

An impressionist painting by Claude Monet, likely 'Olympia' or 'The Field of Poppies'. The scene depicts a vast field of red poppies in the foreground, leading to a path and a distant house. A woman in a blue dress and hat holds a blue umbrella, and a child is visible in the middle ground. The brushwork is visible and textured, characteristic of Impressionism.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

ИХ ЖИЗНЬ, ВДОХНОВЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

КЛОД МОНЕ

Часть 2

ЦЕНА 5,50 ГРН

ИНДЕКС: 08780

Клод Моне

Талант Моне раскрылся еще в детском возрасте. Когда юному художнику едва исполнилось четырнадцать лет, его работы уже покупались ценителями. В шестнадцать Моне уже выставлял свои работы в Руане. Несколько его юношеских картин были признаны Салоном — самой значительной и престижной парижской выставкой. Молодой художник бросил вызов привычным академическим канонам и стал родоначальником нового течения в живописи — импрессионизма.

Оскар Клод Моне родился в Париже 14 октября 1840 года. Будучи еще подростком, Моне поступает в колледж в Гавре. Тяга юноши к изобразительному искусству проявляется в том, что Клод много и с удовольствием рисует портреты-шаржи. Они пользовались заслуженным успехом и с удовольствием раскупались горожанами (многие из них хранятся сегодня в Художественном институте в Чикаго). Огромное влияние на дальнейшую творческую судьбу Моне имело знакомство в 1856 году с нормандским художником Эженом Буденом (1824—1898). Позже Моне скажет: „По его настоянию я решил заняться живописью... Вдруг словно пелена спала с моих глаз... Я понял свое предназначение. Эжену Будену я обязан тем, что стал художником“. Именно Буден посвятил молодого Моне в таинства техники работы маслом на природе (с точки зрения академической живописи это считалось недопустимым). Клод мечтает изучать живопись в Париже, но городской совет Гавра отказывается предоставить ему стипендию. Помогло вмешательство тетки Клода, Мари-Жанны Лекадр, которая обещает оплачивать обучение племянника. В 1859 году Моне едет учиться в Париж.

Студенческие годы

Моне не поступает в Школу изящных искусств, как советовал ему отец, а начинает посещать Академию Сюиса, где встречается Писсарро (1830—1903). В кафе „Гербуа“ он знакомится с Огюстом Ренуаром (1841—1919), Альфредом Сислеем (1839—1899) и Эдуардом Мане (1832—1883). В 1861 году Клод в составе полка африканских стрелков отправляется в Алжир. Позже Моне говорит: „Зерно моих творческих поисков было посажено именно там“. Клоду не суждено было отбыть положенный срок службы — он заболевает тифом и после увольнения возвращается

в Гавр. Здесь, восстанавливая здоровье после тяжелой болезни, Моне знакомится с Иоганном-Бартольдом Йонкингом. „Он стал моим учителем, ему я обязан становлением моего взгляда художника...“ — писал об этой встрече Клод Моне.

1862 год. Снова Париж, на этот раз — учеба в мастерской Шарля Глейра, у которого также учатся Сислей, Ренуар и Базиль (1841—1870). Глейр, согласно традициям того времени, обучает своих воспитанников на примерах античного искусства и резко критикует учеников за попытку отойти от этих канонов.

Когда наступают солнечные дни, молодые художники берут краски и мольберты и отправляются за город. Они хотят рисовать „природу с натурой“. Две картины Моне, написанные в лесу Фон-

▲ Огюст Ренуар:
Портрет Клода Моне

1875; 85x60,5 см
Музей д'Орсэ, Париж

В 35 лет Моне отпустил бороду, с которой уже не расстанется до конца жизни

тенбло, были приняты Салоном и очень высоко оценены критиками. Однако нередко случается, что общественность путает Клода Моне с Эдуардом Мане (их фамилии произносятся почти одинаково), автором скандальной „Олимпии“. Моне вдохновляет живописная манера своего „однофамильца“, и он решает написать свой вариант „Завтрака на траве“.

