

ПАОЛА ВОЛКОВА

ИМПРЕССИОНИСТЫ: ЛУЧШИЕ КАРТИНЫ

Издательство АСТ
Москва

УДК 75.03
ББК 85.14
В67

Художественное оформление серии — Дарья Горбунова
Дизайн макета — Анна Чернышева

В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии, фотографии, распространяемые по лицензии Creative Commons, а также изображения по лицензии Shutterstock.

Волкова, Паола Дмитриевна

В67 Импрессионисты: лучшие картины / по лекц. Паолы Волковой ; авт.-сост. М. Плясовских. — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 128 с. : ил. — (Искусство в кармане)

ISBN 978-5-17-120582-9

История импрессионизма охватывает всего 12 лет: с первой выставки в 1874 году, где было представлено знаменитое «Впечатление», по последнюю, восьмую, в 1886 году. Эдуард Мане и Эдгар Дега, Клод Моне и Огюст Ренуар — эти художники пытались донести до зрителя *impression*, красоту повседневной действительности, и передать то, что глаз видит в конкретный момент. В итоге их творчество раз и навсегда повлияло на все последующее искусство.

В этом карманном издании приводятся лекции Паолы Дмитриевны Волковой, автора знаменитого цикла «Мост над бездной», — переработанные и дополненные для удобства читателя.

УДК 75.03
ББК 85.14

ISBN 978-5-17-120582-9

© Волкова П.Д., наследники, текст, 2020
© Издательство АСТ, 2020

САМАЯ ЧЕЛОВЕЧНАЯ ЖИВОПИСЬ

В 1874 году произошло важное событие, хорошо нам известное: в мастерской фотографа Надара на бульваре Капуцинок была выставлена картина Клода Моне под названием «Впечатление. Восход солнца». Пожалуй, более точного названия не подобрать: художник изобразил впечатление от восхода солнца. Он запечатлел эту мгновенность, недолговечность состояния. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! А как мгновение можно запечатлеть? Этюдным способом. В традиционном понимании «Восходящее солнце» — не картина, а этюд.

