

1. ИМПРЕССИОНИЗМ

К.Моне. Бульвар Капуцинок в Париже. 1873 г. Холст, масло. 61 x 80 см. ГМИИ им. Пушкина, Москва.

ЭПОХА: СОБЫТИЯ И ИДЕИ

Анри Бергсон:

«Творческая эволюция» (1907 год):

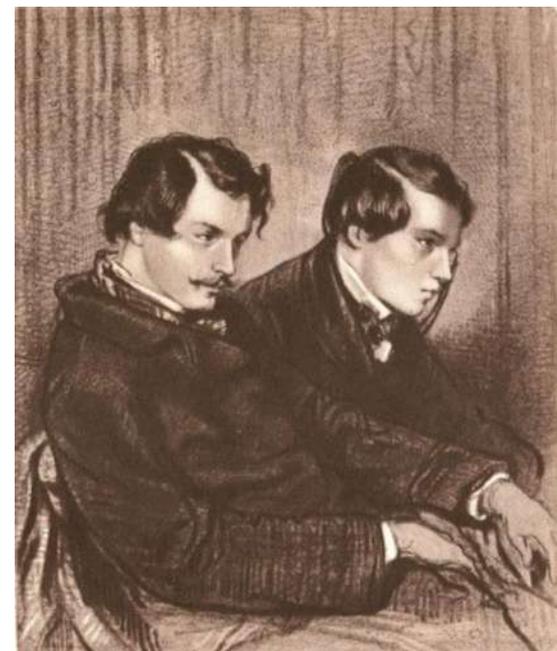
«Наш разум, неизлечимо самонадеянный, полагает, что ... он владеет всеми существенными элементами познания истины - врожденными или приобретенными. Даже если он сознается в незнании предмета, который ему предъявляют, то полагает, что не знает только того, под какую из его прежних категорий подпадает этот новый предмет. В какой ящик, готовый открыться, мы его поместим? В какую, уже скроенную, одежду его облачим?»

Основные понятия «бергсонизма»: ДЛИТЕЛЬНОСТЬ и ИНТУИЦИЯ, как способ постичь сущность.

Из «Дневника» братьев Гонкур (Жюль де Гонкур и Эдмон де Гонкур):

«Современная тоска и меланхолия происходят из-за роста количества книг, то есть из-за преумножения идей. Идея – это старость души и болезнь ума». (1858 год)

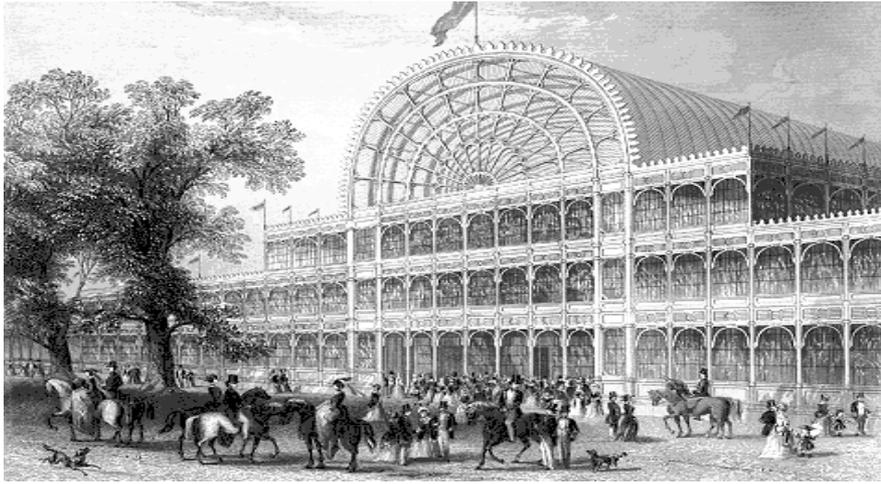
«Видеть, чувствовать, выражать – в этом все искусство». (1865 год)

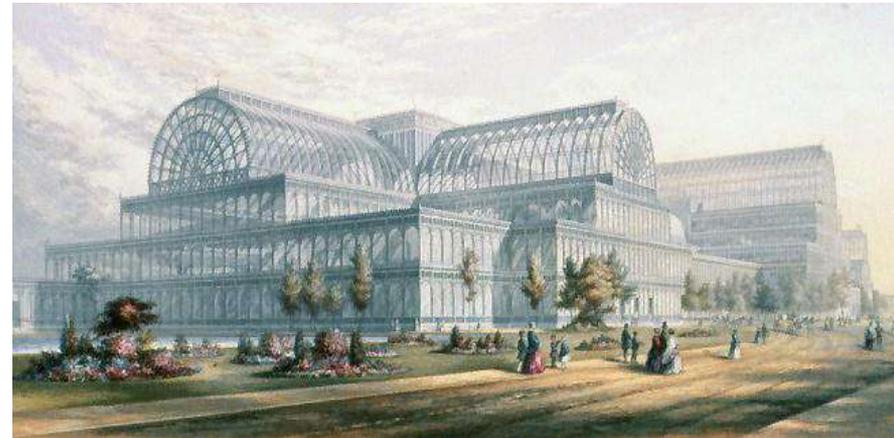
- Уже в 1828 году физик Джеймс Николь изобрел свою призму, и стала известна поляризация света путем рефракции.

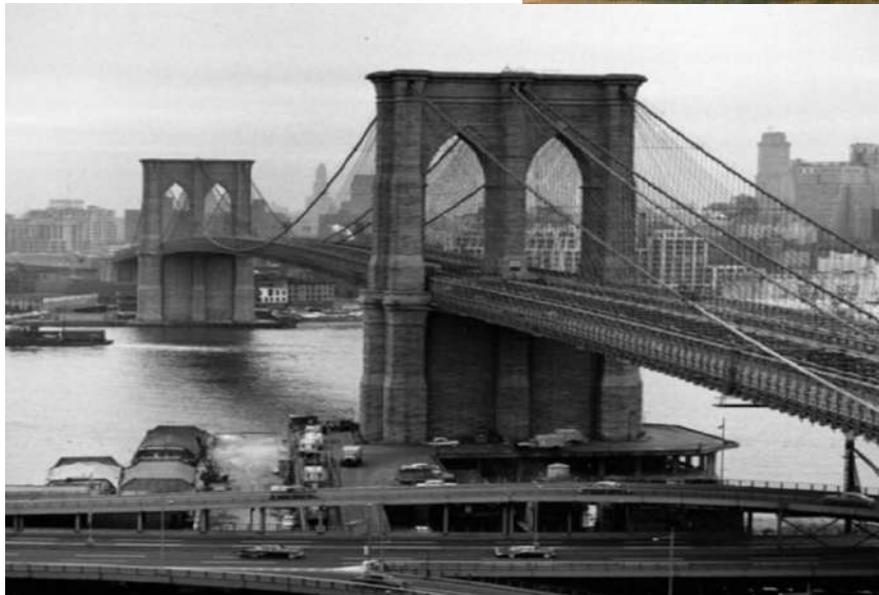
- Шарль Блан в «Газет де Бозар» в 1865 году опубликовал серию статей о цвете.
- Араго и де Френель между 1854 и 1862 годами опубликовали работу о полярископе, который был основан на использовании аппарата с взаимноотражающими зеркалами.
- Химик Э. Шеврёйль, директор красильного отдела на фабрике гобеленов в Париже, занимался нахождением гармонии цветов и в 1839 году опубликовал работу «Принципы гармонии и контраста цветов применительно к искусству».

Хрустальный Дворец. Построен в 1850-1851 г. к Всемирной Выставке;
Архитектор: Джозеф Пакстон. Лондон, Великобритания.

Бруклинский мост,
Год открытия: 1883
Архитектор: Джон Реблинг.
Нью-Йорк, США.

Вокзал Сен-Лазар.
Париж, Франция.
1837 г – открытие первой линии.

К.Моне. Вокзал Сен-Лазар, прибытие поезда. 1877 г.
Музей Фогг, Кембридж (Массачусетс), США.

Домье. Борьба школ: классический идеализм против реализма. „Шаривари“. 1855 г.

...Академия изящных искусств, одна из пяти академий французского института, которая деспотически управляла искусством Франции. Из числа ее членов выбирались профессора Школы изящных искусств и директора Французской академии в Риме, иными словами, те, кому поручалось воспитание новых поколений. В то же время Академия контролировала жюри, принимавшее и награждавшее картины в двухгодичных Салонах, и, таким образом, имела возможность изгонять с этих выставок каждого художника, не подчинявшегося ее требованиям. Благодаря влиянию на директора департамента изящных искусств, Академия участвовала и в закупке картин для музеев или для личной коллекции императора, так же как и в распределении заказов на стенные росписи. Во всех этих случаях Академия, естественно, отдавала предпочтение своим наиболее покорным ученикам, а их, в свою очередь, предпочитала та публика, которая в медалях и премиях видит доказательство таланта художника.

(Джон Ревалд. История импрессионизма).

Жан-Огюст-Доминик Энгр (1780-1967). Источник 1820-1856.
Холст, масло. Музей Орсе. Париж.

Жан-Огюст-Доминик Энгр. Мадонна перед чашей с
причастием. 1841. Холст, масло. ГМИИ им. А.С.Пушкина.
Москва

Вильям Бугро (1825-1905). Данте и Вергилий в аду. 1850. Холст, масло. Музей Орсе. Париж

Купальщица. 1864. Музей изящных искусств. Гент.

Милосердие 1878. Колледж искусств Смита. Массачусетс

Александр Кабанель. Рождение Венеры. 1863. Холст, масло. 130 × 225.
Музей Орсе. Париж

Это совершенно незначительное, но в высшей степени соблазнительное произведение было не только куплено императором, но принесло автору ленточку Почетного легиона и избрание в члены Академии.

Эжен Делакруа (1798 – 1863). Дерущиеся арабские лошади. 1860. Лувр.

Эжен Делакруа (1798 – 1863). Море в Дьеппе. Картон на дереве, 35 x 51. Лувр.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Констан Тройон (1810–1865 гг.) и Шарль-Франсуа Добиньи (1817–78 гг.)

К.Тройон

Ш.-Ф. Добиньи.
1868 г. Дерево, масло. 37 х 66 см.
ГМИИ им. Пушкина, Москва.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Уильям Тёрнер (1775 – 1851 гг.)

У.Тёрнер. Последний рейс корабля «Отважный». 1839 г. Холст, масло. 91 x 122 см.
Лондонская Национальная Галерея, Лондон.

Восход с морскими чудовищами, 1845 г. Холст, масло. 91,5 x 122 см. Тейт. Лондон.

Уильям Тернер. Дождь, пар и скорость. 1844. Холст, масло. 91x121,8.
Национальная галерея. Лондон

Импрессионизм (от фр. «impression» - «впечатление»)

«Произведение искусства — это уголок природы, увиденный через призму темперамента». Э. Золя

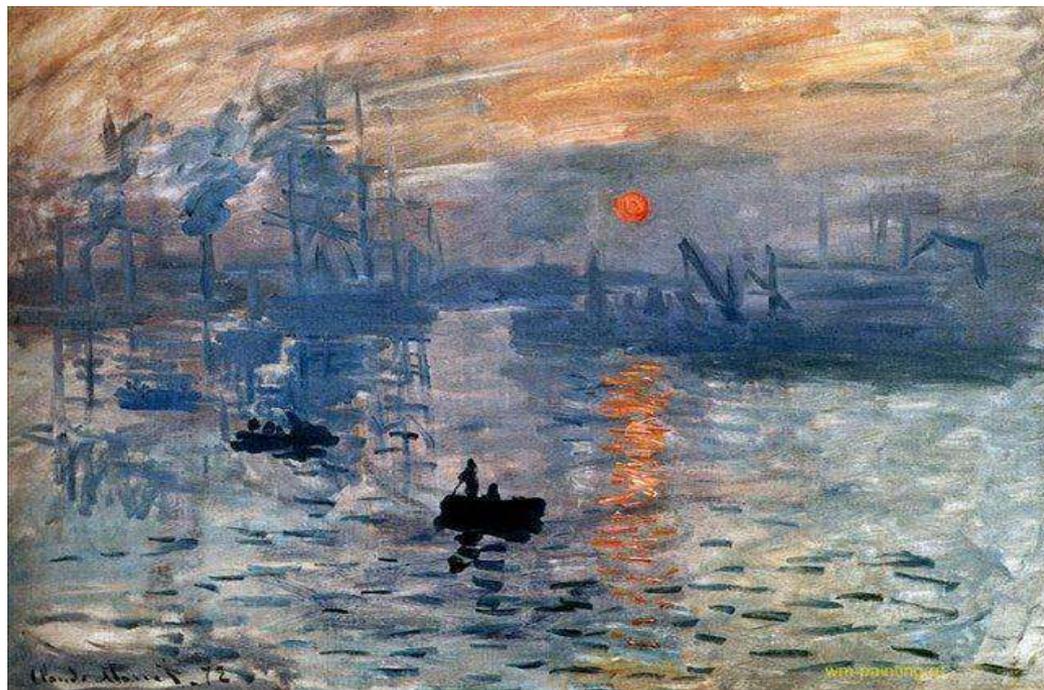
«Освобождайтесь! Объединяйтесь!»

Лозунг, с которым Поль Алексис (друг Золя и Сезанна) обратился к художникам Франции 4 мая 1873 года в «L'Avenir national».

Холст К. Моне «Восход солнца. Впечатление» дал рождение термину «импрессионизм»: критик Луи Леруа обозвал группу «импрессионистами».

Первая выставка импрессионистов проходила в 1874 году в ателье Надара (Гаспара-Феликса Турнасона) на бульваре Капуцинок.

К.Моне. Восход солнца. Впечатление. 1873 г. Холст, масло. 48 х 63 см. Музей Мармоттан-Моне, Париж.

Камиль Писсарро:

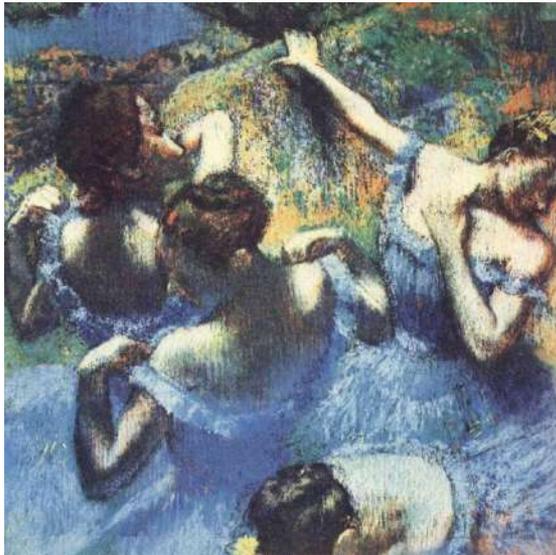
*«Я пишу то, что сейчас чувствую»
«Импрессионизм должен быть теорией чистого наблюдения»*

Огюст Ренуар:

«Меня нисколько не интересует, что происходит под моей черепной коробкой. Я хочу осязать..., по меньшей мере видеть...»

