Тема 6.5. **Искусство Франции последней трети XIX века.**

Ревальд Д. История импрессионизма. М., 1959.

Ревальд Д. Постимпрессионизм. От Ван Гога до Гогена. М., 1959.

Импрессионизм.

Уже в начале XIX века сущность цвета вызывала всеобщий интерес. Рунге опубликовал свою теорию цвета в 1810 году, используя цветовой шар в качестве координатной системы. Главный труд Гете по цвету был обнародован также в 1810 году, а в 1816 году Шопенгауэр опубликовал свой трактат «О видении и цветах». Директор парижской фабрики «Гобелен» химик М.Э.Шеврейль (1789-1889) опубликовал в 1839 году свой труд «О законе симультанного контраста цветов и о выборе окрашенных предметов». Этот труд послужил научным основанием импрессионистической и неоимпрессионистической живописи. Изучение солнечного света, изменяющего локальные тона предметов, обогатило художников–импрессионистов новыми знаниями.

История импрессионизма охватывает период всего в 12 лет с первой выставки в 1874 г. по последнюю - в 1886 г. Предистория берет начало в борьбе романтиков с академистами, в антагонизме Энгра и Делакруа, в исканиях барбизонцев, в реалистических полотнах Курбе и в графике Домье.

В 1863 г. художники, не принятые официальным жюри на очередную выставку, устроили свой «Салон отверженных», на котором и был представлен ставший знаменитым «Завтрак на траве» Эдуарда Мане. Менее всего желавший стать ниспровергателем официального искусства, следующий классическим традициям, Мане был встречен глубоко враждебно официальными академическими кругами. Громкими скандалами сопровождалось появление «Завтрака на траве», в котором Мане изображает в непривычной живописной манере одетых молодых людей и обнаженных женщин. Обращаясь к композиции «Сельского концерта» Джорджоне, он интересуется прежде всего проблемой солнечного света, световоздушной среды, в которой представлены как фигуры, так и предметы. Еще большее негодование вызвала «Олимпия», представленная в Салоне 1865 г. На нее изображена обнаженная женщина на желтоватой шали и голубоватых простынях, которой темная служанка приносит цветы. Это не идеальный образ красоты, а современный портрет, холодно передающий сходство «без поэтических затей».

Мане становится центральной фигурой прогрессивной художественной интеллигенции Парижа. В 1867 г. он устраивает собственную выставку. Вокруг него объединяются молодые художники Базиль, Писсарро, Сезанн, Клод Моне, Ренуар, Дега, Берта Моризо. Они обычно собираются в кафе Гербуа на улице Батиньоль, дом №11. Вот почему их иногда называют батиньольской школой. То название условно, у них не было единой программы. Их объединяло несогласие с официальным искусством, желание найти новые формы, но каждый из них шел своим путем.

В 1874 г. открылась первая выставка батиньольцев в фотографическом ателье Надара. Эдуард Мане отказывается вступить в «Анонимное общество живописцев, скульпторов и графиков» и участвовать в выставке. Салон принимает его картину «Железная дорога»,1873. Клод Моне на этой выставке представил картину «Impression. Soleil levant» («Впечатление. Восход солнца», 1872). Критик Вульф воспользовался этим названием, и с его легкой руки художников стали называть импрессионистами. Выставка завершилась провалом. В следующих выставках состав экспонентов немного менялся, но всегда оставались Моне, Ренуар, Сислей, Писсарро, Б. Моризо. Истинным вождем постепенно становился Клод Моне.

Особенности живописи импрессионистов:

* Создание живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной среды;
* Для этого они разложили цвет на основные цвета спектра, стараясь писать чистым цветом, не смешивая его на палитре. Художники использовали свойство оптического восприятия, когда глаз соединяет на определенном расстоянии отдельные мазки в общий живописный образ;
* Растворив цвет в свете и воздухе, лишив предметы материальной формы, импрессионисты разрушили в большой степени материальность мира. Как пояснял это Ренуар: «Сюжет ради живописного тона, а не ради сюжета»;
* Импрессионисты изучали характер освещения в различное время суток, влияние света на цвет. Картины наполнялись солнечным светом и трепетом воздуха;
* Стремление передать непосредственное впечатление, прежде всего от современного города с его подвижной, импульсивной, разнообразной жизнью;
* Импрессионисты вывели живопись на пленер, то есть, в отличие от барбизонцев, писали не только этюд, но и длительную работу на свежем воздухе. Художники создали культуру этюда, в котором есть необычная меткость наблюдения, смелость, неожиданность композиционных решений;
* Сами картины иногда приобретали характер незавершенности, оставаясь на уровне этюда. Ведущей темой полотен является пейзаж.