Он работает несколько месяцев над этим огромным полотном, но по финансовым причинам не может закончить картину. Денег, присылаемых тетушкой Лекард, не хватает, картины продаются плохо. Но, несмотря на тяжелое материальное положение и обилие долгов, Моне в этот период много и плодотворно работает.

В 1866 году Моне выставляет в Салоне две картины: пейзаж и портрет Камиллы Донсье, известный как „Женщина в зеленом платье“. Позировавшая для картины молодая натурщица Камилла — муза и любимая женщина Моне. Он решает, что пришло время познакомить Камиллу со своей семьей, и везет ее в Онфлер, хотя родители Моне категорически отказываются встречаться с натурщицей.

Импрессионисты, изгнанные из Салона

В мае 1867 года Моне переезжает на улицу Висконти к богатому Базилу, у которого уже живет один молодой, подающий надежды художник — Ренуар. Этот год для Моне был неудачным — жюри Салона не принимает его картины, сочтя их чересчур авангардными, необычными, и отдаст предпочтение работам известных и маститых художников, творящих в академической манере. Моне капитулирует. Ле-

**“ Вот это темперамент,
вот это настоящий мужчина!
Посмотрите на соседние
полотна — и увидите
их посредственность
относительно этого открытого
в природу окна! ”**

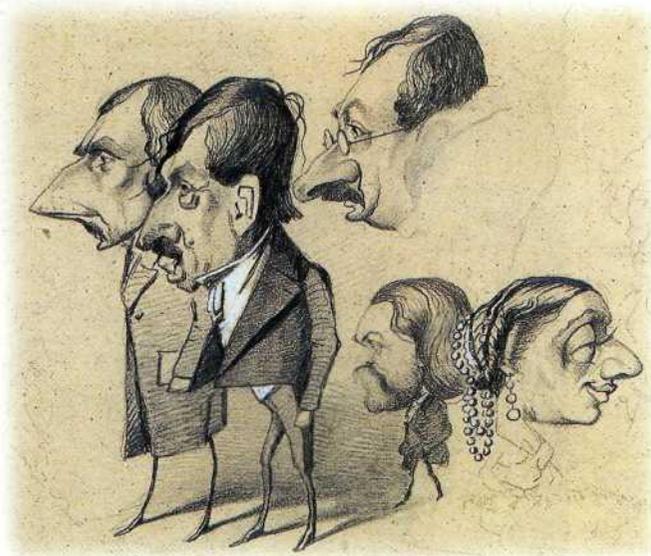
ЭМИЛЬ ЗОЛЯ О „ЖЕНЩИНЕ В ЗЕЛЕНОМ ПЛАТЬЕ“

не даже выгоняют из ресторана, в котором он всегда обедал. Он рассказывал Базилу, что хотел тогда утопиться, но многие подозревают, что Моне выдумал эту историю о попытке самоубийства, чтобы вызвать сострадание обеспеченного друга.

К счастью, Луи Годибер, гаврский любитель искусства, покупает у Моне несколько картин. Теперь художник может уехать из Парижа. Ненадолго вместе с Камиллой и сыном он поселяется в Фекане, а потом перебирается в Этрета, откуда пишет Базилу:

„Время провожу на природе, на каменистом пляже; когда погода позволяет, наблюдаю за кораблями, выходящими в море на рыбную ловлю, или выезжаю в деревню. Здесь исключительно красиво, особенно зимой... Хотел бы остаться навсегда в этом спокойном и нетронутом месте“.

В начале 1869 года Моне снова возвращается в Париж. Жюри Салона в очередной раз отвергает его картины. На лето Моне переезжает в деревушку Сен-Мишель. Его

◀ Малый театральный пантеон; Карикатура на актеров Грассо, Леклера и Гота

1858; 34x47 см
Музей Мармоттан, Париж

Моне с юности славился как прекрасный карикатурист и оставил целую серию шаржевых портретов многих известных личностей Гавра

▲ Клод Моне
в возрасте 28 лет

▶ Огюст Ренуар: Мадам Моне с сыном в саду в Аржантее

1874; 50,4x68 см
Национальная галерея
искусств, Вашингтон

▼ Клод Моне:
Мадам Годибер
1868; 217x138 см
Музей д'Орсэ, Париж

часто посещает Ренуар, который в письме к Базиллю сообщает: „Порой у нас нет денег на обед, но я доволен, потому что в обществе Моне прекрасно работается“.