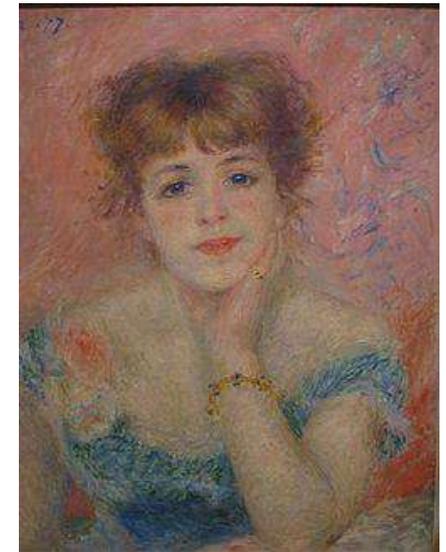
К.Писсарро. Бульвар Монмартр. После полудня, солнечно. 1897 г. Масло. 74 x 92,8 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

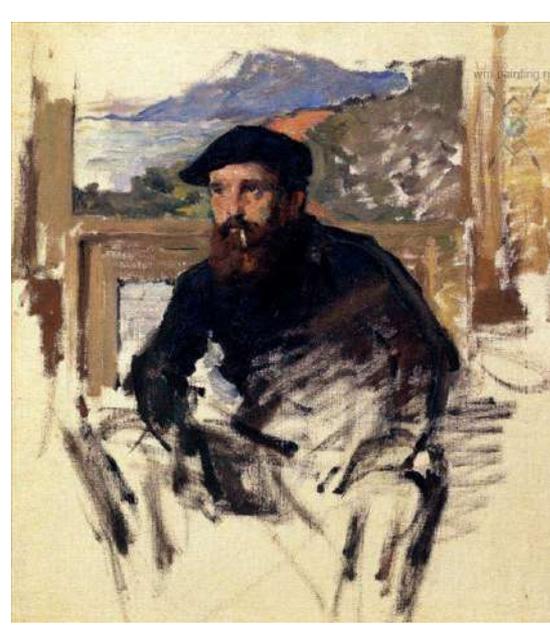
Э.Дега. Голубые танцовщицы, ок. 1898 г. Бумага, пастель, 65 x 65 см. ГМИИ им. Пушкина, Москва.

А.Сислей. Берег реки в Сен-Мамме. 1884 г. Холст, масло. 50 x 65 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

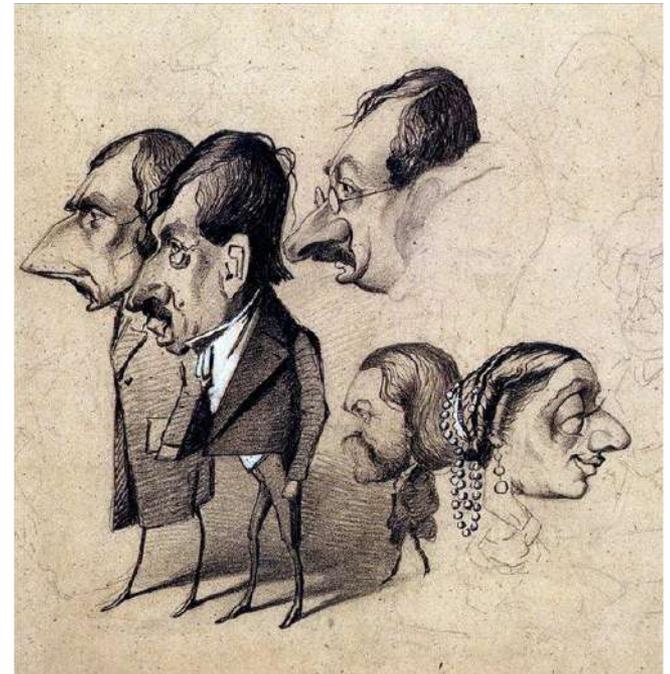
П.-О.Ренуар. Портрет Жанны Самари. 1877 г. Холст, масло. 56 x 46 см. ГМИИ им. Пушкина, Москва.

Клод Моне родился в Париже в 1840 году. Когда ему было пять лет, семья переехала в Гавр. В Гавре Клод Моне начинает с карикатур.

Общение с Эженом Буденом Совместная работа на пленэрах.

К.Моне. Автопортрет в студии. 1884 г. Холст, масло. 54 x 85 см. Музей Мармоттан-Моне, Париж.

К.Моне. Маленький театральный пантеон. 1860 г. Частное Собрание.

Клод Моне:

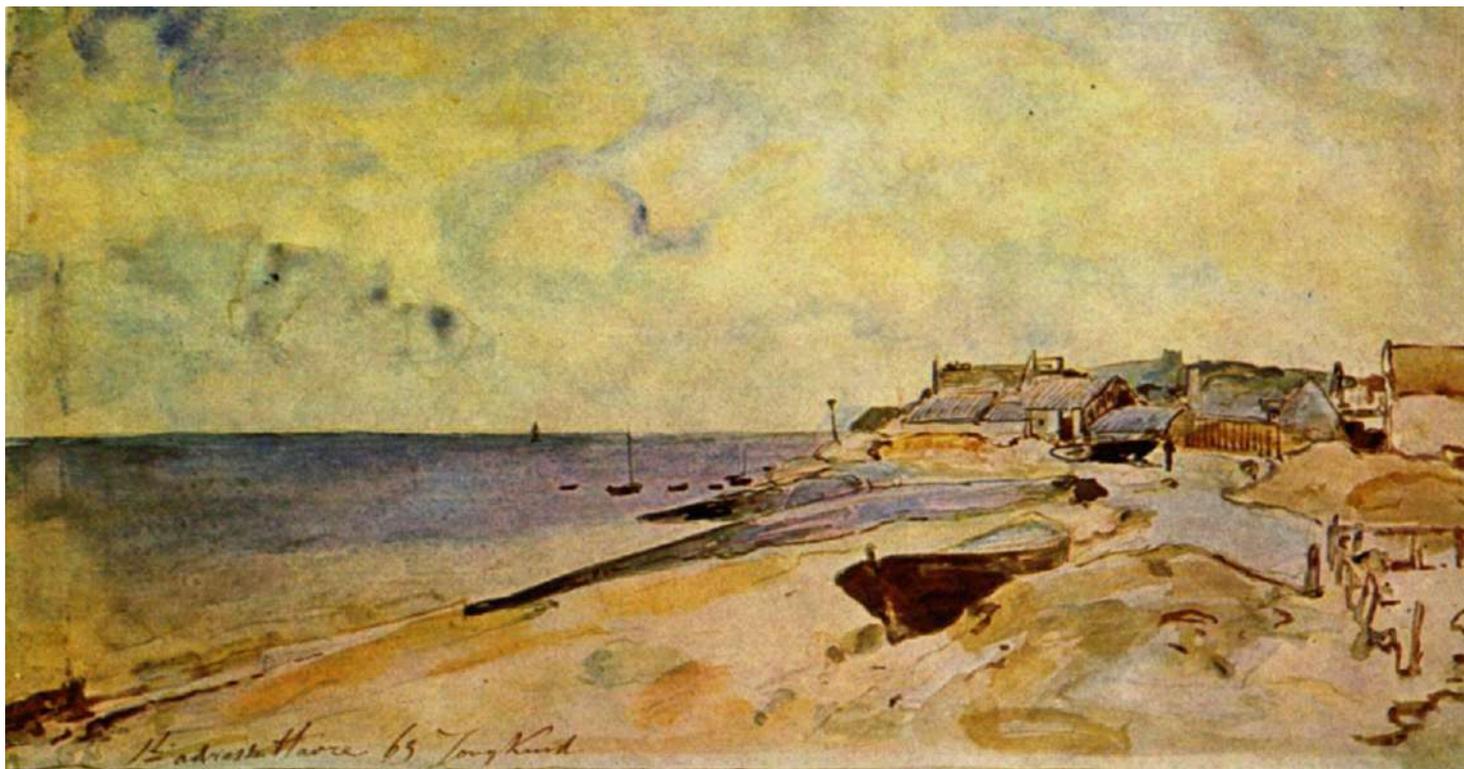
«Он был убежденным, искренним я это чувствовал; но я не мог переварить его живопись, и когда он приглашал меня с собой поработать на открытом воздухе, я всегда находил повод вежливо отказаться. Настало лето, я был сравнительно свободен, - и не мог больше найти достаточно веских извинений; устав сопротивляться, я наконец сдался, и Буден с неисчерпаемой добротой взялся за мое обучение. Глаза мои наконец раскрылись, я по-настоящему понял природу и в то же время научился любить ее».

Э.Буден. Пляж в Трувиле. 1883 г.

Холст, масло. 26 x 48 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Э.Буден. Лодки под Трувилем. 1873 г.

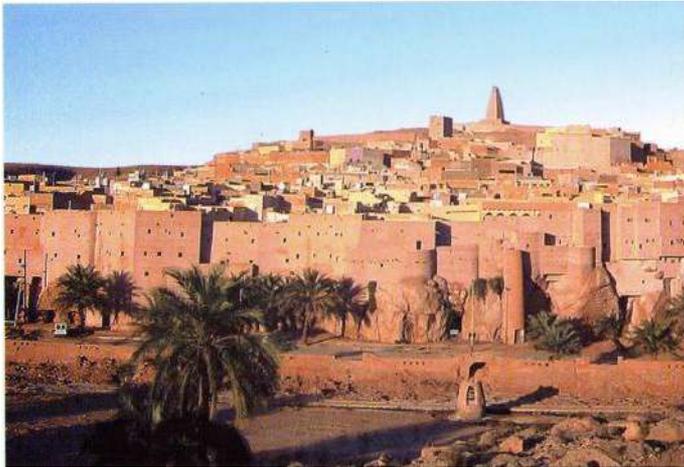
Холст, масло. ГМИИ им. Пушкина, Москва.

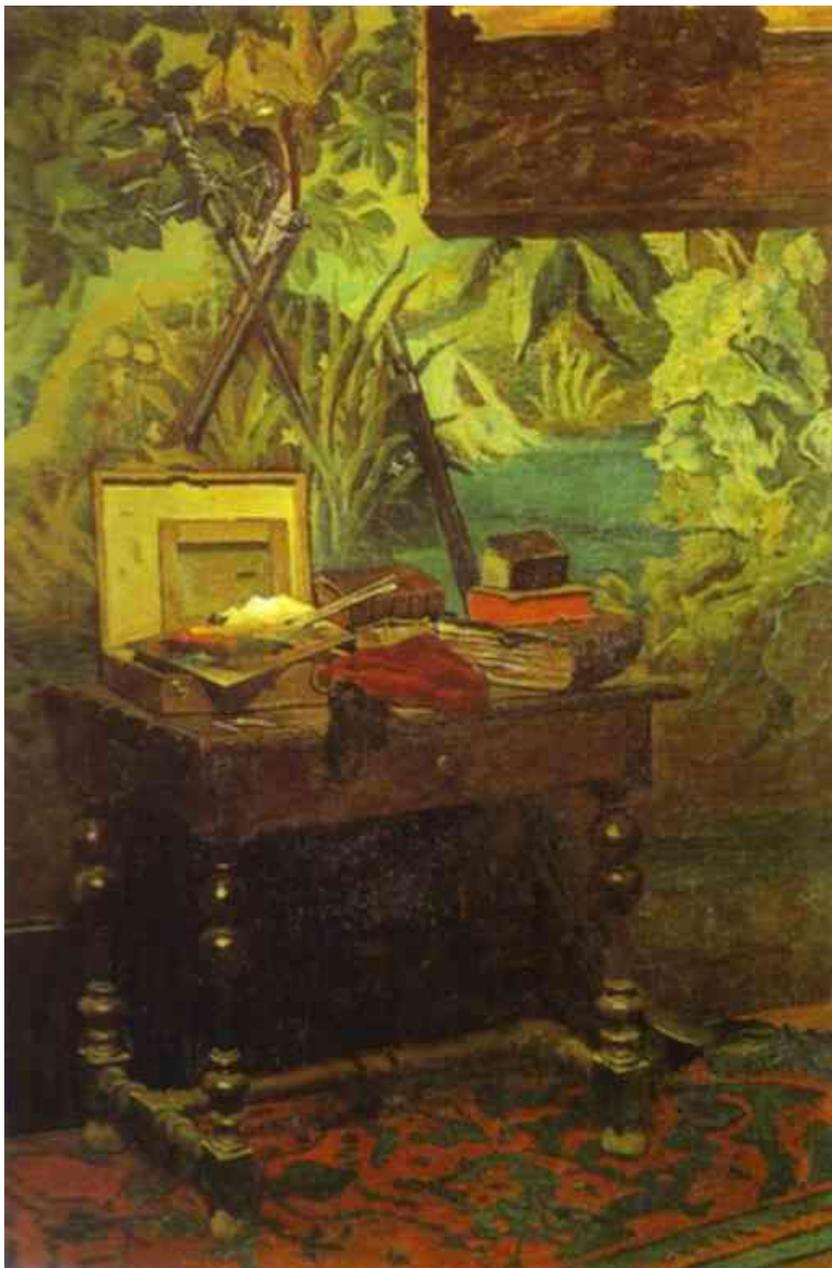
Йохан Йонгкинд. Побережье в Сент-Адрессе. 1863.
30x57. Бумага, акварель. Лувр. Париж.

Париж

Весной 1859 года Клод приезжает в Париж. Он не поступает в Школу изящных искусств, а посещает мастерские художников и Академию Сюиса, где знакомится с будущими импрессионистами.

В 1861 К. Моне отправляется на военную службу в Алжир.
Моне: «Сначала я не отдавал себе отчета в том, что впечатления от цвета и света, полученные там, упорядочатся позже, но зерно моих будущих поисков было посажено именно там»

В 1862 году Клод Моне возвращается в Париж и поступает в мастерскую Глейра.

К.Моне. Уголок студии (Натюрморт в мастерской). 1861 г. Холст, масло.
76 x 52 см. Музей д'Орсэ, Париж.

К.Моне. Завтрак на траве. Этуд к картине. 1866 г.
Холст, масло. ГМИИ им. Пушкина, Москва.