В 1882 г. организована наиболее представительная выставка. На ней выставлено, например, 35 работ Моне, 25 – Писсарро, 25 - Ренуара, 27 - Сислея, 9 – Б. Моризо. В 1886 г. состоялась последняя восьмая по счету выставка, но первая, которая имела успех. Именно в этот момент сотрудничество художников завершилось. Распад группы начался еще в 1880 г., когда критик Золя выступил со статьей о не признанности этих художников. Сами члены группы не были едины. Моне и Ренуар выставлялись в Салонах, Писсаро примкнул к группе неоимпрессионистов. Не дожив до признания в 1883 г. умер Мане. Через год после смерти Сислея его картины продавались по баснословным ценам. Клод Моне прошел все этапы. Он знал нищету, едкость насмешек, затем приобрел известность, но пережил свою славу и был свидетелем устарелости своих идей, которым остался верен. Он умер в 1926 г.

Эдуард **Мане** (1832-1883) был сыном богатых родителей, получил академическое художественное образование в мастерской Кутюра. Подлинными учителями для Мане являлись Тициан, Веласкес, Гойя, Хальс, Рубенс. Эти великие колористы были для него объектами восхищения. Иногда он в композиции прямо следует классическим произведениям. Мане отличает от импрессионистов то, что он не отказался от крупного мазка, от обобщенной реалистической характеристики, сохранил цельность передаваемых характеров. Он никогда не разлагал, не растворял предметы в цветовоздушной среде. От природы он имел чувство цвета и лепил форму крупным мазком. В 1860-е гг. его творчество связано с искусством Рафаэля и Джорджоне. В 1870-е гг. Мане сближается с импрессионистами, пишет на пленере. Его палитра высветляется («Аржантей», 1874; «Берег Сены в Аржантейе», 1874; «Партия в крокет», 1873; «В лодке», 1874 г.). Современная жизнь передается художником в богатстве быстро меняющихся ощущений. Наиболее импрессионистичны его картины «Бар в Фоли-Бержер» (1882), «Бал-маскарад в Опере» (1873).

Клод **Моне** (1840-1926) любил рисовать шаржи друзей и знакомых. В детстве его звали Оскаром. Его отец был бакалейщиком. Моне уговорил родителей отправить его на каникулы в Париж. Служил он в алжирском полку. С марта 1865 г. начинает выставляться в Салоне. 15 марта 1874 г. открылась первая выставка импрессионистов (всего 160 работ, из них 9 – Моне, в том числе и знаменитая, давшая название всему направлению картина). Осенью 1890 г. мастер неожиданно для себя открывает «серийный» способ работы. Пятнадцать его полотен изображали стога сена при разном освещении. Иногда Моне менял полотно каждый час, чтобы изобразить изменения пейзажа. В мае 1895 г. Моне выставляет серию двадцати Руанских соборов, которые являются наилучшим примером этого метода, находящиеся в Париже в Музее импрессионистов. Моне стремился передать в своих картинах мерцание света в воздухе и над согретыми солнцем полями, преломление света в облаках и во влажном тумане, отражения на текущей воде и изменение листвы деревьев на солнце и в тени. В его пейзажах контрасты света и тени, использовавшиеся им в начале его творческого пути, теперь исчезали, и их место заняли контрасты теплых и холодных тонов. Мир Моне растворяется в световоздушной среде, лишается материальности и превращается в гармонию цветовых пятен. Художник первый изгнал из своей палитры черный цвет, считая, что такого нет в природе и что даже тени в действительности цветные. Сезанн о Моне сказал так: «Моне – это только глаз, но Бог мой, какой глаз!». «Как много надо работать, - писал Моне, - чтобы передать то, что я хочу уловить: «мгновенность» и,главное, атмосферу и свет, разлитый в ней». Ему удается передавать мгновения, выхваченные из потока жизни большого города («Бульвар Капуцинок в Париже»). Он пишет картины «Вид Темзы и парламента в Лондоне» (1871), «Скалы в Бель-Иле». Однако, постепенно цельная картина миратеряется («Туман в Лондоне», 1903; «Поле маков»).