В июне 1870 года Моне наконец узаконил отношения с Камиллой и выехал в Трувиль. Здесь его застает франко-прусская война. Снова не на что жить. Верный друг Базиль погибает

на фронте. В сентябре Моне едет в Лондон, где встречает Писсарро и Добиньи. Именно по совету Добиньи Моне возвращается в Париж через Голландию, где пишет множество пейзажей небольшого голландского городка Заандама. „Мне здесь нравится рисовать; все интересно и забавно: дома в цветах, ветрила мельниц и захватывающие корабли“. Возвратившись во Францию, Моне неожиданно получает наследство, благодаря которому его семья теперь может арендовать домик в Аржантее близ Парижа. По примеру Добиньи Моне устраивает свою мастерскую в лодке и путешествует по Сене до Руана, наблюдая за различными нюансами атмосферных явлений. Этот период жизни художника стал переломным моментом в истории импрессионизма. Кроме Моне здесь работали Эдуард Мане, Ренуар, Сислей, Кайботт (1846—1894). В 1873 году Моне не отправляет ни одной картины на Салон. Друзья решают основать общество независимых художников и выставить свои работы у известного фотографа Надара (1820—1910).

Вдохновение

Первая выставка была организована в 1874 году. Продано немного, общественность и критики высмеивают картины молодых художников. Картина Моне „Впечатление. Восход солнца“ вызвала ироничные комментарии критика Луи Леруа, который шутки ради придумал термин „импрессионист“ (французское слово „impression“ означает „впечатление“). Кто бы мог подумать, что вскоре из этого ироничного слова родится название нового направления в изобразительном искусстве!

В 1875 году в аукционном доме Друо проходит продажа произведений Моне, Ренуара, Сислея, Берты Моризо (1841—1895). Прибыль от продажи картин еще невелика, но постепенно начинает формироваться круг поклонников нового направления. Богатый предприниматель Эрнест Ошад заказывает

Камилла – женщина в зеленом платье

Камилла Донсье, известная как Камилла, была подругой жизни Моне в самый трудный для художника период — в годы непризнания и бедности. Семья художника делала все, чтобы эта связь распалась. Но Моне все-таки женился на Камилле. Она была не только матерью двоих его сыновей, но и его музой, его любимой натурщицей. Именно она позировала для многих картин Моне. Образ этой прекрасной женщины запечатлен художником на знаменитом полотне „Женщина в зеленом платье“. На нескольких портретах Камилла позировала мужу вместе с сыновьями. После рождения второго сына она тяжело заболевает и 5 сентября 1879 года умирает. Ее хоронят вместе с ее любимым медальоном, выкупленным из ломбарда другом семьи — доктором, лечившим Камиллу.

Клод Моне: Женщина в зеленом платье
1866; 231x157 см
Купсхалле, Брем

Садовник из Живерни

Моне обожал цветы. Везде, где жил, в Сен-Мишеле, в Аржантее и Буживале, — он разбивал красивые сады. Вокруг дома в Живерни Моне повсюду высаживает выющиеся розы. Вдоль тропинок он располагает ирисы, георгины, пионы и хризантемы, которые создают разноцветные пятна. Затем он покупает соседний заболоченный участок и создает водный сад. В пруду Моне размещает кувшинки, отдавая предпочтение белым, которые впоследствии станут известными благодаря его картинам, а вокруг пруда растет плачущая ива и растения, привезенные из Японии.

По дорожкам этого чудного сада прогуливаются члены семьи Моне-Ошад. Самая старшая падчерица Бланш хочет рисовать, и Моне горячо приобщает ее к живописи. В 1897 году Бланш выходит замуж за старшего сына Моне. Жан работает химиком, и молодая пара покидает Живерни. Бланш возвращается сюда только после смерти мужа в 1914 году. С этого момента она будет ухаживать за тестем и одновременно отчимом с большой любовью и отчаяньем.

