

§ 5. Яркость и непосредственность впечатлений импрессионистов

Во второй половине XIX века социальное напряжение в европейском обществе пошло на спад. Эпоха революционных движений сменилась относительным затишьем. И после всплеска в искусстве реализма социально-критических настроений маятник художественных вкусов качнулся в другую сторону. В 1870-х годах в искусстве Франции возникло новое художественное направление — *импрессионизм*...

Новая правда в живописи. Художники-импрессионисты отчасти продолжали традиции реалистического искусства. Они писали только современность. Особенно их вдохновляла быстро меняющаяся реальность большого города. Неслучайно колыбелью импрессионизма стал Париж — город с кипучей энергией, который бурно развивался и перестраивался в 60—70-х годах XIX века.

Мотивы картин импрессионистов самые обыденные: толпа на парижских бульварах, кафе и их завсегдатаи, повседневная жизнь вокзалов, театров, магазинов... *Эдуард Мане*, стоявший у истоков импрессионизма, утверждал, что художник «должен жить своим временем и изображать то, что видит перед собой». В картине «Железная дорога» это, например, две юные парижанки, ожидающие прихода поезда. Незамысловатая сценка словно выхвачена из потока жизни случайным, быстрым взглядом художника: одна из героинь даже не успела обернуться к зрителям.

Эдуард Мане.
Железная дорога
(1872 г.)

В картине Мане не поднимает социальных проблем. В сравнении с художниками-реалистами у Мане и импрессионистов была другая задача. Они хотели показать, что любой, даже самый прозаичный, момент жизни таит в себе красоту. Всё: и клубы паровозного дыма, и железные прутья забора, и белокурый затылок девочки — может стать объектом любования. Красоту жизни импрессионисты видели в самой мимолётности её мгновений. А также в неповторимой игре постоянно меняющегося света, способного любой фрагмент действительности превратить в прекрасное видение. Эту новую, независимую от политики и общественных отношений, сугубо живописную правду о мире они и запечатлевали на своих полотнах.

Рассмотрите произведения Э. Мане в параграфе и на компакт-диске. В чём вы видите живописные новации художника? Какие настроения вызывают у вас его полотна?

Свет и цвет как запечатлённое мгновение. Следуя за Э. Мане, импрессионисты совершили переворот в живописи. До них художники обычно создавали картины в мастерской. Импрессионисты, чтобы сохранить в своих произведениях живое ощущение жизни, движение воздуха и света, стали писать их на *пленэре* (фр. *en plein air* — на открытом воздухе). Работая на природе, на городских улицах, художники научились различать мельчайшие световые нюансы, улавливать, как игра света «зажигает» цвет и расщепляет его на множество граней-оттенков. Своё обострившееся восприятие цвета и окутывающей предметы световоздушной среды импрессионисты передавали на холсте с помощью новой техники живописи.

Они писали чистыми, не смешанными на палитре красками, нанося их на холст отдельными мазками. Поверхность картины превращалась в вибрирующий хаос ярких красочных всплесков. На первый взгляд такой живописный «сумбур» кажется бессмысленным, но именно он создаёт необходимый эффект.

Интересный факт

Термин «импрессионизм» (фр. *impressionnisme*, от *impression* — впечатление) изначально носил насмешливый характер. По названию картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» критика окрестила всю группу молодых художников импрессионистами. И утверждала, что даже в рисунке обоев больше законченности, чем в их произведениях.

На определённом расстоянии, уже в глазах зрителя, мозаика отдельных мазков собирается в законченный образ. Но не застывает навечно, как было в живописи раньше, а сохраняет в себе искры продолжающегося движения — движения воздуха, света, цвета, самой жизни.

Картина «Улица Монторгёй в Париже, праздник 30 июня 1878 года» Клода Моне рождается на наших глазах из потока чистых цветов, которые заливают полотно шумной волной. С каким мастерством

Клод Моне.
Улица
Монторгёй
в Париже,
праздник
30 июня
1878 года
(1878 г.)

и чувством свободы живописец использует стремительные мазки, чтобы передать ветер, трепетание флагов, движение толпы и уличную сумятицу! Он не выписывает детали, смазывает контуры: торопится зафиксировать в картине своё первое, самое яркое, впечатление от ликующего весеннего праздника.