Сохранившиеся фрагменты картины «Завтрак на траве» в Лувре. Париж.

Э.Мане. Завтрак на траве. 1863 г. Холст, масло.
208 x 264,5 см. Музей д'Орсэ, Париж.

К.Моне. Терраса в Сент-Адресс. 1866 г. Хост, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

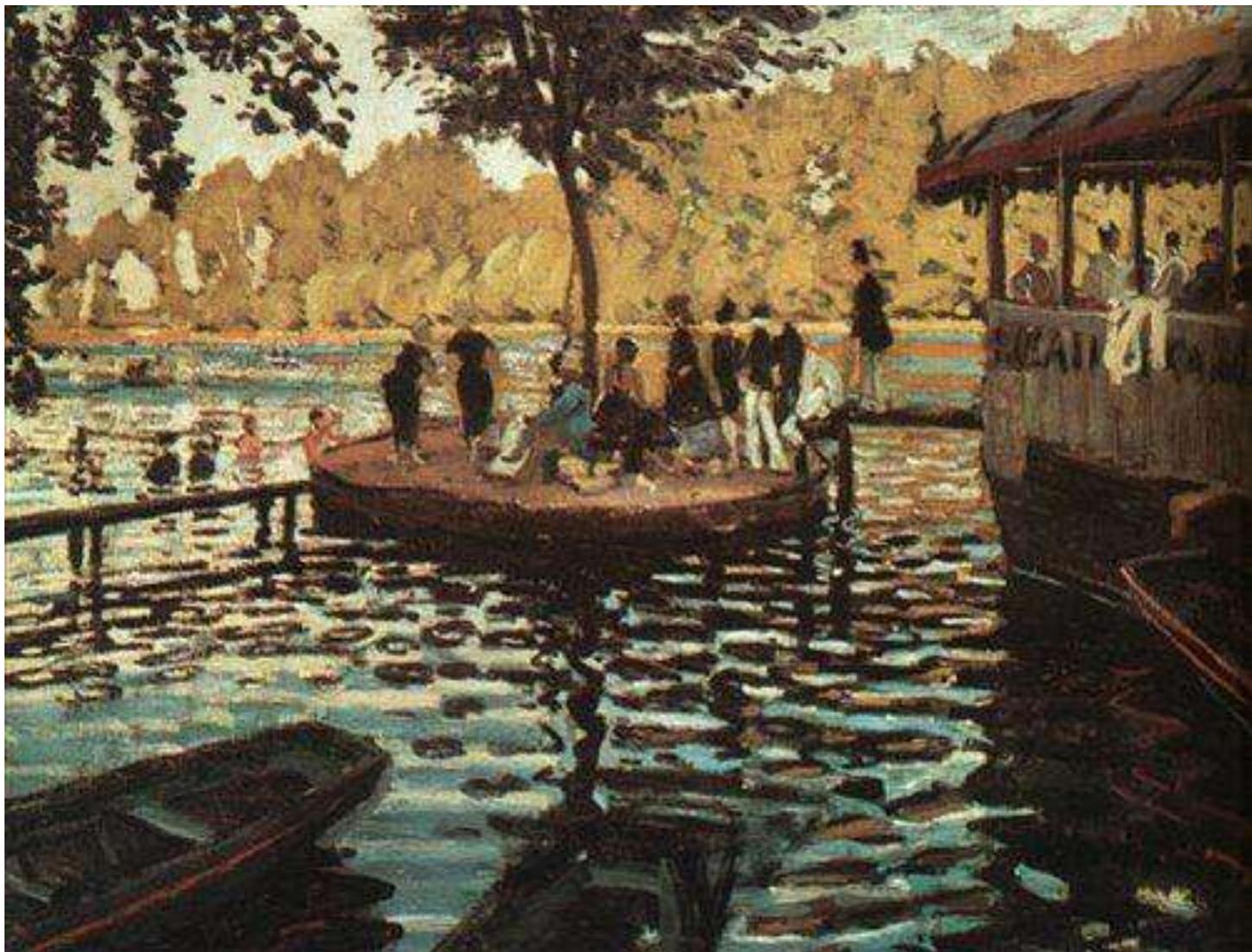
К.Моне. Дама в саду Сент-Адресс. 1867 г. Хост, масло. 82 x 101 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

К.Моне. Пляж в Трувиле. 1866 г.
Холст, масло.

К.Моне. На пляже в Трувиле. 1870 г.
Холст, масло. Национальная
галерея, Лондон.

К.Моне. Лягушатник. 1869 г. Хост, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

К.Моне. Восход солнца. Впечатление. 1873 г. Холст, масло. 48 x 63 см. Музей Мармоттан-Моне, Париж.

«Стоит посмотреть на посетителей, входящих в выставочные залы импрессионистов, где резкий розовый, ядовитый зеленый, синейший синий, пронзительный красный, нестерпимый фиолетовый, все цвета спектра бешено борются друг с другом. Бедным людям хочется зажмуриться, их веки начинают подергиваться. Боже правый, куда они попали?»

Кларети Ж. о выставках импрессионистов. (L'exposition des intransigeants «L'Independance beige» 15 апреля 1877.)

Клод Моне. Улица Монтогрей, 30 июня 1878 года. 1878. Холст, масло. 81x50. Музей Орсе. Париж

Клод Моне. Женщина, сидящая на скамье. 1874. Холст, масло. 73,5x56. Тейт. Лондон

Пьер Огюст Ренуар. «Лягушатник». 1869. Холст, масло. 59Х80. ГМИИ им. А.С.Пушкина. Москва

Камиль Писсарро. Повозка на сельской дороге на окраине Лувесьенн 1872г 46x32см

Комментарии критиков к выставке импрессионистов в галерее Дюран-Рюэля на улице Лаффитт весной 1876 года.

Вольф («le Figaro»):

Какое жалкое зрелище видеть человеческое достоинство выродившимся в безумство! Попробуйте-ка убедить Писсарро, что **деревья не бывают фиолетовыми**, что небо не выглядит как взбитое масло, что ничей мозг не способен воспринимать подобной путаницы.»

В кн.: Оскар Рейтерсверд. Импрессионисты перед публикой и критикой. С. 63. РИП-холдинг. 2016.

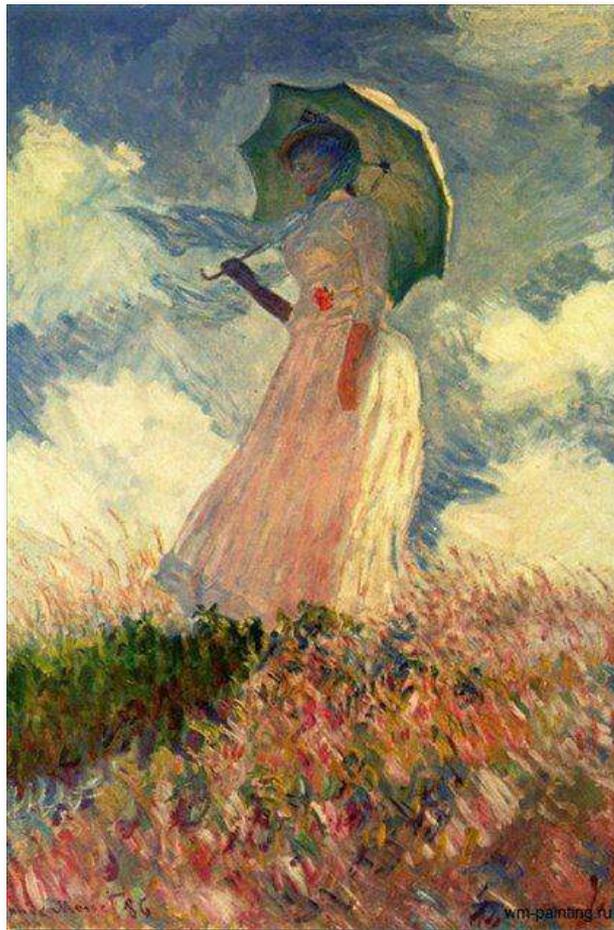

К.Моне. Бульвар Капуцинок в Париже. 1873 г. Холст, масло. 61 x 80 см. ГМИИ им. Пушкина, Москва.

Удаление черного из палитры

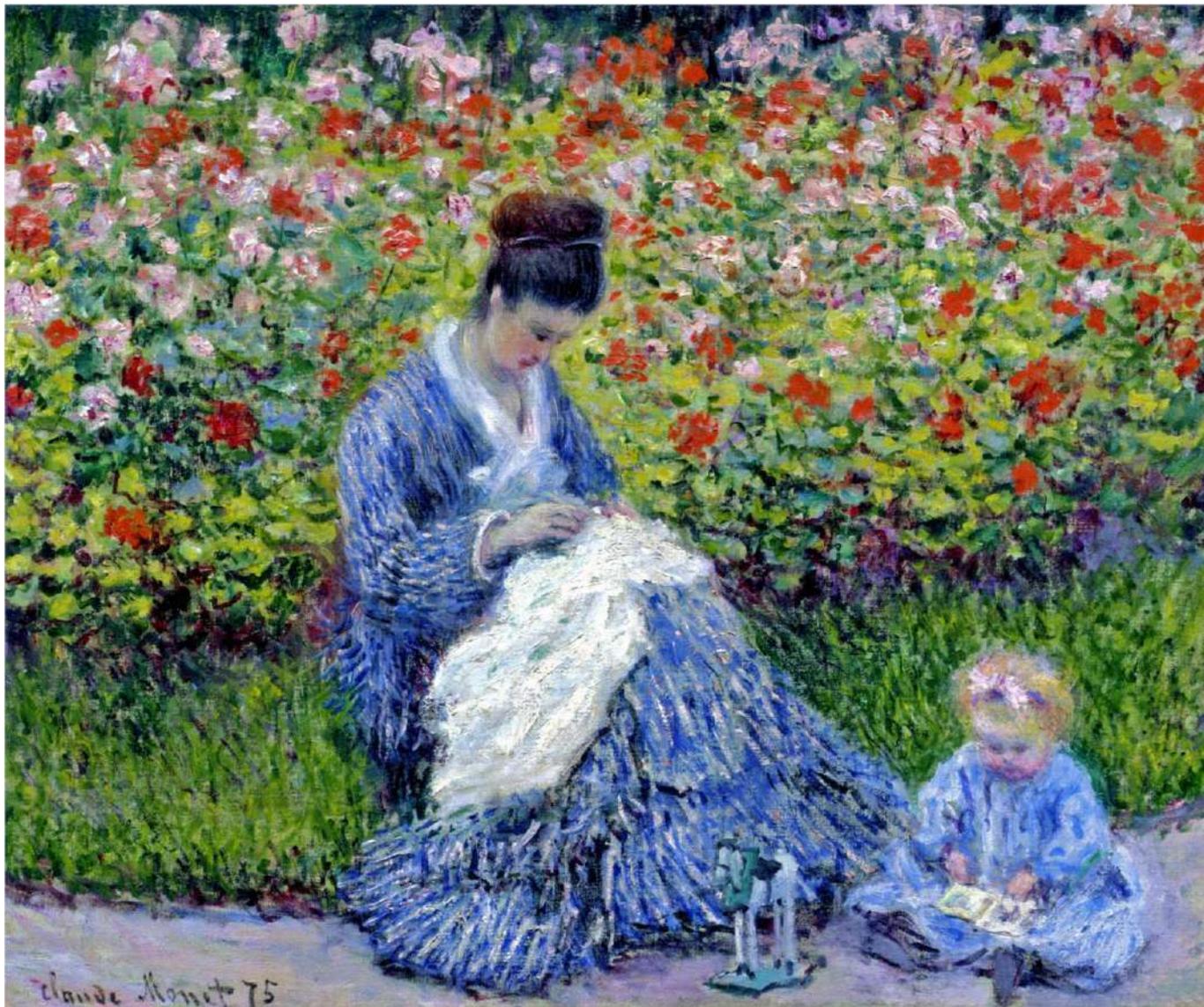
К.Моне. Камилла (Женщина в зеленом платье). 1866 г. Холст, масло, 231 x 151 см. Художественный музей, Бремен.

К.Моне. Дама с зонтиком, повернувшаяся налево. 1886 г. Холст, масло. 131 x 88 см. Музей д'Орсэ, Париж.