Мишель, второй сын Моне и Камиллы, после смерти отца уезжает из Живерни, оставляя все Бланш и ее брату Жан-Пьеру Ошад. И Бланш, и Жан-Пьер умирают, не оставив наследников. Согласно их последней воле имение в Живерни и имеющиеся в нем картины перешли в собственность музея Мармоттан.

Моне в своем саду в Живерни ►

◀ **Клод Моне:
Завтрак**

1873; 162x203 см
Музей д'Орсэ, Париж

Картина написана в саду в Аржантее. Рядом со столом сидит сын художника, Жан

▼ **Клод Моне
в мастерской на фоне
панно „Утро“**

вает у Моне четыре полотна для своего замка в Монтжероне. Моне едет туда и вскоре между ним и женой предпринимателя Алисой завязывается дружба. В 1877 году Ошад становится банкротом, что отражается и на материальном положении художника. В марте 1978 года в семействе Моне рождается второй сын — Мишель, крестным отцом которого стал Эдуард Мане. Камилла тяжело больна и очень страдает. Моне пишет портрет жены и двух своих сыновей. Это последний портрет Камиллы — 5 сентября 1879 года она умирает.

Эрнест Ошад, пытаясь сохранить остатки своего состоя-

ния, переезжает в Париж, но его жена и шестеро детей остаются с Моне и его двумя сыновьями...

Для детей Кюда и Камиллы Алиса Ошад заменяет мать. Однако совместная жизнь художника и жены его покровителя вызывает недовольство и насмешки окружающих. Пренебрегая сплетнями, Моне и Алиса продолжают жить одной семьей. Сочетаться законным браком они смогут лишь много лет спустя — после смерти Эрнеста. Весной 1882 года Клод Моне выставляет 35 своих работ на VII выставке импрессионистов. Картины получают благожелательные отзывы критиков. В это время Моне вместе с собственными детьми и семьей Ошад живет в Пуасси. В 1883 году Моне арендует дом в Живерни, в котором будет жить вплоть до смерти.

В саду с семьей

В 1890 году Моне выкупает дом, в котором уже прожил семь лет. Очередные выставки приобретают все возрастающую популярность. Картины Моне наконец находят покупателей, и цены на них растут. Особенно охотно полотна Моне покупают американцы. Остался позади многолетний страх перед кредиторами, к художнику пришли признание и достаток. Он пишет серию картин, уделяя особое внимание освещенности предметов в разное время суток. Так появляются „Стога“, „Тополя“, „Соборы“.

Избавившись от финансовых неурядиц, Моне решает обустроить сад в Живерни таким образом, чтобы он напоминал живую картину... Картину, которую можно было бы рисовать каждый день. Он нанимает пять садовников, советуется с продавцами семян и рассады...

После смерти жены Алисы и старшего сына Жана художник не оставляет Живерни. Но беда не приходит одна. У Моне — катаракта обоих глаз: он слепнет. В 1923 году была проведена успешная операция — и художник снова возвращается к работе. На смену обыденному миру, населенному людьми, приходит таинственный мир воды и растений („Ирисы в Живерни“, „Плакучие ивы“, „Белые кувшинки. Гармония синего и фиолетового“). Здесь, в любимом саду, Моне работает над полотнами до конца жизни. 5 декабря 1926 года Клод Моне умирает.

КАЛЕНДАРЬ

1840 — 14 ноября в Париже родился Оскар Клод Моне

1856 — первый показ рисунков на выставке в Руане

1867 — первый показ картин на выставке в Гавре

1861 — военная служба в Алжире

1862 — учеба в мастерской Глейра в Париже; Моне встречает Ренуара, Сислея и Базилля

1865 — участие в Салоне; общественное внимание привлекает одна из представленных им картин — „Женщина в зеленом платье“, для которой позировала Камилла, будущая жена художника