Порассуждайте, почему поначалу ироничный термин «импрессионизм» так понравился художникам, что вскоре они и сами стали называть себя импрессионистами.

Многовариантность импрессионизма. Импрессионизм был первым коллективным выступлением французских художников против официального искусства. Когда в 1874 году работы молодых живописцев не приняли в Салон, они организовали свою выставку, давшую название новому направлению в живописи. Несмотря на обрушившуюся критику, импрессионисты продолжали упорно работать. И добились того, что их последняя, восьмая, выставка 1886 года получила признание публики.

Клод Моне.
Прогулка по скалам
Пурвиля (1882 г.)

В жизни многие импрессионисты были близкими друзьями. Они вместе работали и поддерживали друг друга в тяжёлые времена, когда их картины никто не покупал. Однако сам импрессионизм не был единым движением. При общей основе каждый художник отличался своим живописным почерком.

Клода Моне как самого последовательного импрессиониста более всего интересовало взаимодействие света и цвета в постоянно меняющейся природной среде. Художник десятки раз писал один и тот же мотив (стога сена, Руанский собор и т. д.) в разное время суток, чтобы уловить тончайшие изменения цвета при разном освещении. И, не задумываясь, растворял предметы в световоздушной среде так, что они лишались материальности и превращались в цветовые пятна.

В живописи *Огюста Ренуара* сохранялось большее уважение к предметности форм. В картине «*Две сестры (На террасе)*», как бы играя лёгкой кистью, художник создаёт волшебное дрожание пейзажной среды. А лица моделей пишет строже, оберегает от расщепления цветом. Разноцветная дымка, окутывающая фигуры, лишь слегка касается девичьих лиц, оттеняя их нежность. В молодости Ренуар работал художником на фарфоровой фабрике. Там он и приобрёл ту текучую плавность мазка и любовь к радостным, лучистым сочетаниям красок, которые остались в его живописи навсегда.

Самым экстравагантным среди импрессионистов был *Эдгар Дега*. Он любил асимметричные, фрагментарные, словно случайные композиции с неожиданным углом зрения: они фиксировали жизнь в необычном ракурсе, будто застигнутую врасплох. Удивительно цепкий взгляд художника особенно метко схватывал движение. В работе «*Звезда (Танцовщица на сцене)*» балерина в

Огюст Ренуар. Две сестры
(На террасе) (1881 г.)

Эдгар Дега. Звезда (Танцовщица
на сцене) (1876—1877 гг.)

жемчужном платье парит в потоке музыки и аплодисментов. За её спиной клубится пространство кулис. Намёк на существующий контраст между праздничным волшебством спектакля и трудовыми буднями театра придаёт композиции остроту, характерную именно для произведений Дега.

Сравните работы французских художников-импрессионистов. Что объединяет произведения К. Моне, О. Ренуара и Э. Дега? Чьи работы вам нравятся больше и почему?

Музыкальный импрессионизм. Если романтизм в музыке был обще-европейским явлением, то музыкальный импрессионизм развивался исключительно в рамках французской культуры. Это художественное направление представляют два композитора — Клод Дебюсси и Морис Равель. Их отказ от академических традиций и смелые эксперименты в области музыкального языка послужили основой для создания оригинальных сочинений.

Шум моря, изгиб какой-то линии горизонта, ветер в листве, крик птицы откладывают в нас разнообразные впечатления. И вдруг... одно из этих воспоминаний изливается из нас и выражается языком музыки.

Клод Дебюсси

Клод Дебюсси черпал вдохновение в созерцании природы. Неудивительно, что тема лирического пейзажа в творчестве композитора стала ведущей. В его симфоническом эскизе «Море» и «ноктюрне-зарисовке» «Облака» проявились основные идеи импрессионистов — значимость мимолётных впечатлений и эмоциональных оттенков. В этих произведениях мы слышим колоритные сопоставления тембровых и гармонических красок, переливчатые звучности и изящество ритмического рисунка... Композитор будит фантазию и воображение, позволяя слушателю самому представить художественный образ и нарисовать собственную картину впечатлений.

Импрессионизм *Мориса Равеля* более реальный и объективный. В его произведениях, по сравнению с сочинениями Дебюсси, музыкальные темы более широки, а образы представлены в динамике. Например, звучание фортепианной пьесы «Игра воды» рождает зримый образ водной стихии: струящиеся потоки и каскады, звонкие журчания и переливы, радужные брызги.