Клод Моне. Поле маков. 1873. Холст, масло. 50x65. Музей Орсе. Париж

Клод Моне. Женщина, сидящая на скамье. 1874. Холст, масло. 73,5X56. Тейт. Лондон

Клод Моне. Женщина, сидящая на скамье.
1874. Холст, масло. 73,5Х56. Тейт. Лондон

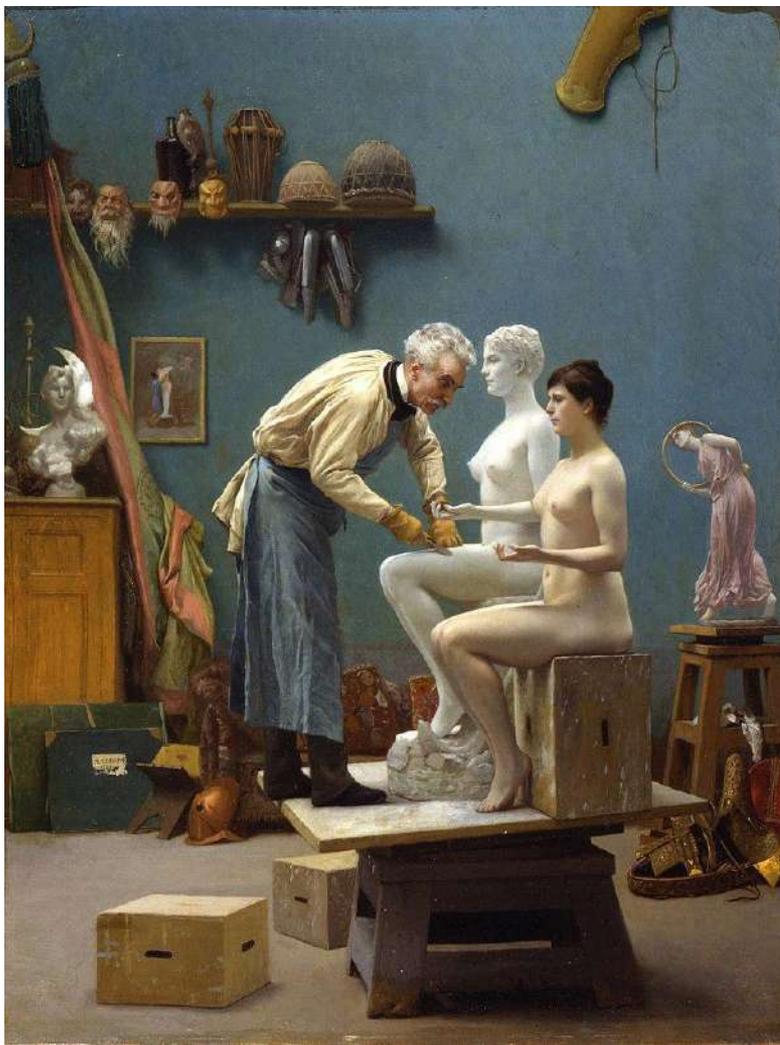
Цветные рефлекссы и тени

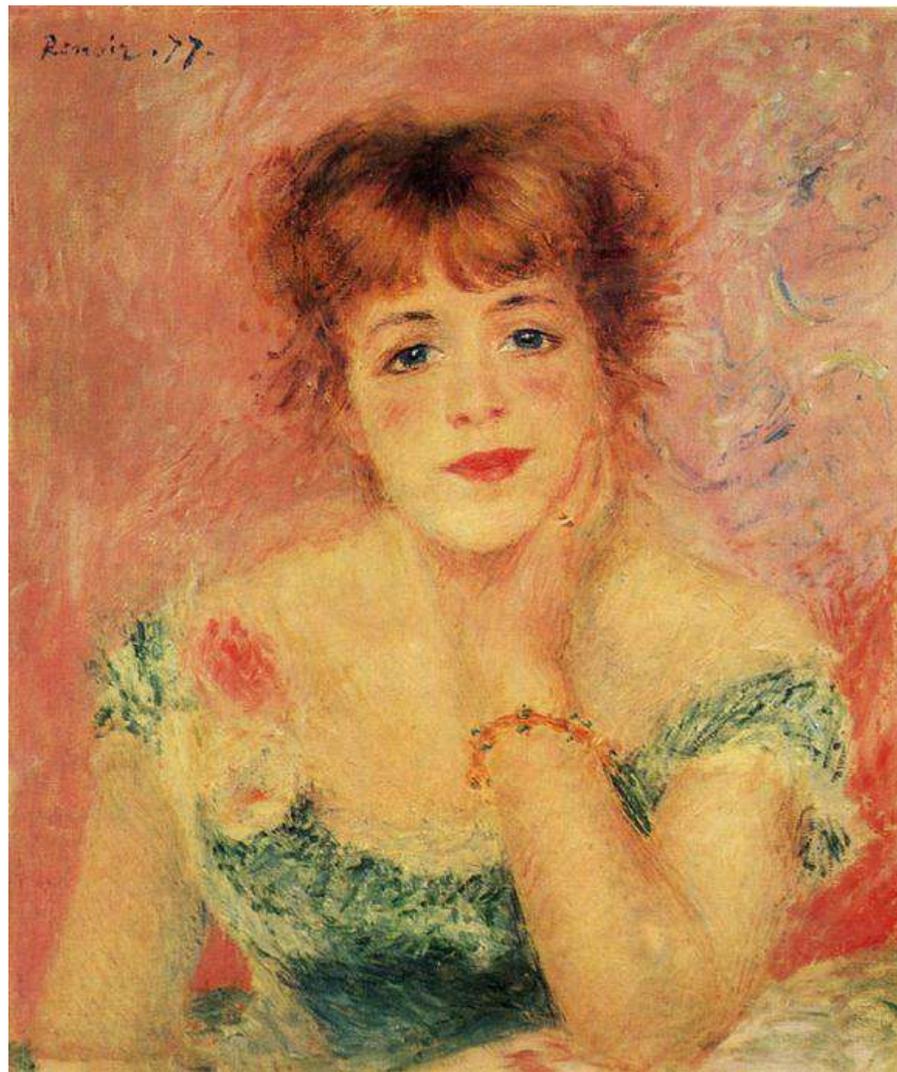
К.Моне. Завтрак. 1873 г. Холст, масло. 160 x 201 см. Музей д'Орсэ, Париж.

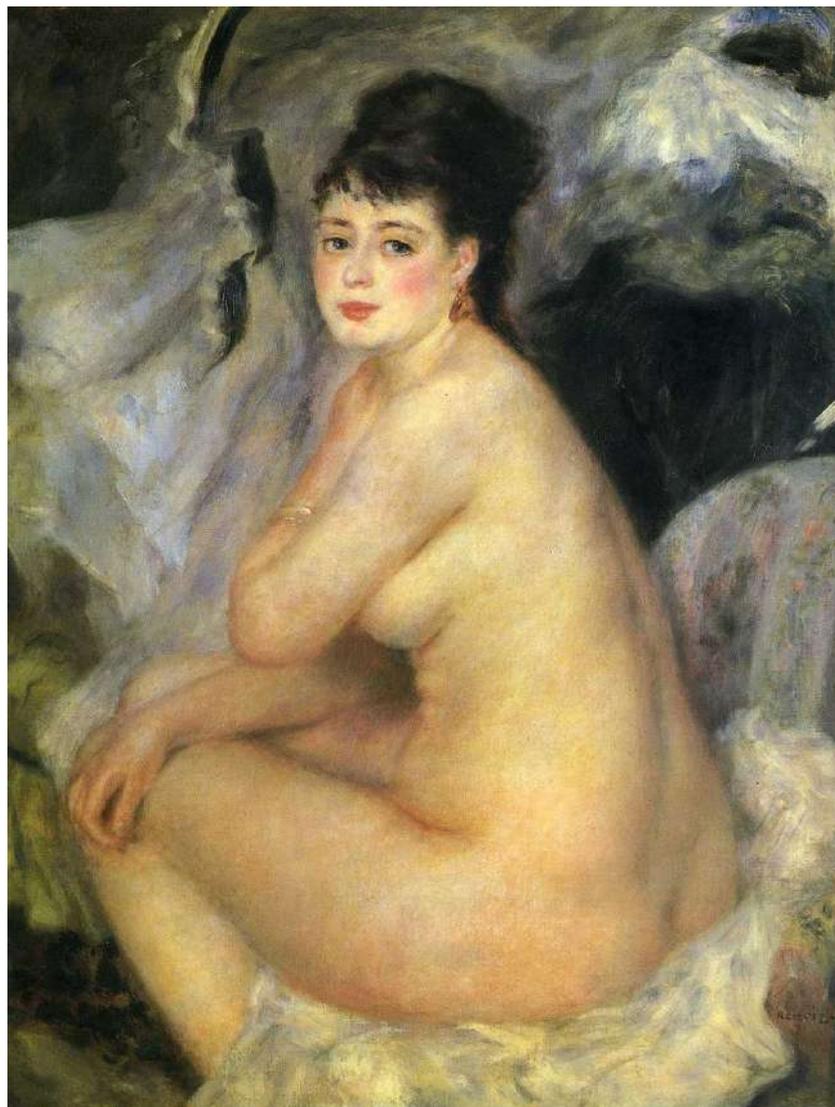
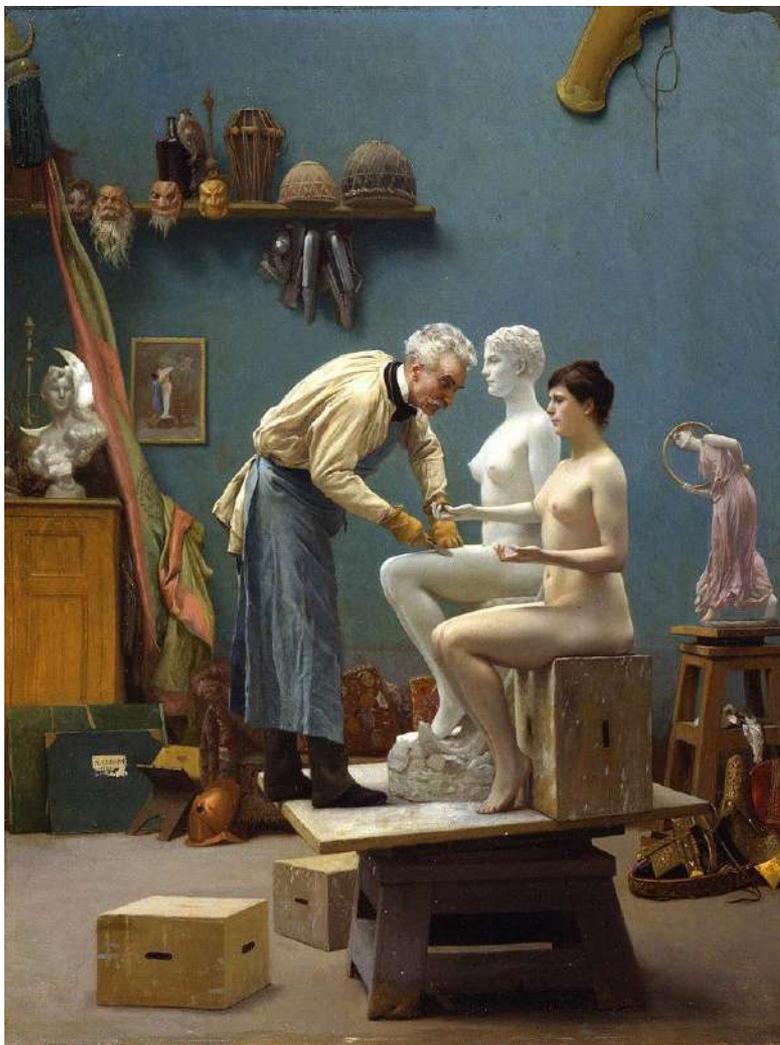
К.Моне. Сирень на солнце. 1872-1873 гг. Холст, масло. ГМИИ им. А.С.Пушкина. Москва

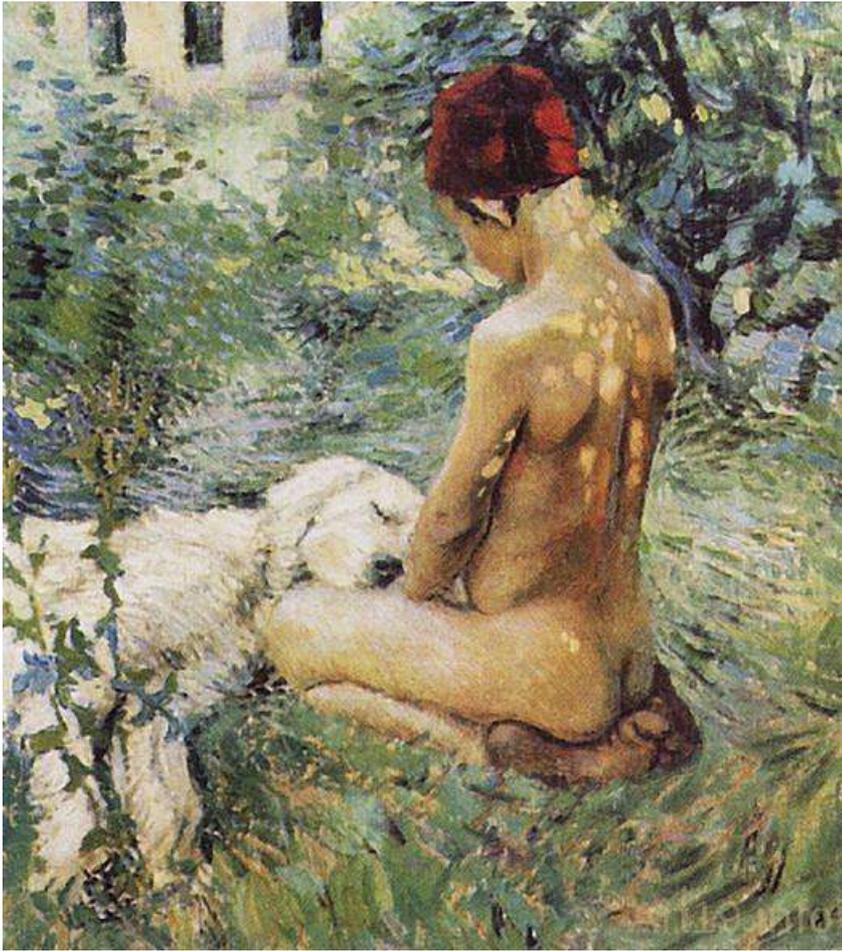
Жан-Леон Жером. Модель скульптора (1824-1905). 1890. Холст, масло. Dahesh Museum of Art. Нью-Йорк

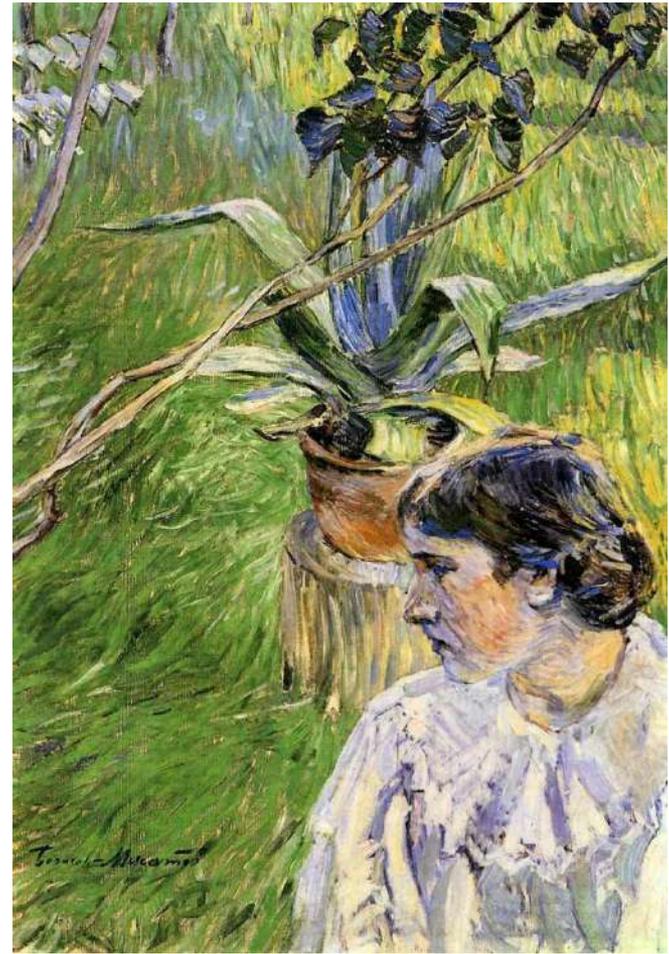
Пьер Огюст Ренуар, Портрет актрисы Жанны Самари, 1877. Холст, масло, 56x46 см, ГМИИ им Пушкина

