профессий, пройдя суровую школу жизни, вернулся, чтобы учиться живописи. Он горел желанием найти свой собственный стиль среди оригинальных и новаторских течений, захлестнувших Францию того времени. Париж предоставлял неограниченную возможность изучить замечательные течения новой мысли в самом их первоисточнике и погрузиться в круговорот концепций. Так что Ван Гог нашел наиболее подходящее место и наиболее удобное время для своих изысканий.

Полотно передает творческие попытки Ван Гога того времени. Холст густо покрыт мазками, напоминающими штриховку. В изображении архитектурных объектов, добиваясь рационального и строгого эффекта, Ван Гог использует точные удары кисти, что было свойственно пунтилистам Сера и Синьяку.

Год создания:

1887

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Ван Гога, Амстердам

Винсент Ван Гог

Ресторан «Сирена» в Аньере

Прожив два года в Париже, Ван Гог иногда выезжает за пределы города. Вместе с братом, Гогеном и Бернармом он совершает поездку в Аньер, курортный городок на берегах Сены, где постоянно работает Синьяк, и пишет несколько картин на пленэре.

«Встречаясь в Аньере, они вместе завтракали, а потом, как вспоминал Синьяк, пешком возвращались в Париж. Ван Гог был в синей рабочей блузе, рукава которой он усыпал мелкими брызгами краски. Идя рядом со мной, он кричал, жестикулировал, размахивал большим свеженаписанным полотном, пачкая краской себя и прохожих»... Если же по пути домой он встречал друзей, с чьим мнением считался, как, например, Камилля Писсарро, то прислонял свое новое произведение к первой попавшейся стене и, не обращая внимания на прохожих, требовал дать ему оценку», — пишет критик Джон Ревальд в своем исследовании, посвященном постимпрессионизму.

Картина «Ресторан “Сирена” в Аньере» наполнена светом, отрывистые густые мазки передают вибрацию воздуха.

Год создания:

1887

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Винсент Ван Гог

Ночная терраса кафе

Картина была написана в Арле в 1888 г. Особое отличие произведений Ван Гога этого периода — в насыщенном желтом цвете и его контрастных сочетаниях. При написании картины не использовалась черная краска, однако художнику необыкновенно ярко удалось передать очарование ночи и сияние звезд.

По поводу данного полотна Ван Гог писал своей сестре: «По правде говоря, я отвлекся от всех остальных дел и теперь тружусь над новой картиной, изображающей внешнюю часть одного ночного кафе: крошечные фигуры выпивающих на террасе людей, огромный желтый фонарь освещает террасу, дом и тротуар и даже придает некоторую яркость мостовой, которая окрашивается в розовато-фиолетовые тона. Треугольные фронтоны зданий на убегаящей вдаль улице под синим небом, усыпанном звездами, кажутся темно-синими или фиолетовыми, и там еще зеленое дерево».

Год создания:

1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло

мпрес

Импрессионизм

овая ж

СИОНИЗ
Увлечения,
как
образ жизни
КИВОВИ

Фредерик Базиль

Мастерская художника

Фредерик Базиль происходил из состоятельной семьи, получил медицинское образование и трагически погиб во время Франко-прусской войны, в самом начале своей карьеры художника. В 1868 г. Базиль снимал студию на улице Кондамин, неподалеку от кафе Гербуа, места встреч и оживленных споров об искусстве молодых художников-импрессионистов. В мастерской вместе с Базилем работали Моне и Ренуар, соседнее помещение снимал Сислей: Базиль всегда старался поддерживать своих друзей материально, зная об их бедственном положении.

Картина передает непринужденную обстановку, царившую в мастерской художника. Эдмон Мэтр, его близкий друг, играет на фортепьяно, стоящий на лестнице Золя разговаривает с присевшим на край стола Ренуаром. Базиль с палитрой в руках стоит рядом с картиной и беседует с Эдуаром Мане (фигура в шляпе) и Клодом Моне. По стенам мастерской развешены картины Базилия, отвергнутые Салоном.

Год создания:

1870

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Эдуар Мане

Флейтист

Картина была отвергнута официальным Салоном в 1866 г. Однако критик Эмиль Золя обратил на нее пристальное внимание и напечатал статью в защиту Мане: «Но более всего мне понравился Флейтист, полотно, которое не приняли в этом году. На сером, пронизанном светлом фоне выделяется юный музыкант... Особенность дарования Мане в том, чтобы схватывать доминирующие тона во всей их тонкости и лепить таким образом предметы и людей большими планами. При этом получается, что полотно покрывается сильной и крепкой живописью».

На картине изображен юный пехотинец, играющий на флейте. Полотно могло служить подготовительной работой для картины «Расстрел императора Максимилиана».

Год создания:

1866

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Клод Моне

Сад художника в Живерни

Сад художника стал для Клода Моне — страстного любителя-цветовода — полем творческих экспериментов с цветом и формой, отдыхом и любимым увлечением и прекрасной натурой для художественного воплощения. Жорж Клемансо писал: «Сад Клода Моне можно считать одним из его произведений, в нем художник чудесным образом реализовал идею преобразования природы по законам световой живописи. Его мастерская не была ограничена стенами, она выходила на пленэр, где повсюду были разбросаны цветочные палитры, тренирующие глаз и удовлетворяющие ненасытный аппетит сетчатки, готовой воспринимать малейшее трепетание жизни».

В картине цветы, зелень деревьев, цветущие лианы сплетаются в один разноцветный ковер. Конкретные детали теряются, формы размыты, картина близка по стилю к абстрактной живописи. В поздний период творчества формируется новый, декоративный стиль художника.

Год создания:

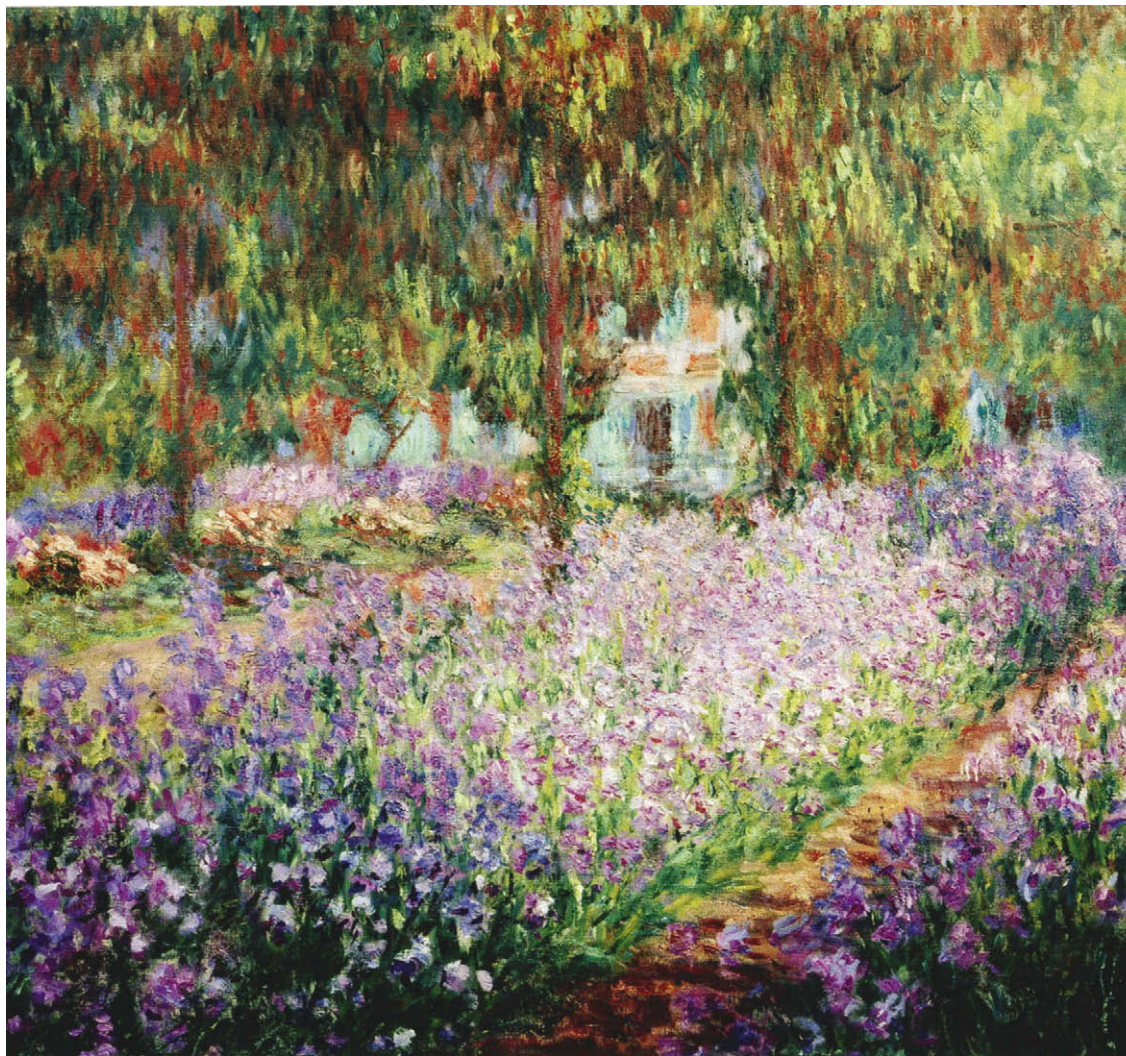
1900

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Клод Моне

Лодка-мастерская

В начале 1870-х гг. вдохновленный знаменитой лодкой-мастерской художника Добиньи, Клод Моне сконструировал такую же лодку. Вечером, на закате дня или на рассвете художник с середины реки «ловил» нюансы света. Он совершал на своей лодке настоящие путешествия вместе с семьей или друзьями-художниками. Однажды Клод Моне проплыл до самого Руана.

С борта лодки художнику было удобно писать речное движение, так же как и берега Сены, небо, солнечные блики на воде и отражения. В некоторых его картинах, написанных в то время, можно увидеть небольшое суденышко с кабиной, выкрашенное в зеленоватый цвет, — это и есть знаменитая плавучая мастерская Клода Моне! Возможно, сконструировать лодку помог Моне Густав Кайботт, художник и кораблестроитель, проживающий в то время в Арнжате.

Год создания:

1874

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло

Жан Батист Арман Гийомен

Рыбаки

В начале 1870-х гг. Гийомен часто приезжал к Писсарро в Понтуаз и писал под его руководством пейзажи на открытом воздухе. Писсарро сообщал в письме к другу: «...Гийомен только что провел у нас несколько дней; днем он занимается живописью, а вечером своим канавокопанием, что за мужество!» В 1874 г. на Первой выставке импрессионистов Гийомен был представлен тремя пейзажами, и эти работы, выставленные вместе с картинами Клода Моне, позволили в полной мере определить дарование художника, его творческий потенциал.

Картина «Рыбаки» посвящена модному в то время увлечению среднего класса. Об увлеченности персонажей говорит композиционное построение картины — персонажи помещены спиной к зрителю, целиком поглощены процессом ловли рыбы. Зелень травы и листва деревьев создает спокойное, умиротворяющее ощущение. Желтая шляпа героя и контрастная синяя куртка выделяют человеческую фигуру из контекста пейзажа и приковывают взгляд. Гийомен мастерски владел цветовой палитрой, что видно по малейшим нюансам оттенков.

Год создания:

ок. 1885

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Эдгар Дега

Танцовщицы перед выступлением

Эдгар Дега был нетипичным представителем импрессионизма: он никогда не рисовал на пленэре, предпочитая писать жанровые сцены, а не пейзажи. Свет на открытом воздухе его вообще не интересовал, а эффекты искусственного освещения — тем более. Однако Дега был, бесспорно, одним из самых активных организаторов и представителей движения импрессионизма. Мир балета привлекал Дега полнотой движения. Около половины всех картин и пастелей Дега посвящено балеринам, к концу 1870-х гг. интерес к этой теме всецело овладел художником, который воспроизводил балетные мотивы в скульптуре, гравюрах, рисунках. Дега изображал не высокий мир балета, а нелегкий, повседневный и изнуряющий труд женщин.

На переднем плане — три балерины, занимающиеся туалетом. Картина написана под влиянием японских гравюр с их неожиданными сочетаниями красок, усеченными формами и плоскостной композицией.

Годы создания:

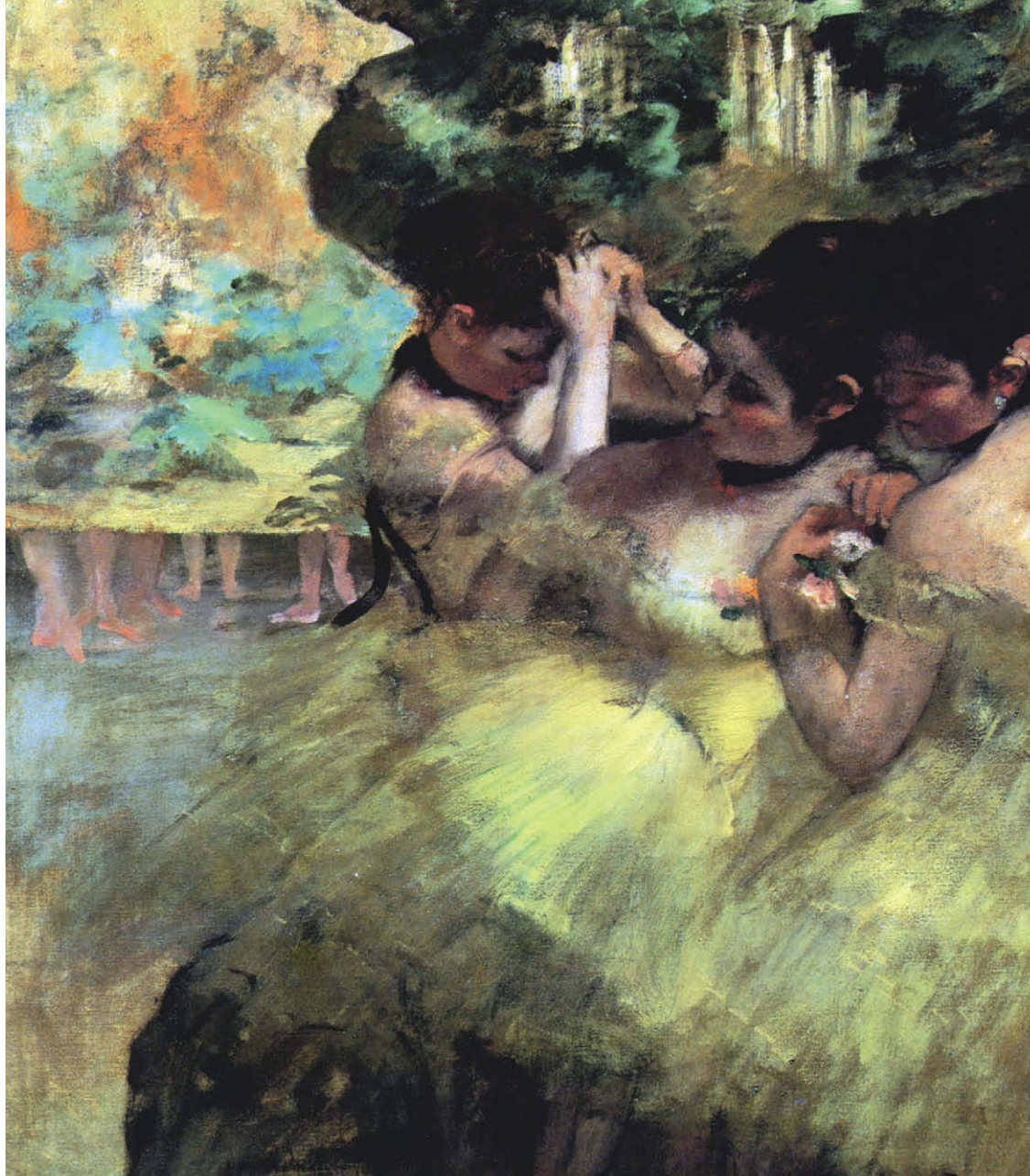
ок. 1872–1876

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Эдгар Дега

Танцевальный класс

Картина экспонировалась на Первой выставке импрессионистов в 1874 г., это одно из первых произведений художника, посвященное балетной теме. Близкое по композиционному решению полотно находится в музее Метрополитен в Нью-Йорке. В балетных классах Дега нашел то, что его больше всего интересовало: движение, точные и заученные упражнения. Дега редко делал наброски. Как говорили его друзья-импрессионисты, он исповедовал принцип наблюдать не рисуя и рисовать не наблюдая. «Очень хорошо копировать то, что видишь, — говорил художник другу, — но гораздо лучше рисовать то, чего больше не видишь, но удержал в памяти. Тогда происходит претворение увиденного, при котором воображение сотрудничает с памятью».

Композиция картины построена в энергичном боковом ракурсе, фигуры располагаются по диагонали, причем их расстановка становится более плотной по мере удаления в глубину. Ведет репетицию танцовщиц Жюль Перро, мастер романтического балета.

Годы создания:

1873–1875

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Эдгар Дега

Оркестр Парижской оперы

В жизни Парижской оперы Дега нашел целый ряд новых сюжетов. «Взятые под разными углами зрения, сюжеты эти представлялись в неожиданных аспектах и великолепно поддавались тому живописному выражению, о котором он всегда мечтал. Он подружился с оркестрантом Дезире Диго и изобразил его в нескольких композициях, где на заднем плане представлена сцена, а музыканты с их инструментами — на переднем. Иногда он показывал группы зрителей, выбирая их среди своих друзей», — пишет искусствовед Джон Ревальд.

Картина показывает оркестр оперы так, как его видно из первого ряда партера. Все лица участников оркестра хорошо узнаваемы и были без сомнения знакомы современникам Дега. По существу картину можно назвать большим групповым портретом. За оркестровой ямой идет балетное представление, но зритель видит только юбки и ноги балерин, которые мелькают в быстром танце. Дега представляет в одной картине как бы два плана композиции — динамичной и статичной.

Годы создания:

ок. 1868–1869

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Эдгар Дега

«Баллада о собачке»

Для многочисленных этюдов певиц с вызывающими жестами и яркими нарядами Дега использовал технику пастели. Подчас Дега печатал черно-белую монотипию и раскрашивал ее пастелью. Дега — экспериментатор не только в области рисунка и композиции, но и в области материалов, — не останавливался ни перед чем, вместе с другом химиком Луиджи Чьялива он открыл фиксатив, который позволял пастели не смешиваться.

На картине изображена певица Эмма Валадон (1837–1913), исполняющая «Балладу о собачке» в ночном кафе в центре Париже. Это шутливая песенка, и Дега удалось передать увлеченное лицо певицы, ее необычайное выражение. Яркие газовые фонари на заднем плане придают картине элемент некой нереальности.

Годы создания:

ок. 1876–1877

Материалы:

Бумага, монотипия, гуашь и пастель

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Regas

Эдгар Дега

Скачки джентльменов. Перед началом

Дега получил классическое образование, он считал себя последователем Энгра и во главу угла ставил постоянную работу художника над рисунком, композицией, натурой. «Все, что я делаю, — писал Дега, — есть результат тщательного обдумывания». Дега интересуется тема скачек, он неоднократно обращается к изображению наездников и лошадей. С блокнотом в руках он проводит множество часов в Лошане, делая наброски поз жокеев, лошадей, рук, держащих поводья. Эти наброски мастер потом использует в своих картинах. Его картины подчас напоминают фотографии, что неудивительно: Дега был ко всему прочему еще и страстным фотографом.

Композиция картины динамична, перекрещивающиеся лошадиные ноги создают впечатление быстрого движения: лошади словно идут медленным шагом или переходят на рысь. Дымящие фабричные трубы на заднем плане показывают рост промышленности Парижа и словно возвращают зрителя в современность.

Год создания:

1862

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Жан Луи Форен

Скачки

Жан-Луи Форен — французский художник, график, книжный иллюстратор. По манере и мотивам изображения Форен наиболее близок к Домье, Дега, Тулуз-Лотреку. В 1874 г. произведения Форена были отвергнуты Салоном, по приглашению Дега участвовал в Четвертой, Пятой, Шестой и Восьмой выставках импрессионистов. С 1869 г. под влиянием графики Гойи и социальных произведений Домье пришел к графическому изображению современной городской жизни.

Под влиянием Дега Форен увлекся сценами скачек, но внимание художника сосредоточено исключительно на жанровой характеристике персонажей. Светское общество — дамы, интересующиеся сплетнями и демонстрирующие новые туалеты, жокеи, обсуждающие ставки, игроки с бюллетенями на руках — все это составляет притягательную атмосферу скачек и точно передано художником.

Годы создания:

конец 1880-х

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Поль Гоген

Кафе в Арле

В 1888 г. Гоген приехал в Арль по приглашению своего друга Винсента Ван Гога. Это время стало необычайно плодотворным для обоих художников, несмотря на непрекращающиеся споры. Винсент писал брату: «Наши дискуссии чрезвычайно «наэлектризованы», и после них мы иногда чувствуем себя такими же опустошенными, как разряженная электрическая батарея». Напряженные отношения продолжались до Рождества, когда в пылу спора Винсент стал угрожать Гогену бритвой.

Картина написана осенью 1888 г. и изображает интерьер кафе на привокзальной площади, напротив дома, где жили художники. На переднем плане — жена владельца кафе госпожа Жину, среди фигур, сидящих за столом, можно узнать почтальона Рулена, героя портретов Ван Гога. Полотно построено по принципу гармонии больших цветовых частей, отделенных жестким контуром. Плоскостность формы, повышенная интенсивность цвета и декоративность композиции получили дальнейшее развитие в таитянских работах художника.

Год создания:

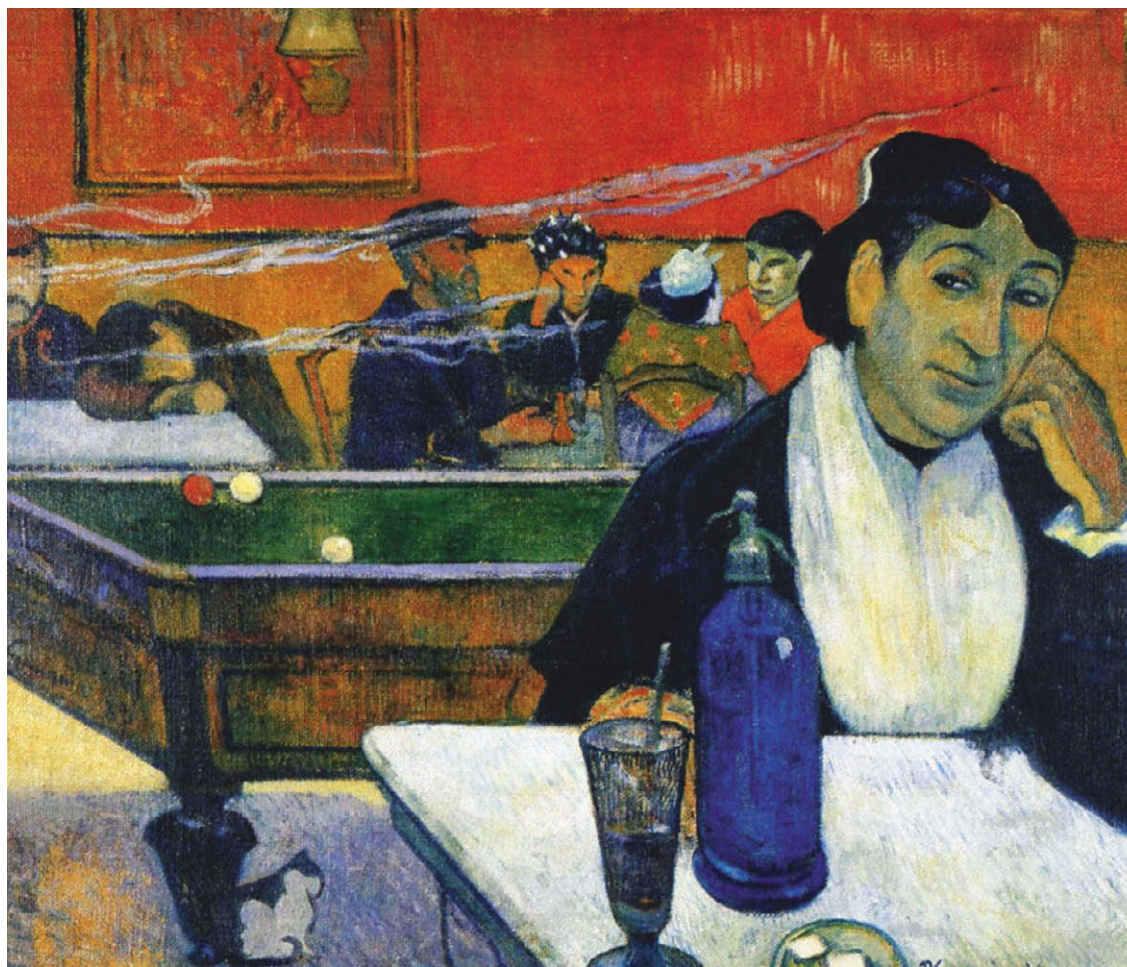
1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Поль Сезанн

Игроки в карты

В 1890–1896 гг. Сезанн написал пять картин на тему карточной игры, используя в качестве моделей крестьян и батраков из деревень, расположенных неподалеку от его дома Жа де Буффан. Избавляясь в каждом последующем варианте композиции от лишних деталей, художник добивался большей лаконичности и глубины проникновения в образ. В трех последних картинах остаются всего два игрока.

Искусствовед К. Богемская пишет: «В период, когда Сезанна рассматривали исключительно как провозвестника эпохи кубизма, «цилиндра, шара и конуса», авторы, писавшие о нем, утверждали, что и людей он изображает, как предметы в натюрморте, бездуховно. Сейчас мнения изменились, припоминают слова художника, когда, указав однажды на старого трактирщика, он воскликнул: «Какой стиль!..» Он рисует их играющими в карты, потому что игра заставляет их сосредоточиться, сидеть неподвижно. Игра — это форма их социального поведения, то, что их объединяет».

В 2012 г. один из пяти вариантов картины Поля Сезанна «Игроки в карты» был продан за 250 миллионов долларов США.

Годы создания:

1890–1892

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Жорж Сера

Цирк

В 1891 г. выставлась в Салоне Независимых, однако, несмотря на показ широкой публике, картина так и осталась незавершенной — художник неожиданно скончался от инфекционной ангины, не успев ее закончить. Жорж Сера — неоимпрессионист, основатель нового направления, ратующего за научный подход в живописи, оставил небольшое творческое наследие. Однако каждая его картина без сомнения может быть названа шедевром.

Композиция картины строга и подчиняется взаимодействию линий и красок. Перспектива в картине искажена. Изображения персонажей плоские, что сближает картину с театральными афишами того времени и японскими гравюрами, бывшими в большой моде.

Картина имеет живописный бордюр, контрастный основному тону полотна. По сюжету картина близка работам Тулуз-Лотрека, однако не раскрывает индивидуальность характеров персонажей, а лишь показывает механистичность их действий. Фигура в цилиндре в первом ряду зрителей — это художник Чарльз Ангрэнд, друг Сера.

Год создания:

1891

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Жорж Сера

Канкан

Мир театра, балета, кафе, мир Дега и Тулуз-Лотрека совершенно иначе воспринимается Жоржем Сера. Обрезанные на переднем плане фигуры, некоторая доля иронии, выбор темы — все это сближало Сера с импрессионистами, однако механические позы, торжественность в построении композиции, искаженные гримасами лица, плакатный характер изображения говорят об индивидуальном авторском подходе. Метод цветопередачи и строгое построение композиции, подчиненное раскрытию общей идеи, — вот что интересовало Сера.

После смерти художника критик Теодор Визева написал: «Эксперименты и черновые наброски — вот и все, что оставил после себя Сера. В них постоянно находишь бок о бок друг с другом превосходные детали, отличающие истинного художника, необычные детали, свидетельствующие о поисках, и детали, слишком явно говорящие о пренебрежении теми или иными элементами, принесенными в жертву элементам более своеобразным. Не приходится сомневаться, например, что по прошествии какого-то времени Сера сумел бы избавить свои фигуры от этой жесткости, застылости».

Годы создания:

ок. 1889–1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло

Пьер Огюст Ренуар

Бал в Мулен-де-ла Галетт

Мулен-де-ла-Галетт — кафе на открытом воздухе, в предместье Парижа, на холме Монмартр. В выходные сюда приезжали молодые художники, мелкие буржуа, господа в поисках легких развлечений. Эта картина — словно случайно выхваченная взглядом сценка, но она тщательно продумана и скомпонована. Белые фонарики образуют «сетку координат». Для этой картины Ренуару позировали его друзья и натурщицы, которые и помогали художнику таскать огромное полотно и мольберт из студии в сад ресторана, чтобы писать картину с натуры, прямо под открытым небом.

Задачи Ренуара того периода сформулировал исследователь живописи импрессионизма Джон Ревальд: «Помещая свои модели под деревьями так, что они были усеяны пятнами света, падающего сквозь листву, он изучал удивительные эффекты зеленых рефлексов и светящихся пятнышек на их лицах, платьях или обнаженном теле. Его модели стали, таким образом, лишь поводом для изображения поразительных и кратковременных эффектов света и тени, которые частично растворяли форму и предлагали наблюдателю веселое и причудливое зрелище танцующего света».

Год создания:

1876

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Пьер Огюст Ренуар

Танец в деревне

В начале 1880-х гг. в творчестве Ренуара наступает перелом, он начинает понимать, что слишком много времени уделял работе на пленэре и явления света. Художник обращается к старым мастерам. В 1883 году он пишет три больших панно с танцующими фигурами.

В серию входят: «Танец в городе», «Танец в деревне» и «Танец в Буживале». Вместо того, чтобы передать атмосферу танца, как это было в картине «Бал в Мулен-де-ла Галет», Ренуар сосредотачивает свое внимание на фигурах. Для всех трех картин в качестве мужской модели позировал Поль Огюст Лот — друг художника, который сопровождал его во время путешествий в Алжир и Италию. В качестве натурщицы для этой картины серии Ренуар выбрал Алину Шариго, которая впоследствии стала его женой. Критики по-разному отнеслись к новой работе Ренуара, говоря о том, что художник отошел от своей прежней непосредственной импрессионистической манеры в пользу классического монументального стиля изображения человеческих фигур. Реальный повседневный сюжет воспроизведен в манере старых мастеров.

Год создания:

1883

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Пьер Огюст Ренуар

В театре (Первый выход) (Лондон)

Художник передает поразительное обаяние молодой женщины, увлеченной театральной постановкой. Нежность и белизна кожи выделяются на теплом фоне ложи и темного, почти черного платья. Картина делится композиционно на две плоскости — задний фон заполнен оживленными лицами зрителей, в противовес прозрачному, точно фарфоровому изображению молодой девушки на переднем плане театральной ложи.