Музыка К. Дебюсси и М. Равеля ознаменовала новый период в развитии европейской музыки, продемонстрировав отношение к звуку как краске.

Клод Моне. Японский мостик (1899 г.)

Прослушайте на компакт-диске произведения композиторов-импрессионистов. Подберите соответствующие их образному строю живописные полотна художников-импрессионистов. Выделите средства выразительности, присущие импрессионистическим произведениям обоих видов искусства.

В XIX веке — в эпоху промышленного переворота — резко возросла динамика жизни: открывалась эра больших скоростей. Импрессионисты пытались отразить эту новую картину реальности. Их беглая, «незаконченная» манера подачи материала, расщепление образа на микровсплески частиц помогали передать мимолётность мгновений жизни во всей яркости первых впечатлений от них.

Вопросы и задания

1. Живопись французских импрессионистов иногда называют «искусством безмятежного счастья». Творчество каких французских художников в наибольшей степени соответствует этому определению? Познакомившись с работами в параграфе и на компакт-диске, подтвердите свой ответ конкретными примерами.

2. Свои лучшие произведения М. Равель и К. Дебюсси посвятили теме воды. Обоим писал водную стихию и К. Моне, которого даже называли «Рафаэлем воды» (с. 40, 42). Как вы думаете, почему именно эта тема была такой притягательной для импрессионистов?

3. Одним из наиболее известных музыкальных произведений М. Равеля считают «Болеро» для симфонического оркестра. Прослушайте его на компакт-диске, прочитайте текст на дополнительной страничке. Посмотрите в информационных источниках «Болеро» в исполнении Майи Плисецкой. Поразмышляйте, какими средствами современного танца передана главная композиторская идея — постепенное и неуклонное нарастание звука, достигающее кульминации-апофеоза.

Творческая мастерская

4. Работа «Папский дворец, Авиньон» французского художника *Поля Синьяка* выполнена в технике неоиимпрессионизма, или пуантилизма (фр. *point* — точка). Если присмотреться, можно увидеть, что изображение состоит из цветных точек. Возникшая в живописи конца XIX века, техника пуантилизма и сегодня широко используется в компьютерной растровой графике. Растровые изображения также включают множество мельчайших элементов — точек-пикселей. Попробуйте с помощью известных вам графических программ (Microsoft Paint, Adobe Photoshop) создать рисунок в технике пуантилизма на тему «Моё впечатление от...».

Поль Синьяк.
Папский дворец,
Авиньон (1900 г.)

Возьмите на заметку...

Индивидуализм в творчестве постимпрессионистов

Винсент Ван Гог.
Церковь в Овере (1890 г.)

Следующим после импрессионизма этапом в истории французской живописи стал *постимпрессионизм* (приставка пост- от лат. *post* — после). Художники-постимпрессионисты учитывали опыт своих предшественников, но и спорили с ними. Не довольствуясь передачей сиюминутных зрительных впечатлений от реальности, они стремились выявить глубинную сущность жизни. Каждый художник понимал её по-своему. И потому творил в живописи свой, сугубо индивидуальный, мир, заметно отличавшийся от реального.

Самые страстные и мятущиеся образы в искусстве пост-

импрессионизма создал *Винсент Ван Гог*. Человек впечатлительный и ранимый, он остро переживал красоту окружающего мира и глубже других чувствовал страдания человека в нём. Это драматическое противоречие художник и воплощал на своих полотнах. Любой объект живой или неживой природы Ван Гог писал в феерически ярких красках и наделял страдающей душой.

В картине «Церковь в Овере» в роли страдающего героя выступает романская церквушка. Взятая в капкан извивами дорожки, прижатая сверху плотной синевой неба, она вся изогнулась и сторбилась. Смелым искажением форм и нервными, лихорадочными мазками художник рассказал нам о её (а на самом деле о своём) душевном состоянии.

Сравните живописные работы импрессионистов и постимпрессионистов (Винсента Ван Гога, Поля Гогёна, Поля Сезанна), предлагаемые в параграфе и на компакт-диске. Какие уроки импрессионистов усвоили их преемники? В чём постимпрессионисты были не согласны с мастерами предшествующего поколения?