Пьер Огюст Ренуар. Обнаженная. 1876. Холст, масло.
ГМИИ им Пушкина

В.Э.Борисов-Мусатов. Мальчик с собакой. 1895. Холст, масло. Харьковский художественный музей

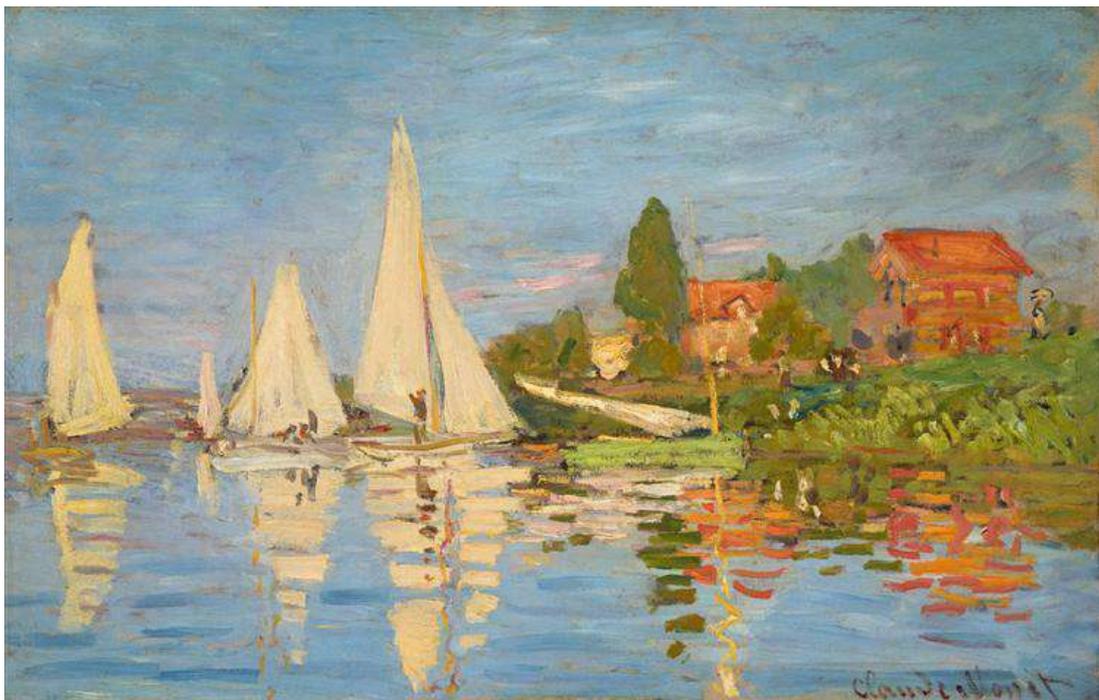

Девушка с агавой. 1897. Холст, масло 97,5 x 67. ГТГ. Москва

В начале 1870-х годов Клод Моне оборудовал мастерскую в лодке и путешествовал в ней по Сене, наблюдая изменения света и цвета.

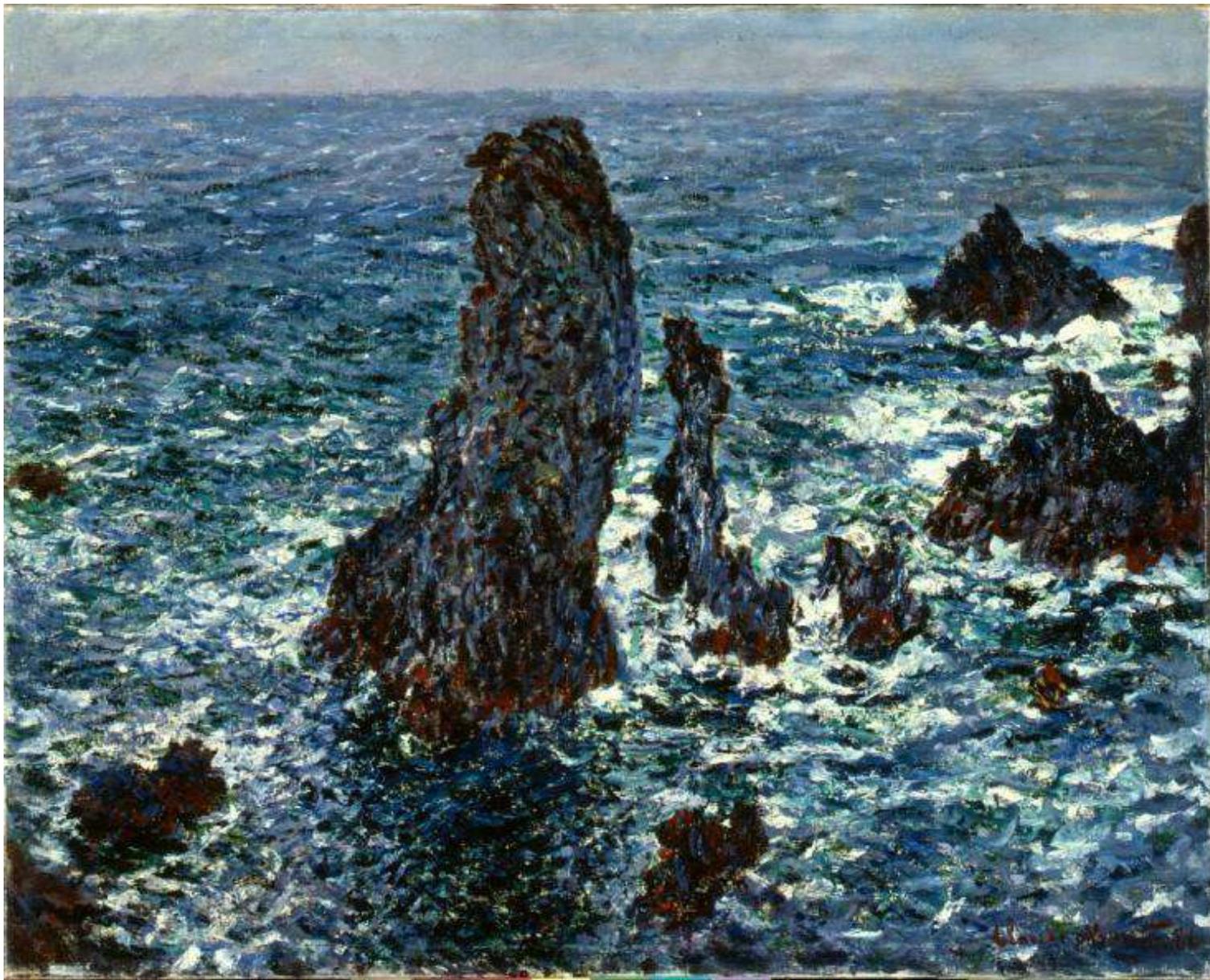
Э.Мане. Клод Моне в соей лодке-студии.
1874 г. Холст, масло. Частная коллекция.

Клод Моне. Регата в Аржантее. 1872
г. Холст, масло. Музей Орсе. Париж

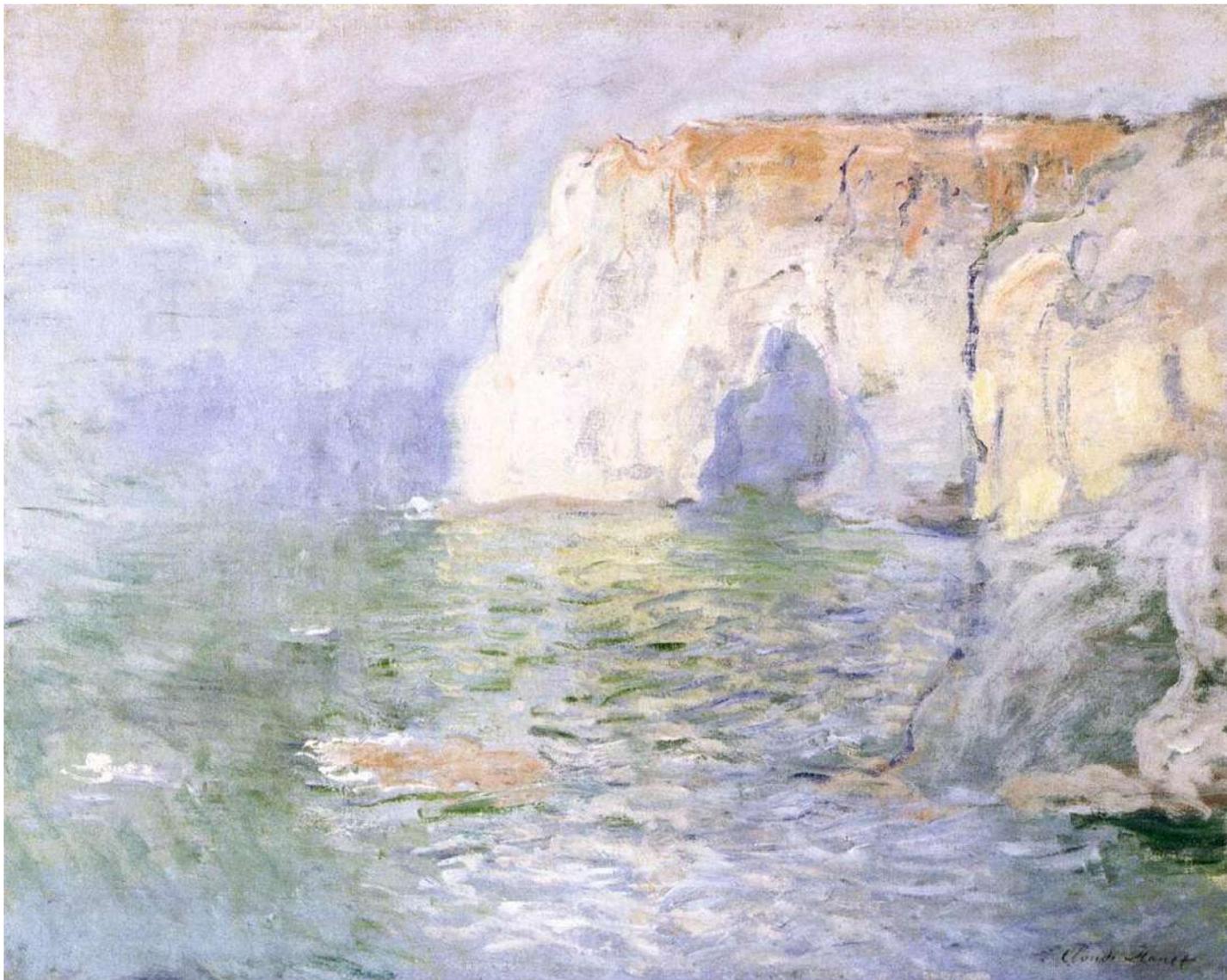
Клод Моне. Регата в Аржантее. 1874 г. Холст, масло.

К.Моне. Скалы в Бель Иль. 1886 г. Холст, масло. ГМИИ им. А.С.Пушкина. Москва

К.Моне. Скалы в Этрета. 1886-1886 гг. Холст, масло. ГМИИ им. А.С.Пушкина. Москва

Клод Моне. Этрета. Рефлексы на воде... 1885. Холст, масло. 65,5x81,5.

К. Моне. На скале в Пурвилле. Ясная погода. 1882

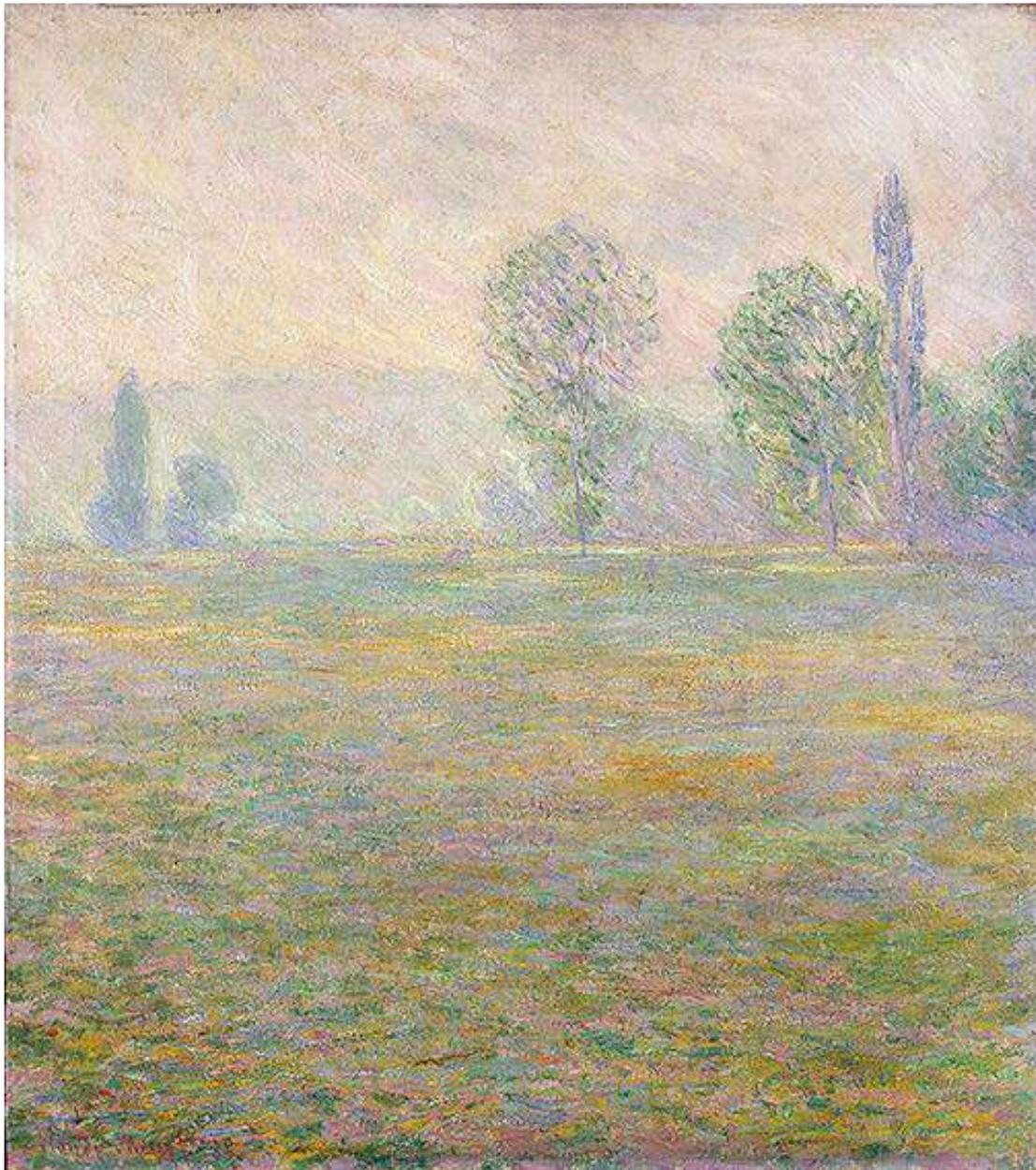
Раздельные мазки чистого цвета

К.Моне. Дама в саду Сент-Адресс. 1866 г. Холст, масло. 82 x 101 см. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

К.Моне. Женщина, сидящая в саду. 1876 г. Холст, масло. 50 x 65,5 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

К.Моне. Луга в Живерни. 1888 г.
Холст, масло. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург.