Братья Гонкур десятью годами ранее опубликовали роман «Манетт Саломон», где главные герои, художники, произносят длинный монолог о красоте, выражающий стремления импрессионистов и главного ревнителя женской красоты, Ренуара: «Все времена имеют свой идеал Красоты, выросшей на определенной почве, Красоты, которую можно ощутить и можно использовать... Вопрос только в том, как ее извлечь... Возможно, что Красота нашего времени еще спрятана, зарыта... и чтобы ее обнаружить, быть может, потребуется анализ, лупа, особые свойства глаза».

Годы создания:

1876–1877

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Национальная галерея, Лондон

Пьер Огюст Ренуар

Юные циркачки в цирке Фернандо

«В своем творчестве импрессионисты как бы заново открыли сюжеты, связанные с театром и цирком. В XIX веке цирк считался искусством для простонародья с грубыми шутками и вульгарными эффектами. Никому из знаменитых французских художников в то время и в голову не приходило рисовать цирковые сценки, разве что карикатуристам», — пишет М. Лебединский.

Картина экспонировалась на Седьмой выставке импрессионистов в 1882 г., хотя и не была заявлена в каталоге. Картина была куплена Полем Дюран-Рюэлем, который послал ее в 1886 г. в Нью-Йорк, где через десять лет она была приобретена Бертой Палмер, дамой из высшего чикагского света и страстной собирательницей полотен импрессионистов. Берта Палмер так любила эту картину, что повсюду возила ее с собой, путешествуя по Европе и Америке, несмотря на ее сравнительно большие размеры.

В качестве моделей художник избрал Франческу и Анжелику Вартенберг, которые выступали в цирке их отца Фернандо. В руках у девочек — гимнасток или жонглеров — апельсины, которыми одарили их зрители. Одна из сестер держит подарки в руках, а другая благодарит публику.

Годы создания:

1878–1879

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Анри де Тулуз-Лотрек

В цирке Фернандо. Инспектор манежа

Спустя почти десять лет, после картин Дега и Ренуара на ту же тему, Тулуз Лотрек создает свое наиболее значительное произведение. Картина была начата, вероятно, в 1887 г. и закончена к 1888 г., тогда же ее вывесили в фойе ночного клуба Мулен Руж.

В цирке Лотрека арена становится каруселью. По манежу скачет на сером жеребце рыжеволосая наездница, рядом выступают два клоуна. Наездница неотрывно смотрит на инспектора манежа, который без всякой жалости хлещет лошадь бичом. Никто из зрителей не обращает никакого внимания на женщину, ее номер многократно отрепетирован и столь часто повторяется, что стал неотъемлемым атрибутом циркового представления. Все внимание зрителей приковано к двум клоунам.

«Лотрек как бы вырезал сегмент круга, кривые линии сплющил в эллипсы и дал возможность зрителям увидеть кусок цирковой сцены как бы в бинокль, где все, что расположено близко, очень увеличено в размерах, а дальний план значительно уменьшен», — пишет М. Лебединский.

Годы создания:

1887–1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Анри де Тулуз-Лотрек

Мулен де ла Галет

Картина написана в 1889 г., в том же году экспонировалась в Салоне Независимых.

На фоне танцующих людей изображены четыре одинокие фигуры. Женщина слева отвернулась от танцующих, она рассеянна и погружена в свои мысли — это прототип «музы» начала века, беззащитной среди грубоватого веселья. Две другие женщины безучастно ожидают приглашения на танец. Мужчина — друг Тулуз-Лотрека, пейзажист Жозеф Альбер — словно ждет сигнала, чтобы сорваться с места и бежать — он внимательно вглядывается в противоположную от женщин сторону. Бесплодность надежд и одиночество, свойственное замкнутой городской среде, подчеркнуто соответствующими образами и типажам, выполненными в приглушенной колористической манере с использованием изолированных цветовых контрастов.

Год создания:

1889

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Анри Тулуз-Лотрек

Танец в Мулен-Руж

В 1885 г. Тулуз-Лотрек поселился в самом центре Монмартра, в то время еще деревенского пригорода, любимого пристанища творческой богемы, к чьим услугам были развлечения и многочисленные кабаре.

Мопассан в романе «Маска» так описывает публику и атмосферу этих заведений: «Знаменитые плясуны своими антраша собрали вокруг себя плотное кольцо зрителей. Волнообразная стена, движущаяся масса мужчин и женщин, окружала танцоров, оплетая их подобно змее». Описания Мопассана очень близки картине Тулуз-Лотрека.

В центре картины танцор Валентин по прозвищу Бескостный обучает начинающую танцовщицу, его ноги изгибаются в немыслимых местах, так что он полностью оправдывает свое прозвище. Крайняя слева фигура мужчины частично срезана, что дает ощущение случайно увиденной сценки. На общем пестром фоне ярко проступают красные акценты, образующие диагональ, — это изображение рыжеволосого персонажа на заднем плане, красные чулки танцовщицы и наконец эффектная женщина в розовом платье.

Годы создания:

1889–1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Собрание Мак-Илхенни, Филадельфия

Винсент Ван Гог

Ночное кафе

Ван Гог использует в этой картине яркие, контрастные цвета. В письме к брату Тео он объясняет значение этой картины: «В «Ночном кафе» я попытался изобразить место, где человек губит самого себя, сходит с ума или становится преступником. Я хотел выразить пагубную страсть, движущую людьми, с помощью красного и зеленого цвета». Эти цвета выглядят неестественными, однако помогают передать «некоторые состояния, свойственные страстным натурам».

Потолок и бильярдный стол написаны с преобладанием зеленого цвета. Контрастный красный — это цвет стен. Однако преобладающий цвет — ярко-желтый, доминирующий в палитре Ван Гога во время его пребывания в Арле.

Год создания:

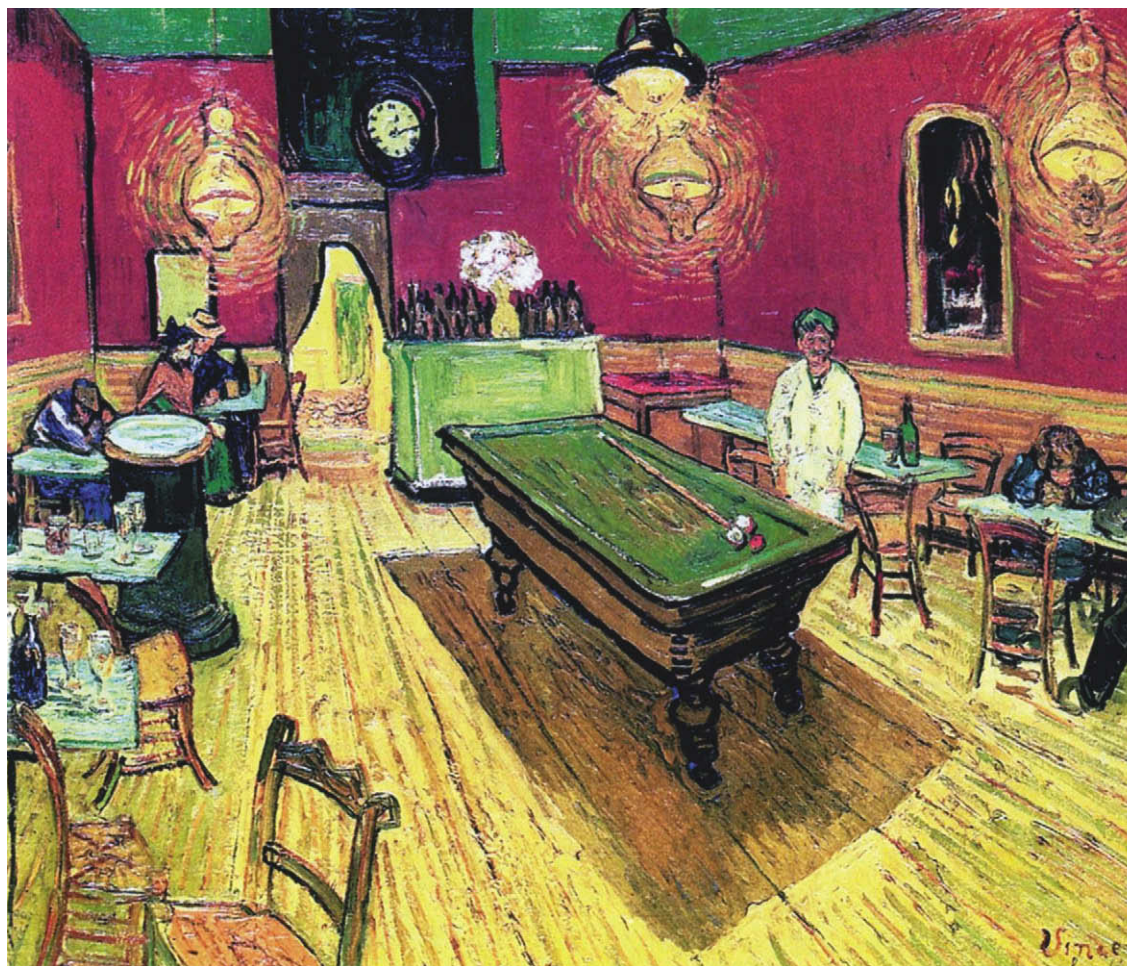
1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественная галерея Йельского университета

Винсент Ван Гог

Танцевальный зал в Арле

Переезд Ван Гога в Арль во многом повлиял на его творчество: юг изменил палитру художника и его видение. «В представлении Ван Гога южная Франция ассоциировалась со всем, что он нежно любил в искусстве, — с живостью марокканских красок, восхищавших его в работах Делакруа, с суровыми и простыми массами, которыми он любовался в пейзажах Сезанна, со сверканием палитры Монтичелли, ландшафтами с острыми очертаниями, как на японских гравюрах, с атмосферой, напоминающей его любимых авторов — Золя и Доде, южан по происхождению, и, возможно, даже с какой-то тропической пышностью, открытой Гогеном в Вест-Индии», — пишет Джон Ревальд.

Линии Ван Гога в этой картине преобразовывают форму. Напряжение толпы передано Ван Гогом сочетанием контрастного желтого и синего цветов, графическая сеть линий на холсте уравнивает пространство и выдает крайнее нервное напряжение художника. Общее впечатление под стать музыкальному произведению: ритмичные цветовые пятна напоминают цветомузыку с постоянно повторяющимися вариациями.

Год создания:

1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Винсент Ван Гог

Рыбная ловля весной

Картина была написана в Париже в 1887 г. в переломный для импрессионистов момент: в этот год состоялась последняя выставка и сформировалось несколько новых направлений, среди которых были неоимпрессионисты во главе с Сера и Синьяком. Однако Ван Гог стоял особняком от всех движений, группировок и направлений — он лишь заимствовал у различных художников то, что казалось ему интересным. На последней, Восьмой выставке импрессионистов Ван Гог видел шедевр Жоржа Сера «Воскресенье на острове Гранд Жатт», который побудил его к написанию картины «Рыбная ловля весной» в окрестностях Аньера, где Ван Гог и Синьяк писали пейзажи.

В отличие от Сера, мазок у Ван Гога свободнее, художник сознательно использует сочетание дополнительных цветов — розового и зеленого, синего и желто-оранжевого. Картина окаймлена красным бордюром, в подражание живописным обрамлениям многих полотен Сера или японским гравюрам.

Б. Уэлш-Овчарова пишет, что картина «Ловля рыбы весной» была задумана как часть триптиха, центральная часть которого хранится в Музее Ван Гога в Амстердаме, а еще одна, боковая, — в Музее изобразительных искусств в Хьюстоне.

Год создания:

ок. 1887

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

художественный институт, Чикаго

Винсент Ван Гог

Любители выпить

В 1889 г. болезнь вынудила Ван Гога добровольно лечь в психиатрическую клинику в Сен-Реми, где в промежутках между кризисами он активно работает, копируя гравюры Милле, Делакруа и Домье. Собственные чувства и идеи захлестывали художника, и обращением к родственным по духу классикам он пытается обуздать воображение. «Я готов играть роль безумца, однако у меня недостаточно силы духа для этого», — пишет Ван Гог брату Тео.

Знаменитое обращение к гравюре Домье «Физиология пьяницы. Четыре возраста человека» — это не копия, а перевод произведения в иную плоскость, с использованием иных изобразительных средств. Эмоциональное напряжение проявилось в картине в необычайном колорите, а также в отрывистых мазках.

Год создания:

1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

СИОНИЗ

Люди
и характеры

КИВОПИ

Эдуар Мане

Завтрак на траве

Усердно занимаясь копированием старых мастеров, Эдуар Мане нашел свой собственный изобразительный язык, построенный на контрасте между классической академической манерой исполнения и новым содержанием. «Успех» Мане превзошел все самые смелые ожидания: картина «Завтрак на траве», не принятая официальным Салоном и выставленная в Салоне Отверженных, вызвала яростные споры.

На картине два хорошо одетых молодых господина (брат Мане и его друг) расположились на лесной поляне, неподалеку от пруда, где искупались их подруги. Одна из них сидит обнаженная возле двух беседующих мужчин и невозмутимо смотрит на зрителей. Сюжет картины, вернее, его отсутствие, сбивало с толку публику. Картина намекала на классический образец — «Сельский концерт» Джорджоне, — однако переведенная в реалии XIX в. идеалистическая сценка воспринималась скандально. Произведение, как отмечали критики, было лишено единства, именно в этом и заключалась его новизна. Взгляды персонажей не пересекаются, между ними отсутствует эмоциональная связь, и каждый герой словно замкнут в своем пространстве. Картина Мане восхитила молодых художников, ищущих свой собственный изобразительный язык в противовес академическим нормам. За Эдуаром Мане закрепилась слава новатора.

Год создания:

1863

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Эдуар Мане

Олимпия

После «Завтрака на траве» Эдуар Мане спровоцировал еще один скандал, представив в Салоне в 1865 г. «Олимпию». Обнаженная женская фигура напоминает тициановских Венер, в особенности «Венеру Урбинскую», для которой позировала возлюбленная одного заказчика.

Моделью для картины Мане послужила Викторина Меран, которая, по словам критика Жеффуа, «была свободной дочерью богемы, натурщицей для художников, подружка на один день с лицом порочного ребенка и глазами, полными тайны». Мане создает современное изображение Венеры, что возмутило парижскую публику. Контраст между тициановским сюжетом, дорогой драпировкой, романтической обстановкой и современной женщиной с холодно-оценивающим взглядом вызвал множество нареканий. В картине Мане использовал только холодные цвета, он по минимуму обозначил на картине тени, что дало повод Курбе сравнить «Олимпию» с игровой картой.

В 1888 г., после смерти Мане, Клод Моне собрал деньги среди братьев по художественному цеху и выкупил картину у вдовы художника. Картина была выставлена в Люксембургском музее, а позднее — в Лувре.

Год создания:

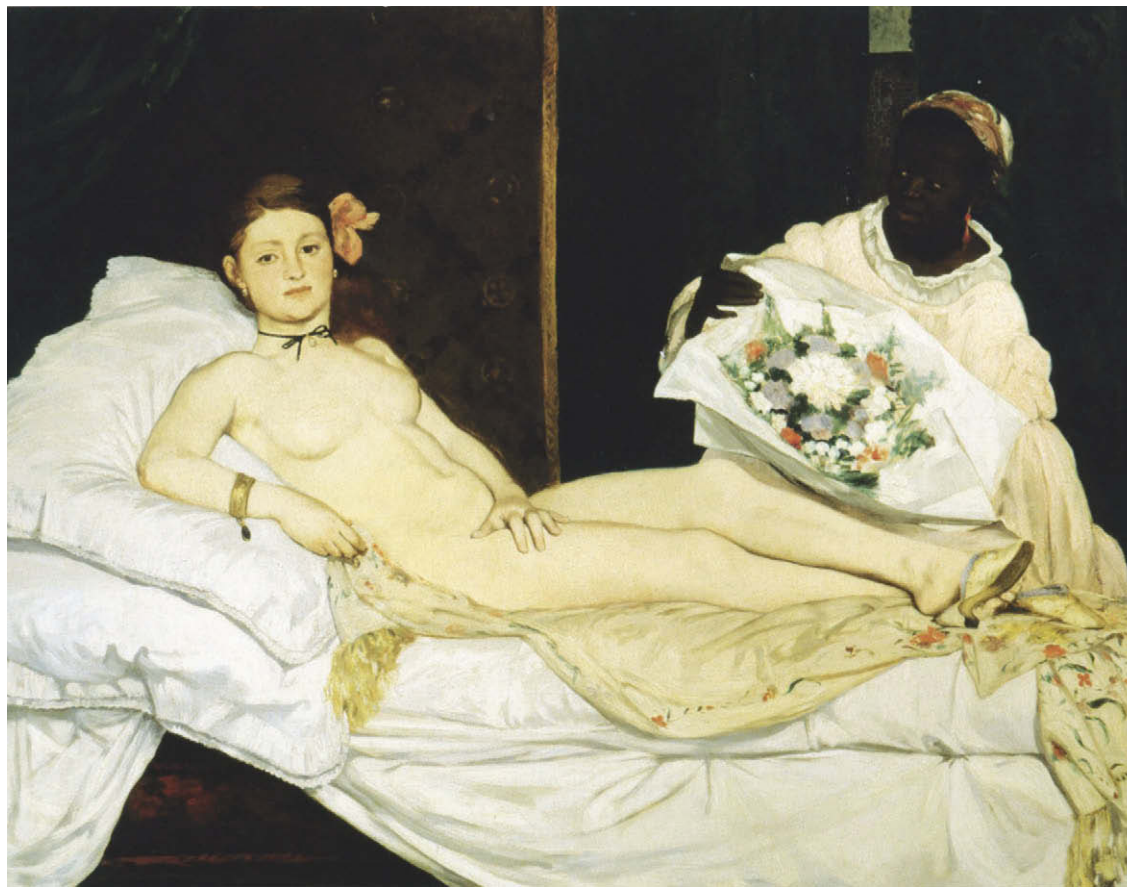
1863

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Эдуар Мане

Балкон

Для картины Эдуара Мане позировала Берта Моризо (сидит слева), скрипачка Фанни Клаус и живописец Антуан Гийоме, на заднем плане — юный Лео Мане, сын художника. Сюжет мог быть навеян картиной Ф.Гойи «Махи на балконе», с которой Мане был знаком по копии. Однако равнодушие персонажей, холодность и отчужденность их лиц чрезвычайно смущали зрителей. Через сто лет Рене Магритт напишет на эту картину Мане парафраз и изобразит стоящих на балконе в виде трех гробов.

На темном, практически черном фоне открытого окна ослепительно белеют женские платья, уравниваются цветовые контрасты холодным зеленым оттенком ставней, синим костюмом Гийоме и пастельным цветком в вазе. Революционный подход Мане состоял именно в организации пространства за счет эффекта большей или меньшей резкости, как на фотографиях. Художник размывает детали, однако черты лица Берты Моризо на переднем плане выписаны очень тщательно. Манера исполнения и сюжет картины были раскритикованы современниками. Да и сама Берта Моризо, художница нового направления, говорила, что картина произвела на нее «впечатление дикое», хотя и понравилась.

Год создания:

1869

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Эдуар Мане

Бар в Фоли-Бержер

Еще недавно никому бы и в голову не пришло сделать главной героиней серьезной картины официантку, однако картина принадлежит новому направлению в искусстве, о котором писал критик Эдмон Дюранти: «Прощай, человеческое тело, уподобленное декоративной вазе с изящными очертаниями, прощай, скучная монотонность композиции; прощай, безликая фигура, склонившаяся над обнаженной женщиной. Нам нужно конкретное изображение современного человека, в нормальной одежде и в обычной для него обстановке — дома или на улице».

Зимой 1882 г. Эдуар Мане показал в Салоне свою новую картину «Бар в Фоли-Бержер». Законы перспективы нарушаются в картине непостижимым образом: спина девушки, бутылки на стойке и стоящий напротив нее клиент сдвинуты в отражении в зеркале в сторону. Барменша с тонко зашнурованной талией будто выставлена на витрине среди бутылок и фруктов. Ее безучастный, бесстрастный взгляд, характерный для всех моделей Мане, полон усталого обаяния и выдает одиночество среди шумной толпы. Это последняя картина, которую Мане выставил в Салоне, перед своей смертью в 1883 г.

Годы создания:

Ок. 1881–1882

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественное собрание института Курто, Лондон

Эдгар Дега

Хлопковая контора в Новом Орлеане (Портрет в конторе)

Осенью 1872 г. Эдгар Дега отправился в Новый Орлеан, где родилась его мать и где два его брата торговали хлопком. Во время путешествия он понял: «Любят и создают искусство только на привычном материале. Новое пленяет, но, в свою очередь, и надоедает». Поэтому Дега удовлетворился несколькими этюдами и написанной с натуры хлопковой конторой своего дяди Муссона. Картина представляет собой живую зарисовку повседневной жизни Нового Орлеана, города, который жил хлопком и ради хлопка. На переднем плане картины сидит дядя Дега, Мишель Мюссон, брокер хлопковой биржи; брат художника, Рене де Га, изображен читающим газету, а другой его брат, Ахилл де Га, прислонился к перегородке на заднем плане слева.

Картина была выставлена на Второй выставке импрессионистов и вызвала множество противоречивых комментариев. Например, Эмиль Золя упрекал Дега за графическую точность изображения, сомневаясь, что художник сможет когда-либо найти свой неповторимый творческий стиль.

Год создания:

1873

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей изящных искусств, По

Эдгар Дега

Педикюр

В конце 1872 г. Дега совершил путешествие в Новый Орлеан. «Как много нового я увидел, — писал он другу вскоре после своего приезда, — как много замыслов родилось у меня... Сейчас я уже расстался с ними, я не хочу ничего видеть, кроме принадлежащего мне уголка земли, и благоговейно его обрабатывать... Искусство не должно разбрасываться, оно должно суммировать». Дега приезжает к родственникам своей матери и пишет несколько семейных портретов, полностью сосредоточиваясь на традиционных для него темах.

Он написал также портрет слепой кузины Этель Муссон, которая вышла замуж за Рене де Га и стала невесткой художника. На картине «Педикюр» изображена дочь Этель. Композиция картины естественна, зритель вместе с художником, как любил говорить Дега, «как бы подсматривают в замочную скважину». Однако за банальным сюжетом скрывается семейная трагедия: мать девочки ввиду своей слепоты не могла обрезать ей ногти. Вялое и безучастное выражение лица девочки наталкивает на мысль о скрытой болезни, до поры еще не проявившейся.

Год создания:

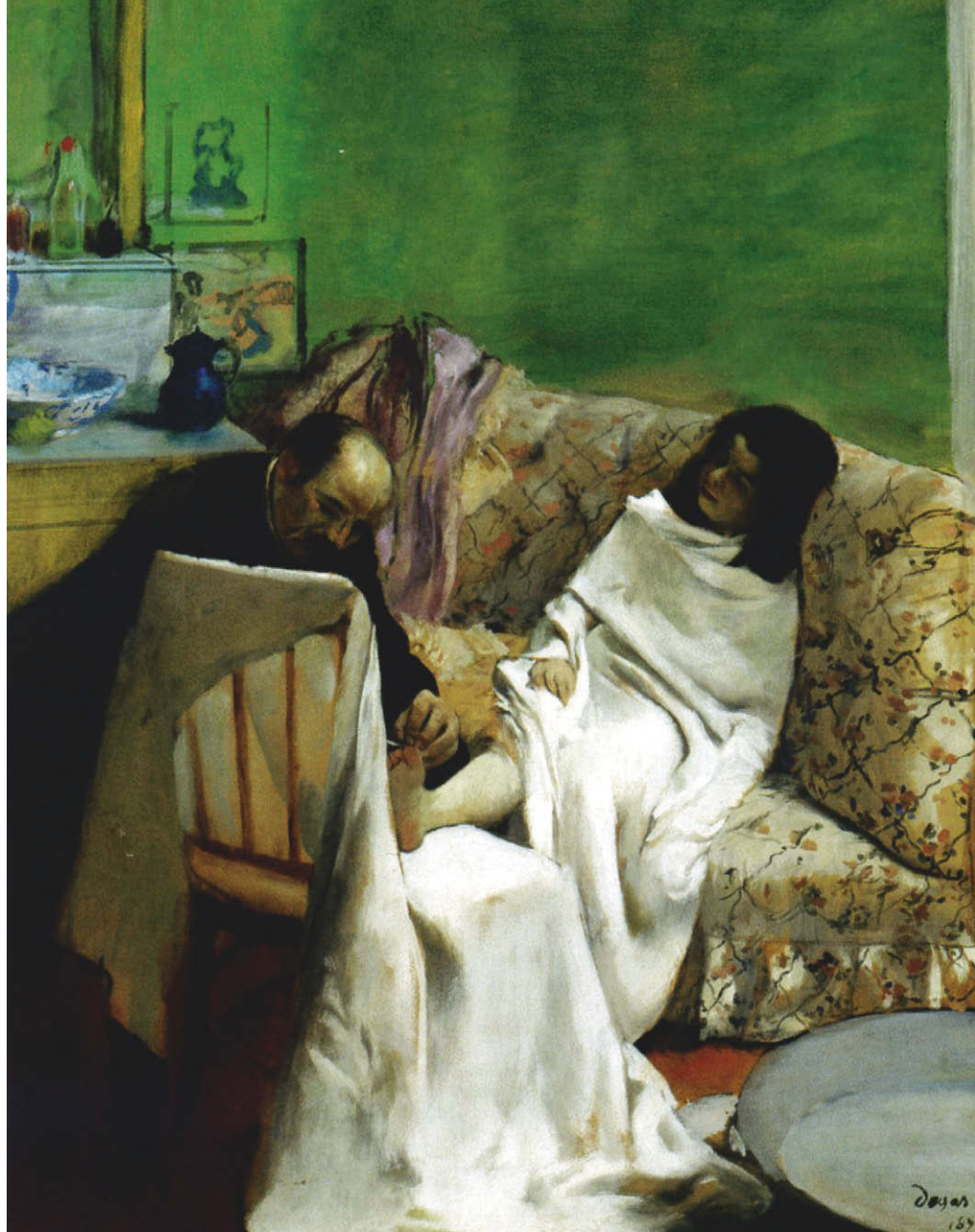
1873

Материалы:

Бумага, наклеенная на холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Эдгар Дега

Абсент

В картине «Абсент» Дега зафиксировал отчужденность людей, словно случайно оказавшихся рядом. Ему позировали актриса Эллен Андре и художник-гравер Марселен Дебутен, сцена располагается в кафе «Новые Афины», где часто собирались Дега и его друзья-художники. Мраморные столешницы изолируют фигуры, зрителю кажется, что он сидит за соседним столиком кафе и наблюдает за случайно разворачивающейся сценкой. Однако картина — это не этюд и зарисовка, а тщательно продуманная и инсценированная композиция. Женщина с поникшими плечами отчужденно смотрит перед собой, мужчина равнодушно покуривает трубку.

На выставке в Лондоне в 1893 г. картина получила название «Абсент» из-за популярного тогда напитка, налитого в рюмку женщины. Однако слово «абсент» на французском языке имеет и другой смысл и означает «горечь».

Год создания:

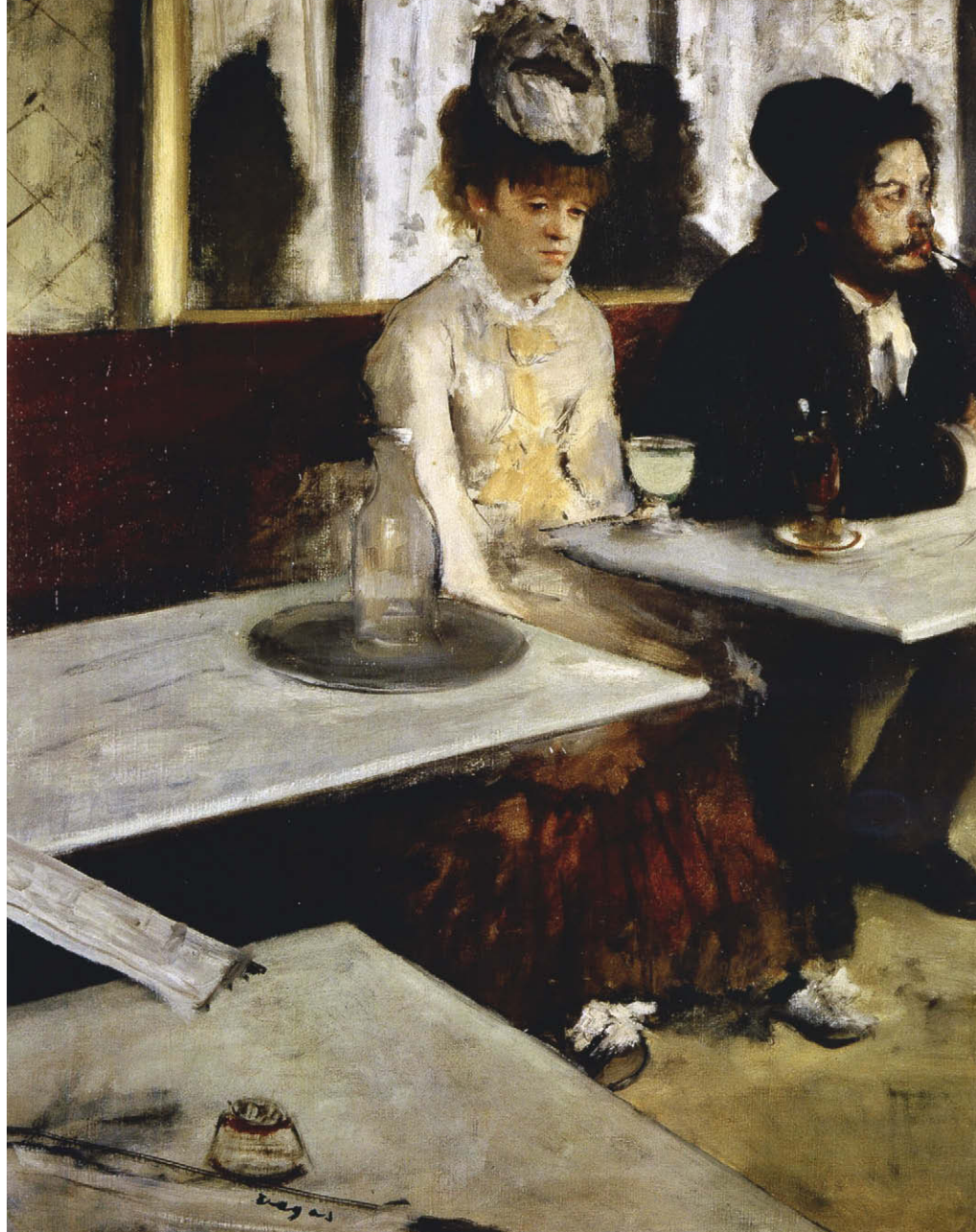
1876

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Эдгар Дега

Гладильщицы

Дега обратился к теме гладильщиц еще в начале 1870-х гг. Он досконально изучил их ремесло так же, как скачки и балет. Эдмон де Гонкур посетил художника и записал в своем дневнике: «Вчера после обеда я побывал в мастерской Дега. После многих попыток в самых разнообразных направлениях он полюбил современность, а в современности он остановил свой выбор на прачках и танцовщицах. Не могу счесть плохим его выбор, поскольку я сам в «Манетт Саломон» воспел эти две профессии, поставляющие для современного художника наиболее живописные женские модели. И Дега, представляя нашему взору прачек и снова прачек, разговаривает на их языке и объясняет нам технику нажима и кругообразных движений утюга и пр. и пр.».