1867 — жюри Салона отвергает его картины; рождается сын Жан

1870 — женитьба на Камилле

1874 — первая выставка импрессионистов у Надара

1878 — рождается второй сын Мишель

1879 — умирает Камилла

1888 — выставка импрессионистов в США

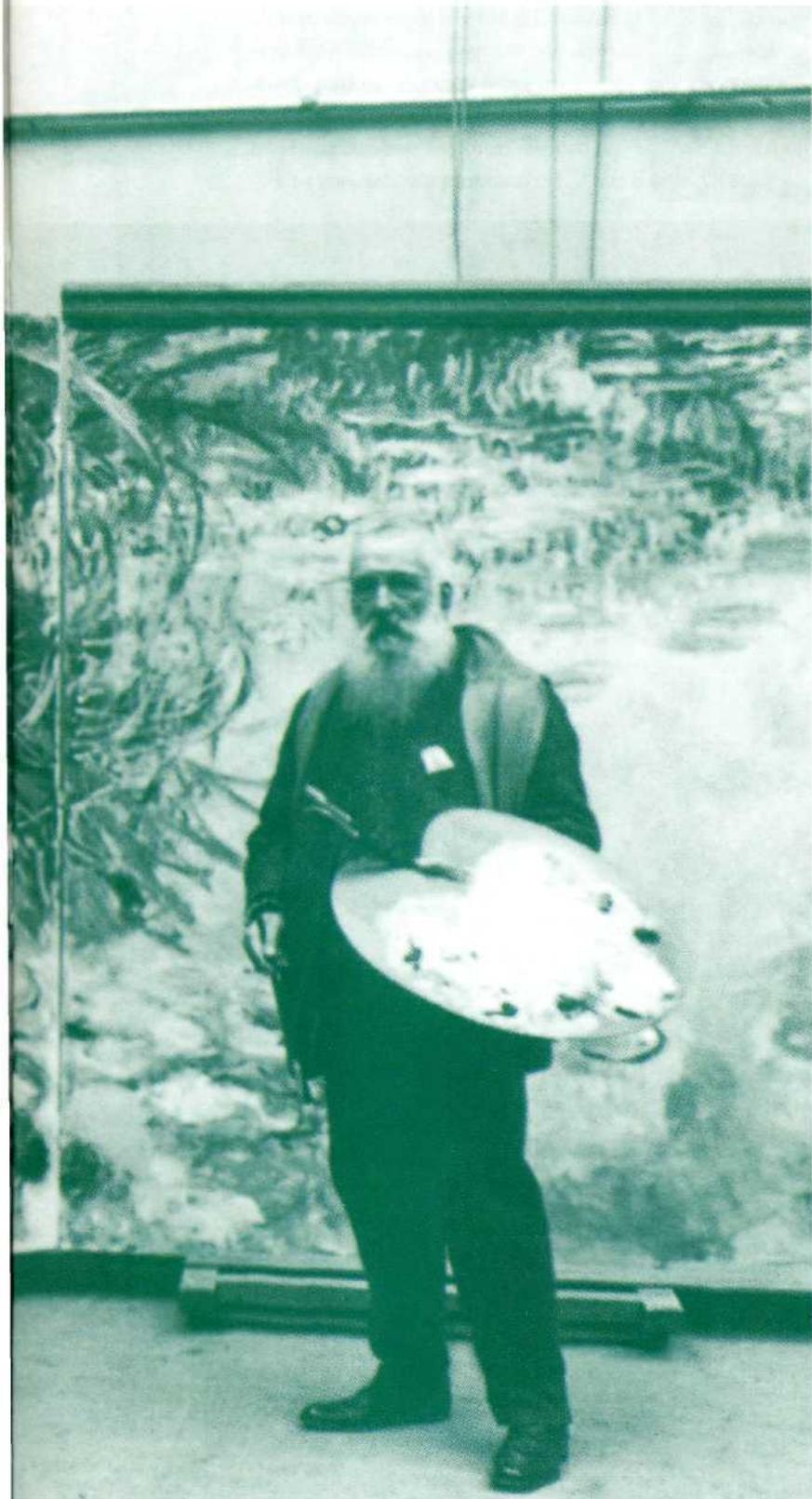
1892 — бракосочетание с Алисой Ошад

1911 — умирает Алиса

1914 — умирает Жан Моне

1926 — умирает Клод Моне

1927 — представление „Кувшинки“ в музее Оранжерии

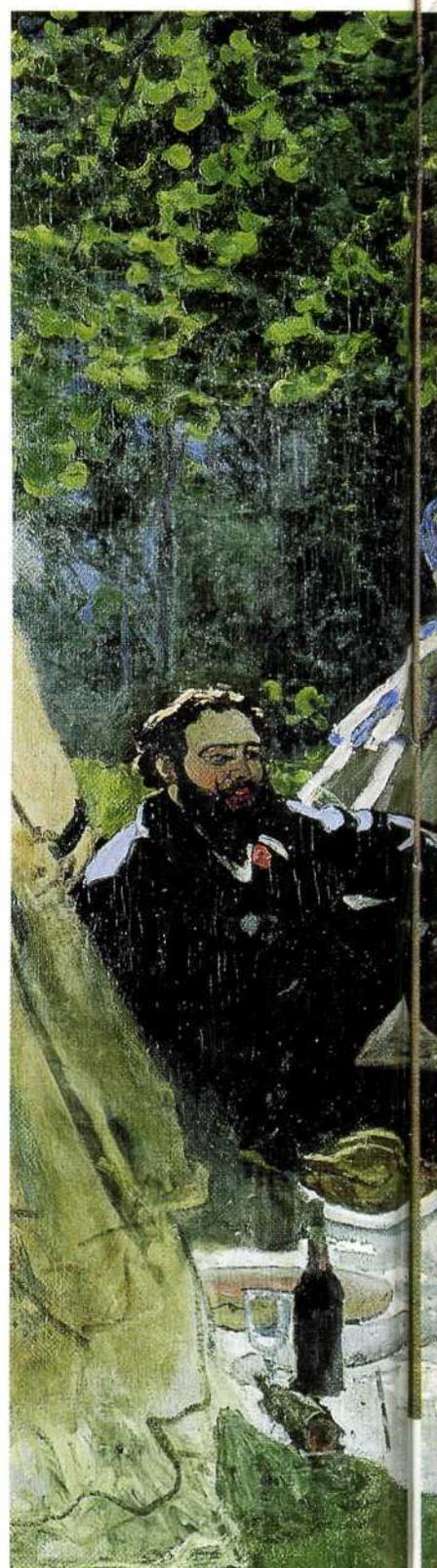
Завтрак на траве — 1866

В 1863 году Эдуард Мане представляет в рамках Салона Отвергнутых (организованной в пику официальному Салону Академии искусств в Париже альтернативной выставки) картину, названную „Завтрак на траве“. Полотно вызывает скандал, поскольку изображает на первом плане голую женщину и полностью одетых мужчин. Клод, к удивлению Мане, принимает его сторону. В 1865 году начинается работа Мане над собственной версией этой темы. Картина должна быть огромной: 460х640 см. В лесу Фонтенбло Камилла Донсье и Жан-

Фредерик Базиль позируют ему для набросков. От Мане Клода отличает и композиция картины, и прежде всего техника ее написания. Модели позируют Мане в мастерской, а затем он размещает их силуэты в пейзаже. Для Мане человеческие силуэты и пейзаж имеют одинаковую эстетическую ценность. И те и другие он пишет с этюдов, сделанных на пленэре. Писатель Эмиль Золя (1840—1902) подчеркивает художественную отвагу Мане, позволяющего себе при помощи светотени подчеркивать полы одежды „Женщин в саду“. Это относится и к „Завтраку на тра-

Завтрак на траве
(фрагмент
левой части)