К.Моне. Бульвар Капуцинок в Париже. Фрагмент. 1873 г. Холст, масло. 61 x 80 см. ГМИИ им. Пушкина, Москва.

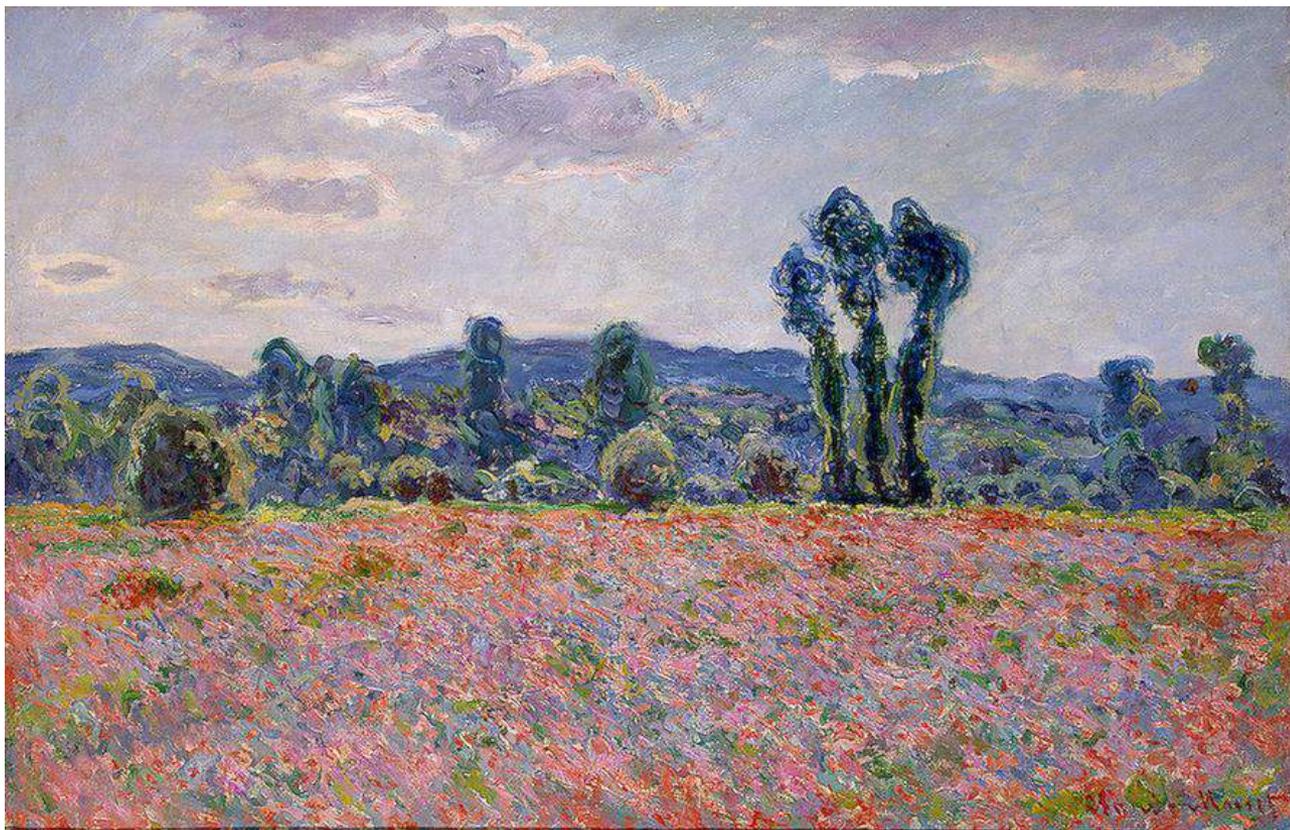

К.Моне. Белые кувшинки. 1899 г. Холст, масло. ГМИИ им. А.С.Пушкина. Москва

Растворенность предметов в свето-воздушной среде

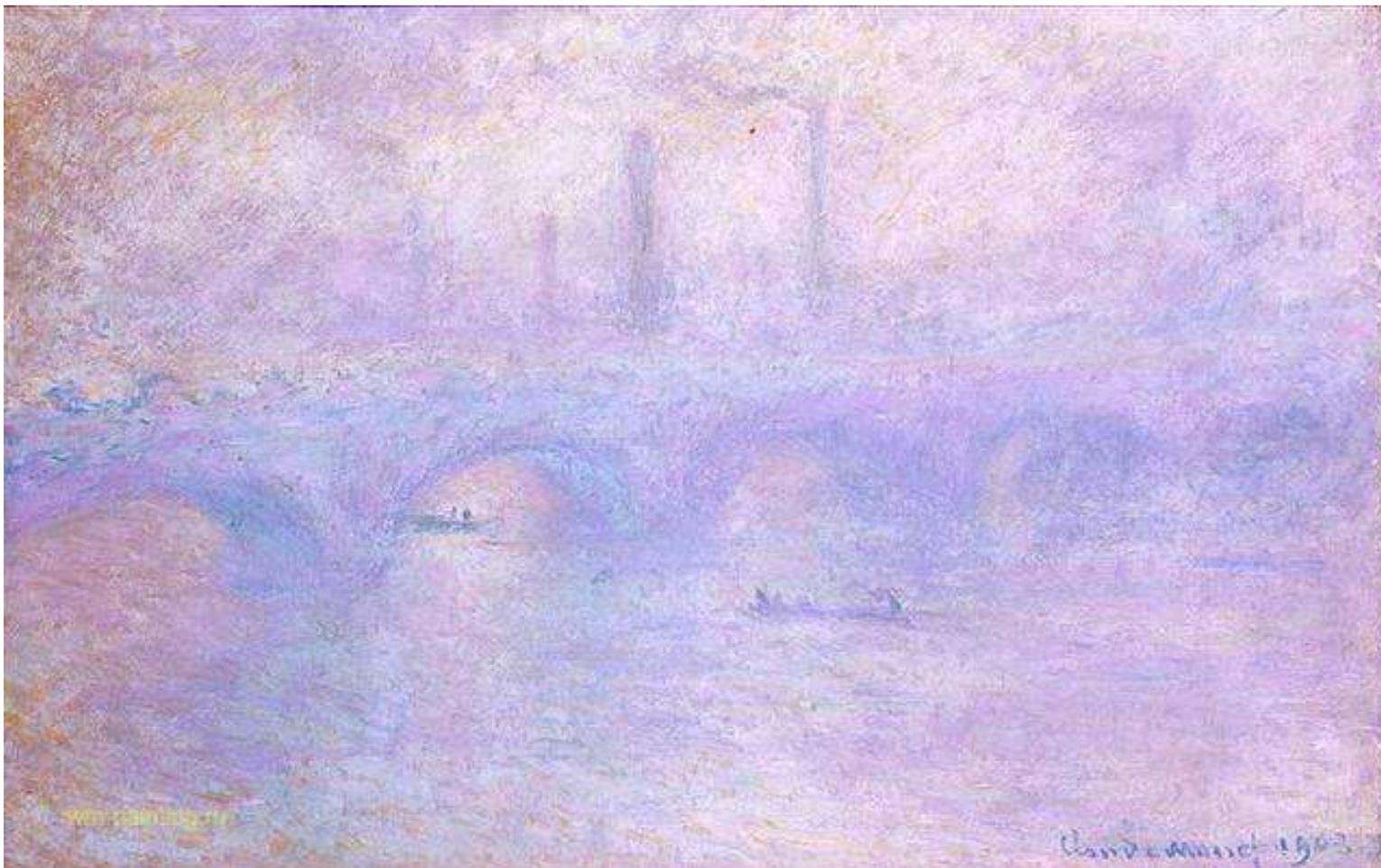
Разрушение четкого контура, линии

К.Моне. Поле маков. 1890 г. Холст, масло. 60,5 x 92 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

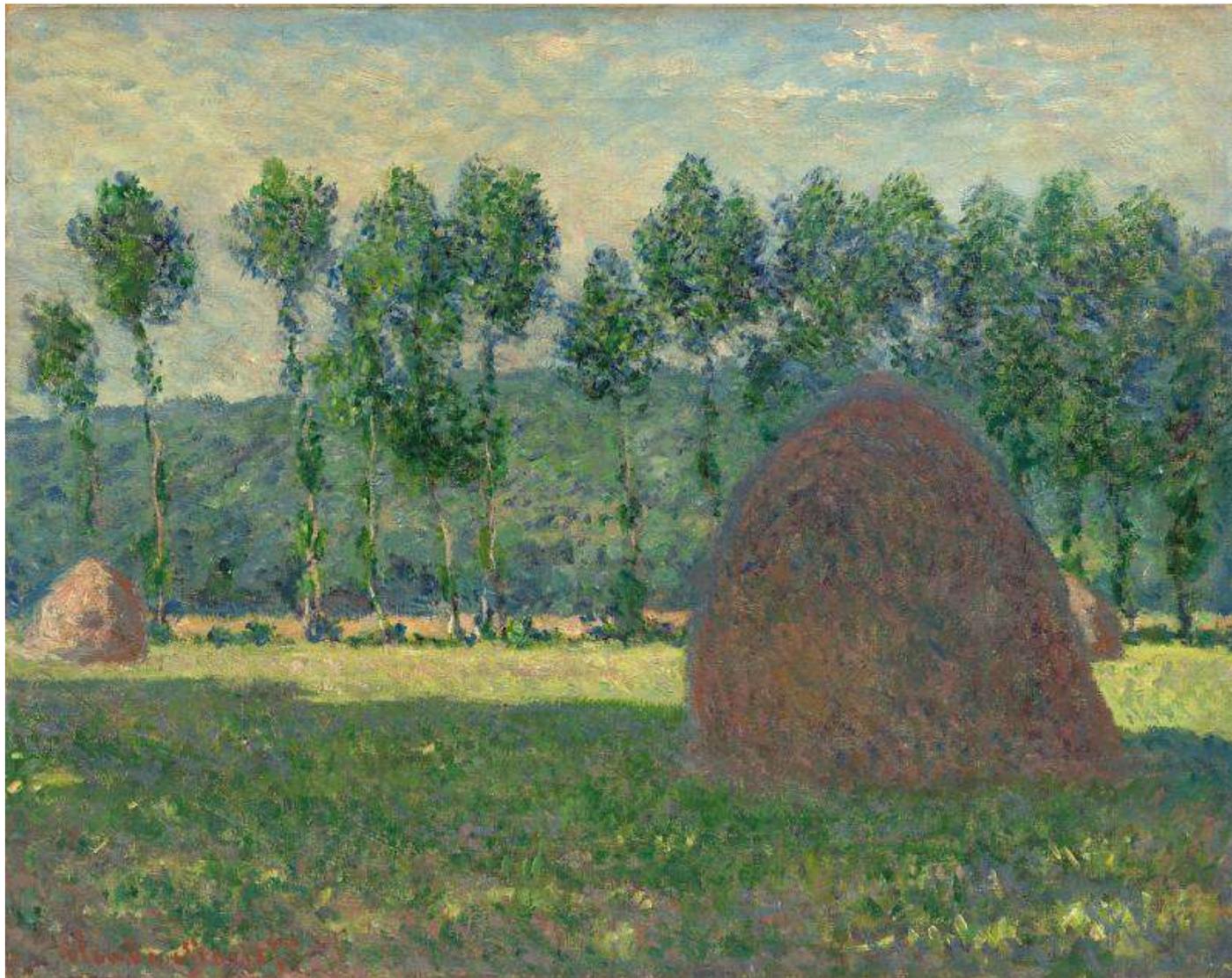

К.Моне. Лондон, Дом Парламента. Солнце светит сквозь туман. 1904 г. Холст, масло. 81x92 см. Музей Орсе, Париж.