Непосредственность движений как нельзя лучше характеризует персонажей и ту среду, где они вынуждены обитать. На картине изображены две девушки, одна из них вульгарно зевает, широко открыв рот. В руках у нее бутылка вина. Ее напарница работает, двумя руками прижимая тяжелый утюг. Картина написана на незагрунтованном полотне, и сквозь красочный слой проступает грубый узор холста.

Год создания:

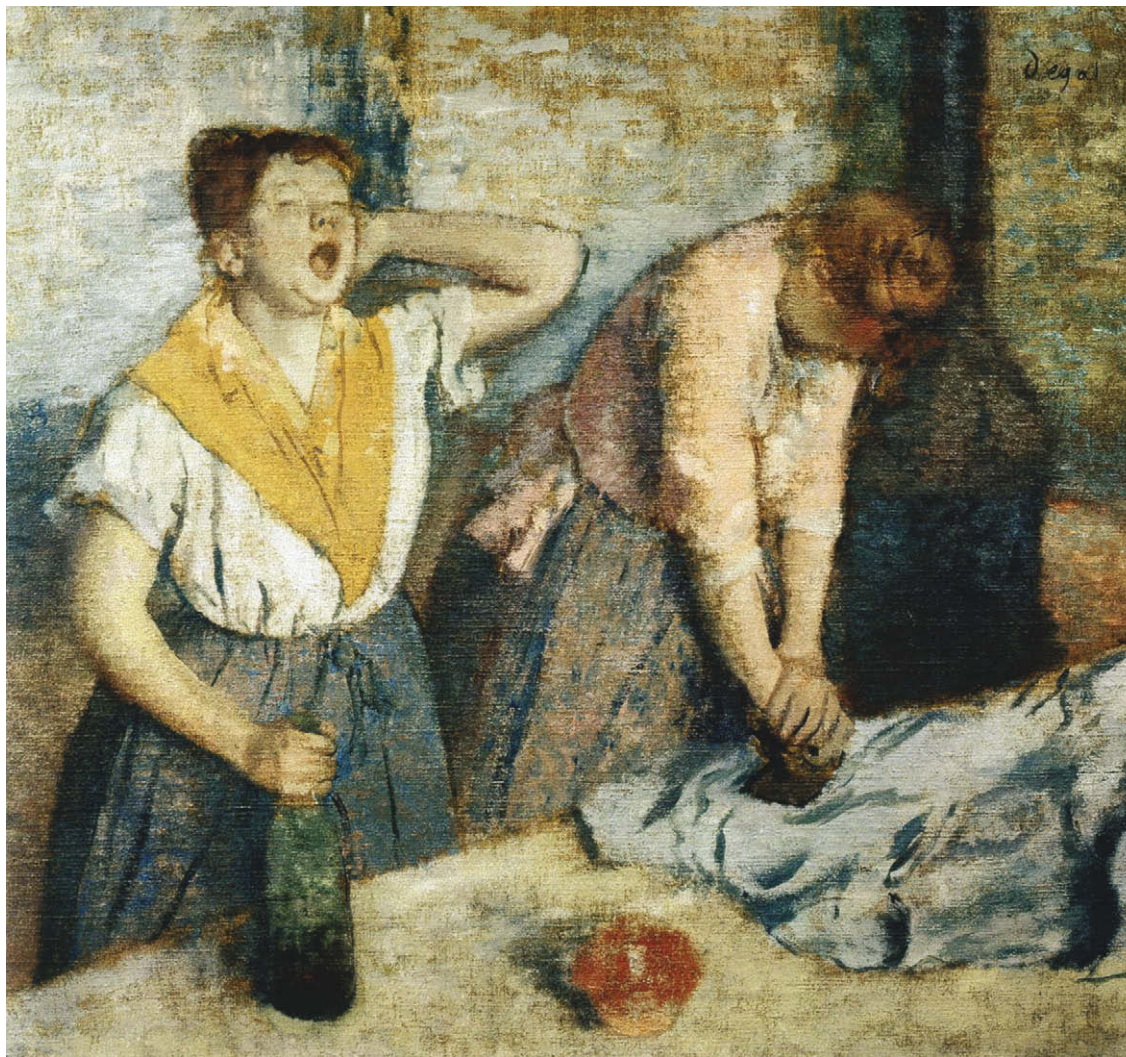
1884

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Эдгар Дега

После купания. Женщина, вытирающая ноги

На Восьмой выставке импрессионистов Дега выставил серию из семи пастелей, озаглавленную «Серия обнаженных женщин — купающихся, моющихся, вытирающихся, причесывающих волосы или сидящих за туалетом в то время, как их причесывают». В этих пастелях он попытался подойти к изображению обнаженных с совершенно новой точки зрения. «До сих пор, — объяснял он, — обнаженная модель всегда изображалась в позах, предполагающих присутствие зрителей». Дега показывает естественную обнаженность. В мастерской он установил ванны и тазы и делал эскизы, пока его натурщицы купались и занимались уходом за собой.

Как правило, обнаженные модели Дега изображаются в таких позах, что их лицо скрыто от зрителей. Отказываясь от психологических и индивидуальных характеристик, Дега говорил, что они заняты собой «словно кошка, которая вылизывает себя».

Год создания:

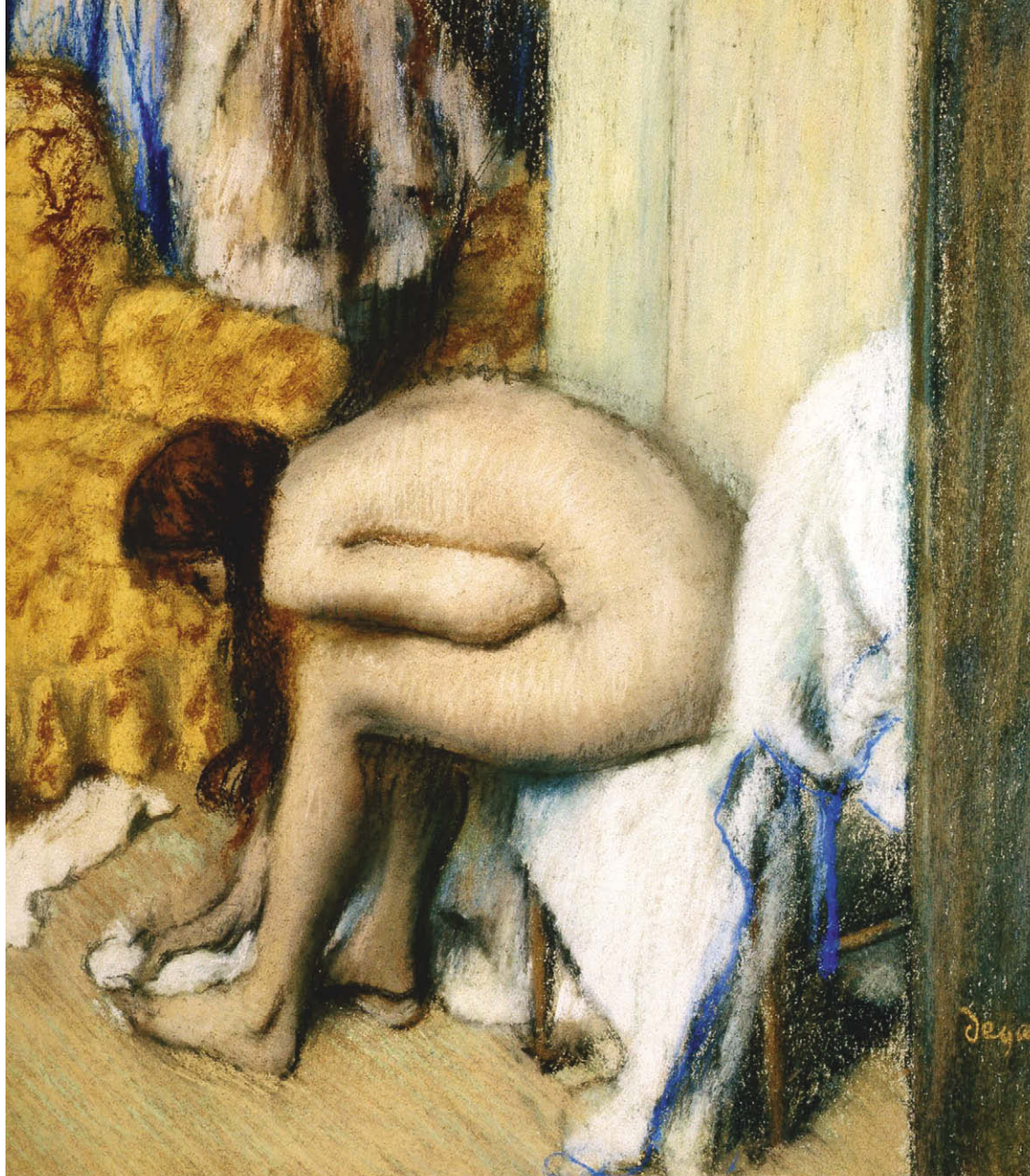
1886

Материалы:

Картон, пастель

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Гюстав Кайботт

Циклевщики паркета

Картину «Циклевщики паркета» Кайботт написал в двух вариантах, наблюдая за сценой ремонта в квартире родителей. Картина была отвергнута официальным Салоном из-за «вульгарности сюжета», и художник выставил ее в 1876 г. на Второй выставке импрессионистов.

Фотографическое изображение обстановки, инструментов, самих фигур сближает картину с реалистичными произведениями живописи, однако необычайный ракурс — высокая угловая точка зрения — с творчеством импрессионистов. Критики неоднозначно реагировали на неожиданные ракурсы произведений Кайботта, объемные за счет светотеневых эффектов фигуры. Даже неискушенные зрители ощущали новаторство при сохранении традиционного изобразительного языка. Эмиль Золя критиковал картину за чрезмерную фотографичность стиля и назвал ее «буржуазной».

Год создания:

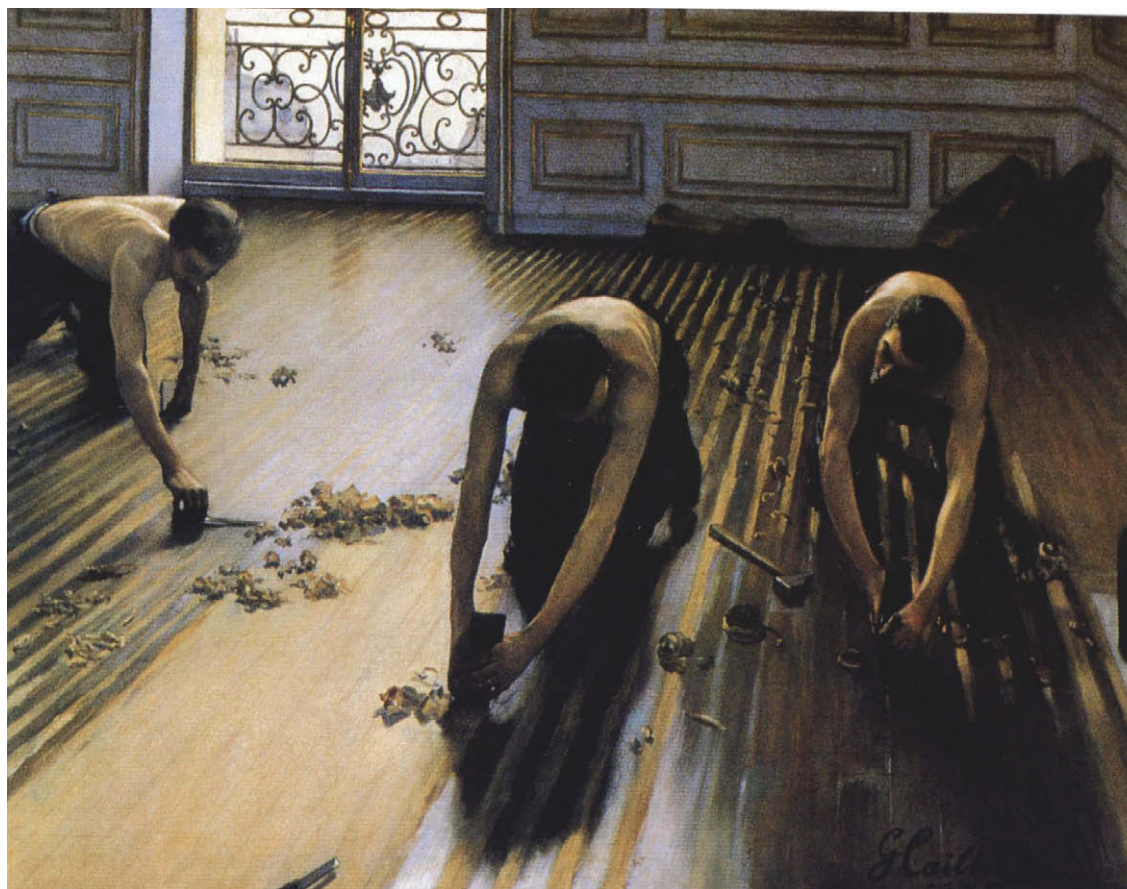
1875

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Фредерик Базиль

Купальщики (Летние радости)

Фредерик Базиль, состоятельный студент-медик, посвящавший свободное время живописи, интересовался изображением фигур на открытом воздухе при ярком солнечном свете — задача, которую пытались решить многие импрессионисты, и в частности Ренуар.

В картине «Купальщики» молодые люди собрались, чтобы заняться спортом на открытом воздухе, искупаться и отдохнуть. Прорисовка тел, воды и пейзажа неидеальна, свет падает неравномерно, создавая ощущение нескольких источников освещения, купальщики написаны гладким мазком, а трава и деревья выполнены в иной технике. Но в этой картине совсем юного еще двадцатилетнего художника поражает быющее через край жизнелюбие, а также позаимствованная у Эдуара Мане попытка соединить классические сюжеты и современную действительность. Прислонившийся к дереву юноша напоминает св. Себастьяна кисти Боттичелли или Антонелло да Мессины, лежащий на берегу молодой человек — античные фрески.

Год создания:

1869

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей искусств Фогг, Гарвардский университет

Фредерик Базиль

Семейное собрание

Картина «Семейное собрание» была принята Салоном в 1868 г. и изображает многочисленных членов семьи художника, проживавших в окрестностях Монпелье на юге Франции. Семья поддерживала живописные устремления Базилья с тем условием, что он не оставит карьеру медика, однако после провала на выпускном экзамене Фредерик Базиль решил полностью посвятить себя творчеству. К счастью, семья поддержала и это его решение. Финансовая помощь богатых родственников позволила Базилью снимать студию, рисовать, не думая о хлебе насущном — и даже оказывать материальную помощь своим друзьям-художникам: Моне, Сислею и Ренуару.

Базиль часто приезжал в Монпелье на лето и за три года до своей трагической гибели создал многофигурное полотно, которое критик Франсуа Долт назвал «буржуазным шедевром». Родители художника сидят в креслах на переднем плане, сам Базиль располагается за их спиной слева. Картина наполнена светом и цветом, фамильное и сословное сознание персонажей передано художником с поразительной точностью и беспристрастно.

Год создания:

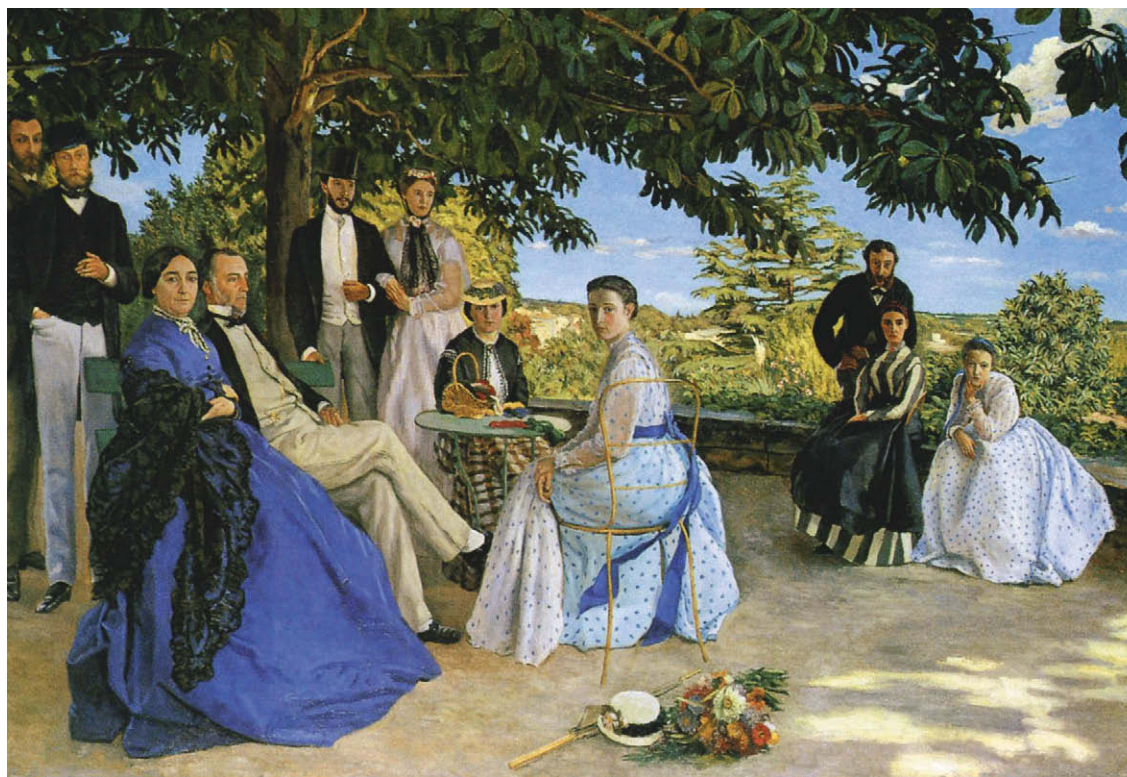
1867

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Пьер Огюст Ренуар

Подавальщица из ресторана Дювалья

На картине Ренуар изобразил официантку, встретившуюся ему в одном из дешевых парижских ресторанчиков, которые держал мясник Дюваль. Вероятно, художник пригласил ее к себе в мастерскую и попросил позировать в том самом виде, в каком она находилась на работе. Обыденность сюжета, непринужденная поза женщины и непосредственная манера письма сближает картину с буфетчицами Мане и прачками Дега. Сам Ренуар говорил: «Мне нравится живопись, которая говорит о вечности, не декларируя этого, — о повседневной вечности, являющей себя на углу улицы: служанка, когда она чистит сковородку, застывает на мгновение и становится Юноной на Олимпе».

Игра света и тени выделяет фигуру женщины, четко обрисовывая ее силуэт на фоне приглушенных тонов.

Год создания:

1875

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Пьер Огюст Ренуар

Дама за фортепьяно

«Дама за фортепьяно» входила в число пятнадцати картин Ренуара, демонстрировавшихся на Второй выставке импрессионистов в 1876 г. К тому времени она уже была куплена Пупеном, компаньоном знаменитого Поля Дюран-Рюэля. На этой картине Ренуар впервые изобразил женщину за фортепьяно, и в дальнейшем этот сюжет прочно укоренился в его творчестве.

Красивая молодая женщина, возможно жена художника, Алина, играет в затемненной комнате. Она сидит на вращающемся табурете перед фортепьяно со свечами. Интерьер лишь слегка обозначен: угадывается узорчатый ковер, обитые тканью стены и роскошные портьеры за вазой с цветами. Свет из невидимого окна падает на женщину, а она, кажется, и не догадывается о присутствии зрителей. Здесь она одновременно и муза художника, и его модель. Ноты выбраны из стопки, небрежно сложенной на крышке рояля. Мелодия как будто струится по черной отделке платья; и эта танцующая линия — одна из самых изящных в истории живописи.

Год создания:

1875

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Пьер Огюст Ренуар

Обнаженная

В середине 1870-х гг. импрессионистам пришлось столкнуться не только с враждебно настроенными критиками, но и с экономическим кризисом. Огюсту Ренуару вместе с Клодом Моне удастся раздобыть немного денег и снять мастерскую. «Мы едим не каждый день, — писал Ренуар другу, — но, несмотря на это, я счастлив, потому что, когда дело касается работы, Моне — превосходная компания».

Однако, несмотря на практически полное отсутствие денег, художники продолжают работать. В это время создается немало шедевров. Среди которых «Обнаженная» Пьера Огюста Ренуара. Известная парижская модель погружена в мерцание холодных серо-голубых оттенков. Четкие контуры женского тела художник заменил мелкими динамичными мазками, тончайшие лессировки подчеркивают необыкновенную красоту «современной Венеры». Неслучайно второе название картины — «Жемчужина».

Год создания:

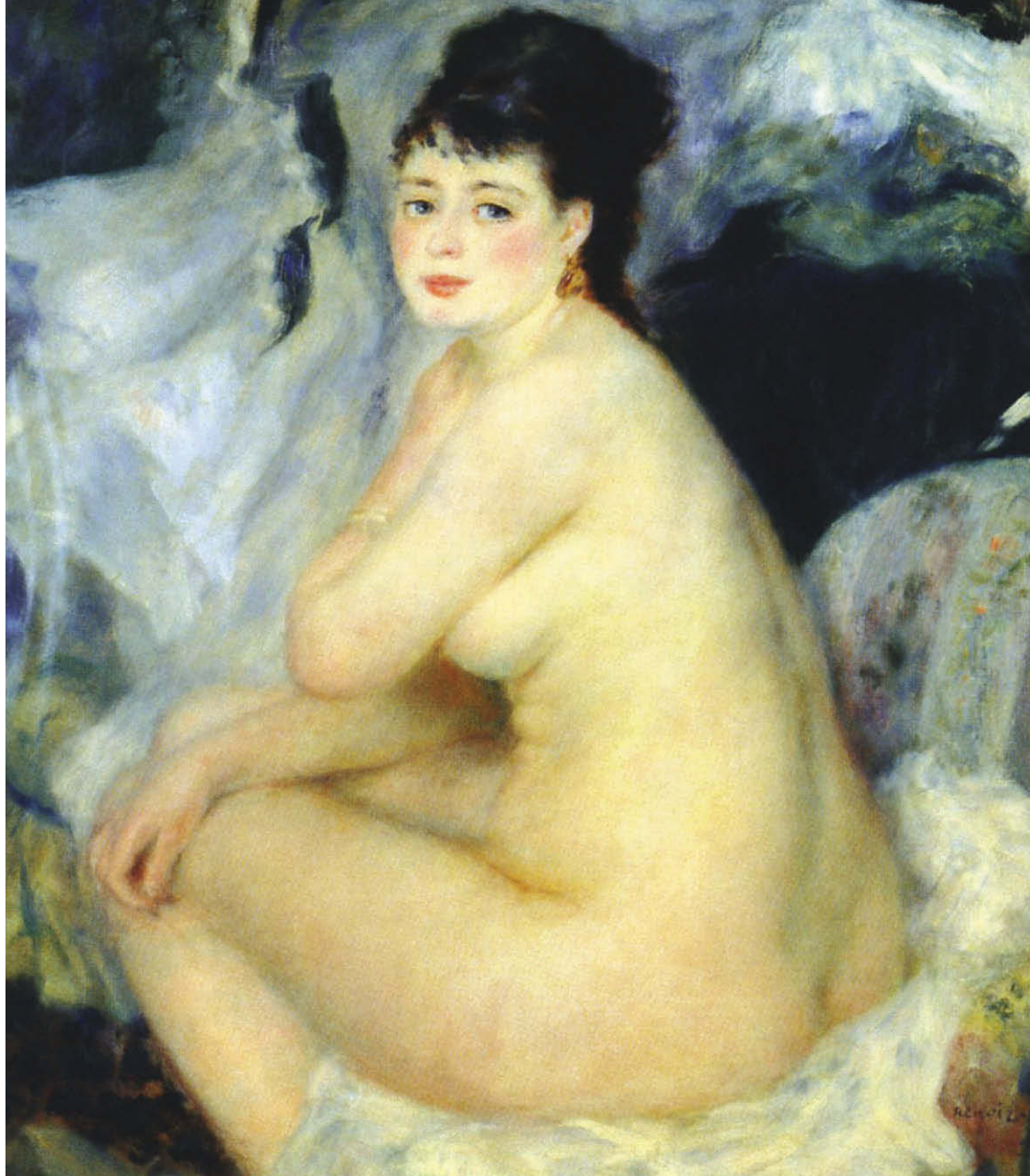
1876

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Пьер Огюст Ренуар

Завтрак гребцов

Картина была написана в ресторане Фурнез, расположенном на острове на реке Сена, немного к западу от Парижа, и представляет собой групповой портрет встречи друзей. «Это еще одна попытка запечатлеть оживленную людскую толпу в атмосфере, насыщенной солнцем и радостью жизни. Снова друзья Ренуара позировали ему. Напротив будущей госпожи Ренуар, которая держит маленькую собачку, верхом на стуле сидит Кайботт (видимо, он изображен здесь моложе, чем был в то время). Рядом с Кайботтом сидит Анжела, натурщица, которую Ренуар писал заснувшей на стуле с кошкой на коленях. На втором плане в цилиндре стоит Эфрусси, справа — в соломенных шляпах Лестрингез и Лот», — пишет искусствовед и крупнейший исследователь импрессионизма Джон Ревальд

Фигуры расположены по диагонали, передний план занят столом, заставленным бутылками и бокалами. В картине нет ни солнечных бликов, ни пятен света и тени. Фигуры двух мужчин на переднем плане выписаны тщательно и объемно, что говорит об изменении подхода к форме, намечающегося в творчестве Ренуара.

Год создания:

1881

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Собрание Филлипса, Вашингтон

Пьер Огюст Ренуар

Девушки в черном

1880-е годы становятся переломными в творчестве Ренуара. Воляр называет этот период «жестким». Ренуар начинает сомневаться в некоторых постулатах импрессионизма. Под влиянием научных теорий взаимодействия спектральных цветов Ренуар пишет только тонами чистого спектра, и поэтому в картине «Девушки в черном» совершенно не присутствует черный цвет, а есть лишь сложные сочетания синего ультрамарина и красного краплака. Обратившись к линии как дисциплинирующему началу, он стал упрощать формы за счет цвета.

Картина написана плавными, длинными мазками, чем отличается от более ранних работ Ренуара. Работы художника в этот период теряют импрессионистическую легкость, становятся более строгими. «Около 1883 года, — признавался Ренуар впоследствии, — в моем творчестве произошло что-то вроде перелома. Я достиг конца импрессионизма и пришел к заключению, что не умею ни писать, ни рисовать. Одним словом, я зашел в тупик».

Годы создания:

начало 1880-х

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Пьер Огюст Ренуар

Зонтики

В 1881 г. Ренаур достиг некоторого финансового успеха, благодаря неизменной поддержке торговца картинами Дюран-Рюэля. В марте того же года художник отправляется в Алжир, совершая путешествие по стопам великого Делакруа, и затем в Италию. Знакомство с Энгром заставило Ренуара окончательно отказаться от прежней манеры письма.

Ренуар начала эту картину незадолго до своего отъезда в Италию в 1881–1882 гг., однако потребовалось еще пять лет, прежде чем работа была завершена. В картине прослеживается изменение манеры художника, произошедшее за эти пять лет: стиль письма Ренуара отошел от импрессионистического, мазок из воздушного и легкого стал более четким. Фигуры двух девочек написаны в старой ренуаровской манере, левая часть полотна выполнена уже в другой, классической технике. Однако, несмотря ни на что, картина считается одним из лучших образцов творчества Ренуара — оригинальной по замыслу, наполненной живыми деталями. Эта картина — последнее большое жанровое полотно, изображающее современную Ренуару действительность.

Годы создания:

1881–1886

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Национальная галерея, Лондон

Пьер Огюст Ренуар

У моря

В 1881 г. Ренуар путешествует по Италии, где на него огромное впечатление производят образцы классического искусства, полотна мастеров Возрождения. «В Риме я ходил смотреть Рафаэля. В противоположность мне он не старался найти невозможное. Но это прекрасно». Изучение Рафаэля и помпейских фресок произвело на художника большое впечатление, и он начал задумываться, не слишком ли пренебрегал рисунком.

Ренуар попытается примирить свой прежний, чисто импрессионистический стиль с новой, более классической манерой изображения человеческой фигуры. При воспроизведении реального повседневного сюжета Ренуар старается достичь «простоты и величия древних мастеров» в изображении натуры. Фон картины, написанный на острове Гернси в Ла Манше в 1883 г., отличается размытостью, свойственные ранним этюдам Ренуара. Стилистическое расхождение между фигурой и обстановкой позволяет предположить, что художник написал женщину у себя в мастерской, а позднее приписал на заднем плане береговую линию.

Год создания:

1883

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Пьер Огюст Ренуар

Девушки за фортепьяно

В конце 1891 г. Ренуар получил свой первый правительственный заказ. Директор департамента изящных искусств обратился к художнику с предложением написать картину для Люксембургского музея. Пятидесятилетний художник отнесся к этому предложению очень ответственно. Он выбирает классический сюжет музицирующих девушек за фортепьяно и делает три варианта картины. Работа шла непросто. Один из его друзей писал потом: «Я помню, с каким трудом приступал Ренуар к выполнению официального заказа, которого с таким трудом добился его заботливый друг... Мысль о том, что картина заказная, сковывала его».

Энговский, или классический, период в живописи Ренуара закончился. Его интересует мягкая, словно струящаяся линия, палитра, в которой преобладает красный цвет, оттенки охры, бирюза — все, что помогает оттенить женскую красоту и естественную гармонию. В музее Орсе представлен наиболее завершённый с точки зрения художника вариант картины.

Год создания:

1892

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Клод Моне

Женщины в саду

Несмотря на большие размеры, картина написана на пленэре, в отличие от «Завтрака на траве», которую художник писал в студии по эскизам. В Виль д'Авре, возле Сен-Клу Клод Моне вырыл у себя в саду траншею, куда устанавливал мольберт, чтобы иметь возможность писать верхнюю часть картины на открытом воздухе. Для всех трех женских фигур позировала одна модель: Камилла Донсье, будущая супруга Моне. Фигуры прописаны плоско и больше напоминают манекены. «В этот период Моне работал большими кистями, делая быстрые мазки, он густо накладывал краски и наслаждался шероховатой фактурой... Его непрозрачные краски передают свет, не будучи сами пронизаны им. Моне иногда противопоставлял им яркие пятна чистых синих или желтых цветов, звучные акценты которых оживляют всю композицию», — пишет исследователь импрессионизма Джон Ревальд.

