

Пушкинский Intr

Летний интенсив
«Мировая история искусств»

Партнер Академии Пушкинского

Французский импрессионизм

Революция взгляда

Французский импрессионизм. Революция взгляд

Первая выставка импрессионистов состоялась в Париже весной 1874 года. На самом деле, история импрессионизма началась гораздо раньше – уже в 1860-е годы, когда начали работать художники, предложившие совершенно новый взгляд на изобразительное искусство.

Это, в первую очередь, Гюстав Курбе, который начал писать огромные картины, посвященные реалиям повседневной жизни – такие, как «Похороны в Орнане», – а вслед за ним Эдуард Мане, который выставил свой знаменитый «Завтрак на траве», вызвавший бурную реакцию как критики, так и публики. Такой резонанс был связан прежде всего с тем, что художники и критики нового поколения решили отвергнуть классическую идею о том, что картина должна рассказывать нам какую-то историю (желательно, поучительного характера) или, например, заставить зрителя задуматься над какими-либо проблемами.

Новые художники и новые критики (в первую очередь, такие, как Шарль Бодлер и Эдуард Мане) говорили о том, что картина, произведение искусства — это прежде всего эстетический объект, и именно это — самое главное в ней. Когда мы подходим к картине, мы должны радоваться тому, что мы видим, ценить мастерство изображения, а не думать о том, кто именно изображен, зачем эти люди сидят на траве, какие между ними отношения, чем кончится дело и так далее. Молодые художники – Клод Моне и его друзья, которые посещали мастерскую Шарля Глейра, видели работы Курбе и Мане, также начали развивать принципы нового искусства.

Однако на Парижском салоне категорически отказывалась выставлять произведения нового искусства. И Курбе был вынужден организовать в Париже собственную выставку, которую назвал «Павильоном реализма»: для ее проведения был сооружен особый павильон рядом с территорией, которую занимали павильоны Всемирной выставки 1855 года.

Все говорит нам о том, что в обычный Салон попасть было очень трудно. Нельзя сказать, что новые художники стремились к этому, поскольку для того, чтобы выставляться там, надо было соблюдать правила, писать академические картины на скучные для молодых мастеров сюжеты. А им хотелось писать современную им жизнь.

Французский импрессионизм. Революция взгляд

О том, насколько важны эти художники были для будущих импрессионистов, говорит, например, картина «Завтрак на траве» Клода Моне. Как известно, Моне создал две версии этой работы. Первая была огромной по размеру: здесь художник ориентировался на Курбе, который писал простые сюжеты из повседневной жизни в таком большом формате. Для этой работы ему даже позировал Курбе. К сожалению, она не сохранилась, до нас дошли лишь несколько фрагментов.

Вторая версия, чуть меньшего размера, хранится в Пушкинском музее. На ней уже нет изображения Курбе, но заметно его влияние.

Французский импрессионизм. Революция взгляд

Наверное, группа импрессионистов формально сложилась бы раньше, чем в 1874 году, но этому помешали события Франко-прусской войны (1870–1871), провозглашение и падение Парижской коммуны (1871).

Первая выставка импрессионистов открылась как экспозиция работ участников «Анонимного общества живописцев, скульпторов и гравёров» в ателье модного фотографа Надара на Бульваре Капуцинок. Фотография тогда приносила гораздо больше прибыли, чем живопись, и поэтому именно фотограф смог предоставить художникам помещение для экспонирования их работ.

Французский импрессионизм. Революция взгляд

Имеет значение, что поблизости от Бульвара Капуцинок располагается здание театра Гранд-Опера (Опера Гарнье), ложи и закулисье которого запечатлели в своих работах Эдгар Дега и Пьер Огюст Ренуар. Билеты в Оперу стоили недешево, и там сосредотачивался весь цвет новой буржуазии – именно те, кому будущие импрессионисты рассчитывали продать свои работы.