Ренуар (1841-1919) в живописной технике своеобразен. Он работает в технике лессировки. В раннем детстве Ренуар расписывал веера, был живописцем на фарфоровой фабрике, отсюда – его текучесть мазка. Произведения Ренуара производят впечатление картин сделанных с необычайной легкостью. На самом деле художник был великим тружеником. Его композиции продуманы, в нем нет элемента случайности («Зонтики Мулен де ла Галетт»). Вместе с Клодом Моне Ренуар писал маленькие картины-этюды, которые заканчивал прямо под открытым небом. Излюбленным местом из работы был «лягушатник» – местечко на Сене близ Парижа («Купание на Сене, 1869; «Обнаженная», 1876; «Качели», 1876; «Завтрак лодочников, 1881; «Бал в Бужевале»; «Девушка с веером»). Ренуар пишет детские портреты и выставляет их в Салонах.

Эдгар **Дега** (1834-1917) был выходцем из старинной банкирской семьи, получил художественное образование, связанное с академической школой, поклонялся до конца жизни Энгру и Пуссену. В 1860-е гг. сближается с Мане. Дега не признавал живописи на пленере, не занимался пейзажем. Тематика картин Дега типична для импрессионистов и довольно ограниченна. Он изображает будни театра, в основном балета, сцены скачек. Художник писал женщин за туалетом («Урок танцев», 1874; «Поездка скаковых лошадей», 1880; «Танцовщицы на репетиции»; «Голубые танцовщицы»; «Гладильщицы»; «Прачки»; «Абсент»). Дега передавал главное, отбросив случайное, порицал импрессионистов за принцип мимолетности. Выразителен колорит Дега как в масляной живописи, так и в пастели.

Исключительно в жанре пейзажа работал Камиль **Писсарро** (1830-1903). Париж под его кистью предстает то в лиловых сумерках, то в тумане серого утра, то в синеве зимнего дня («Бульвар Монмартр», «Площадь французского театра», «Большой мост Руана»).

Альфред **Сислей** (1839-1899) создает лиричные пейзажи. Считался самым гармоничным и самым робким художником-импрессионистом («Маленькая площадь в Аржантейе», «Улица Эписери в Руане», «Опушка леса Фонтенбло» «Маленькая площадь Аржантей», «Хижина в Саблоне», «Лодка в наводнении», «Порт Марли»).

По остроте видения Дега близко творчество Анри Тулуз-Лотрека (1864-1901). Его часто называют постимпрессионистом, некоторые работы соотносят со стилем модерн. Работал он в основном в графике и оставил острые, дошедшие до карикатуры образы. Эти литографии посвящены типажам парижской богемы и «дна». Тулуз-Лотрек делал плакаты с изображением знаменитых танцовщиц, певиц кабаре, циркачек, «ночных бабочек».

Неоимпрессионизм.

Импрессионистический метод был доведен до своего логического завершения в творчестве таких художников, как Жорж **Сёра** (1859-1891) и Поля **Синьяка** (1863-1935). Неоимпрессионисты разбили цветовые поверхности на отдельные точки. Они утверждали, что смешение цветов уничтожает их силу. Точки чистого цвета смешиваются только в глазах зрителя. В качестве научного обоснования этого разложения цветов они использовали «Науку о цвете» Шеврейля, стремились создать собственную научную теорию цвета. Они составляли диаграммы, старались писать отдельными короткими мазками спектральных цветов, достаточно яркими и чистыми. Отсюда и дригие названия этого этапа импрессионизма – дивизионим (division – разделение) или пуантеризм (point - точка).

На последней выставке импрессионистов в 1886 г. была выставлена картина Сера «Гуляние на острове Гран-Жатт». В следующем году Сёра и Синьяк устроили самостоятельную выставку в Брюсселе и были жестоко осмеяны

История импрессионизма на этом не кончается. Из Франции ипрессионизм распространился по всей Европе. В Англии в этом стиле работали Джеймс Уистлер, Саржент, в Германии – Макс Либерман, в Швеции – Андерсон Цорн, в Бельгии – Тео ван Риссельберг.

В пластике второй половины XIXв. не наблюдается такого яркого развития импрессионистического направления, как в живописи. Наиболее близок к импрессионистам в некоторых работах Огюст **Роден** (1840-1917). Стремление передать мгновение в выражении человеческого лица или позе выявлено в его произведениях. В 1878 г. Роден впервые экспонировал в Брюсселе, а затем в париже скульптуру «Бронзовый век». К реалистически монументальной скульптуре относятся его работы «Мыслитель», «Ева», «Адам», «Блудный сын», «Граждане Кале». В последней из них разные люди объединены единством судьбы и духовного подъема. Автор обладает удивительным умением выразить напряженные внутренние усилия, подчинить форму определенному психологическому переживанию.