Картина была отвергнута жюри Салона и куплена другом Моне Базилем за 2500 франков.

Год создания:

1867

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Клод Моне

Камилла Моне в японском костюме

Картина была выставлена на Второй выставке импрессионистов под названием «Японка» и вызвала оживленную реакцию критики. На полотне изображалась жена художника Камилла Моне в роскошно вышитом кимоно. Это декоративное панно, в котором художник с некоторой долей сарказма обращается к модной тогда теме увлечения японским искусством. Светлые волосы «японки», напускное кокетство, большое количество вееров, вычурное одеяние говорит не о тщательно продуманной стилизации, а о скрытой иронии.

Картина была продана художником на выставке за высокую цену — 2000 франков.

Год создания:

1875

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей изящных искусств, Бостон

Клод Моне

Этюд женской фигуры с зонтиком на пленэре (поворот вправо)

На картине изображена Сюзан Ошеде, дочь второй жены художника Алисы. Однако ее с трудом можно назвать героиней картины: черты лица модели намечены условно. Клода Моне интересуют проблемы взаимоотношения света, цвета и тени на открытом воздухе, женская фигура в белом платье становится лишь цветовым пятном. Это последняя попытка Клода Моне решить задачу изображения фигуры крупным планом на пленэре. В дальнейшем художник отказывается от изображения людей при написании пейзажей.

В 1886 г. состоялась последняя, Восьмая выставка импрессионистов. К тому моменту движение уже практически перестало существовать: художников захватили споры, да и каждый из них уже шел своим творческим путем.

Год создания:

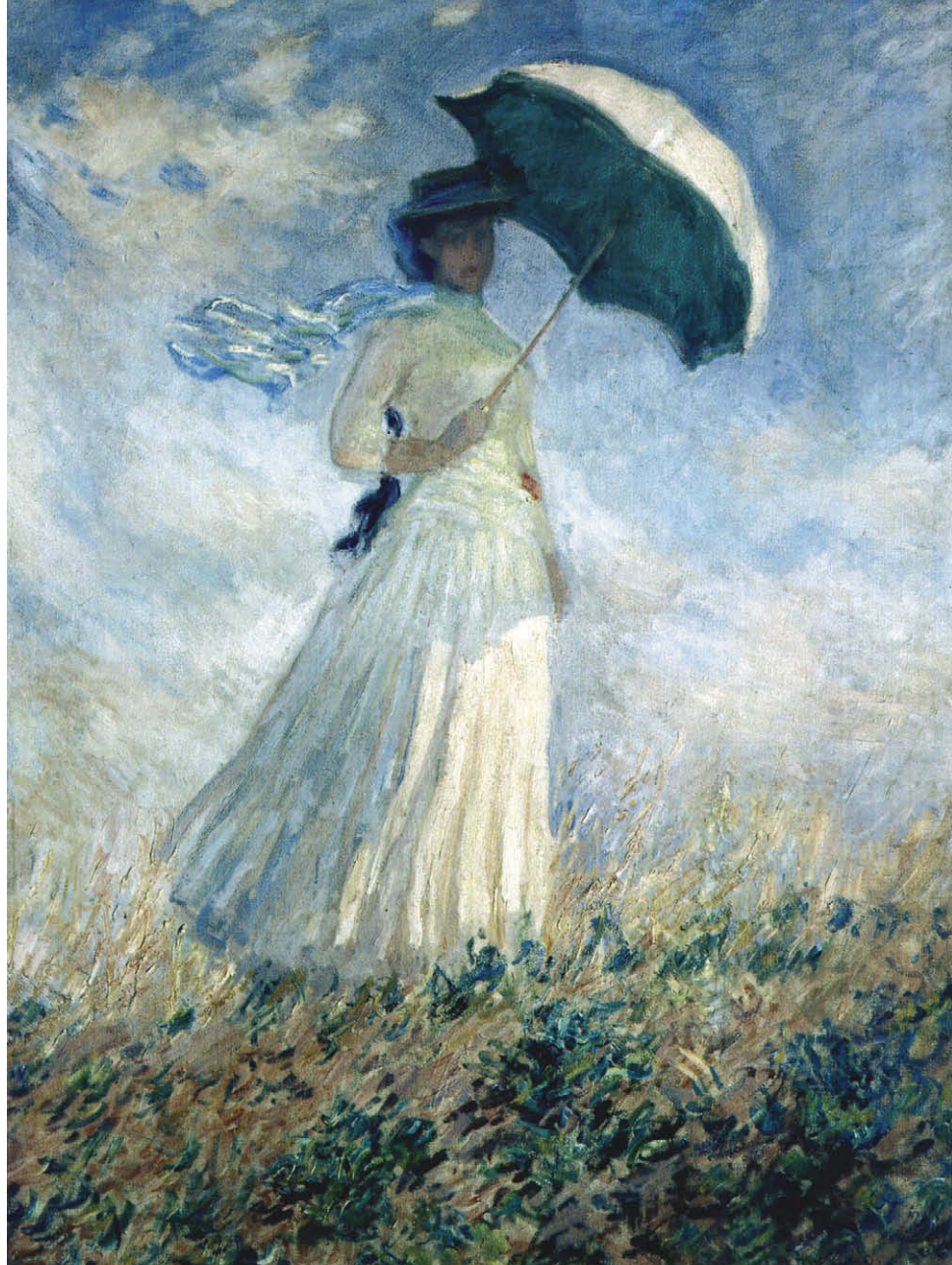
1886

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Берта Моризо

Женщина за туалетом

Берта Моризо участвовала в семи из восьми коллективных выставках, и без преувеличения ее можно назвать верной приверженицей импрессионизма. Однако ее творчество находилось в тени творчества Эдуара Мане, ее учителя и деверя, и не было оценено по достоинству. Содержание картин Моризо благопристойно: она не пишет обнаженную натуру, избегает шумных кафешантанов, людных улиц, не увлекается балетом и скачками. Мир ее живописи — это домашние портреты, сады, сельские пейзажи, все, что доступно даме ее положения.

«Женщина за туалетом» экспонировалась на Пятой выставке импрессионистов в 1880 г. и была восторженно встречена критикой. Поль Манц с восхищением отозвался о «тающем силуэте пепельной блондинки» и назвал картину искушением. Его восторг разделил журналист Шарль Эфрюсси: «По тонкому изяществу и беззаботной живости, — писал он, — Берта Моризо — истинная француженка. Ей нравится живопись яркая и радостная. Она высыпает на свою палитру растертые цветочные лепестки, чтобы потом, почти не глядя, нанести их на холст легкими изящными мазками. Сливаясь в отточенной гармонии, они образуют нечто такое, что не столько видишь, сколько постигаешь внутренним чутьем».

Год создания:

ок. 1875

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Мэри Кассат

Лидия в ложе в жемчужном ожерелье

Мэри Кассат происходила из семьи гугенотов-эмигрантов, обосновавшихся в Нью-Йорке. Некоторое время Кассат училась в Пенсильванской академии изящных искусств, но вскоре отправилась путешествовать по Европе. В 1873 г. Мэри Кассат поселилась в Париже. Вскоре ее работами заинтересовался Дега, художница, в свою очередь, способствовала продаже его картин своим американским знакомым. Дружба Кассат и Дега была тесной и плодотворной: Дега помогал художнице советами в работе над картинами, он даже добавил несколько штрихов к полотну «Девочка в голубом кресле», отвергнутой впоследствии Американской секцией парижской Всемирной выставки.

Начиная с Четвертой выставки, Кассат участвовала во всех выставках импрессионистов, кроме Седьмой, которую она игнорировала в знак солидарности с Дега. Художница во многом переняла у Дега непосредственную манеру изображения фигур. Молодая особа смотрит на своего воображаемого собеседника, она слегка раскраснелась, поддерживая оживленную беседу.

Год создания:

1879

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный музей, наследие Шарлот Дюранс-Райт, Филадельфия

Поль Сезанн

Мужчина, курящий трубку

В 1886 году закончилась тридцатилетняя дружба Золя и Сезанна: в своей серии «Ругон-Маккары» Золя опубликовал новый роман «Творчество», героем которого был художник. Образ безумного художника, окончившего жизнь самоубийством, глубоко уязвил Сезанна — его уязвила жалость Золя к художникам, которые так и не добились успеха, положив на алтарь искусства всю свою жизнь.

И в тот же самый достопамятный 1886 г. случилось то, о чем Сезанн давно мечтал: он обвенчался с Гортензией Фике. А полгода спустя, в возрасте восьмидесяти восьми лет, скончался отец Сезанна, оставив сыну значительное состояние, избавлявшее его от забот. Таким образом, Сезанн мог безбедно вести жизнь «отшельника из Экса», полностью посвятив себя искусству. Друзей у него почти не осталось, лишь изредка приходили вести от Писсарро, Ренуара, Шоке и папаши Танги.

Через десять лет добровольного заточения в Эксе Сезанн пишет «Мужчину, курящего трубку». Эта картина — размышления художника о личности человека, его одиночестве. Как писал Лионелло Вентури: «Курильщик, написанный Сезанном, индивидуален, как портрет, универсален, как идея, торжествен, как монумент, крепок, как чистая совесть».

Годы создания:

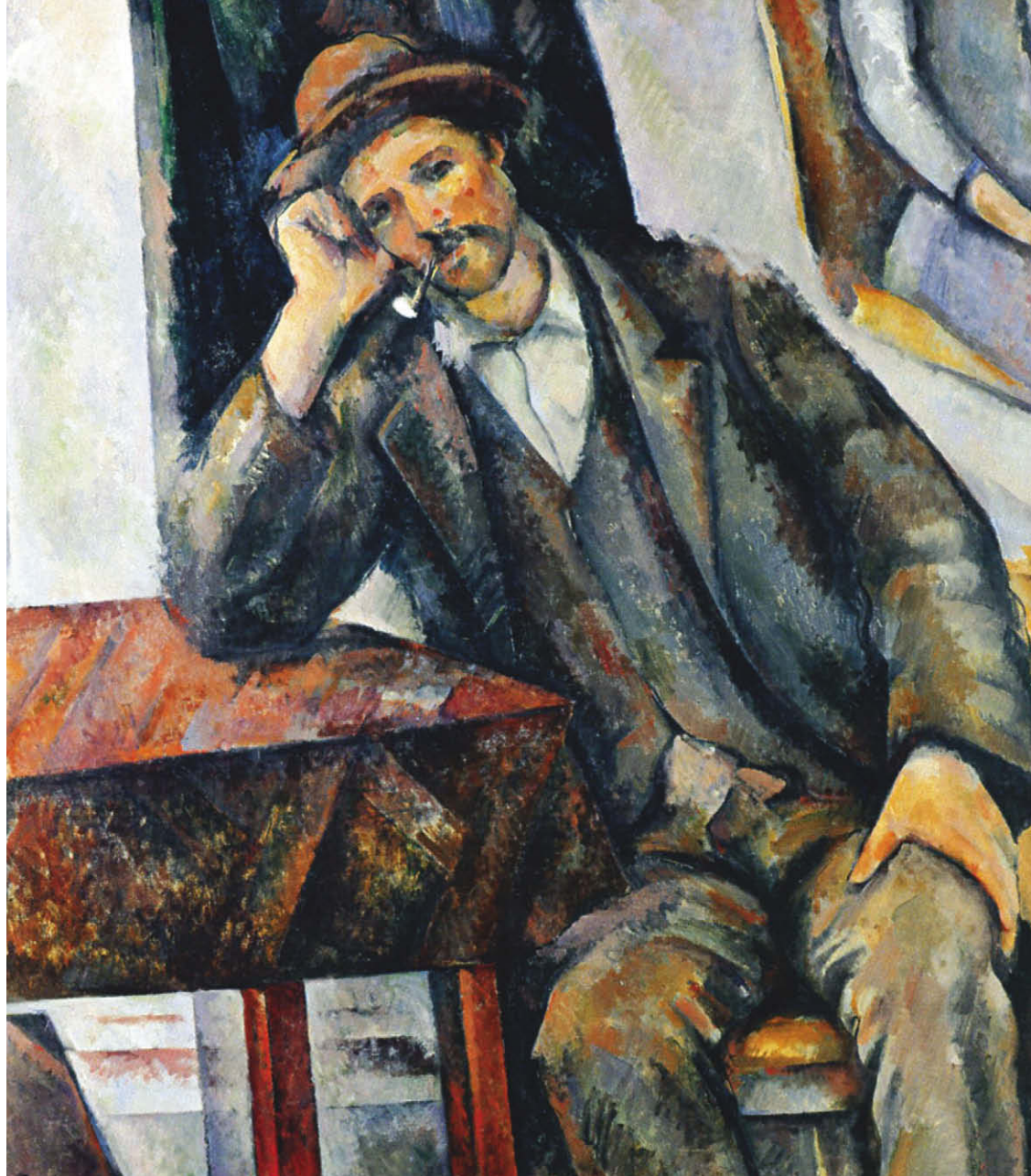
1893–1896

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Поль Сезанн

Пьеро и Арлекин (Марди-Гра)

В конце 1880-х годов Сезанн написал несколько картин с изображением фигур в карнавальных костюмах — коллекционер В. Шоке решил украсить купленный им особняк живописными панно и обратился к Сезанну. Результатом этой работы стало полотно «Пьеро и Арлекин» — персонажи итальянской комедии дель арте. Второе название картины Марди-Гра — «Масленица». Маскарадные костюмы увлекли Сезанна своей гротескностью и цветовыми контрастами. Моделью для Арлекина послужил сын художника Поль, Пьеро написан с его приятеля Луи Гийома. Пол выписан мазками, подчеркивая направленность вглубь, «к центральной точке», как писал Сезанн Бернару.

Впервые картина Сезанна предстала перед публикой в 1899 г., когда после смерти Шоке распродалось его собрание. Позднее была приобретена коллекционером С.И. Щукиным.

Годы создания:

1888–1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Поль Сезанн

Новая Олимпия

Сезанн, обсуждая картины Мане с доктором Гаше, сказал: «Олимпия, я могу сделать нечто подобное!» «Новая Олимпия», которая экспонировалась на Первой выставке в 1874 г., казалась пародией на композицию Мане. Обнаженная женщина с пышными формами возлежит на широком ложе, на нее с вождением смотрит мужчина, черты которого напоминают Сезанна. Пылающий страстью мужчина, непосредственная обнаженность женщины ничем не напоминают холодную отстраненность Мане.

Критики высказались о картине пренебрежительно: «В воскресенье публика нашла над чем посмеяться в фантастической фигуре, которая выставяла себя напоказ курильщику опиума, окруженному тошнотворными облаками. Это явление розовой обнаженной плоти подталкивает вперед некий демон в клубы дыма, в уголок рая, в котором ночной кошмар предстает сладострастным видением».

Год создания:

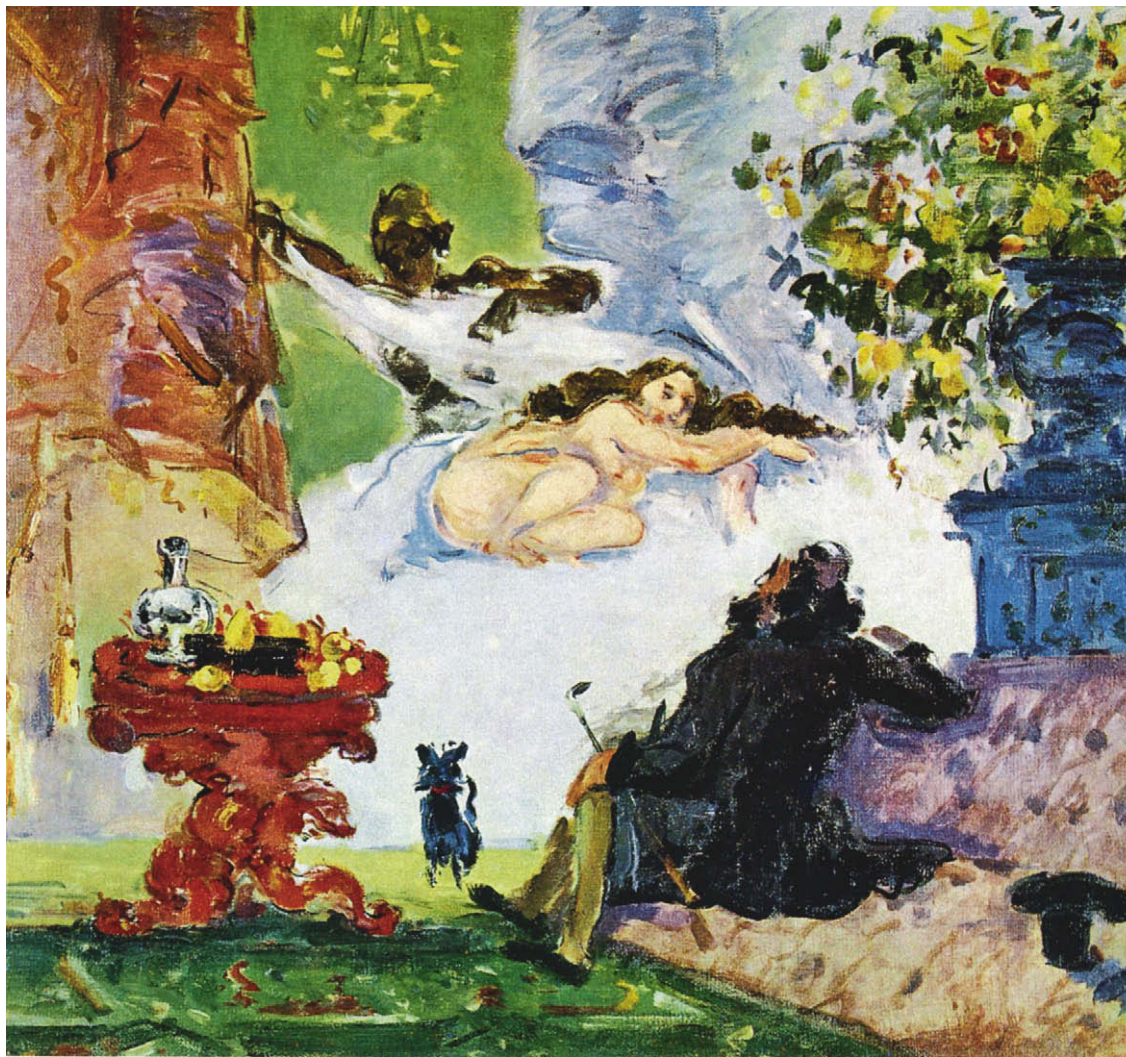
ок. 1873

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Поль Сезанн

Купальщицы

Эта картина — одна из серии сцен с купальщиками. К теме воссоздания в большой композиции свободно расположенных в пейзаже фигур Сезанн обратился в начале 1870-х гг. и создал целый ряд полотен, эскизов, набросков — около 160 — на эту тему.

В теме Купальщиков прослеживается связь с классическими традициями живописи, объединявшими человека и природу в единое гармоничное целое. Как говорил Сезанн: «Представьте себе Пуссена, полностью преображенного в согласии с природой, это и будет классика, к которой я стремлюсь». Скульптурная лепка тел органично сочетается с яркой живописной современной манерой Сезанна

Картины из этой серии принадлежали Анри Матиссу и Генри Муру.

Годы создания:

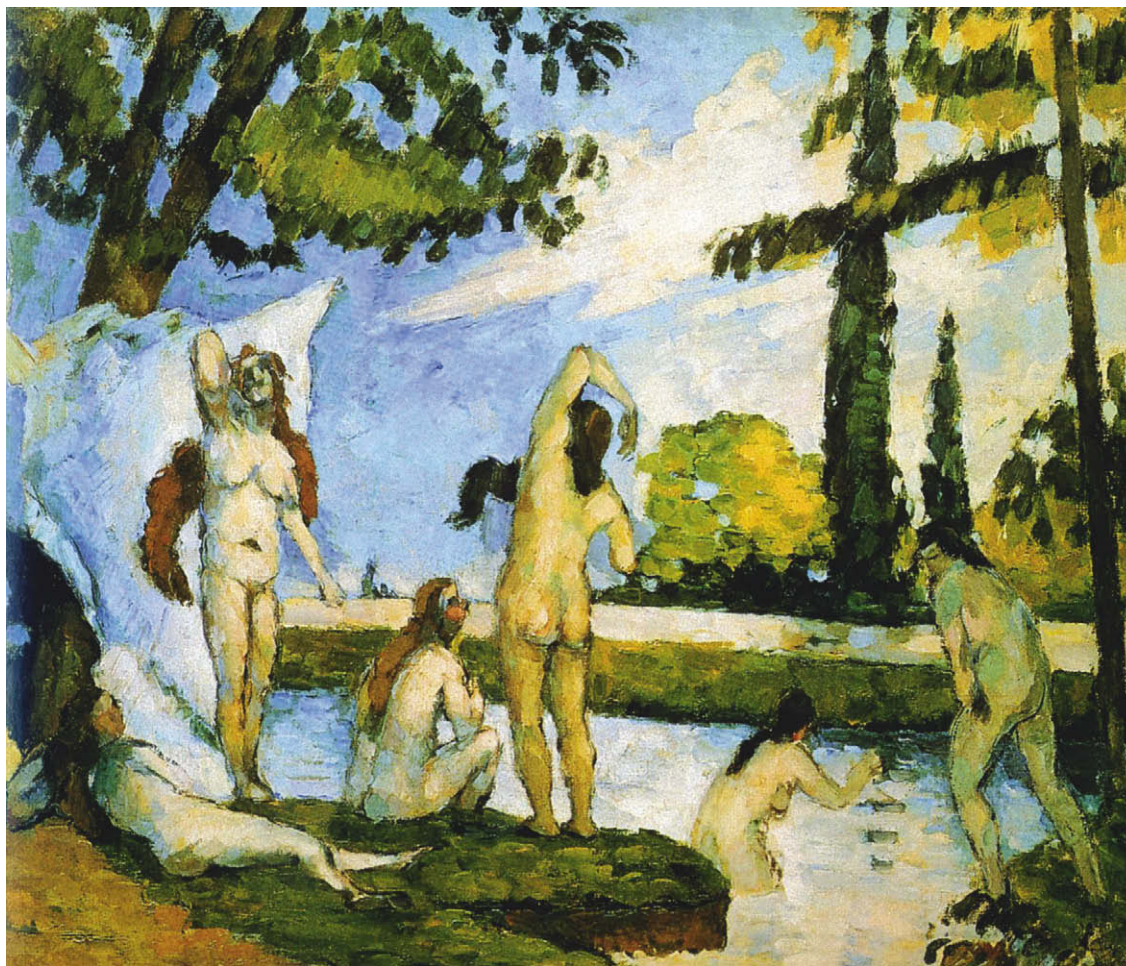
ок. 1874–1875

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Камиль Писсарро

Кофе с молоком

Камиль Писсарро — французский живописец, импрессионист, пишет в основном пейзажи, максимально правдиво и реалистично стараясь передать поэзию и очарование природы. Однако, несмотря на большое количество написанных работ, Писсарро живет буквально в нищете, не в силах продать ни одного своего полотна. «То, что я переживаю в данный момент, ужасно. Это гораздо хуже, чем когда я был молод, полон энергии и пыла, так как я убежден сейчас, что окончательно потерял для будущего. И все же мне кажется, что я бы не колебался, и если бы пришлось все начинать сначала, я бы снова последовал тем же путем».

Несмотря на верность пейзажному стилю, в начале 1880-х гг. Камиль Писсарро предпринимает последовательные и весьма успешные попытки изображения человеческой фигуры. Данная картина — это весьма серьезный опыт передачи фигуры в полный рост. Моделью Писсарро здесь стала женщина, бывшая в услужении в их простом деревенском доме. Единственный предмет реквизита в этой композиции — кружка с кофе. Картина воспринимается не как «фигурная композиция», но скорее как жанровый этюд повседневной крестьянской жизни.

Год создания:

1881

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Камиль Писсарро

Женщина с ребенком у колодца

В картине «Женщина с ребенком у колодца», написанной позже, чем «Кофе с молоком», художник так стремился передать единство фигур и пейзажа, что едва не испортил композицию. Моделями послужили служанка в доме Писсарро и четвертый сын художника Людовик-Родо. Однако на картине женщина и ребенок находятся в такой гармонии с природой, что воспринимаются единым целым — матерью и сыном.

Художник стремится упорядочить свои живописные приемы в противовес пленэрным исканиям прошлых лет. В середине 1870-х гг. Писсарро писал критику Дюре: «Я начал писать людей и животных. У меня уже есть несколько жанровых картин, и я продолжаю робко двигаться в этом направлении, вторгаясь в область, прославленную первоклассными мастерами. Смелая затея. Боюсь, из нее ничего не выйдет». Скромный художник не мог и подозревать, какие великолепные жанровые картины он напишет через шесть лет!

Год создания:

1882

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Поль Синьяк

Завтрак (Столовая)

Синьяк — самый ревностный приверженец и популяризатор метода пуантилизма, открытого Жоржем Сера, пробовал себя в разных жанрах. В середине 1880-х годов он пишет несколько жанровых сцен, стараясь по-новому передать характер персонажей. Его картины этого периода — результат изысканий в теме психологии цвета — влияния разных сочетаний цветов на зрительное и эмоциональное восприятие человека.

Камерность обстановки в картине «Завтрак» подчеркивается приглушенными точками коричневых оттенков: охры, умрбы, сиены в сочетании с контрастным голубым и серым, картина наполняется свежестью, воздухом и светом. Холодные краски подчеркивают замкнутую отчужденность персонажей, их изолированность, несмотря на тесные семейные отношения.

Годы создания:

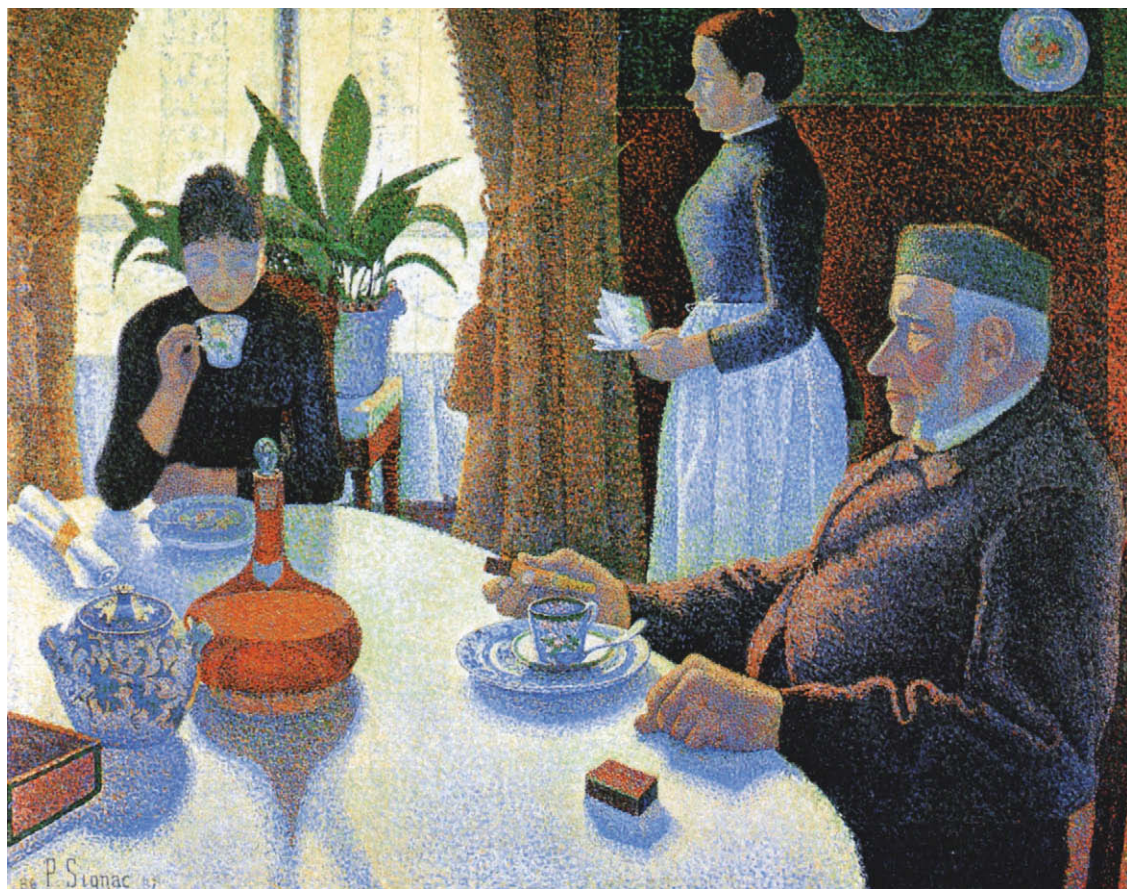
ок. 1886–1887

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло

Жорж Сера

Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт

Это многофигурная композиция, изображающая воскресную публику, расположившуюся на лужайках и под деревьями на островке Гранд-Жатт в Аньере, недалеко от Парижа. В многочисленных набросках и этюдах к картине Сера тщательно прорабатывал общее звучание цвета. Вся картина написана маленькими точками краски одинаковой формы и в целом напоминает огромную мозаику. Свидетели рассказывают, с какой выдержкой Сера, стоя на лестнице, подбирал оттенки краски и терпеливо наносил их точными ударами кисти на холст.

На картинах Сера люди выглядят так же монументально и торжественно, как на античных фризах в Афинском Акрополе. Картина писалась художником непрерывно, в течение двух лет. Демонстрировалась в 1866 г. на выставке импрессионистов, затем — в Салоне Независимых.

Годы создания:

1884–1886

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Жорж Сера

Натурщицы

Сера старался довести открытую им новую систему живописи до совершенства. В картине «Натурщицы» он дает возможность зрителям заглянуть в мастерскую художника. Неженственные, худые модели, лишенные даже намека на эротичность, стоят возле картины «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт», написанной несколькими годами ранее.

Непосредственность сцены, естественные жесты, непринужденность обстановки заставляют вспомнить о произведениях Дега. Три натурщицы напоминают классическое изображение «Трех граций», сюжет, который так любили мастера старой школы — Рубенс и Рафаэль. Показаны разные позы и положения тел: стоя, сидя, и разные виды: в анфас, профиль и сзади.

Год создания:

1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Национальная галерея, Лондон

Шарль Ангран

Мужчина и женщина на улице

Сын провинциального школьного учителя, Шарль Ангран, в 1882 г. приехал в Париж. Познакомился и подружился с Сера, Синьяком, Люсом и Кроссом. Увлёкся идеями неоимпрессионизма и начал работать в технике «мелкой точки» — пуантилизма. В 1884 и 1886 гг. принимал участие в Салоне Независимых. Смерть друга и идейного вдохновителя группы Сера в 1891 г. стала для Анграна большим ударом. Он продолжает писать картины в манере пуантилизма, делая их все более и более абстрактными.

Картина написана в теплых коричневатых тонах, придающих сюжету некоторую ирреальность, несмотря на реалистичные детали. Контрастные сочетания цветов выделяют фигуры и расставляют смысловые акценты.