К.Моне. Мост Ватерлоо. Эффект тумана. 1903 г. Холст, масло. 65,3 x 101 см.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

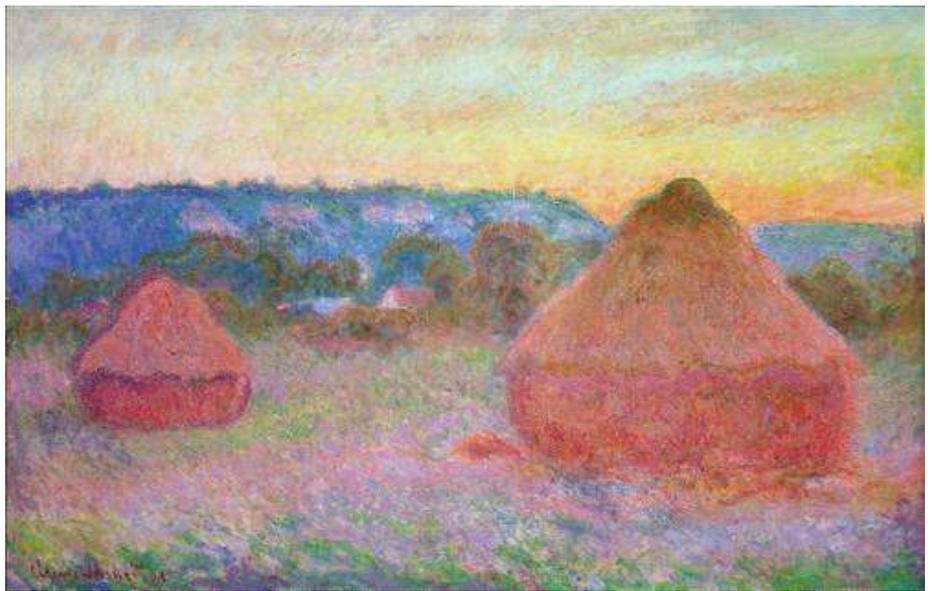
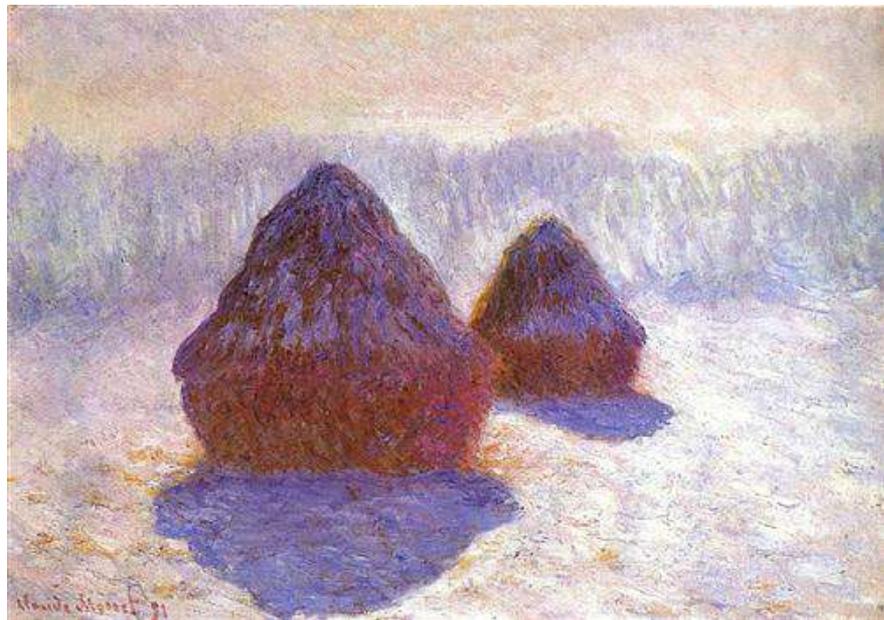
Изменчивость предметного мира из-за эффектов освещения

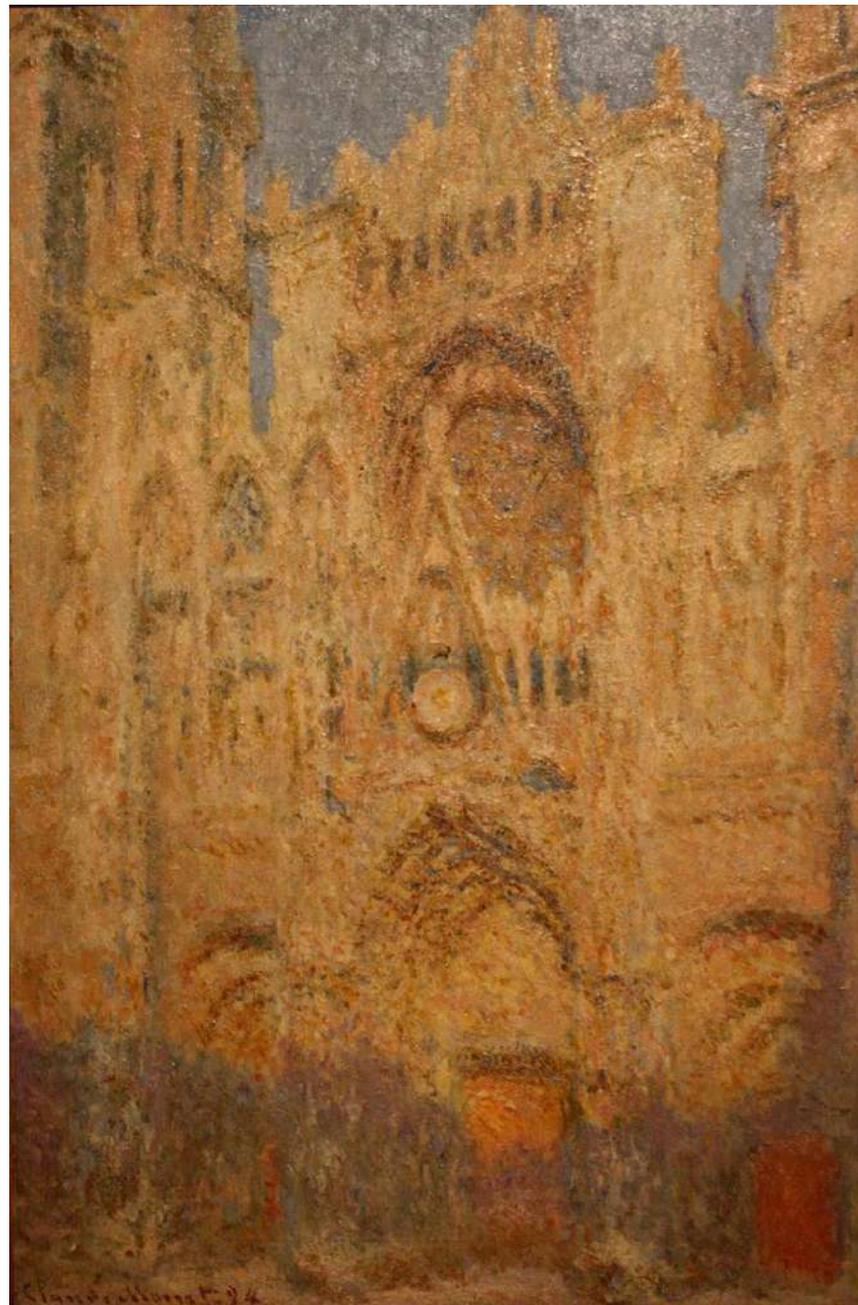
К.Моне. Стог сена в Живерни.1889 г. Холст, масло. ГМИИ им. Пушкина, Москва.

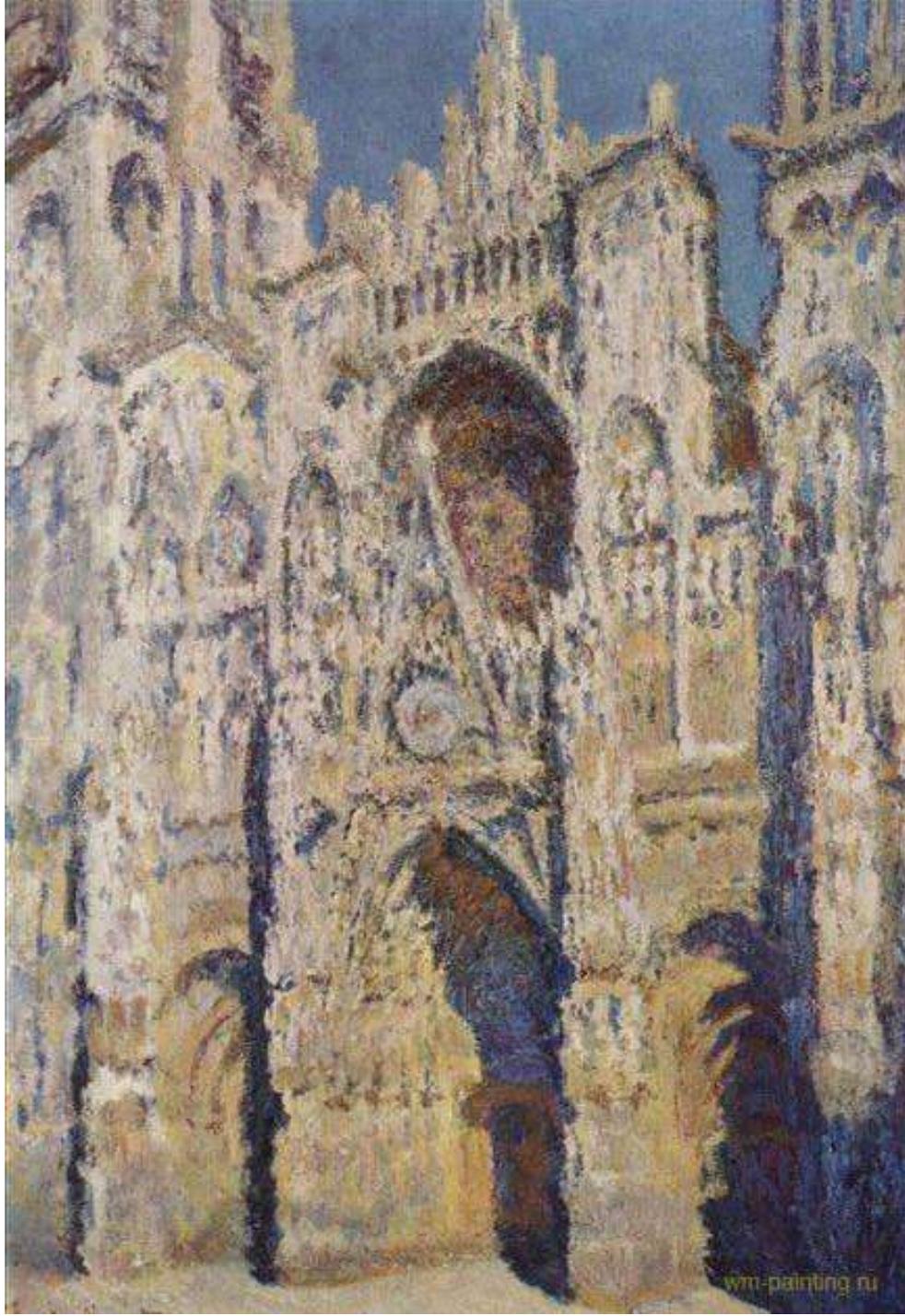
Сарджент Джон Сингер (1856-1925). Клод Моне, пишущий кромку леса. 1885 (?). Холст, масло. 54x65. Тейт. Лондон.

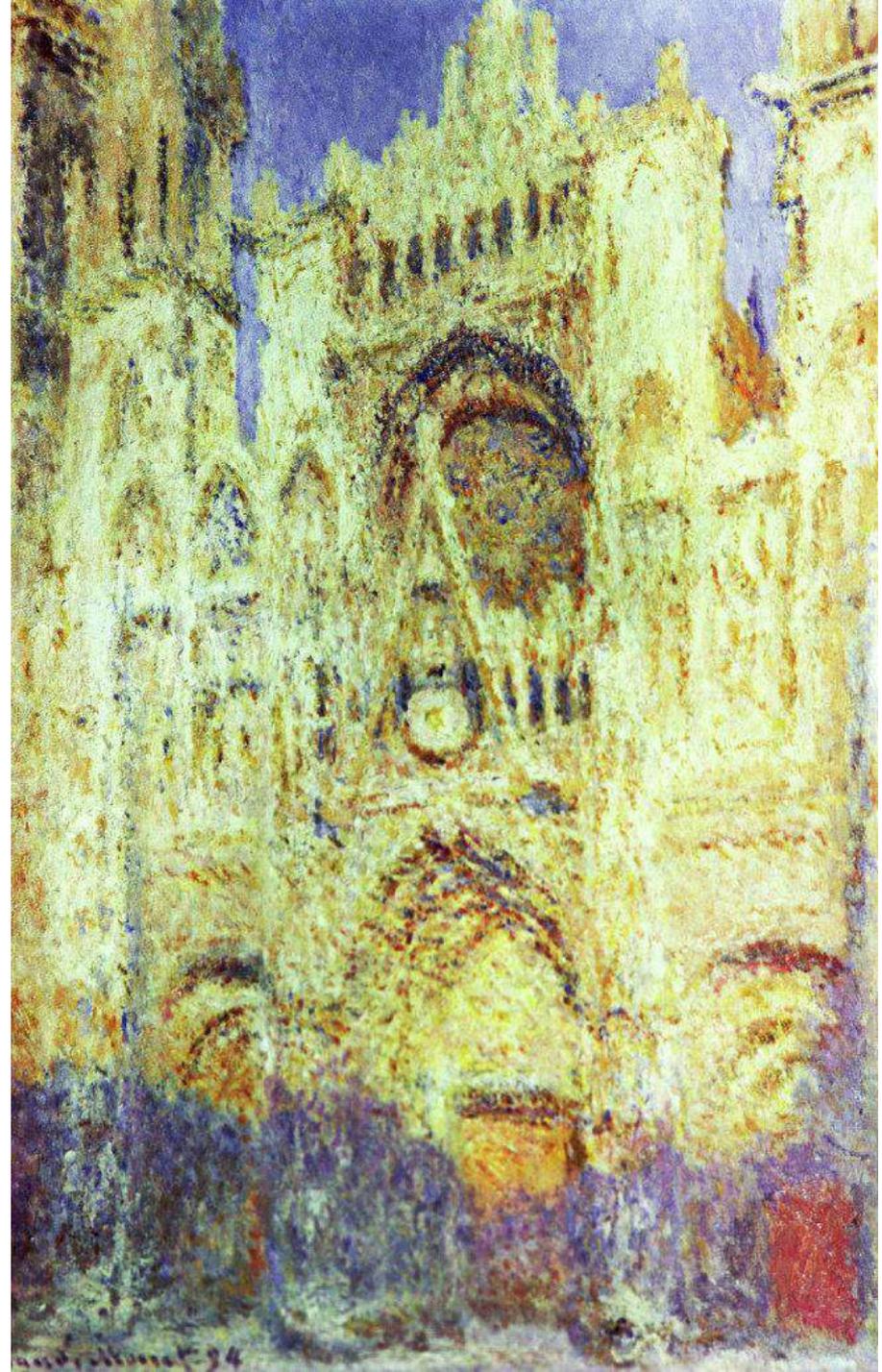
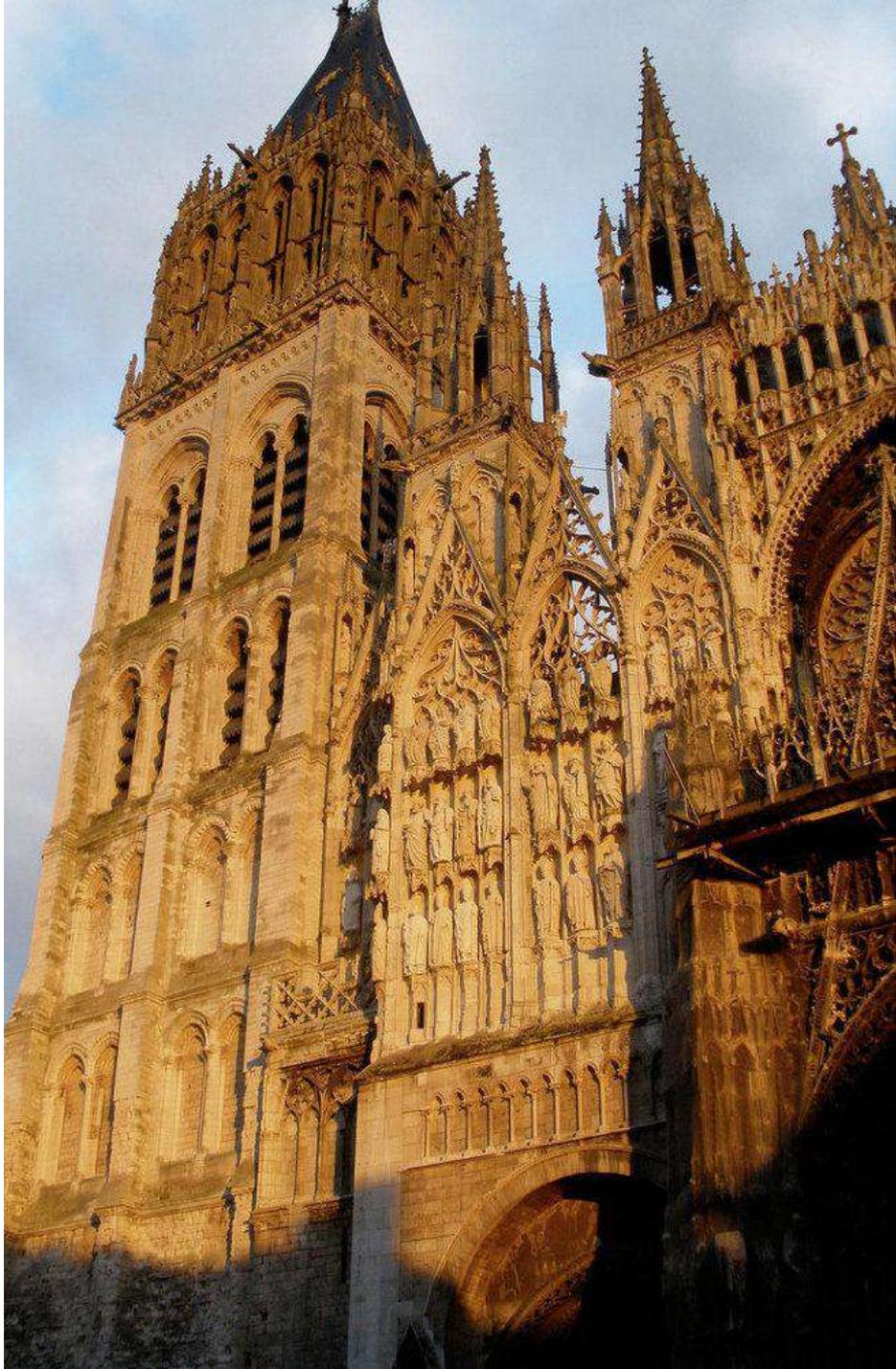
К.Моне. Из серии «Стога». 1889 – 1891 гг. Холст, масло.