Постимпрессионизм.

Сезанн, Ван Гог и Гоген не были объединены ни общей программой, ни общим методом работы. Их объединяло лишь отношение к импрессионистам во времени.

Поль **Сезанн** (1839-1906) начал творческий путь вместе с импрессионистами, участвовал в их первой выставке в 1874 г., затем уехал в Прованс и жил замкнутой, но напряженной творческой жизнью. В 1895 г. показывает в Париже 150 картин. До конца жизни подписывает Свои картины, добавляя «ученик Писсарро». Сезанн не дематериализует форму, у него нет картин сложного содержания. Это портреты близких людей, друзей, автопортреты, пейзажи («Берега Марны»), натюрморты («Натюрморт с корзиной фруктов»), портреты-типажи («Курильщик»), редкие сюжетные изображения («Игроки в карты»). Его картины – это не этюды, а законченные произведения. Сезанн перешел к модулированию замкнутых цветовых плоскостей. Он прорабатывал формально ритмически и хроматически всю картину, используя в первую очередь контрасты холодных и теплых тонов. Краски Сезанна светятся всем богатством своих возможностей. Интервалы формы и цвета контрастируют и сливаются как в музыкальном произведении. «Он играет на органе как Цезарь Франк», - говорили про него. Он не любил теории, но свои поиски выразил так: «Все в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра; надо научиться писать на этих простых формах, и, и если вы научитесь владеть этими формами, вы сделаете все, что захотите. Нельзя отделять рисунок от красок, нужно рисовать по мере того, как пишите, и чем гармоничнее становятся краски, тем точнее делается рисунок. При наибольшем богатстве красок форма неизменно достигает своей полноты». Взамен кажущейся случайности импрессионистов Сезанн принес материальную крепость, чувство массы, ясность форм, устойчивость, чеканную выразительность простых и суровых образов. Сезанн сознательно искривляет предметы, чтобы показать их с разных точек зрения. Его называют предтечей кубизма. Сезанн говорил: «Живопись – не значит рабски копировать действительность. Это значит находить гармонию между многими соотношениями». Элементы абстрактности, заложенные в искусстве Сезанна, привели его многочисленных последователей «сезаннистов» к живописи отвлеченности. Иногда сезаннисты усваивали только формальную сторону творчества Сезанна.

Винсент **Ван Гог** (1853-1890) развил на основе импрессионизма и неоимпрессионизма линейно-ритмический и ярко-цветовой экспрессионизм. Статику, основывающуюся на науке неоимпрессионизма, он превратил в управляемую субъективным восприятием динамику. Творчество Ван Гога охватывает около десятилетия, причем наиболее важны последние 5 лет. Это годы напряженного, почти нечеловеческого труда. У художника обострено чувство, переплетаются противоречивые настроения. Он обладал удивительным состраданием к человеку. Ему свойственен направленный мазок, стиль волнистых полосок («Прогулка заключенных», «Автопортрет с перевязанным ухом», «Подсолнечники», «Ирисы»). Ван Гог оказал влияние на фовистов и экспрессионистов.

Поль **Гоген** (1848-1903) поздно, как и Ван Гог, стал заниматься живописью систематически. В 35 лет он оставляет работу в банке и посвящает себя искусству. В 1891 г. во второй раз уезжает на Гаити. В 1893 в Париже устраивает персональную выставку. Искусство Гогена связывают с направлениями символизма, примитивизма. Гоген намеренно переходит к примитивным формам. Он пользуется упрощенным рисунком, его формы плоскостны, краски яркие и чистые, композиции носят орнаментальный характер («Женщина, держащая плод»). Реальную природу художник превращает в декоративный красочный узор. Он не пользуется светотеневой моделировкой, а накладывает цвет ровными плоскостями. Его стиль называют ковровым. Создав стилизацию таитянского искусства, Гоген вызвал интерес к искусству неевропейских народов («Таитянские пасторали», «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?», «А, ты ревнуешь?»).

Вопросы и задания

1. Определение стилей импрессионизм и постимпрессионизм.

2. Представители импрессионизма.

3. Краткие биографии Эдуарда Мане, Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, их произведения

4. Импрессионизм в скульптуре. Творчество Огюста Родена.

5. Представители постимпрессионизма.

6. Творчество Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Анри де Тулуз Лотрека

7. Определение терминов: пленэр, пуантилизм, дивзионизм, неоимпрессионизм.

8. Знать работы художников