Год создания:

1887

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Винсент Ван Гог

Сеятель. На закате

В 1888 г. Ван Гог переезжает в Арль, и южная природа оказывает на него необычайное впечатление. До сих пор полотна Ван Гога были полны «северных», сдержанных красок, но теперь его палитра напоена солнцем. Желтый цвет, его яркость и глубина — вот главное, что стремится передать Ван Гог. Фигура человека на картине словно сливается с землей, а доминирует в пейзаже искрящееся, необычайно яркое солнце.

«Для всех полотен Винсента Ван Гога характерен избыток силы и страстность выражения», — писал критик Ж. Альбер Орье.

Год создания:

1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло

Поль Гоген

Танец четырех бретонок

Гоген всю жизнь убегал от цивилизации, его картины — это тоска по потерянному раю, поиски прекрасной страны. Только в культурах древних цивилизаций, как считал Гоген, можно найти истоки настоящего, искреннего искусства. В 1886 г. Гоген отправляется в земли древних кельтов — он едет в Бретань, в маленький городок Понт-Авен. В письмах к друзьям Гоген признавался: «Я люблю Бретань, я нахожу здесь дикое, примитивное».

На картине изображены четыре танцующие женщины, и талант художника-колориста очаровывает зрителя. По стилистике изображения картина напоминает японские рисунки. Недаром в письме к Бернару Гоген советовал: «Изучайте японцев, которые рисуют восхитительно, и вы увидите жизнь на воздухе и солнце без теней».

Год создания:

Ок. 1886

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Баварские государственные собрания, Новая пинакотека, Мюнхен

Поль Гоген

Обнаженная, или Сюзанна за шитьем

В юности Поль Гоген служил моряком, в 1871 г. оставил флот и с помощью опекуна получил место в одной солиднейшей биржевой фирме Парижа. В начале 1872 г. как любитель начал заниматься живописью под руководством Камиля Писсарро. С 1880 г. участвует в выставках импрессионистов. Эта картина — одна из первых работ Поля Гогена, еще не вступившего на путь смелых экспериментов, но уже отказавшегося от традиционной живописи.

Обнаженная женщина в непринужденной позе занимается шитьем. Домашняя обстановка, незаправленная кровать, отсутствие какого бы то ни было эротизма — все это сближает картину с полотнами Дега и Мане, с которыми Гоген конечно же был к тому времени знаком. Колористическое решение картины — тело женщины написано в холодных тонах — предполагает влияние Ренуара, который к тому времени уже представил своих «Обнаженных».

Год создания:

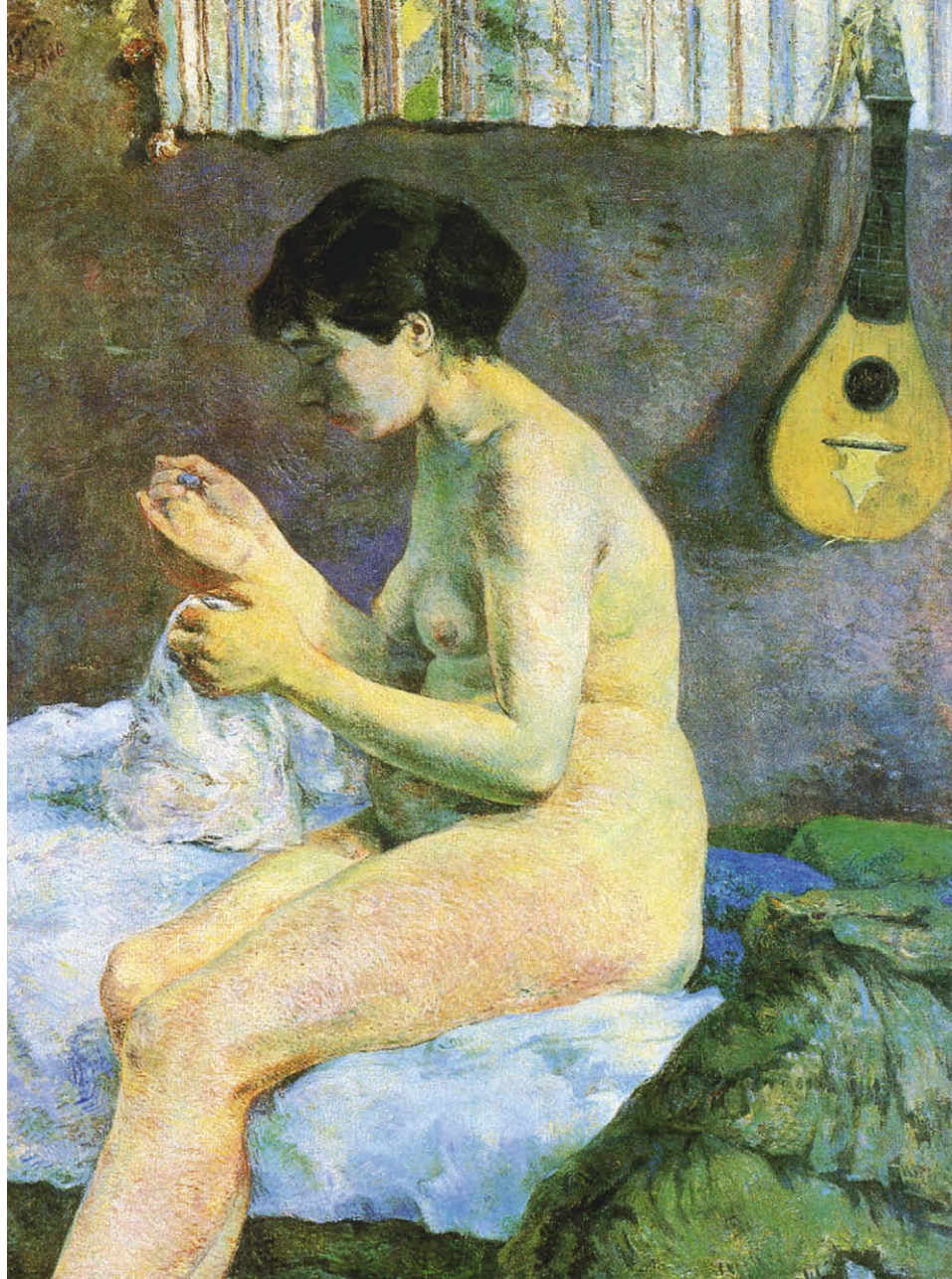
1880

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Глиптотека Карсберга, Копенгаген

Поль Гоген

А, ты ревнуешь? (Aha oe feii?)

В начале 1890-х гг. художник уезжает на Таити в надежде найти новый источник вдохновения. Позже, по возвращении во Францию, Гоген напишет: «Да, дикари многому научили старого цивилизованного человека, многому научили его эти невежды — науке жить и искусству быть счастливым».

В работе над картиной Гоген использовал реальный случай, описанный впоследствии в дневнике: «На берегу две сестры — они только что искупались, и теперь их тела раскинулись на песке в непринужденных сладострастных позах — беседуют о любви вчерашней и о той, что придет завтра. Одно воспоминание вызывает раздоры: “Как? Ты ревнуешь!”». Гоген пишет своему другу: «Мне кажется, что это лучшее из того, что я пока сделал».

Год создания:

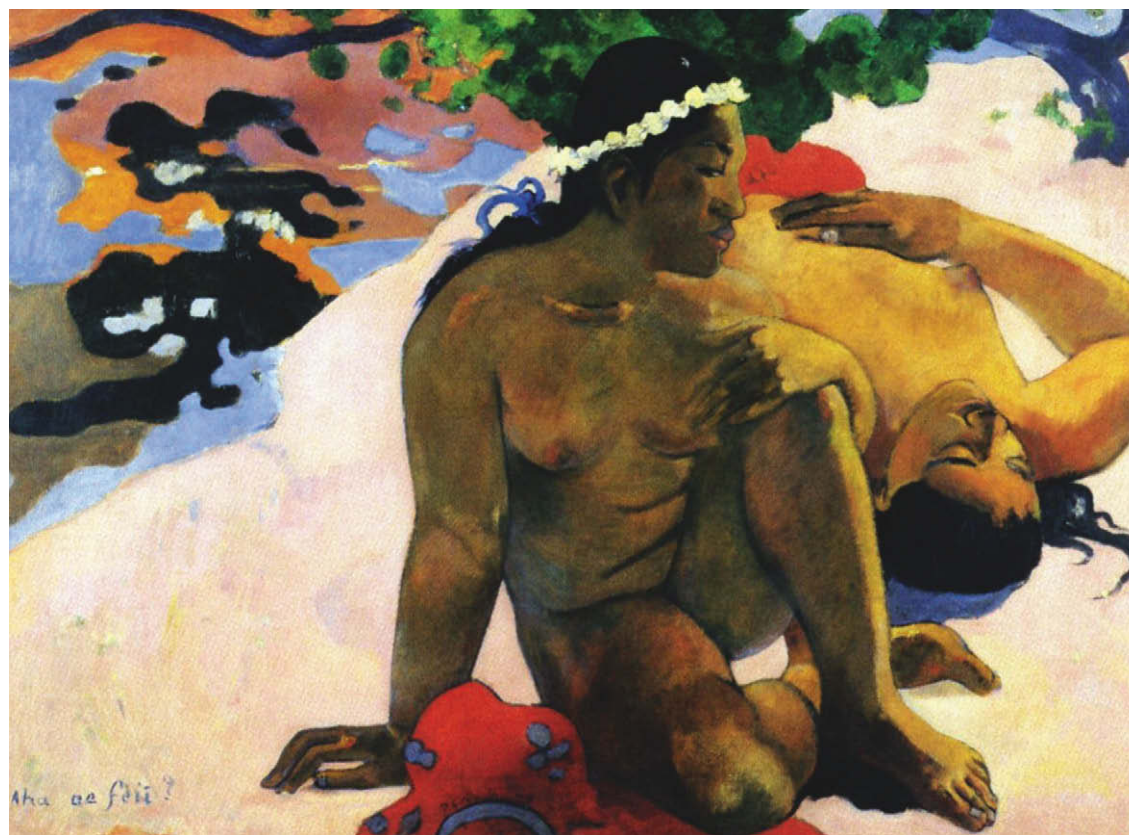
1892

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Поль Гоген

Ее звали Вайраумати (Vairaumati tei oa)

Располагая почти статичные фигуры на плоском цветовом фоне, Гоген создает красочные декоративные панно, отражающие легенды и мифы Полинезии. Перед зрителями разворачивается история о красавице Вайраумати и маорийском боге Оро, воссозданная в современных художнику реалиях.

Застывшая поза Вайраумати напоминает египетские изваяния: большое значение художник придавал языку древних памятников, считая, что первобытные культуры неразрывно связаны с природой и органически раскрывают законы бытия. В работе над картинами Гоген часто использовал фотографии древностей, которые он привез с собой из Франции.

Повышенная декоративность и стилизация картины обусловлены тем, что Гоген изобразил сцену из легенды, а не реальной жизни.

Год создания:

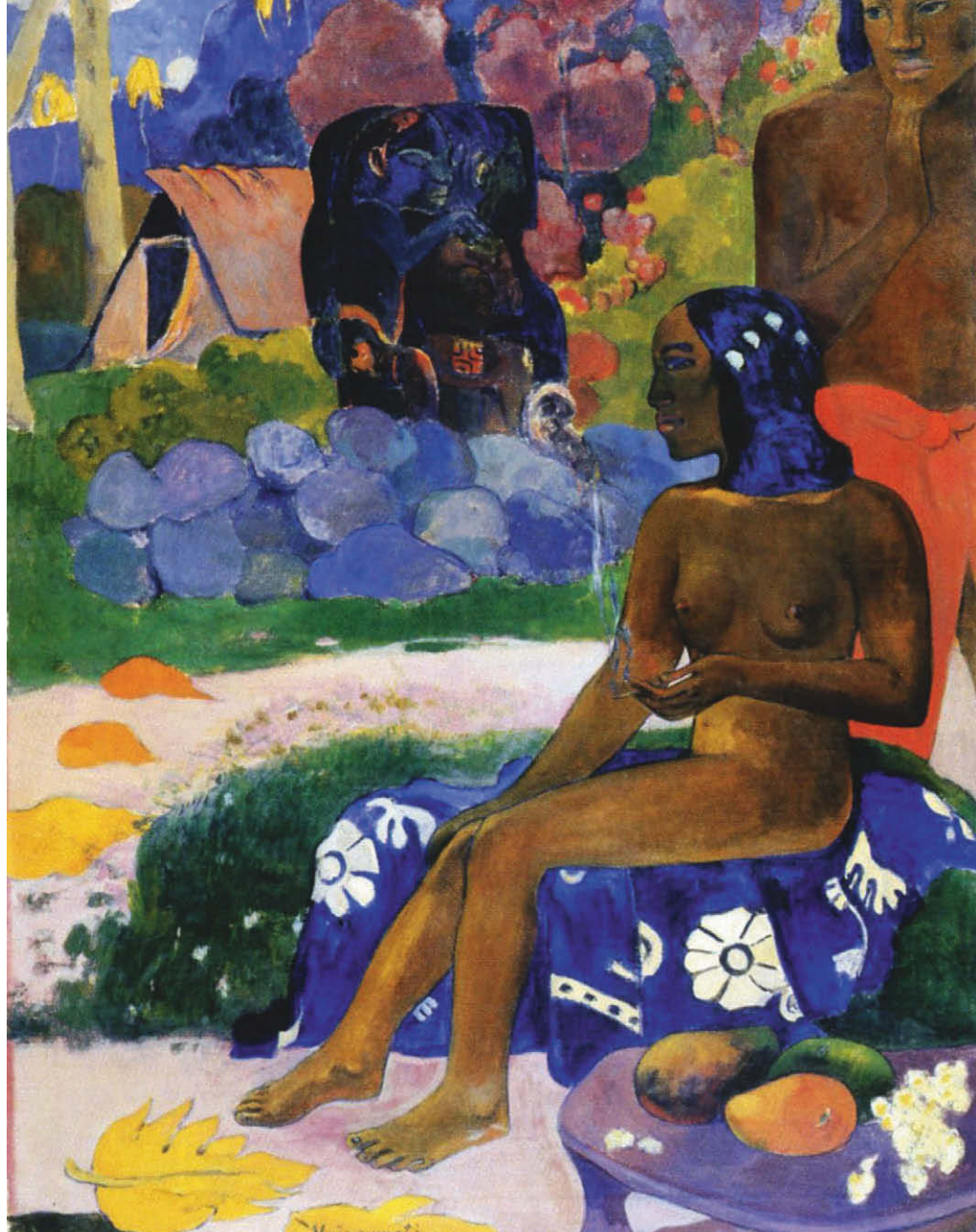
1892

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Поль Гоген

Королева. Жена короля (Ne arii Vahine)

После кратковременного (1893–1895) приезда во Францию, где он получил небольшое наследство от дяди, Гоген возвращается на Таити и пишет несколько монументальных произведений, завершающих творческие искания второго таитянского периода художника.

Главная героиня картины, моделью которой послужила таитянская жена художника, стоит рядом с деревом познания добра и зла и беседует с двумя старцами. Декоративные орнаментальные мотивы, яркие цвета и сложный композиционный ритм окончательно выводят творчество Гогена за рамки традиционного искусства. Художник уже не просто пишет картину, он использует изобразительный язык в полной палитре его звучания, свободно соединяя различные религиозные сюжеты, мифы и свои размышления.

«Мне кажется, что по цвету я еще никогда не создавал ни одной вещи с такой сильной торжественной звучностью. Деревья в цвету, собака сторожит, справа два голубя воркуют. Но какой смысл посылать это полотно в Париж, когда уже есть столько других, которые не продаются и вызывают вой. Это вызовет еще больший вой», — писал Гоген своему другу.

Год создания:

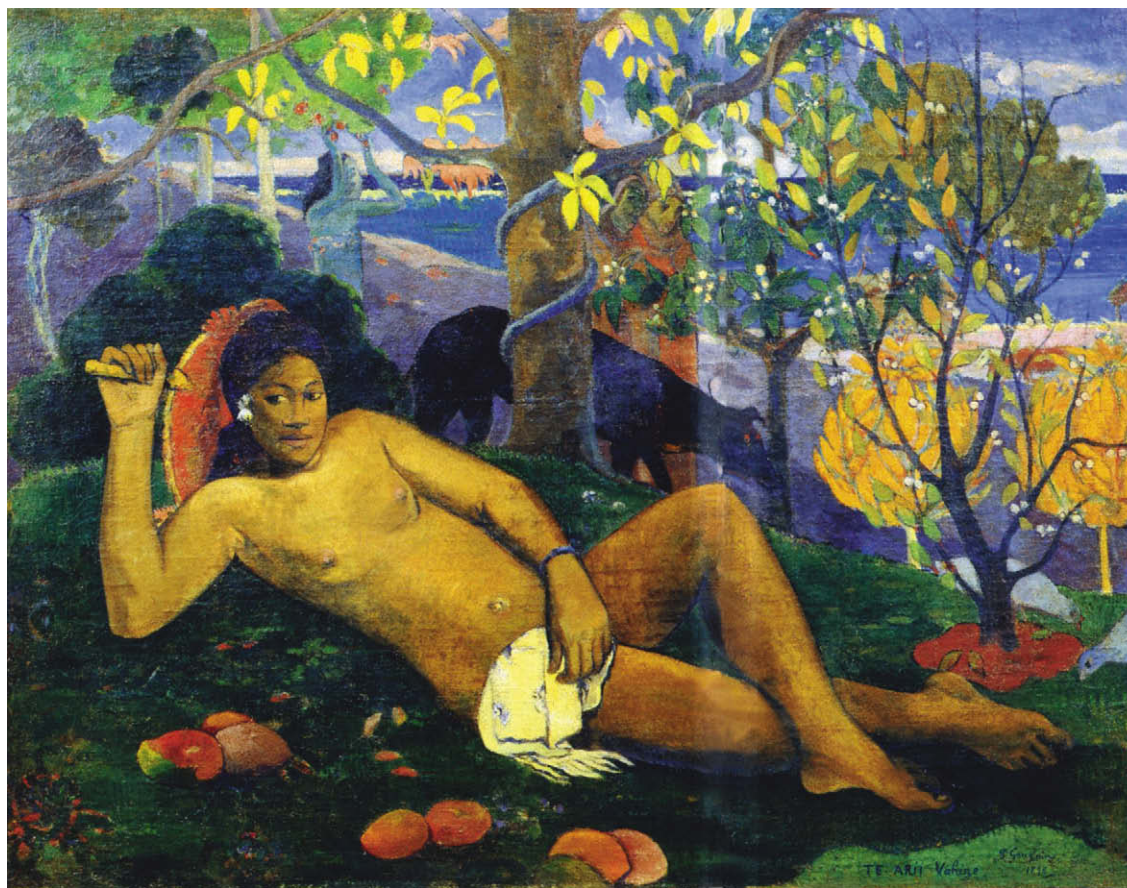
1896

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Поль Гоген

Сбор плодов (Ruperupe)

Картина создана в последние годы жизни Гогена и по праву считается его программным произведением. Композиционно делится на две части: левая часть с изображением женских фигур с плодами и цветами символизирует Рай, правая часть со всадником и собакой с щенками — земная жизнь, подчиненная закону рождения и смерти. Искушение и грехопадение олицетворяет фигура в центре, срывающая запретный плод. Сбор плодов — это и индивидуальный итог человеческой жизни, и история человеческого рода. Декоративность и насыщенность цвета — отличительные черты творчества Гогена позднего периода.

Когда один из репортеров упрекнул его в неправдоподобности цветовой гаммы, Гоген ответил, что Делакруа тоже однажды обвинили в том, что он написал коня фиолетовым. Гоген защищал право художника использовать цвет произвольно, если этого требует общая гармония картины: «Используя какой-нибудь сюжет, я достигаю путем расположения линий и красок гармонических симфоний».

Год создания:

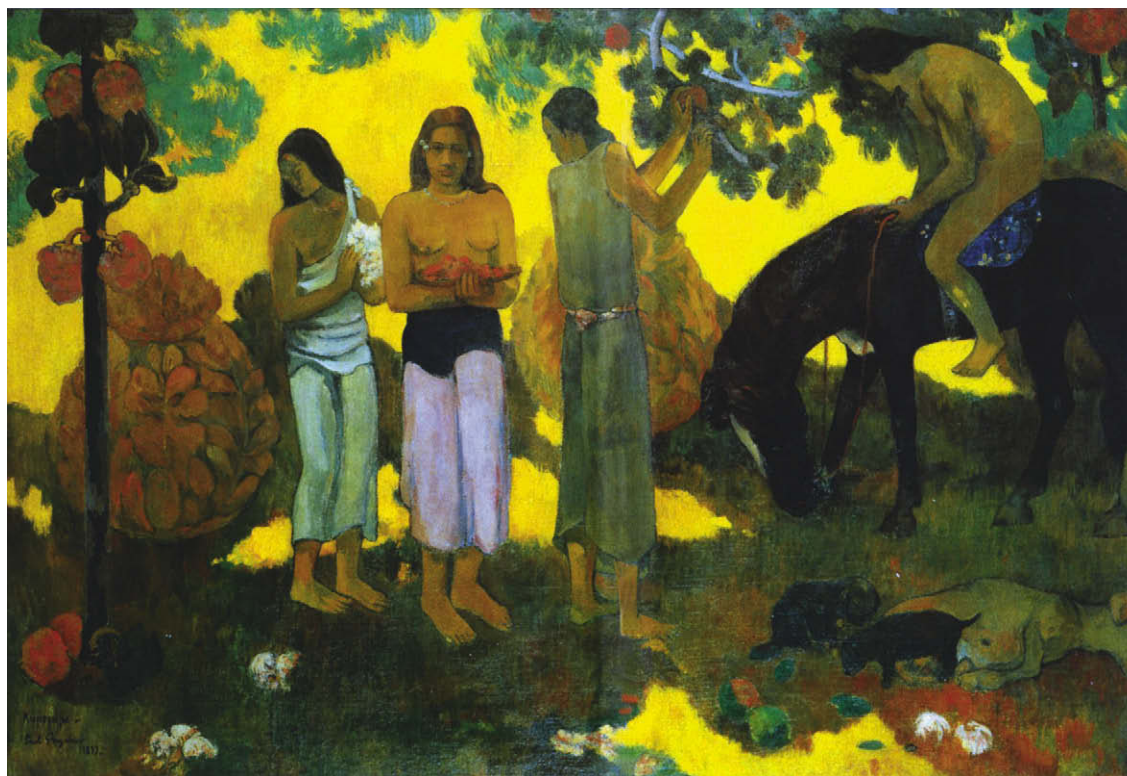
1899

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

СИОНИЗ

Портреты
и автопортреты

КИВОПИ

Эдгар Дега

Потрет семьи Белели

Картина была написана в Париже на основании этюдов, сделанных Дега во время поездки во Флоренцию. На картине изображены родственники Дега: барон Белели, его жена Лаура, а также обе их дочери. Дега отважился на необычайную, поразительную композицию. «Фигуры не позируют как на современных ему photographиях и среднего качества салонных портретах. Только Джованна, одна из дочерей, смотрит на воображаемого зрителя, остальные фигуры сосредоточены друг на друге. Баронесса стоит свободно, у нее гордая, прямая и чопорная осанка. Маленькая Джулия выхвачена в момент минутной взволнованности. Она сидит на краешке стула, левая нога скрыта — прием мастера, которым он передает спонтанную непосредственность. Для академической живописи того времени это было явным осквернением святыни... В этой картине уже появляется намек на ту манеру видения, которая затем так будет поражать у Дега, когда в любом мотиве он безоглядно будет оставаться только самим собой», — пишет искусствовед Э. Хюттингер.

Годы создания:

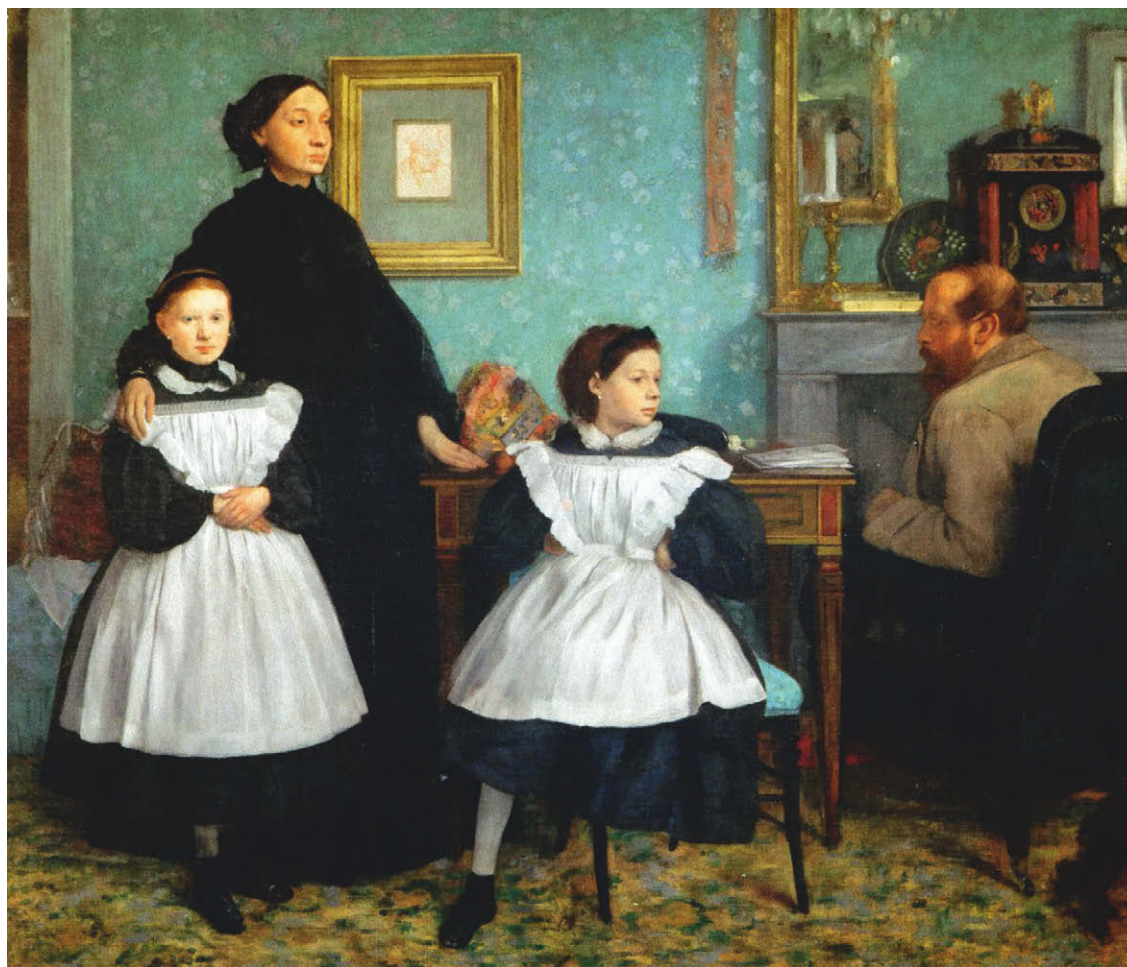
1858–1860

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Эдгар Дега

Площадь Согласия (Виконт Лепик с дочерьми)

Неудивительно, что картина имеет два равнозначных названия: Дега любил смешивать жанры, и это произведение — яркий тому пример. Городской пейзаж превращается в семейный портрет, достаточно условный, — фигуры персонажей обрезаются, они не позируют, не смотрят на зрителя. Каждый из изображенных на картине людей увлечен чем-то своим.

«Работа была задумана как одна из тех сцен современного Парижа, в которых в середине 1870-х гг. концентрировались важнейшие аспекты творчества импрессионистов и которые в значительной мере были предвосхищены Эдуаром Мане. В том же направлении действовали Кайботт и Ренуар. Как Дега, они свободно переходили жанровые границы. Портретность их фигурных композиций на парижскую тему придавала холстам большую достоверность, вносила то живое чувство, которое возникает у художника, когда он пишет близких ему людей», — пишет исследователь искусства А. Костеневич в книге «Неведомые шедевры».

Год создания:

1876

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Пьер Огюст Ренуар

Портрет Клода Моне

Ренуара и Моне связывали долгие годы дружбы: они вместе учились в мастерской Глейра, вместе путешествовали, рисовали на пленэре. Делили скудную трапезу, вместе зарабатывали на краски и холсты. Годы становления, годы испытаний сплотили художников. Теплое чувство, которое питал Ренуар к Моне, прослеживается в серии портретов, посвященных другу-художнику. К написанию этого портрета Ренуар подошел особенно серьезно: он сделал несколько подготовительных этюдов и лишь после этого приступил к работе. С особым вниманием Ренуар передал не только черты лица Моне, но и предметы обстановки. Краски на палитре в руках у художника полностью соответствуют палитре Моне.

По свидетельству торговца красками Муасса, палитра Моне состояла из свинцовых белил, желтого кадмия (светлого, темного и лимонного), ультрамарина, вермильона, кобальта фиолетового (светлого), изумрудной зелени.

Год создания:

1875

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Пьер Огюст Ренуар

Портрет актрисы Жанны Самари

В 1877–1878 гг. Ренуар пишет три портрета актрисы театра Комеди Франсез Жанны Самари, совершенно непохожих друг на друга ни композицией, ни колоритом. Актриса жила неподалеку от мастерской Ренуара и приходила к нему позировать для портретов. Ренуар работал над портретами с такой огромной самоотдачей, что Жанна Самари заметила: «Ренуар не создан для брака. Он сочетается со всеми женщинами, которых пишет, через прикосновение своей кисти».

Как пишет М. Лебедевский: «Ренуар в этом портрете пошел на поразительные контрасты и такую свободу нанесения красок на холст, которые, бесспорно, шокировали или повергали в яростное негодование публику, критиков и художников, воспитанных на академической манере письма... На портрете из московского музея Жанна Самари изображена в открытом летнем зеленовато-голубом платье, плотно облегающем стройную фигуру. На розовом фоне ее открытые руки, нежная кожа словно дышат теплом... Жанна смотрит открыто и непринужденно, а зрителей не перестает восхищать очарование актрисы и мастерство художника».