К.Моне. Руанский собор. 1892 -1893 гг.

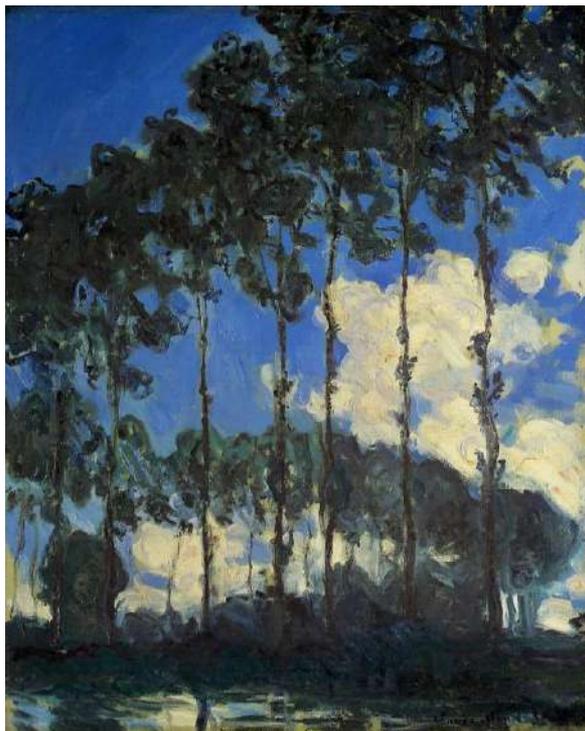
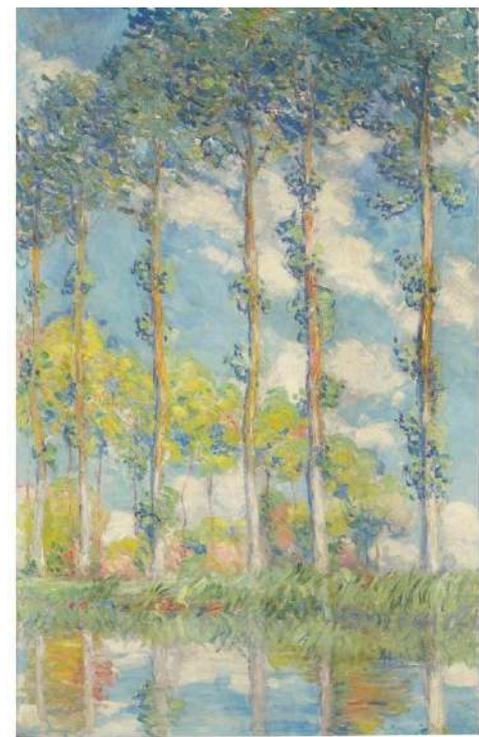

Казимир Малевич (в 1919):
«... на самом деле все
усилия Моне были
направлены к тому, чтобы
культивировать
**ЖИВОПИСЬ, КОТОРАЯ
РАСТЕТ НА СТЕНАХ
СОБОРА.** Не свет и не
тень составляют его
основной интерес, но
живопись, находящаяся в
тени и на свету. Пикассо и
Моне добывали
живописное, как добывают
жемчуг из раковин».

1. Руанский собор, портал и башня Сен-Ромен: пасмурная погода
2. Руанский собор, портал и башня Сен-Ромен: эффект утра
3. Руанский собор (Портал и башня Сен-Ромен в свете вставшего солнца, гармония в голубых и золотых тонах)
4. Руанский собор (Портал в свете восходящего солнца, гармония в голубом)
5. Руанский собор, портал и башня Сен-Ромен: эффект солнца, конец дня
6. Руанский собор, портал и башня Сен-Ромен: утреннее солнце, голубая гармония
7. Руанский собор, портал и башня Сен-Ромен, полдень
8. Руанский собор, портал и башня Сен-Ромен, полдень

К.Моне. Из серии «Тополя на берегах Эпте». 1891 год. Холст, масло.

Б.Н.Терновец (в 1925 г.) о верхнем саде:

«...залитые солнцем цветы – розовые, желтые, голубые, оранжевые, фиолетовые и красные – в беспокойных и ярких сочетаниях покрывали всю площадь. Это не был цветник, разбитый по строгому плану искусной рукой художника. Перед нами открывалось нечто подобное опытному полю садовода, страстного любителя цветов, использовавшего каждый угол, каждый метр земли, для выращивания все новых и новых пород».

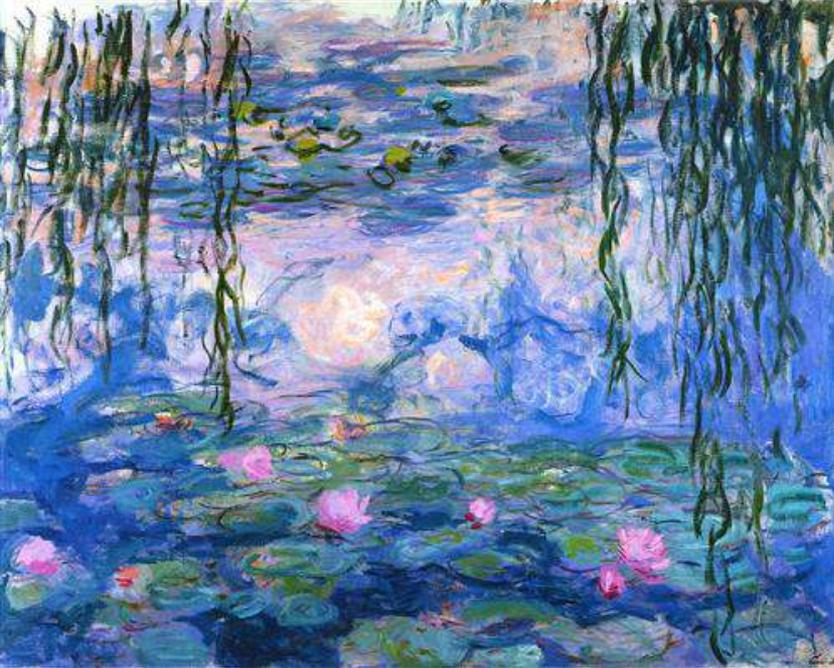
К.Моне. Тропа в саду. Живерни. 1901 -1902 гг.
Холст, масло. Галерея Бельведер, Австрия.

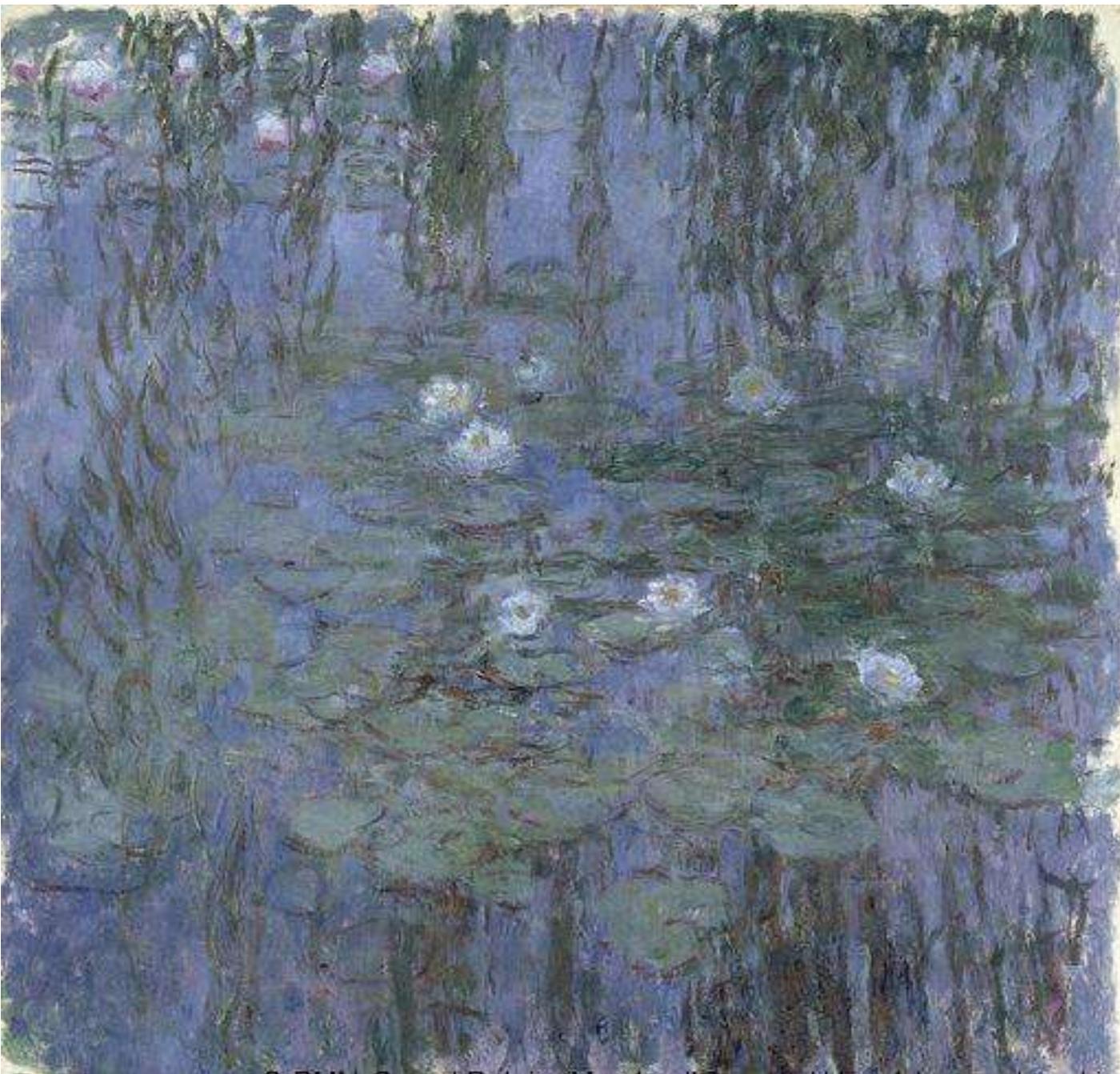
О нижнем саде:

«Мы вступили в нижний сад – царство вод – любимое детище художника... он создал в саду ряд прудов и бассейнов, и пышная растительность густой зарослью покрывала землю, рододендроны, бамбуковые пальмы, плакучие ивы, всевозможные кусты и деревья заполняли все уголки сада, на поверхности прудов плавали широкие листья нимфей с их розовыми, желтыми и белыми цветами Клода Моне».

К.Моне. Белые кувшинки. 1899 г. Холст, масло. 89 х 93 см.
ГМИИ им. Пушкина, Москва.

К.Моне. Из серии «Водяные лилии». 1916-1919 гг.
Холст, масло.

К.Моне. Голубые кувшинки. Между 1916 и 1919 гг. Холст, масло. 200 x 200 см. Музей д'Орсэ, Париж.

Леонид Соков. Мост Моне. 1994.
Холст, масло

Клод Моне. Поле маков. 1873. Холст, масло. 50х65. Музей Орсе. Париж

Илья Репин. На меже. В.А.Репина с детьми идет по меже. 1879
61.5 x 48. Холст, масло. ГТГ

Альфред Сислей. Мост в Вильнев-ла-Гаренн. 1872. Холст, масло. Музей Метрополитен, Нью-Йорк.

Василий Поленов. Московский дворик. 1878. Холст, масло. ГТГ

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ И ВЛИЯНИЕ

К. Коровин (1861-1939). Русский импрессионизм

К.Коровин. Гурзуф. 1914 г. Холст, масло.
Астраханская государственная картинная галерея.

К.Коровин. Портрет Ф.И.Шаляпина. 1911 г.
Холст, масло.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ И ВЛИЯНИЕ

Пуантилизм (фр. Pointillisme, буквально «точечность», фр. point — точка)

Ж.Сёра. Воскресный день на острове Гранд-Жатт.
Между 1884—1886 гг. Институт искусств, Чикаго.