Однако с точки зрения сюжетов для работ импрессионистов интересовала, прежде всего, городская жизнь – те пространства, в которых непосредственно жили и работали те, кого импрессионисты считали своими потенциальными покупателями.

Именно поэтому, если импрессионисты выезжали из города, они чаще всего отправлялись в популярные места отдыха под Парижем либо на взморье, в Ниццу или в Бретань, в Нормандию, где отдыхали представители буржуазии, на внимание которых было рассчитано новое искусство.

Когда художники-импрессионисты писали мир вокруг себя, они фиксировали новую жизнь с театрами, кафешантанами, поездами и вокзалами, пароходами.

Вспомним, например, девушек с картины Ренуара «Девушки в черном», которая хранится в собрании Пушкинского музея. Каково их социальное положение? Очевидно, это молодые горожанки, которые самостоятельно зарабатывают себе на жизнь.

Французский импрессионизм. Революция взгляд

Это совершенно новая для французского общества того времени и незнакомая, например, тогдашней России социальная позиция для молодой женщины. В патриархальном обществе девушки из благополучных семей не работали, могли выходить на улицу лишь в сопровождении матери, служанки или бонны. Теперь же они получили возможность не только работать, но и свободно гулять или сидеть в кафе.

Популярной среди молодых женщин стала работа продавщицы: например, в Париже к этому времени открылись крупнейшие универсальные магазины – такие, как «Бон Марше», «Самаритен». Покупателей привлекали не только цветные витражи, позолота на лестницах, мозаики, но и прекрасные девушки-продавщицы.

Французский импрессионизм. Революция взгляд

Независимая молодая женщина, свободная в том числе и в своих чувствах, вполне располагающая собой — это новое лицо Парижа, которое вдохновляло Ренуара.

Очень часто эти девушки, как и другие парижане, ездили отдыхать в ближайшие пригороды Парижа, которые стали гораздо доступнее для публики благодаря железной дороге. Во времена Моне для того, чтобы попасть в лес Фонтенбло и в деревню Барбизон, требовалось уже около часа. Это было одно из новшеств, привлекавших импрессионистов.

Французский импрессионизм. Революция взгляд

Одним из таких популярных мест отдыха парижан был прекрасно описанный у Ги де Мопассана остров Круасси на Сене, недалеко от Парижа. Там был танцевальный зал, кафе на воде. Ренуар вместе с Моне также периодически ездили туда, чтобы писать пейзажи и отдыхающую парижскую публику. Уже в этих ранних вещах, относящихся к началу 1870-х годов, мы видим большую разницу между этими художниками.

Они пишут практически один и тот же пейзаж, но Моне привлекает прежде всего природа, краски крон деревьев и травы, отражения в воде и рябь на ней, возникающая от движения лодок.

Ренуар, который стоит с ним рядом, видит совершенно другое: нарядную публику, хорошеньких девушек, их собачек. И сразу становится ясно, как будет развиваться импрессионизм в будущем, какие жанры будут интересовать разных художников.

Существует ряд стереотипных представлений об импрессионизме: например, все знают, что импрессионисты работали на пленэре, не любили черного цвета (в тех же в «Девушках в черном» он вообще не использован), накладывали краски отдельными мазками, никогда не смешивая их на палитре.

Но все это в достаточной степени условно и касается далеко не всех импрессионистов. Ошибочно думать, что все они работали по какой-то единой четкой программе, только в разных жанрах. Импрессионисты — не слаженная идеологическая группа.

Это было просто объединение молодых художников, которым хотелось пробиться, найти себе покровителей и клиентов среди новых хозяев жизни.

Они хотели писать Париж, который их окружал, и вообще все то, что происходило вокруг них. И объединились они прежде всего с тем, чтобы вместе противостоять Салону в качестве альтернативного выставочного объединения.

Само же понятие «импрессионисты» возникло благодаря журналисту Луи Леруа, который иронично прокомментировал название картины Моне.