Год создания:

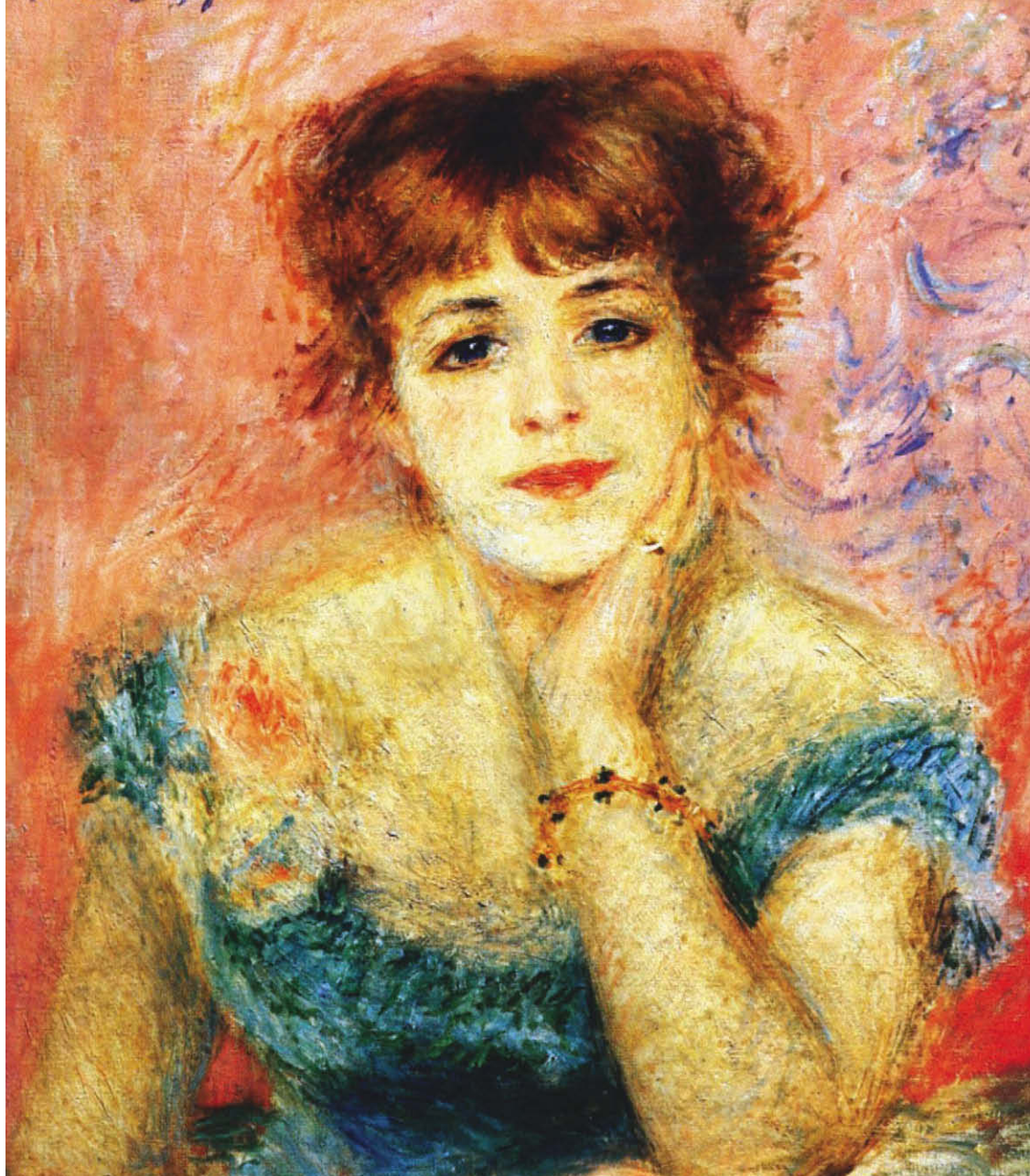
1877

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Пьер Огюст Ренуар

Мадам Шарпантье со своими детьми

Картина выставлась на официальном Салоне в 1879 г. и была принята благо-склонно и даже вызвала некоторую сенсацию. Мадам Жорж Шарпантье — жена известного издателя Золя, Доде, братьев Гонкур и Мопассана. Успех, которого Ренуар не смог добиться благодаря своим импрессионистическим работам, пришел к нему после написания этого портрета, выполненного в нехарактерной для художника классически-холодной манере, избегая открытого чистого цвета, открытых, контрастирующих друг с другом мазков, случайных элементов композиции, свежих наблюдений, перенесенных прямо на полотно.

«Соединяя строгую выверенность композиции, гладкое и тщательное живо-писное решение центральной фигуры мадам Шарпантье с легкостью и свободой письма двух очаровательных ребятишек, Ренуар создал портрет, который принес ему общественный успех, некоторый материальный достаток, новые знакомства и новые заказы», — пишет М. Лебедевский.

Год создания:

1878

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Поль Сезанн

Автопортрет

В 1885 г. Сезанн проживает в Понтуазе вместе с Гогеном и Писсаро и столь упорно работает и ищет новые средства выражения своих идей, что Гоген, вынужденный вернуться в Париж, писал: «Нашел ли господин Сезанн точную формулу работы, приемлемую для всех? Если он найдет рецепт для того, чтобы выразить все свои ощущения единым и единственным способом, попробуйте дать ему одно из этих загадочных гомеопатических лекарств, чтобы он проговорился во сне, и немедленно приезжайте в Париж поделиться с нами».

«Автопортрет» Сезанна как нельзя лучше обозначает внутренние противоречия и искания художника: перед нами волевая личность, со строгими чертами лица, напоминающими точеный барельеф, однако импрессионистическая манера изображения подчеркивает драматический накал, скрытый под внешней бесстрастностью.

Год создания:

ок. 1885

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Поль Сезанн

Жена художника в желтом кресле

Госпожа Сезанн неподвижно сидит в кресле, обитом желтым сафьяном. Ее лицо с миндалевидными глазами и правильным носом кажется маской. И только руки выдают признаки жизни. Госпожа Сезанн свыклась с ролью жены и натурщицы и переносит все безропотно. В картине нет ничего, что могло бы рассказать об индивидуальности, вкусах этой женщины, ее настроении и пристрастиях.

Трижды писал Сезанн портрет жены в этом кресле, и все три портрета написаны в очень короткий период. Картины кажутся упражнениями художника в использовании трех основных цветов — красного (платье), желтого (кресло) и голубого (стена за спиной женщины). Лицо женщины изображается с помощью огромного множества тонов и оттенков. На женщине нет ни драгоценностей, ни шляпы, ее платье хотя и скромное, но не предназначено для работы. Это дама из буржуазного общества в типичной обстановке, без прикрас и излишеств.

Годы создания:

1893–1895

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Анри де Тулуз-Лотрек

Женщина с розовым бантом (Портрет Жанны Венц)

Анри де Тулуз-Лотрек написал этот загадочный портрет в 1886 г., возможно уже после последней выставки импрессионистов. Мягкая палитра сероватых оттенков и уточненная манера сделали картину изысканной и совсем не сенсационной. В 1886 г. Тулуз-Лотрек стремился не столько произвести впечатление на передовых художников и критиков, а скорее усвоить живописные приемы признанных мастеров.

На картине изображена Жанна Венц, дочь богатого промышленника из Реймса, сестра одного из товарищей Тулуз-Лотрека по студии Фернана Кормона. Впервые картина выставилась в 1914 г. Многие исследователи стремились увязать это произведение с традицией профильных портретов эпохи Возрождения. Гораздо более вероятно, что в ранних портретах Тулуз-Лотрек пробовал изображать модели в самых различных ракурсах, экспериментируя в буквальном смысле. У Жанны Венц был энергичный профиль, который художник представил столь выигрышно, что крутой изгиб густых бровей женщины перекликается с выбившимся локоном на затылке, а ее точеный нос — с легкомысленным розовым бантом.

Год создания:

1886

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Анри де Тулуз-Лотрек

Танцующая Джейн Авриль

Любимой моделью Тулуз-Лотрека в кабаре «Мулен Руж» была танцовщица Джейн Авриль. Обстановка заведения явно не соответствовала облику девушки — аристократическому, интеллектуальному, в котором чувствовалась надломленность и замкнутость. Джейн Авриль была незаконнорожденной дочерью итальянского аристократа и бывшей дамы полусвета Второй империи. В детстве она настрадалась от истерик своей матери и была вынуждена сбежать из дома, когда ее стали заставлять заниматься проституцией.

Лотрек и Джейн Авриль дружили: он часто обедал с ней — Джейн была начитана, говорили, что ее настольной книгой служит Паскаль, — а девушка позировала художнику в мастерской, нередко играя там роль хозяйки. Джейн Авриль можно узнать во многих портретах Лотрека: он без конца писал ее, вдохновленный ее меланхоличным лицом и отчужденной манерой исполнения самых невообразимых па. «Танец Джейн Авриль наполнен мыслью — это был язык, которым она объяснялась с миром. Лотрек упивался изящными па, гармоничным сочетанием цветов ее костюмов — черное, зеленое, фиолетовое, голубое, оранжевое, — она одна из всех танцовщиц «Мулен Руж» выступала не в белых нижних юбках, а в цветных — из шелка или муслина», — пишет Анри Перрюшо

Год создания:

ок. 1892

Материалы:

Картон, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Поль Синьяк

Портрет Феликса Фенеона на эмалевом фоне, ритмизированном тактами и углами, тонами и красками

Синтезом научного импрессионизма — неоимпрессионизма, символизма и увлечения модной в то время японской гравюрой, которое вылилось в плоскую декоративность фона, — стал выставленный в 1891 г. в Салоне Независимых «Портрет Феликса Фенеона». В этой работе Синьяк изображает своего друга, влиятельного французского критика, защитника неоимпрессионистов. Герой картины держит в руках цикламен — дань зарождавшемуся в то время символизму, а узорчатый фон, созданный по образцу японского орнамента, предвосхищает появление ар-нуво.

В то время Синьяк, постоянно увлеченный новыми идеями, сотрудничал с Шарлем Анри над «Воспитанием чувства формы» и «Воспитанием чувства цвета», иллюстрируя их. Фенеон в нескольких своих публикациях постарался объяснить теории Анри широкой публике.

Год создания:

1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Поль Гоген

Автопортрет

В конце 1880-х гг. творческие поиски привели Гогена к созданию нового направления — синтетизма, характерными чертами которого были обобщенные и упрощенные формы. На холст толстой линией наносился контур, который затем заполнялся цветом, образующим красочное пятно. Новый метод позволил Гогену создать работы, отличающиеся экспрессивным силуэтом и декоративными цветовыми эффектами.

Автопортрет написан с позиции нового творческого осмысления и показывает новаторскую позицию Гогена — синтез автора и его творений, — не случайно художник изобразил себя на фоне своих картин.

Год создания:

не ранее 1889

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Поль Гоген

Здравствуйте, господин Гоген

Автопортрет написан под влиянием картины Курбе «Здравствуйте, господин Курбе», которую Гоген вместе с Ван Гогом видел в Монпелье в музее Фабра. В 1855 г. картина Курбе произвела сенсацию на Всемирной выставке в Париже — это был слишком реалистичный сюжет — радостная встреча Курбе со своим слугой на прогулке.

В автопортрете Гогена все иначе. Он изображает себя, чуть сгорбленного, устало закутавшегося в бесформенное пальто. Здесь художник встречается сам с собой. Это в какой-то мере реалистичное полотно, но реалистичное своим психологизмом — Гогену не свойственная духовная страстность и обнаженность Ван Гога, он ищет литературные ассоциации, художественные символы и аллегории. Это портрет художника, потерявшегося в сумрачном пейзаже. Гоген словно не слышит слов обратившейся к нему крестьянки, он поглощен собственными мыслями.

Год создания:

1889

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Национальная галерея, Прага

Винсент Ван Гог

Портрет папаши Танги

Одна из трех картин кисти Ван Гога, героем которых стал Жюльен-Франсуа Танги, имевший в Париже свой небольшой магазинчик, где продавались художественные принадлежности и картины. Он часто менял краски на картины художников, которые не могли расплатиться иначе, как своими полотнами. Папаша Танги был одним из первых, кто выставил картины Ван Гога на продажу, однако при жизни художника он не продал ни одного его полотна.

В картине соединились все художественные изыскания Ван Гога того времени: увлечение японизмом и пунтилизмом под влиянием Сера и Синьяка и дальнейшее движение в сторону импрессионизма, что выразилось в ярких цветовых сочетаниях. Фон картины заполнен японскими эстампами.

Жюльен-Франсуа Танги умер четыре года спустя после смерти Ван Гога. Его дочь продала «Портрет» Огюсту Родену.

Годы создания:

1887–1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Родена, Париж

Винсент Ван Гог

Арлезианка. Госпожа Жину

В Арле Ван Гог написал два портрета Мари Жину. В ноябре 1888 г. он сообщил брату Тео: «У меня есть, наконец, арлезианка — фигура, которую я отмахал за какой-нибудь час. Фон бледно-лимонный, лицо серое, платье черное, иссиня-черное, чистая прусская синяя модель сидит в оранжевом деревянном кресле, опираясь на зеленый стол».

В то время в Арле гостил Гоген, и, по рассказам очевидцев, художники с трудом уговорили хозяйку привокзального кафе попозировать им. Ван Гог писал свою картину, а Гоген делал наброски, приговаривая: «Мадам Жину, мадам Жину, ваш портрет будет висеть в Лувре в Париже». Так оно и случилось: в 1944 г. один из портретов, написанных Ван Гогом, был передан в Лувр, и в настоящее время он хранится в Музее Орсе.

Большие плоскости чистого цвета и смелые контуры показывают влияние японских гравюр и техники перегородчатой эмали.

Год создания:

1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Винсент Ван Гог

Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой

В 1888 г. Ван Гог уезжает в Арль, снимает там дом, предполагая, что со временем к нему приедут друзья, и вместе они составят ассоциацию свободных художников, так как один человек, по мнению Ван Гога, ничего не может достичь и только коллективные усилия способны сдвинуть общественное сознание с мертвой точки. Через некоторое время к Ван Гогу присоединился Гоген. И в 1889 г. разыгралась трагедия — обнаружилось тяжелое душевное заболевание Ван Гога, следствием которого стало тяжелое увечье, которое нанес себе художник — он отрезал ухо. Ван Гог прекрасно сознавал свое болезненное состояние. «Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой», написанный в это непростое для художника время, выполнен в тревожной контрастной гамме красного и зеленых цветов. Желтое, болезненное лицо художника, грустный взгляд его зеленоватых глаз и дымящаяся трубка в безжизненных губах — все это вновь и вновь заставляет вспоминать о случившейся трагедии.

Год создания:

1889

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Коллекция Ниарчос

Винсент Ван Гог

Портрет доктора Рея

На картине изображен лечащий врач Ван Гога Феликс Рей, облегчавший страдания художника в больнице Арля и принимавший в его судьбе самое живое и теплое участие. Ван Гог написал портрет доктора, который, однако, не был оценен по достоинству. Доктор Рей счел полотно своего пациента скорее следствием болезни и отправил картину на задний двор, где она долгое время прикрывала дыру в курятнике. Обнаружил картину десять лет спустя художник Шарль Камозн, оказавшийся в то время в Арле.

Простота композиции, яркое, но в то же время гармоничное сочетание цветов позволили Ван Гогу передать основные портретные черты доктора — его уверенность в себе, физическую крепость и невозмутимость.

Год создания:

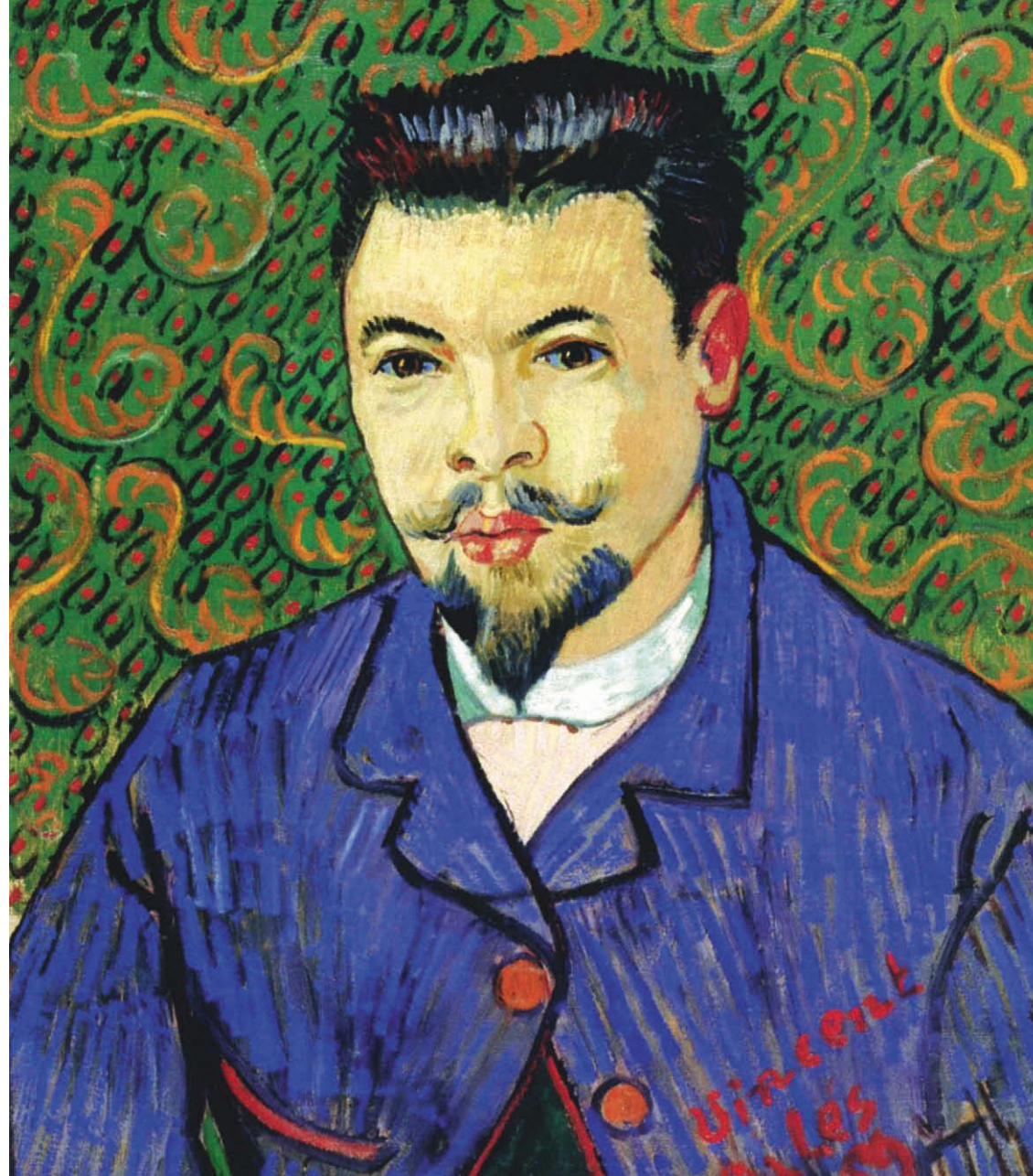
1889

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Эдуар Мане

Мадемуазель Викторина в костюме матадора

Эта картина вместе с «Завтраком на траве» и «Молодым человеком в костюме махо» была отвергнута Салоном в 1863 г. Тогда Мане выставил свои произведения в Салоне Отверженных, где они породили множество споров. Один из критиков заметил: «Три картины Мане написаны как будто специально для того, чтобы эпатировать публику, которую отпугивают слишком яркие краски... Мане любит Испанию, а его любимый художник — видимо, Гойя, ярким резким тонам и свободному вдохновенному мазку которого он подражает».

Для картины позировала Викторина-Луиза Мерам, которой тогда было восемнадцать лет. На ней испанский костюм, принадлежащий художнику. Намерение Мане шокировать публику очевидно: в качестве матадора он изобразил женщину, хотя коррида — всегда удел мужчин: вместо традиционной красной он дал ей розовую мулету; поза женщины намеренно сделана неестественной и театральной. Как и у сидящих людей в «Завтраке на траве», эта поза восходит к гравюрам XVI–XVII вв.

Год создания:

1862

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Анри Фантен-Латур

Портрет Эдуара Мане

1866 г. стал переломным годом в творчестве Мане и, как показала история, всего мирового искусства. Картины Мане были отвергнуты официальным Салоном, а молодой критик Эмиль Золя, рецензировавший выставку и выступивший в защиту художника, лишился работы. Новый творческий подход взбудоражил творческие круги Парижа и породил массу споров, которые велись на протяжении нескольких последующих лет.

В 1867 г. Фантен-Латур приступил к работе над портретом, написал его за несколько месяцев и выставил в Салоне. Так Мане все-таки попал на официальную выставку. Фантен-Латур изобразил Мане не художником, а завсегдатаем парижских бульваров. Мане собирается на прогулку: на нем дорогой, но не кричащий костюм, он уже в цилиндре, с простой тростью в руках. Фон портрета оставлен абсолютно пустым, «в честь» картины самого Мане «Флейтист», отвергнутой Салоном в 1866 г. Портрет стал немым укором Салону, отвергнувшему художника.

Год создания:

1867

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт (Фонд Стикни)

СИОНИЗ

Натюрморты

КИВОПИ

Эдуар Мане

Пучок спаржи

Эдуар Мане поражал своей непосредственностью, его творчество — это попытка соединить новаторские идеи с классической живописью. Мане создавал натюрморты буквально из всего: моделями для художника служили гастрономические изыски или один-единственный лимон.

Картина «Пучок спаржи», написанная художником в 1880 г., была заказана известным критиком Шарлем Эфрусси. Цена была оговорена заранее и составляла 800 франков. Однако, когда критик получил свой заказ, он был в таком восторге, что послал Мане 1000 франков. Вскоре от Мане принесли журналисту еще одну картину — на ней был изображен единственный побег спаржи, с припиской: «Эта веточка отвалилась от вашего пучка». Так Мане компенсировал «переплату заказа». Вторую картину можно увидеть в музее Орсе в Париже.

Год создания:

1880

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Вальраф-Рихарц, Кельн

Клод Моне

Натюрморт с грушами и виноградом

В 1880 г. состоялась Четвертая независимая выставка импрессионистов, организованная энергичным Густавом Кайботтом. К сожалению, разногласия и споры разобщили некогда тесных по духу единомышленников. Теперь каждый из художников старался идти своим путем: Ренуар обрел влиятельную покровительницу мадам Шарпантье и стал получать заказы, которые помогали ему сводить концы с концами, Клод Моне выставил две картины в официальный Салон, чем навлек на себя презрительное отношение Дега.

«Моне всего — это всего лишь глаз, но, Бог мой, зато какой!» — восклицал в свое время Сезанн. И действительно, Моне не интересовала социальная проблематика, жанровые сцены. Только свет, цвет, фактура. Только мимолетная красота, которую можно было передать с помощью холста и красок. Натюрморт гармоничен по цвету за счет серо-голубого фона скатерти, уравнивающего контрастные сочетания цветов. Картина написана энергичными, длинными, наложенными друг на друга мазками, подчеркивающими фактурность представленных предметов.

Год создания:

1880

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Кунстхалле, Гамбург

Эдгар Дега

Женщина с хризантемами

Дега всегда, даже в самом начале своего творческого пути, работал «смешивая жанры». Его портреты напоминают психологические зарисовки — художника интересовал прежде всего внутренний мир изображаемой модели, а не буквальное воспроизведение натуры. Он тщательно изучает нюансы света, новаторское композиционное решение художественного пространства.

Изображенная на картине модель — мадам Эртель — сидит рядом с огромным букетом цветов. Но разве эта картину, где женщина изображена сидящей у края стола, нервным жестом прикладывая руку ко рту и искоса рассматривая невидимого собеседника, можно назвать портретом? Пышный букет цветов, вытесняющий женщину на второй план, говорит об обратном. Границы живописи пошатнулись — натюрморт, который всегда считался «вторичным жанром», становится предметом тщательного исследования.

Год создания:

1865

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Поль Сезанн

Яблоки и апельсины

В истории западного искусства Сезанн считается одним из ведущих мастеров натюрморта. К концу 1890-х гг. натюрморты Сезанна усложняются, они нагружены разномасштабной утварью и фруктами, в них часто фигурирует драпировка, ниспадающая тяжелыми складками.

Объемные объекты строгой геометрической формы гармонично сочетаются с плоскостями, заполненными чистым цветом. В письме к Бернару, который стремился выяснить теоретические взгляды Сезанна, мастер написал слова, ставшие крылатыми: «Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса — и все в перспективном сокращении, то есть каждая сторона предмета, плана должна быть направлена к центральной точке».

Годы создания:

ок. 1885–1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Поль Сезанн

Ваза с тюльпанами

Три цветочных натюрморта Сезанн послал на первую значительную экспозицию своих работ на выставке импрессионистов в 1877 г. Это полотно было приобретено вскоре после создания Виктором Шоке, первым и крупнейшим коллекционером живописи Сезанна в XIX в.

На картине изображен скромный букет в простой вазе, которую художник поместил в центре холста. Однако симметричная композиция дестабилизирована за счет несимметричного расположения стола и фруктов. Сезанна не привлекала хрупкость цветов, лишь форма листьев и лепестков, природная, натуральная геометричность растения. Это отнюдь не натюрморт — мертвая природа, — но сама жизнь.

«Нет живописи ни светлой, ни темной, но только то или иное сочетание тонов. Чем оно разнообразнее и богаче, тем сильнее, точнее и приятнее для глаза передаваемые ощущения... Контрасты и связи между ними — вот весь секрет рисунка и модели», — пишет Сезанн.

Годы создания:

ок. 1890–1892

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Пьер Огюст Ренуар

Плоды юга

Официальное искусство считало натюрморт, равно как и пейзаж, низким жанром, и не уделяло ему должного внимания. Импрессионисты видели в предметах, разложенных по столу, не просто фрукты или овощи, а геометрические формы, свободно расположенные в пространстве, обладающие фактурой и вызывающие у зрителя серию свободных ассоциаций.

Ренуар писал фрукты и овощи в необычных и свободных сочетаниях: художники, как правило, изображают фрукты и овощи, которые сочетаются в меню, а не те, которые радуют глаз. Величайший мастер современного натюрморта Поль Сезанн почти всегда следовал этому неписаному правилу, которое, по-видимому, с удовольствием нарушил в своих «Плодах юга» Ренуар. Хотя все предметы, изображенные на картине, — плоды, их трудно совместить при приготовлении блюд. Так, баклажаны, красный перец и помидоры никогда не готовят вместе с фруктами и уж конечно не с гранатами! Рассыпав плоды по великолепной бело-голубой тарелке, художник подчеркнул их обилие и пленительный цвет. Крепкие, отборные лимоны и гранаты контрастируют с красными перцами неправильной формы и листьями ветки лимона.

Год создания:

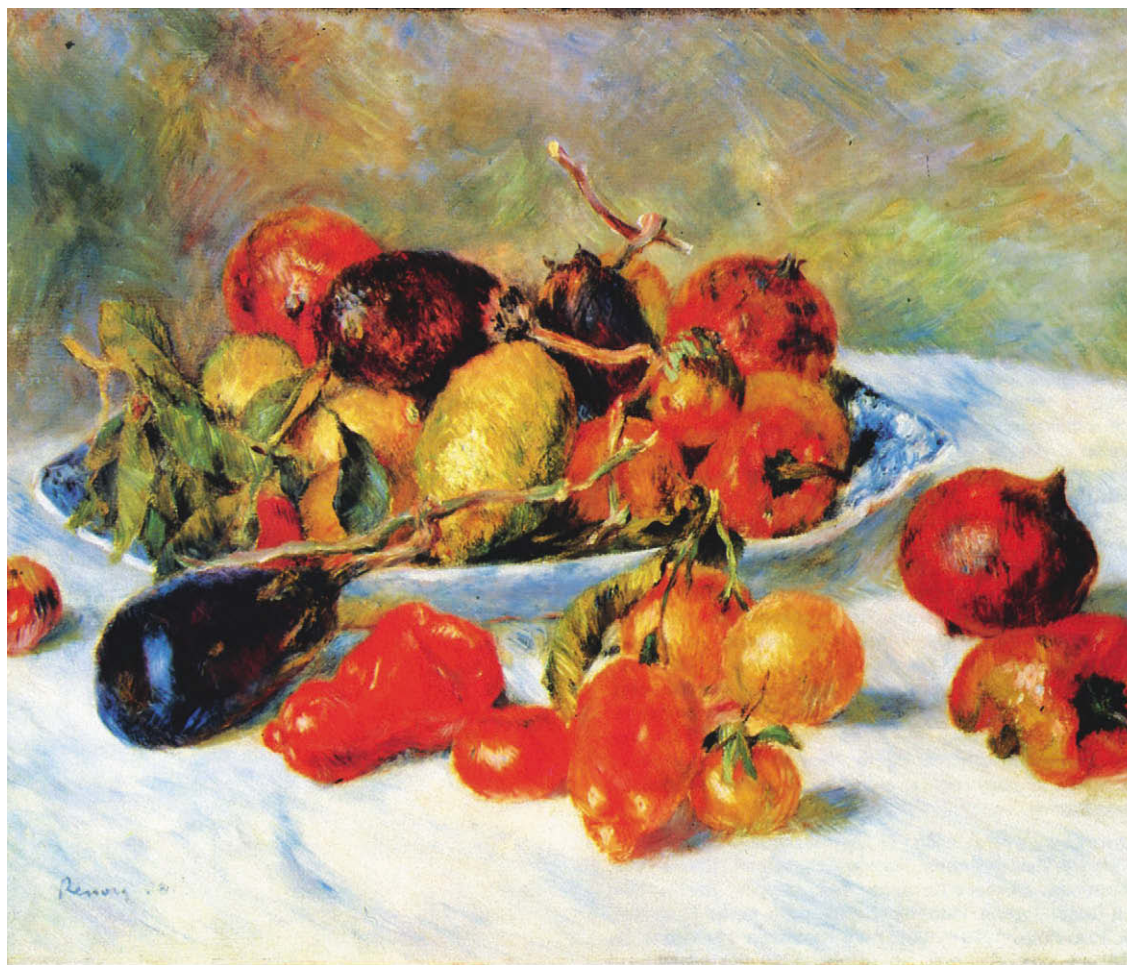
1881

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Художественный институт, Чикаго

Эмиль Бернар

Натюрморт с синим кофейником

Бернар учился в мастерской Крамона, ему близки были идеи пуантилизма и японской живописи. В 1886 г. познакомился с Гогеном, творчеством которого восхищался. Вместе с Гогеном разрабатывал и воплощал в картинах теорию синтетизма. Его произведениям присуща упрощенность форм, четкое разграничение пространства картины на цветовые плоскости, замкнутыми в четкий контур наподобие приема, применяемого в перегородчатой эмали.

Эмиль Бернар переписывался с Сезанном, Гогеном, Ван Гогом. Несомненно, художники оказывали на Бернара влияние, способствовали формированию его творческого метода. Их эксперименты с цветом и формой служили толчком к экспериментам Бернара. Ван Гог в 1888 г. пишет Бернару из Арля: «Я сделал небольшой натюрморт — синий эмалированный кофейник, ярко-синяя чашка с блюдцем, молочник в светло-голубую с белым клетку, чашка с оранжевым и синим рисунком на белом фоне, синий майоликовый кувшин с цветами и листьями в зеленых, коричневых и розовых тонах. Все это на синей скатерти и желтом фоне». Бернар пишет в том же году похожий натюрморт, словно идя по стопам своего друга-первооткрывателя.