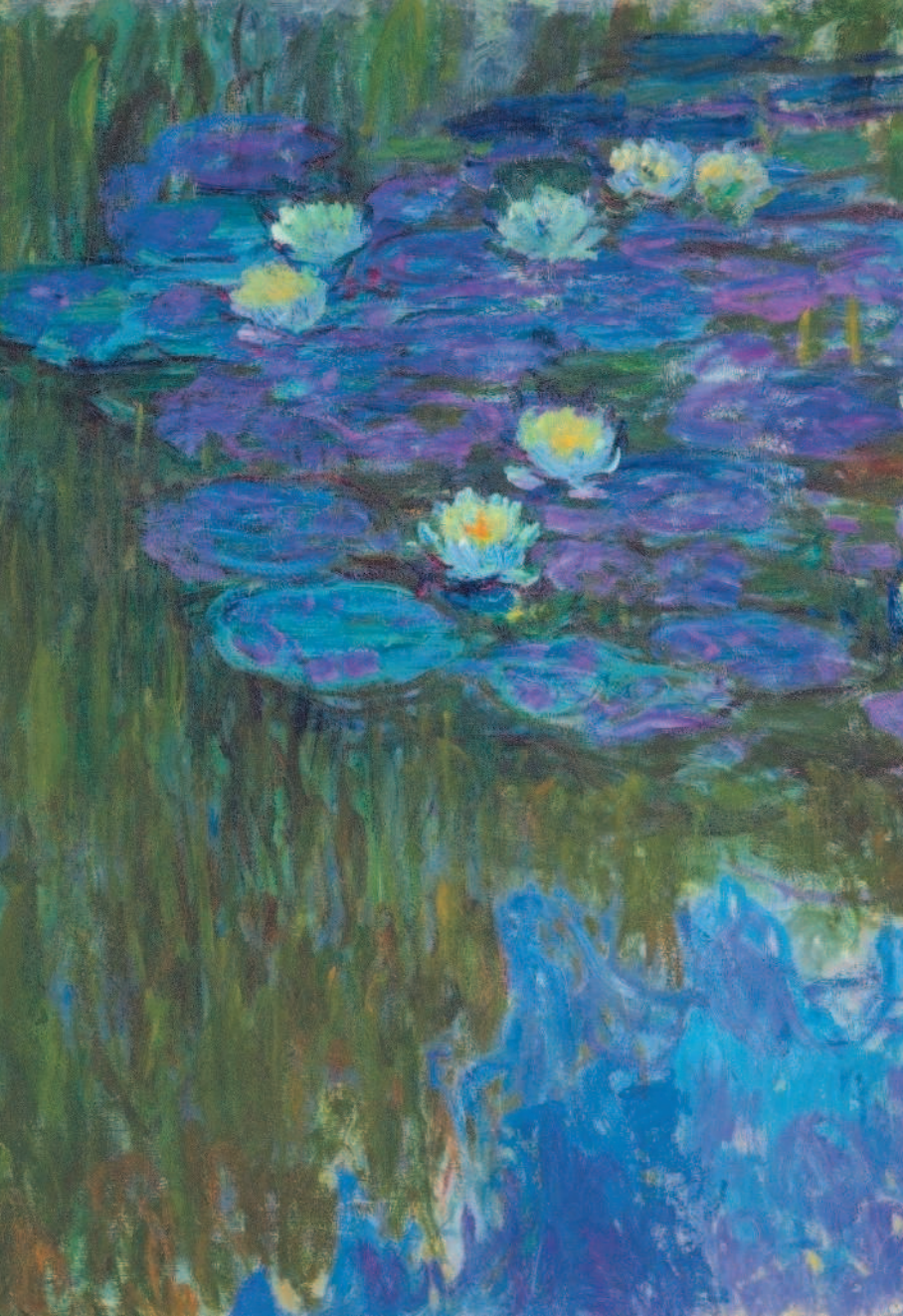
Claude Monet. 72

Клод Моне. Впечатление. Восходящее солнце (1872).
Музей Мармоттан-Моне, Париж

В этом полотне Клода Моне есть очень интересная особенность: сильно искажен свет. Эта картина стала вехой в истории искусства. Критики называли этих художников импрессионистами — от слова *impression*, то есть «впечатление». Они писали впечатление.

Почему же все влюблены в живопись импрессионистов? Не только потому, что смотреть на их картины — чистое наслаждение, эстетическое питание, но и потому, что это единственная группа художников, которая была абсолютно позитивно настроена к миру. Импрессионисты не берегут вас, не беспокоят. Они очень человечно видят мир и описывают свои впечатления о мире. Это самая человеческая живопись на всем протяжении XIX–XX веков.

Клод Моне. Водяные лилии в цвету
(1917, фрагмент). Частная коллекция

Импрессионизм абсолютно позитивен: вы приходите в музей и растворяетесь в жизнерадостности импрессионистов — всех вместе и каждого по отдельности. Нет ни одного другого направления, в котором было бы столько любви к жизни и столько чувственного наслаждения ею. Импрессионизм — это растворение в жизни.

Искусство импрессионистов сделало зрителя активным субъектом. Оно создало настоящего ценителя живописи среди довольно широкого круга зрителей. Таким же образом Станиславский с Немировичем-Данченко создали театрального зрителя: они сделали театр, подобно литератору, создавшему профессионального читателя.

Импрессионисты совершили главный переворот в европейском искусстве во второй половине XIX века. Их героем перестал быть сюжет, их героем перестал быть рассказ, их героем стал солнечный свет. Они создали совершенно новый художественный метод: это новый метод видения природы, описания ее. А самое главное — это совершенно другой подход к технике живописи. Импрессионизм как таковой вообще можно назвать методом, потому что импрессионизм шире живописи: он включает в себя и поэзию, и музыку, и очень много других культурных дисциплин.

ЭДУАРД МАНЕ

Мане прожил короткую жизнь — всего пятьдесят четыре года, и умер от болезни несимпатичной и совсем не романтической. Но он за свою жизнь сделал многое, он был узлом, который стягивает в единый путь мировые дороги. Он — точка отсчета новой эры и совершенно другого понимания искусства.

Все знают про кафе «Ротонда» — место, где собирались художники-импрессионисты. Но первым местом, где они встречались, стало кафе «Гербуа» в Батиньоле. Именно там Мане начал собирать всех художников. И первая парижская школа, которую он возглавил, называется «Батиньольской школой».

Эдуард Мане — художник нового времени, сказавший новое слово в искусстве. Это человек с колумбовой кровью, который в поисках живой воды нырнул в ту историческую эпоху, когда в Венеции родилась европейская живопись. Венецианские художники первыми освоили технику масляной живописи, язык станковизма. Впервые станковая живопись предстает в форме венецианской живописи XVI века. И именно Мане нырнул к этим истокам.

Мане писал маленькими мазочками, просто мельчайшими. На своих картинах он создает особую размытую атмосферу, словно вылепленную из нежнейшего облака.

Анри Фантен-Латур. Мастерская
в квартале Батиньоль (1870, фрагмент).
Музей д'Орсе, Париж