Это был пейзаж «Впечатление. Восход солнца» («Impression, soleil levant»); таким образом, художников, увлекавшихся передачей впечатлений, журналист слегка пренебрежительно назвал «впечатленцами». Только это название фактически объединяло молодых художников.

Французский импрессионизм. Революция взгляд

Например, Дега происходил из очень состоятельной дворянской семьи, получил прекрасное образование и всю жизнь работал в мастерской, а не на пленэре.

Если посмотреть на его работы маслом (например, «Танцовщица у фотографа»), становится видно, что он самым традиционным образом смешивал краски на палитре, а локальных насыщенных цветов добился в лишь в масляной пастели.

Именно эта техника позволила Дега, с одной стороны, активно использовать возможности рисунка, с другой – работать чистым цветом, поскольку пастель не позволяет смешивать цвета.

Французский импрессионизм. Революция взгляд

«Главный» импрессионист, Моне, воплощал в себе все, что мы знаем об импрессионизме. В отличие от многих других художников, у него не было академического художественного образования. Он происходил из небогатой семьи и лишь непродолжительное время занимался в нескольких студиях.

Может быть, именно это ему позволило стать таким смелым мастером, самым радикальным именно в попытках достичь эффекта сиюминутности, передать на полотне игру света и тени. В особенности его поздние работы – самые модернистские, авангардные из всего наследия импрессионизма.

Другие пейзажисты-импрессионисты, такие как Камиль Писсарро или Альфред Сислей, выглядят более «бледными», более умеренными по сравнению с Моне.

Французский импрессионизм. Революция взгляд

Камилю Писсарро также принадлежит огромная роль в группе импрессионистов: он был старше всех и объединял своих единомышленников, будучи интеллектуалом с большим жизненным опытом и, в отличие от Моне, отнюдь не аутсайдером.

Он общался с разными художниками: в частности, именно он настоял на том, чтобы в первой выставке импрессионистов принял участие тогда еще никому неизвестный Поль Сезанн, который, благодаря Писсарро, как бы прошел «школу» импрессионизма и в результате нашел свой собственный неповторимый стиль. То же самое было с Полем Гогеном, также пользовавшимся покровительством Писсарро.

Будучи не самым выдающимся, на первый взгляд, художником, Писсарро сыграл огромную роль в развитии как импрессионизма, так и постимпрессионизма, и, в конечном итоге, французского модернизма в целом.

Ренуар происходил из бедной семьи портного и подростком уже работал на фарфоровой мануфактуре. Он вручную расписывал посуду, работа была сдельной, и юноша очень быстро в ней преуспел. Именно «фарфоровое» прошлое сыграло очень важную роль в становлении Ренуара как зрелого художника.

Пленэр не слишком привлекал его – в отличие, например, от Моне. Объектом интереса Ренуара всегда оставались женские фигуры, которые он писал характерным образом.

Обычно одежда женщины и фон написаны очень «лихо», в новой импрессионистической манере, а их лица – в более сглаженной; именно они прописаны очень детально.

Например, в портрете Жанны Самари (1877) тонкие черты лица модели написаны мелкими плотными мазками, и напоминающими роспись на фарфоре.

Актриса Жанна Самари играла в театре Комеди Франсез, прославившемся во времена Мольера и хранившем традиции XVIII века.

Поэтому на портрете на ней очень смелый рокайльный костюм в розовых и голубых тонах, напоминающий изящную фарфоровую чашечку.

Таким образом, импрессионизм – очень многогранное явление, истоки которого подчас довольно неожиданны. Воспринимать импрессионистов следует как группу художников-новаторов, каждый из которых абсолютно индивидуален и состоялся как самобытный мастер.

В 1886 году, также в Париже, прошла последняя выставка импрессионистов. Они совместно экспонировали свои работы всего 12 лет, став за это время признанными художниками. В последующие годы каждый из них продолжал развиваться и совершать новые технические и творческие открытия.