Год создания:

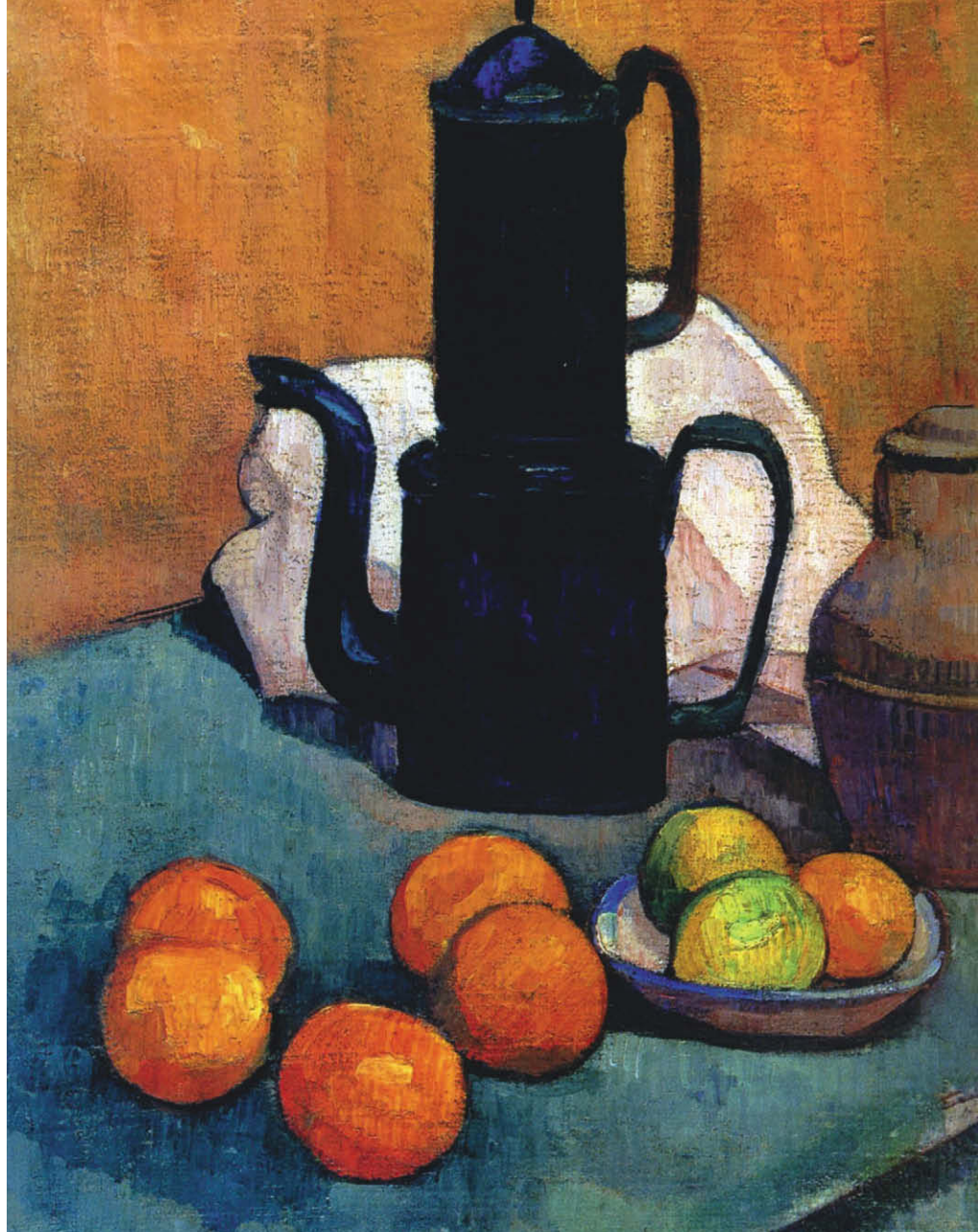
1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Частная коллекция

Винсент Ван Гог

Подсолнухи

К теме «Подсолнухов» Ван Гог обращался несколько раз: в Париже в 1887 г. и в Арле, год спустя. Первая серия посвящена срезанным, лежащим цветам и включает в себя четыре картины, вторая серия — подсолнухи в вазе, состоит из семи картин. Две картины из парижской серии выменял у Ван Гога его друг Гоген на свои не менее значимые картины.

По приезду в Арль Ван Гог начинает писать подсолнухи с одной целью — украсить комнату Гогена, которого он ждал с большим нетерпением. Однако по мере работы художника увлекает идея создания картины с одной основной цветовой гаммой. Много лет спустя Гоген утверждал, что именно он научил Ван Гога «инструментовке чистого цвета всеми производными этого цвета».

В 1987 г. одна из картин с подсолнухами в вазе была продана на аукционе Кристи за 40,5 млн долларов.

Год создания:

1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Национальная галерея, Лондон

Винсент Ван Гог

Кресло Гогена

Картина была написана в ноябре 1888 г. в Арле. Примерно в то же время было написано «Кресло Винсента с трубкой». До приезда Гогена Ван Гог работал, как одержимый. «Я мчусь на всех парах, точно живопишущий паровоз, — писал он Тео, — но, в конце концов, из самолюбия мне хочется произвести некоторое впечатление на Гогена моей работой». Закончилась эта творческая гонка для Ван Гога глубокой душевной болезнью.

Два месяца прожил Гоген в гостях у своего друга в Арле, отношения между ними накалились до предела — творческие споры между непримиримым властным Гогеном и Винсентом Ван Гогом разгорелись не на шутку. Гоген решил уехать в Париж. Винсент, снедаемый страхом от предстоящего отсутствия своего друга и неотвратимым одиночеством, нарисовал картину на простой сюжет: деревянное кресло красного цвета с зеленым соломенным сиденьем, кресло Гогена — пустое. Письмо Винсента к Орье проливает дополнительный свет на замысел «Кресла Гогена»: «За несколько дней до того, как мы расстались, и болезнь вынудила меня лечь в больницу, я пытался написать «его пустое место». Так Ван Гог навсегда попрощался со своим другом Гогеном.

Год создания:

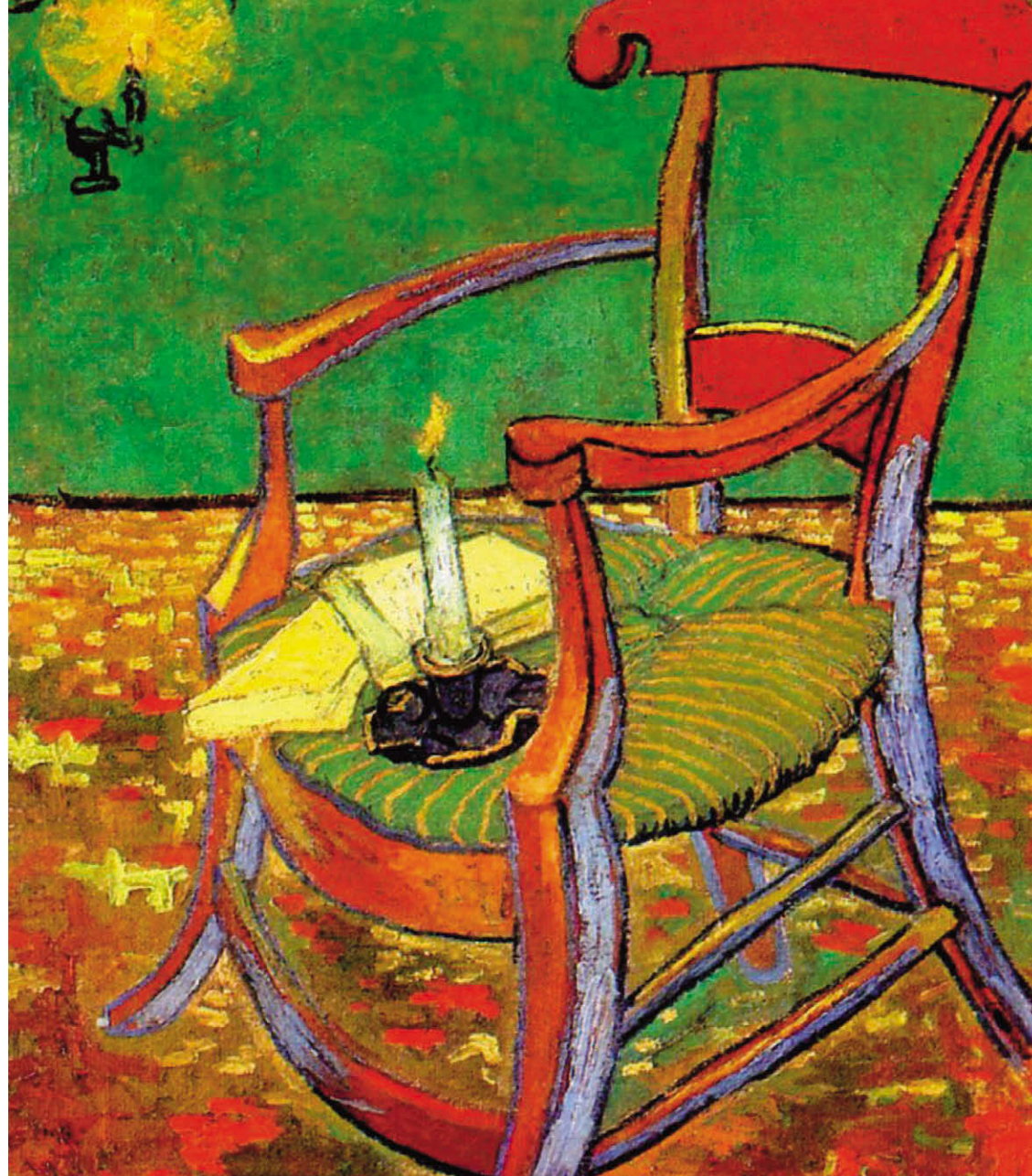
1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Винсента Ван Гога, Амстердам

Винсент Ван Гог

Ирисы

В мае 1889 г. Винсент Ван Гог лег в психиатрическую клинику Сен-Поль в Сен-Реми-де-Прованс и провел там год. Количество работ, созданных им за это время, поразительно. Это и провансальские пейзажи, и портреты, и фантастические этюды, копии картин других художников, реплики собственных произведений. И лишь в конце своего пребывания в лечебнице Ван Гог стал писать натюрморты, хотя ранее — в Париже и Арле — часто обращался к этому жанру, когда из-за плохой погоды не мог работать на пленэре. Данная картина была написана в мае 1890 г. Она входит в серию из четырех натюрмортов (две картины «Ирисы» и две «Розы»), созданную в относительно спокойное и плодотворное для художника время, перед выходом его из больницы.

Много лет спустя Мирбо показал Моне картину «Ирисы», которую купил у Танги. «Ах, как же так могло быть, как могло быть, — повторял Моне, — чтобы человек, который так любил цветы и свет и который так хорошо передавал их, как могло быть, что на его долю выпало столько несчастий».

Год создания:

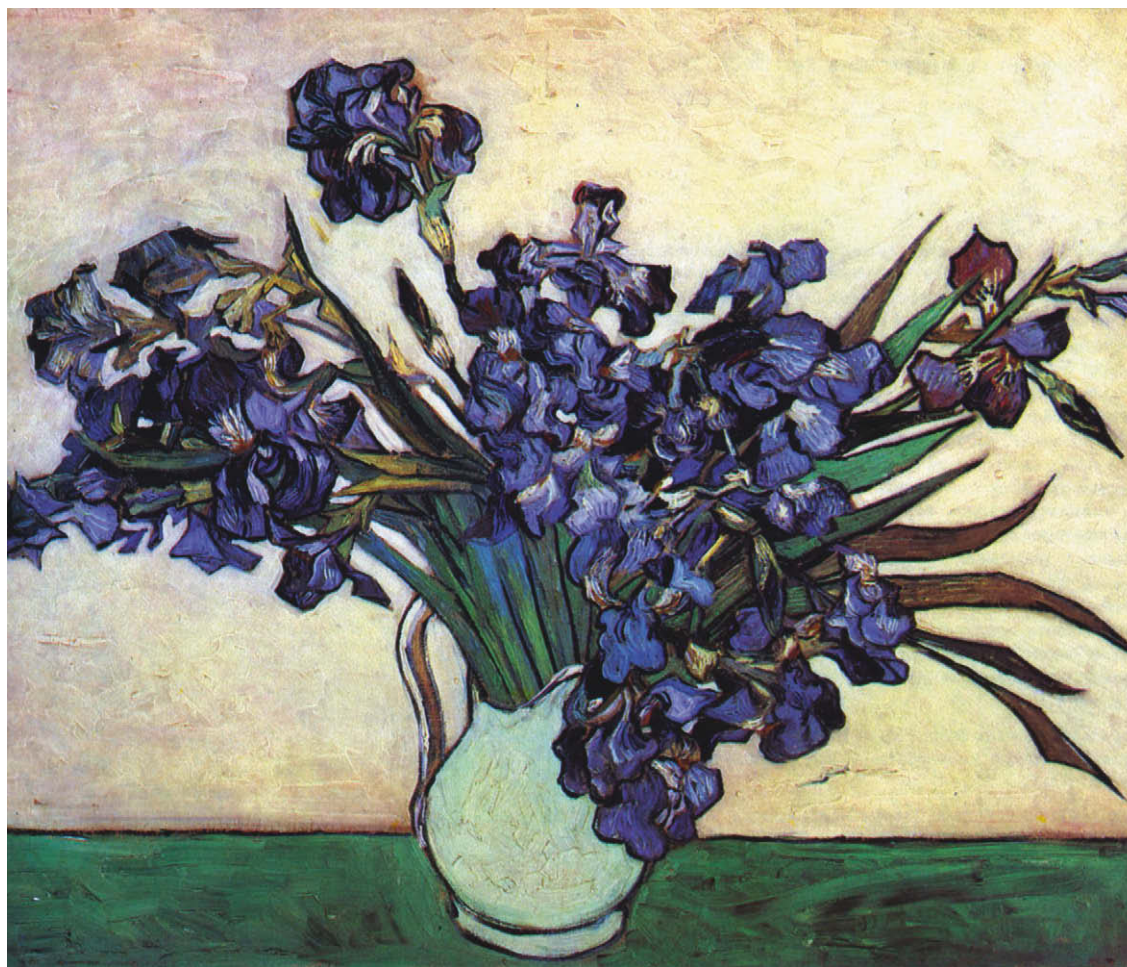
1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Поль Гоген

Натюрморт с японскими пионами и мандолиной

В 1885 г. Поль Гоген, отказавшийся от карьеры брокера и решивший посвятить себя искусству, испытывает серьезные материальные проблемы. Он уезжает из Парижа сначала в Руан, а затем в Копенгаген, поскольку жизнь там гораздо дешевле. В Копенгагене и был написан этот натюрморт.

Представленная на картине керамическая ваза изготовлена самим Гогеном. Висящая на стене картина в широкой раме (по всей видимости, Писсарро или Гийомен) контрастирует с плавными округлыми линиями блюда, вазы и мандолины. С мандолиной Гоген не расставался и позже взял ее с собой на Таити. В цветовой гамме натюрморта проявился талант Гогена — художника-колориста, а в подборе предметов для изображения — страсть к экзотическим объектам.

Год создания:

1885

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Поль Гоген

Натюрморт с тремя щенками

Картина создана во время пребывания Гогена в Бретани. Это была новаторская работа — вертикальный холст, на котором композиция разворачивается сверху вниз, вопреки всем принятым законам. Лакающие из миски щенки, бокалы, фрукты, расположенные у края стола — последняя деталь была явно навеяна картинами Сезанна, — все эти элементы располагаются «линиями». Каждый изобразительный ряд написан в своей манере, — сезанновские фрукты выписаны объемно, «по-сезанновски». Щенки и рюмки нарисованы плоско, с четко очерченными контурами, в восточной, японской манере. В верхней своей части натюрморт напоминает арабеск или декоративное панно.

Год создания:

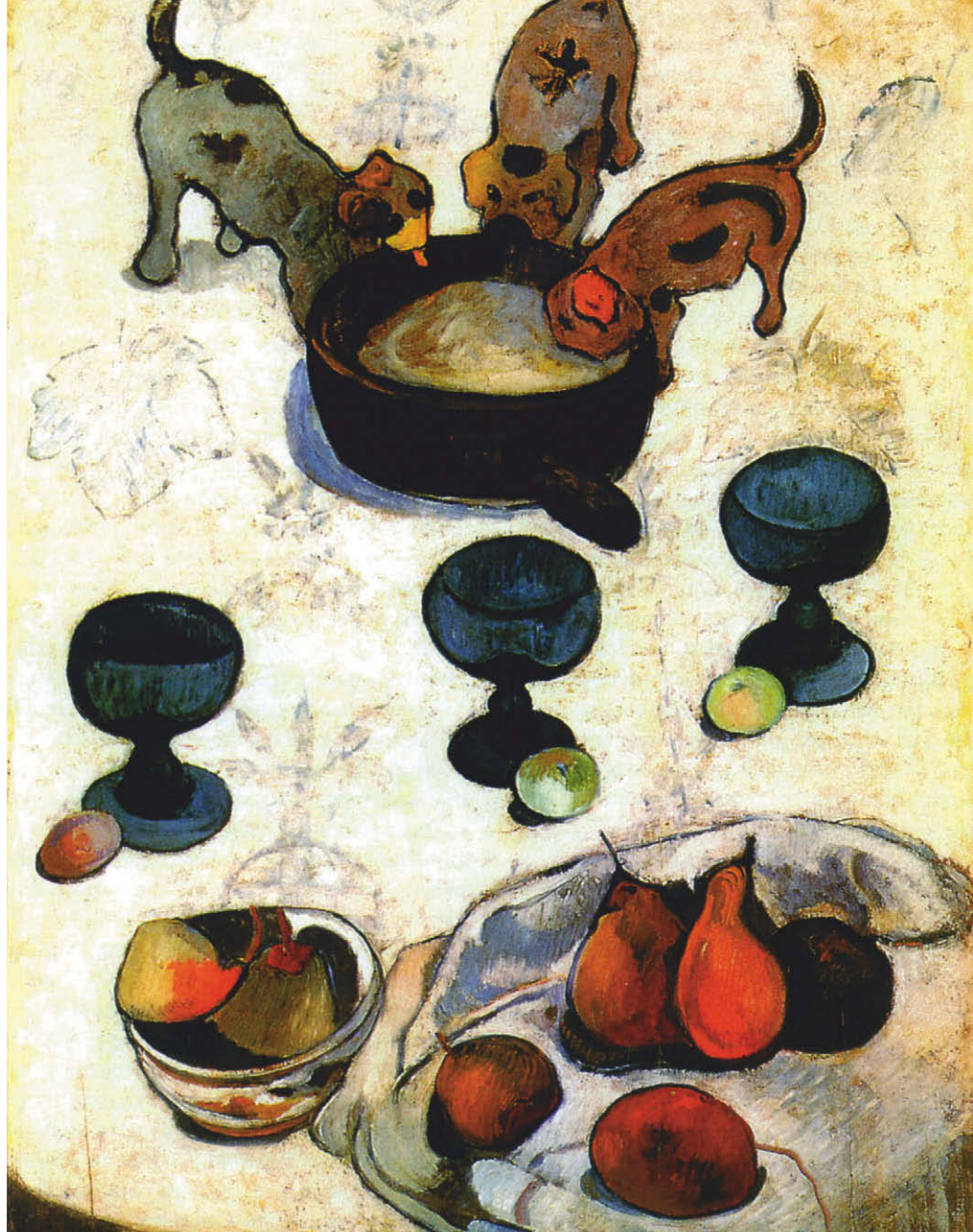
1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей современного искусства, Нью-Йорк

СИОНИЗ

Стили

и техники

КИВОПИ

Эдуар Мане

В лодке

Картина написана летом 1874 г., когда художник вместе с Моне и Ренуаром работал в Аржантее. Мане использует импрессионистические методы: верхнюю точку зрения, когда поверхность воды кажется поднимающейся наподобие театрального задника, четкие контуры, напоминающие японские гравюры.

Картина выставлялась в Салоне 1879 г., и неблагоприятные отзывы критики можно было предсказать заранее. Почти все рецензенты придирались к технике Мане, и даже преданный ему Эмиль Золя жаловался: «Ах, если бы техническая сторона соответствовала точности восприятия». Главным защитником достоинств картины был писатель и критик Ж. Гюисманс. Он писал: «Некоторых все еще раздражает эта вода, такая синяя... Благодарение Богу, Мане никогда не были свойственны глупые академические предрассудки. В своих картинах он изображает природу такой, как она есть и как он ее видит. Женщина в голубом, сидящая в лодке, передняя часть которой отсечена — как на японских гравюрах — краями картины, помещена очень выигрышно на солнце и написана весьма энергично, равно как и рулевой в белом, на фоне еще более резкой голубизны воды. Такие картины — увы! — не часто увидишь в этом скучном Салоне».

Год создания:

1874

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Эдгар Дега

Голубые танцовщицы

С годами Дега все чаще отдает предпочтение пастели, она привлекает мастера чистотой цвета, фактурной бархатистостью поверхности, живостью штриха. Пастель Дега использовал колористически неограниченно: они то поражают гармонией, то удивляют цветовыми контрастами. Это на первый взгляд случайно выхваченные сцены, плод досконально продуманных композиций, подчеркивающие непосредственность передачи впечатления.

Дега накладывал пастель смелыми, ломаными штрихами, подчас оставляя проступающий сквозь пастель тон бумаги или добавляя мазки маслом или акварелью. В пастелях, посвященных балетной теме, Дега одержим желанием передать ритм и движение сцены. Чтобы придать краскам особый блеск и заставить их светиться, художник растворял пастель горячей водой, превращая ее в некое подобие масляной краски, и кистью наносил ее на холст. Поздние работы Дега, в число которых входят и «Голубые танцовщицы», выделяются интенсивностью и богатством колорита, которые дополняются эффектами искусственного освещения, ограниченностью пространства, заполненного крупными формами, придающего им напряженно-драматический характер. Из радужного мерцания чистых тонов «Голубых танцовщиц» возникает на глазах у зрителя мелодия танца.

Год создания:

ок. 1898

Материалы:

Бумага, пастель

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Клод Моне

Маки, окрестности Аржантейя

Поле маков или цветущий луг часто становятся темой творчества Клода Моне. На этой картине изображены жена Моне Камилла и их сын Жан в поле, неподалеку от дома в Аржантее. Вторая пара фигур на вершине холма добавлена для уравновешивания композиции. Картина написана на пленэре.

Эскиз картины выполнен карандашом, затем Моне, используя небольшое количество жидкой масляной краски, набрасывает основные формы — грубый набросок. Далее были прорисованы небо, деревья и крыша дома. Платье и зонтик женщины написаны синим кобальтом и белилами, а там, где платье сливается с травой, добавлено чуть-чуть зеленого кобальта. Маки были добавлены позже, прорисованы не простым мазком, а различными штрихами, и становятся бледнее по мере удаления. Моне был увлечен контрастом между красными цветами и зеленой травой. Завершая картину, художник тщательно прописал платье женщины и одежду мальчика на переднем плане.

Картина была выставлена на Первой выставке импрессионистов в 1874 г.

Год создания:

1873

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Пьер Огюст Ренуар

Обнаженная в солнечном свете. Этюд

По словам Ренуара, он «всегда старался писать людей, словно прекрасные плоды». При написании картины Ренуар в духе импрессионистических традиций использует преимущественно основные и дополнительные цвета, черный цвет отсутствует. Цветовые пятна, полученные при помощи мелких цветных мазков, дают характерный эффект слияния по мере удаления от картины.

Впервые картина выставлялась на Второй выставке импрессионистов в 1876 г. и получила очень резкие отзывы критиков. Критик Альбер Вольф писал: «Внушите господину Ренуару, что женское тело — это не нагромождение разлагающейся плоти с зелеными и фиолетовыми пятнами, которые свидетельствуют о том, что труп уже гниет полным ходом!» Использование зеленого, желтого, охры, розового и красного тонов для изображения кожи шокировало публику. Далеко не все оказались готовыми к восприятию того факта, что тени должны быть цветными, наполненными светом.

Для картины позировала Анна Лебер, вскоре после этого умершая от оспы.

Год создания:

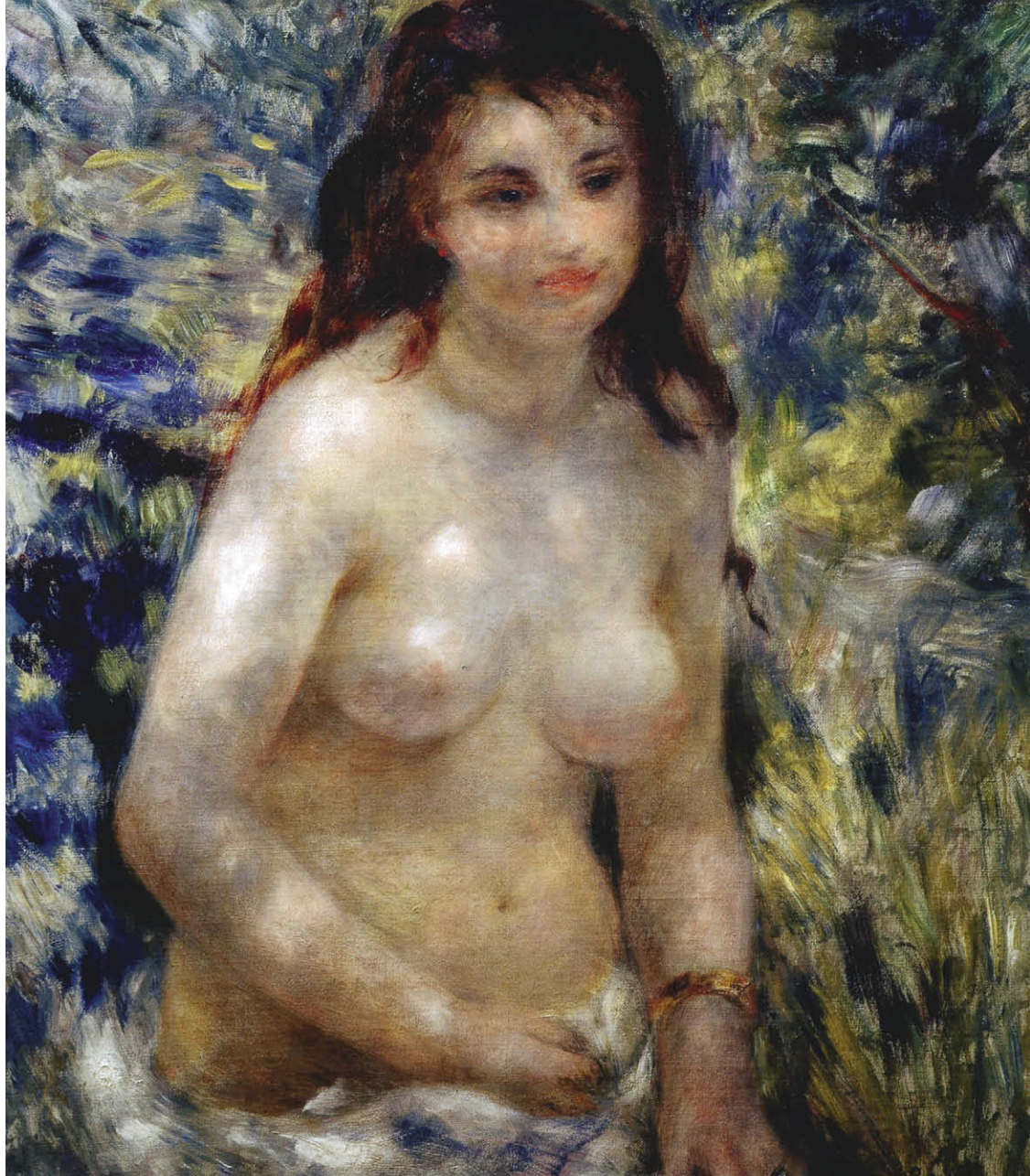
1876

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Анри де Тулуз-Лотрек

Певица Иветт Гильбер в момент исполнения песенки «Linger, longer, loo»

Известность художнику принесли его плакаты и рекламные афиши. Их отличает точность рисунка, жанровая точность художника, с теплотой, но без прикрас передающего характер персонажа и непосредственность композиции, которую Тулуз-Лотрек перенял у Дега. Поначалу Тулуз-Лотрек стремился получить классическое образование: учителя Бонна и Кормон старались привить молодому художнику академическую манеру, основанную на высокой технике рисунка. Однако идеалы импрессионистов превозобладали. Тулуз-Лотрек смело использовал нетрадиционные технические приемы и предпочитал писать на картоне, а не на холсте, и картон позволял художнику добиваться самых необычных эффектов.

На картине изображена известная французская певица Иветт Гильбер в момент исполнения популярной английской песенки. «Певица собиралась на следующий день в Лондон, но, узнав, что Тулуз-Лотрек должен дать ее портрет и «Рир», не только согласилась позировать ему, но сама настояла на этом и специально для него спела очаровательный припев», — писал Анри Перрюшо.

Год создания:

1894

Материалы:

Картон, масло, эссенция

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

H. autu
94

Поль Гоген

Аликаны

Пейзаж написан вскоре после приезда Гогена в Арль к Винсенту Ван Гогу 23 октября 1888 г. Через некоторое время художники совершают совместные вылазки на пленэр, устанавливая мольберты недалеко друг от друга. В это время Гоген приходит к выводу, что традиционные способы передачи светотени не приносят желаемого эффекта, и эквивалентом света в его живописи стала яркость красок. В пейзаже листва желтых тополей сливается в ярко-оранжевое пятно, у подножия дерева пламенеет куст.

Гоген советовал рисовать предметы на солнце и без теней по примеру японских художников. Со временем главной отличительной чертой стиля Гогена стали плоскостное цветовое пятно и его контур, где цвет распределяется крупными плоскостями и приобретает самостоятельное значение.

Год создания:

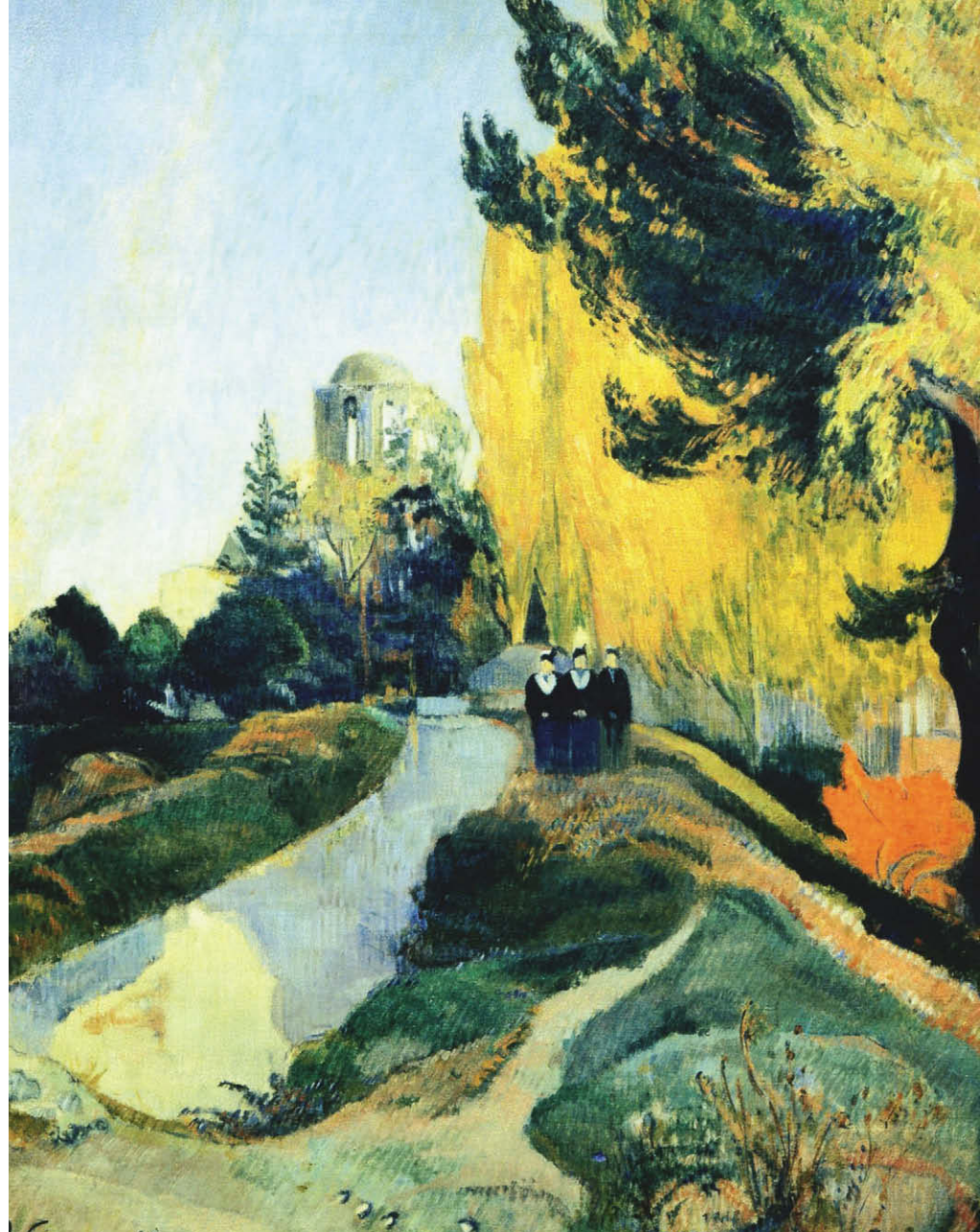
1888

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Винсент Ван Гог

Прогулка заключенных

Жизнь в Арле, наполненная крайним напряжением в «погоне за желтым цветом», вызвала у Ван Гога тяжелейший приступ душевной болезни. Ряд трагических происшествий заставляет его покинуть Арль. Приступы повторялись и в лечебнице Сэн-Реми, лишая художника мужества выходить из комнаты и работать на пленэре. Ван Гог копирует гравюры Милле и Домье, делая то, чего хотел добиться на юге, произвольно используя цвет. «Я использую черно-белые репродукции, а затем я импровизирую цвет, стараясь припоминать их картины. Однако это «припоминание», неясная гармония красок, которая хоть и не точна, но все-таки ощущается, и есть моя интерпретация», — писал художник брату Тео.

«Прогулка заключенных» написана в начале 1890 г. по гравюре Г. Доре. В одном из заключенных угадываются черты самого художника.

Год создания:

1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Винсент Ван Гог

Стая ворон над хлебным полем

Это последняя работа художника. Мысли о самоубийстве постоянно преследуют художника, и Ван Гог полностью отдает себе отчет, что он не сможет жить и работать в одиночестве. Он с радостью соглашается на предложение доктора Рея поселиться в Овере, в лечебнице для душевнобольных. «Итак, я решил на время перебраться в убежище ради собственного спокойствия и ради спокойствия окружающих. Меня несколько утешает то обстоятельство, что теперь я начинаю считать безумие такой же болезнью, как и любая другая, и воспринимаю ее как таковую, тогда как во время приступов все, что я воображал, казалось мне реальностью».

Картина написана в технике импасто, которой Ван Гог владел, возможно, лучше, чем кто-либо из художников. Этот термин происходит от итальянского слова *pasto*, что означает густо нанесенный слой краски с отпечатками того инструмента, которым она наносилась, — кисти или ножа-мастихина.

Год создания:

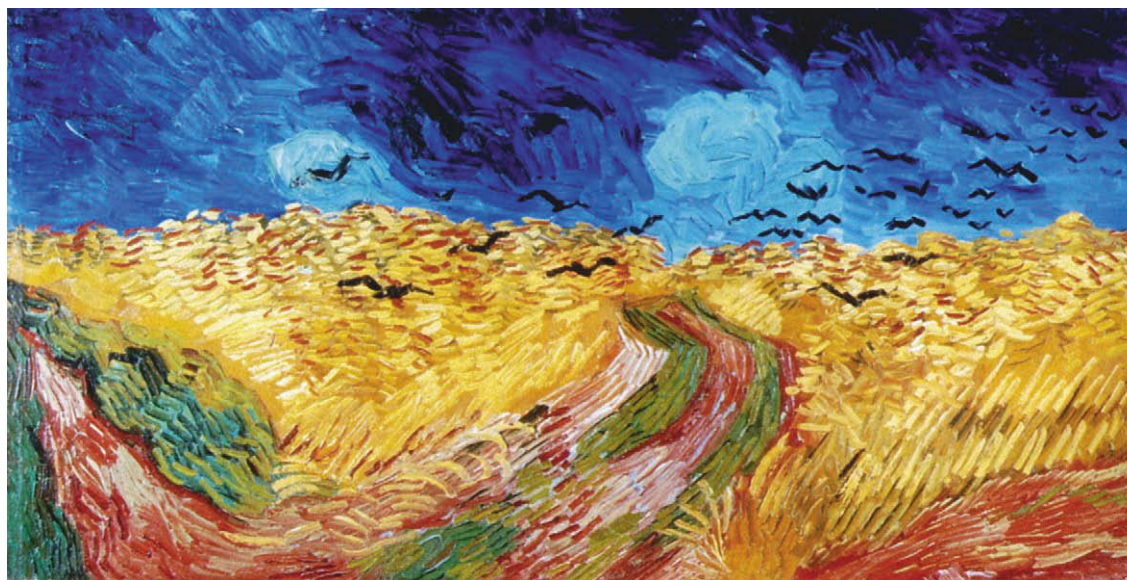
1890

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Винсента Ван Гога, Амстердам

Поль Синьяк

Женщины у колодца

В каталоге Девятой выставки Независимых картина фигурировала под названием «Декоративное панно, предназначенное для полутени». Синьяк считал, что неоимпрессионистическая живопись как нельзя лучше подходит для декоративных панно и при написании картины художник должен учитывать место, где она будет располагаться, и указывать это в описании картины.

Картина написана в технике пуантилизма — мелкими точками аккуратно нанесенной краски. Синьяк рассчитывал, что яркие краски будут смягчены рассеянным светом полутени. Орнаментальные тени на переднем плане напоминают декоративный узор, усиливая эстетический эффект. Такая картина должна была, по замыслу художника, хорошо сочетаться с различными предметами интерьера. Синьяк доводит принципы неоимпрессионизма до своего логического завершения.

Год создания:

1892

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Музей Орсе, Париж

Жорж Сера

Купание в Аньере

После участия в Салоне в 1884 г. Сера приступил к большому полотну «Купание в Аньере» размером 2×3 метра. Общие принципы нового направления в искусстве заинтересовали художников, публику и критиков, и вдохновленный Сера продолжает свои изыскания в духе «научной живописи». Он делает множество набросков на пленэре, а потом тщательно выстраивает композицию картины в студии. «Его техника, которую он желает подчинить научным законам и объективным расчетам, и впрямь настолько тесно связана с индивидуальностью Сера, настолько определяется ею, что его «я» и навязчивые идеи проецируются на творение художника. Образы современной реальности он заменяет образами своего собственного мира. Суетливое оживление выходных дней на Гранд-Жатт, народное веселье, все эти человеческие жизни, сливающиеся воедино в шумном беспорядке и озабоченные поиском наслаждений, он превращает в фантастическое видение, неподвижное и безмолвное, в картину одиночества. Между существами, низведенными до их первозданного одинокого состояния, отсутствуют какие-либо связи, возможность диалога», — пишет Анри Перрюшо.

Картина была отвергнута жюри Салона 1884 года, затем выставлена в Салоне Независимых.

Год создания:

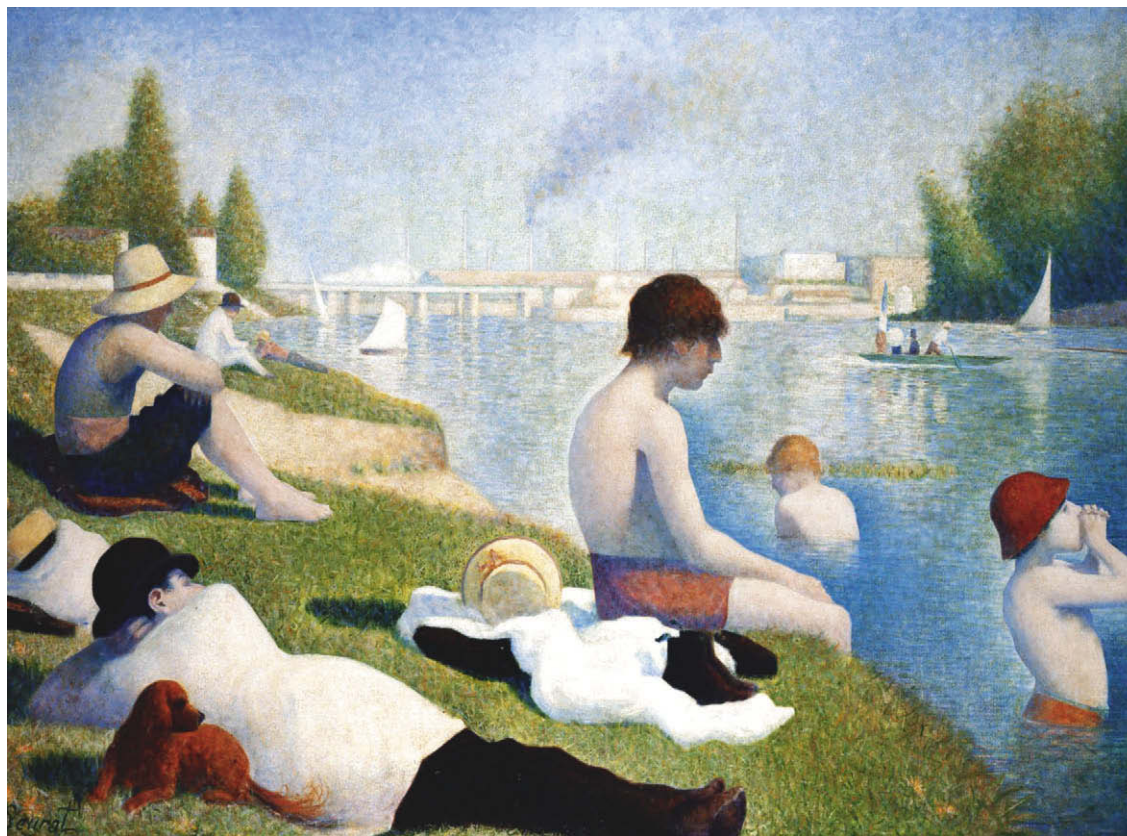
1884

Материалы:

Холст, масло

Местонахождение:

Национальная галерея, Лондон

Берта Моризо. *На балу*

Список использованной литературы

Вальтер И. Импрессионизм. М., 2008.

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Путеводитель. М., 2007.

Джентили А., Бархем У., Уайтли Л. Лондонская Национальная галерея. М., 2000.

Зернов Б. А. Дега. М., 1965.

Костеневич А. Неведомые шедевры. Французская живопись XIX–XX веков из частных собраний Германии. СПб., 1995

Лебедецкий М. С. Портреты Ренуара. М., 1998

От Делакруа до Матисса. Каталог выставки. Шедевры французской живописи XIX — начала XX века из музея Метрополитен в Нью-Йорке и Художественного института Чикаго. Л., 1988.

Останина С. Энциклопедия натюрморта. М., 2002.

Перрюшо А. Жизнь Гогена. М., 2001.

Перрюшо А. Жизнь Тулуз-Лотрека. М., 2001.

Ревальд Д. История импрессионизма. М., 1959.

Ревальд Д. Постимпрессионизм. М., 2011.

Художественная галерея № 22. Тулуз-Лотрек. DeAgostini, 2005.

Художественная галерея № 4. Эдгар Дега. DeAgostini, 2004.

Шаронова Е. Орсе. М., 2007.

Pickeral T. Impressionism. London. 2007.

Альфред Сислей. Снег в Лувесьене (фрагмент)

Указатель произведений

А, ты ревнуешь? (Aha oe feii?) (Гоген) 282–283
 Абсент (Дега) 218–219
 Автопортрет (Гоген) 312–313
 Автопортрет (Сезанн) 302–303
 Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой (Ван Гог) 320–321
 Аликаны (Гоген) 366–367
 Арлезианка. Госпожа Жину (Ван Гог) 318–319

Байдарки в Йерре (Кайботт) 60–61
 Бал в Мулен-де-ла Галетт (Ренуар) 182–183
 Балкон (Мане) 210–211
 «Баллада о собачке» (Дега) 168–169
 Бар в Фоли-Бержер (Мане) 212–213
 Бульвар Капуцинок в Париже (Моне) 104–105
 Бульвар Клиши. Пять часов вечера (Анкетен) 136–137
 Бульвар Клиши. Снег (Синьяк) 128–129
 Бульвар Монмартр ночью (Писсарро) 118–119

В лодке (Мане) 356–357
 В театре (Первый выход) (Ренуар) 186–187
 В цирке Фернандо. Инспектор манежа (Тулуз-Лотрек) 190–191
 Ваза с тюльпанами (Сезанн) 338–339
 Вид Овера (Сезанн) 142–143
 Вид Парижа из комнаты Винсента на улице Лепик (Ван Гог) 144–145
 Вид на Париж от Трокадеро (Моризо) 140–141
 Вид Парижа с Монмартра (Люс) 134–135
 Вид Эраньи (Писсарро) 56–57
 Вокзал Сен-Лазар (Моне) 108–109
 Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт (Сера) 270–271
 Впечатление. Восход солнца (Моне) 26–27

Въезд в деревню Вуазен (Писсарро) 52–53
 Гладильщицы (Дега) 220–221
 Голубые танцовщицы (Дега) 358–359
 Гора Св. Виктории, вид со стороны Лов (Пейзаж в Эксе) (Сезанн) 98–99
 Гранд Бульвар (Ренуар) 114–115

Дама за фортепьяно (Ренуар) 232–233
 Девушки в черном (Ренуар) 238–239
 Девушки за фортепьяно (Ренуар) 244–245
 Дерево буао (Гоген) 84–85
 Дом Моне в Аржантее (Моне) 28–29
 Дом повешенного в Овере (Сезанн) 94–95
 Дорога в Руан (Гоген) 82–83
 Дорога с кипарисами и звездой (Ван Гог) 78–79

Ее звали Вайраумати (Vairaumatī tei oa) (Гоген) 284–285

Желтый дом. Дом Винсента (Ван Гог) 74–75
 Жена художника в желтом кресле (Сезанн) 304–305
 Женщина за туалетом (Моризо) 252–253
 Женщина с ребенком у колодца (Писсарро) 266–267
 Женщина с розовым бантом (Тулуз-Лотрек) 306–307
 Женщина с хризантемами (Дега) 334–335
 Женщины у колодца (Синьяк) 372–373
 Женщины в саду (Моне) 246–247

Завтрак гребцов (Ренуар) 236–237
 Завтрак на траве (Мане) 206–207
 Завтрак на траве (Моне) 20–21

Завтрак (Столовая) (Синьяк) 268–269
Здравствуйте, господин Гоген (Гоген) 314–315
Зонтики (Ренуар) 240–241

Игроки в карты (Сезанн) 176–177
Ирисы (Ван Гог) 348–349

Камилла Моне в японском костюме (Моне) 248–249

Канкан (Сера) 180–181

Кафе в Арле (Гоген) 174–175

Кот-де-Беф в Эрмитаже (Писсарро) 54–55

Королева. Жена короля (Ne arii Vahine) (Гоген) 286–287

Кофе с молоком (Писсарро) 264–265

Красные виноградники в Арле. Монмажур (Ван Гог) 72–73

Кресло Гогена (Ван Гог) 346–347

Купальщики (Летние радости) (Базиль) 226–227

Купальщицы (Сезанн) 262–263

Купание в Аньере (Сера) 374–375

Лес в Фонтенбло (Базиль) 66–67

Лидия в ложе в жемчужном ожерелье (Кассат) 254–255

Лодка-мастерская (Моне) 158–159

Любители выпить (Ван Гог) 202–203

Мадам Шарпаньте со своими детьми (Ренуар) 300–301

Мадемуазель Викторина в костюме матадора (Мане) 324–325

Маки, окрестности Аржантейя (Моне) 360–361

Мастерская художника (Базиль) 152–153

Мороз в Лувесьенне (Сислей) 44–45

Мост в Вильнёв-ла-Гаренн (Сислей) 122–123

Мост через Марну в Кретее (Берега Марны) (Сезанн) 96–97

Мужчина и женщина на улице (Ангран) 274–275

Мужчина, курящий трубку (Сезанн) 256–257

Мулен де ла Галет (Тулуз-Лотрек) 192–193

На бульваре (Беро) 138–139

Натурщицы (Сера) 272–273

Натюрморт с синим кофейником (Бернар) 342–343

Новая Олимпия (Сезанн) 260–261

Наводнение в Пор-Марли (Сислей) 46–47

Натюрморт с грушами и виноградом (Моне) 332–333

Натюрморт с тремя щенками (Гоген) 352–353

Натюрморт с японскими пионами и мандолиной (Гоген) 350–351

Ночная терраса кафе (Ван Гог) 148–149

Ночное кафе (Ван Гог) 196–197

Обнаженная (Ренуар) 234–235

Обнаженная в солнечном свете. Этюд (Ренуар) 362–363

Обнаженная, или Сюзанна за шитьем (Гоген) 280–281

Олимпия (Мане) 208–209

Оперный проезд в Париже (Эффект снега. Утро) (Писсарро) 120–121

Оркестр Парижской оперы (Дега) 166–167

Отель де Рош-Нуар. Трувиль (Моне) 24–25

Папский дворец в Авиньоне (Синьяк) 90–91

Париж, площадь Европы в дождливый день (Кай-ботт) 130–131

Париж, площадь Согласия (Хайе) 132–133

Парламент. Грозное небо (Моне) 38–39

Парусники в Аржантейе (Кайботт) 62–63

Певица Иветт Гильбер в момент исполнения песенки «Linger, longer, loo» (Тулуз-Лотрек) 364–365

Педикюр (Дега) 216–217

- Пейзаж в Овере после дождя (Пейзаж с повозкой и поездом) (Ван Гог) 80–81
- Песчаный берег моря в Сен-Бриаке (Синьяк) 88–89
- Пешеходный мост в Аржантейе (Сислей) 42–43
- Плоды юга (Ренуар) 340–341
- Площадь Согласия (Виконт Лепик с дочерьми) (Дега) 294–295
- Пляж в Сент-Адрессе (Моне) 22–23
- Подвальщица из ресторана Дюваля (Ренуар) 230–231
- Подсолнухи (Ван Гог) 344–345
- Пор-ан-Бессен во время прилива (Сера) 86–87
- Порт в Шарантоне (Гийомен) 64–65
- Портрет актрисы Жанны Самари (Ренуар) 298–299
- Портрет доктора Рея (Ван Гог) 322–323
- Портрет Клода Моне (Ренуар) 296–297
- Портрет папаша Танги (Ван Гог) 316–317
- Портрет семьи Белели (Дега) 292–293
- Портрет Феликса Фенеона на эмалевом фоне, ритмизированном тактами и углами, тонами и красками (Синьяк) 310–311
- Портрет Эдуарда Мане (Фантен-Латур) 326–327
- После купания. Женщина, вытирающая ноги (Дега) 222–223
- Прогулка заключенных (Ван Гог) 368–369
- Пруд с кувшинками. Гармония в зеленом (Моне) 36–37
- Пучок спаржи (Мане) 330–331
- Пьеро и Арлекин (Марди-Гра) (Сезанн) 258–259
- Ресторан «Сирена» в Аньере (Ван Гог) 146–147
- Руанский собор в полдень (Портал и пашня д'Альбана) (Моне) 110–111
- Рыбаки (Гийомен) 160–161
- Рыбная ловля весной (Ван Гог) 200–201
- Сад Ошеде. Монжерон (Сислей) 48–49
- Сад поэтов (Ван Гог) 70–71
- Сад художника в Живерни (Моне) 156–157
- Санта Мария делла Салюте и Гранд канал (Моне) 112–113
- Сбор плодов (Rupegrupe) (Гоген) 288–289
- Семейное собрание (Базиль) 228–229
- Сена в Аржантейе (Ренуар) 40–41
- Сеятель. На закате (Ван Гог) 276–277
- Скачки (Форен) 172–173
- Скачки джентльменов. Перед началом (Дега) 170–171
- Склон Жале. Понтуаэ (Писсарро) 50–51
- Сосна. Сен-Тропез (Синьяк) 92–93
- Стая ворон над хлебным полем (Ван Гог) 370–371
- Сток сена в снегу. Хмурый день (Моне) 34–35
- Стога. Конец дня. Осень (Моне) 32–33
- Строительство судов (Моризо) 68–69
- Танец в деревне (Ренуар) 184–185
- Танец в Мулен-Руж (Тулуз-Лотрек) 194–195
- Танец четырех бретонков (Гоген) 278–279
- Танцевальный зал в Арле (Ван Гог) 198–199
- Танцевальный класс (Дега) 164–165
- Танцовщицы перед выступлением (Дега) 162–163
- Танцующая Джейн Авриль (Тулуз-Лотрек) 308–309
- Темза, Вестминстер (Моне) 106–107
- Терраса на берегу Сены в Мелене (Руар) 58–59
- Тополя (Моне) 30–31
- У моря (Ренуар) 242–243
- Улица Коленкур. Мельницы на Монмартре (Синьяк) 126–127
- Улица в Море (Сислей) 124–125
- Улица Моснер с дорожными рабочими (Мане) 102–103
- Утро, облачно, Руан (Писсарро) 116–117
- Флейтист (Мане) 154–155

Хлопковая контора в Новом Орлеане (Портрет в конторе) (Дега) 214–215

Церковь в Овере (Ван Гог) 76–77

Циклевщики паркета (Кайботт) 224–225

Цирк (Сера) 178–179

Этюд женской фигуры с зонтиком на пленэре (поворот вправо) (Моне) 250–251

Юные циркачки в цирке Фернандо (Ренуар) 188–189

Яблоки и апельсины (Сезанн) 336–337

Указатель художников

Ангран Шарль 274

Анкетен Луи 136

Базиль Фредерик 66, 152, 226, 228

Бернар Эмиль 342

Беро Жан 138

Ван Гог Винсент 70, 72, 74, 76, 78, 80, 144, 146, 148, 196, 198, 200, 202, 276, 316, 318, 322, 344, 346, 348, 368, 370

Гийомен Жан Батист Арман 64, 160

Гоген Поль 82, 84, 174, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 312, 314, 350, 352, 366

Дега Эдгар 162, 164, 166, 168, 170, 214, 216, 218, 220, 222, 292, 294, 334, 358

Кайботт Гюстав 60, 62, 130, 224

Кассат Мэри 254

Люс Максимилиан 134

Мане Эдуар 102, 154, 206, 208, 210, 212, 324, 330, 356

Моне Клод 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 104, 106, 108, 110, 112, 156, 158, 246, 248, 250, 332, 360

Моризо Берта 68, 140, 252

Писсарро Камиль 50, 52, 54, 56, 116, 118, 120, 264, 266

Ренуар Пьер Огюст 40, 114, 182, 184, 186, 188, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 296, 298, 300, 340, 362

Руар Анри 58

Сезанн Поль 94, 96, 98, 142, 176, 256, 258, 260, 262, 302, 304, 336, 338

Сера Жорж 86, 178, 180, 270, 272, 374

Сислей Альфред 42, 44, 46, 48, 122, 124

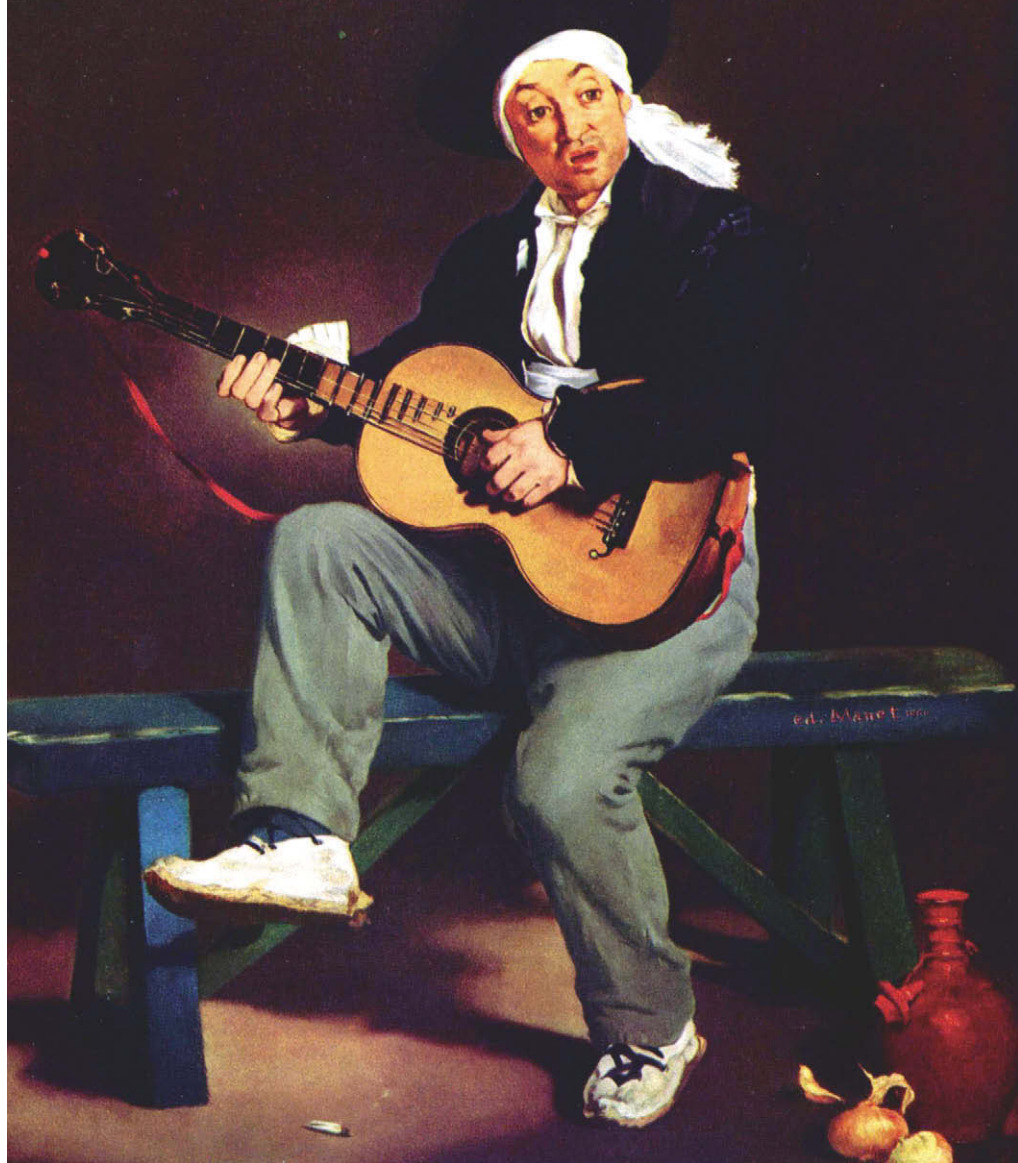
Синьяк Поль 88, 90, 92, 126, 128, 268, 310, 372

Тулуз-Лотрек Анри 190, 192, 194, 306, 308, 364

Фантен-Латур Анри 326

Форен Жан Луи 172

Хайе Луи 132

Эдуар Мане. *Испанский певец*

И 54 **Импрессионизм** / авт.-сост. Е. Владимирова. – М. : Эксмо, 2012. –
384 с. : ил.

УДК 75.03
ББК 85.14

ISBN 978-5-699-56142-1

© Текст, макет. ООО «Альди-Принт», 2012

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2012

В оформлении футляра использованы репродукции картин:

Э. Мане «В лодке»; П. Гоген «А, ты ревнуешь?»

В. Ван Гог «Ночная терраса кафе»; Г. Кайботт «Париж, площадь Европы»

К. Писсарро «Бульвар Монмартр ночью»; Г. Кайботт «Байдарки в Йерре»

К. Писсарро «Вид Эранны»; К. Моне «Парламент. Грозное небо»

В оформлении переплета использованы репродукции картин

К. Моне «Poppy Fields» и В. Ван Гог «Field w th Poppies»

В оформлении форзаца использована репродукция картины

художника Клода Моне «Two Weeping Willows, centre right section, 1914–18 гг.» (1840–1926) / Musee de l'Orangerie,
Paris, France / Giraudon / The Bridgeman Art Library / Fotodom.ru

Издание для досуга

ИМПРЕССИОНИЗМ

Автор-составитель *Елена Владимирова*

Директор редакции *Е. Капёв*

Ответственный редактор *М. Терёшина*. Выпускающий редактор *И. Щеглова*

Дизайн и компьютерная верстка *К. Москалев*. Корректор *А. Лемешева*

ООО «Издательство «Эксмо»

127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.

Home page: **www.eksmo.ru** E-mail: **info@eksmo.ru**

Подписано в печать 25.10.2012. Формат 70х90¹/₁₆.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,0.

Тираж 3000 экз.

Отпечатано в Китае.

ISBN 978-5-699-56142-1

Работая над этой картиной, изображающей его жену и сына на маковом поле, Клод Моне был увлечен контрастом между красными цветами и зеленой травой.

Поверх карандашного эскиза художник сделал грубый набросок основных форм сюжета жидкой масляной краской. После прорисовал небо, деревья и крышу дома, написал белилами и синим кобальтом платье и зонтик, а там, где одежда сливается с травой, добавил немного зеленого кобальта. Моне усеял поле маками почти в последнюю очередь, работая в технике мелкого штриха, за счет чего в дали цветы кажутся бледнее.

ISBN 978-5-699-56142-1

9 785699 561421 >