1865—1866; 418х150 см
Музей д'Орсэ, Париж

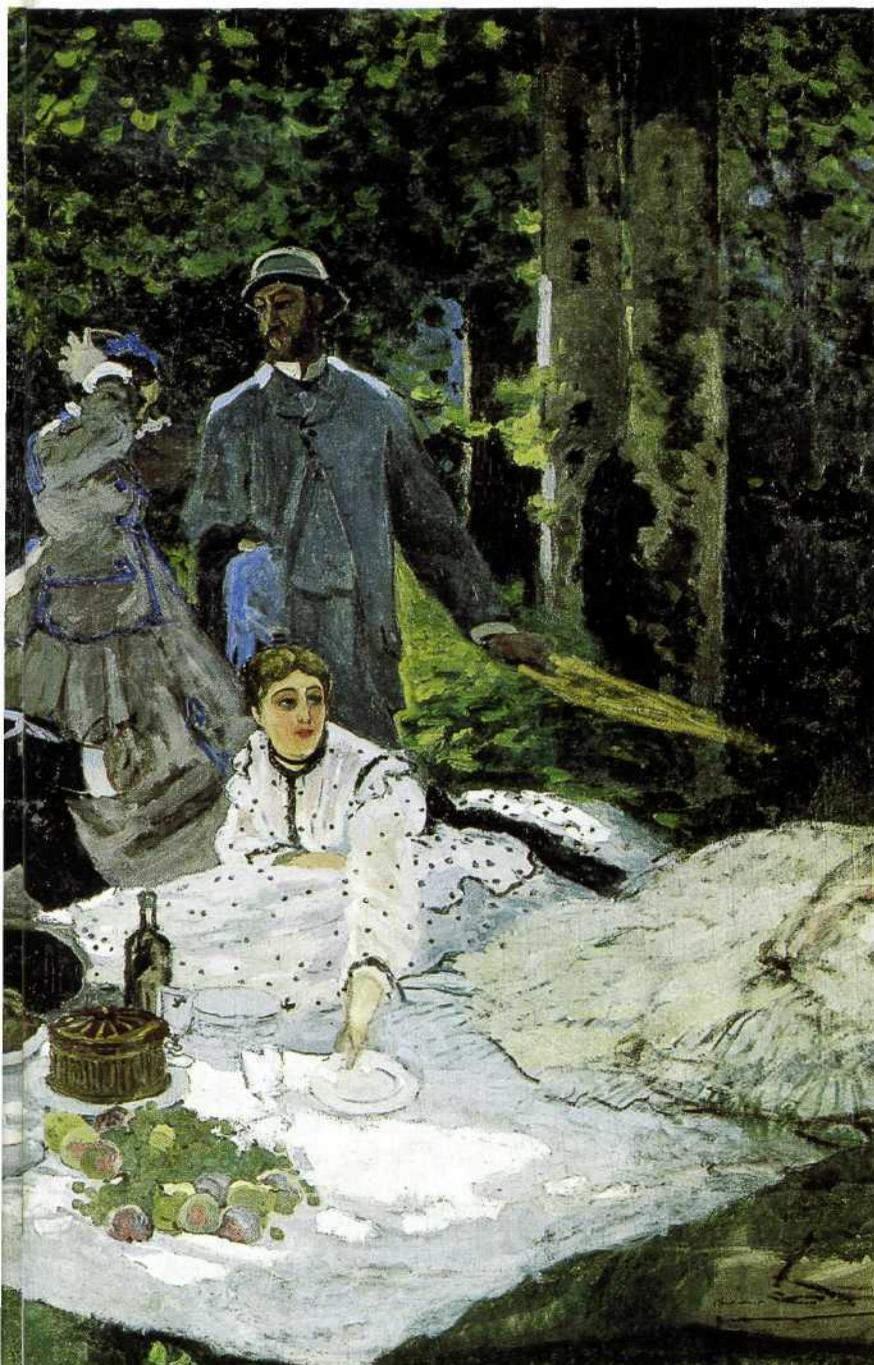
“ Я поступал как все: сначала исполнял небольшие этюды на пленэре, потом в мастерской компоновал их воедино. Эта картина несовершенна, шероховатости для меня очень важны ”

КЛОД МОНЕ

Завтрак на траве ▲
(эскиз)

1866; 130x181 см
Музей им. Пушкина, Москва

ве“, главной особенностью которого является изображение проникающих сквозь листья деревьев солнечных лучей. В картине Моне лето буквально струится сквозь кружево листвы и мягко прикасается к различным фрагментам: человеческой коже, ткани на платье, тарелке, стакану, участку травы...

Моне работает в спешке. Картина оказывается слишком дорогой ввиду своих огромных размеров и из-за необходимости постоянно курсировать между предоставленной ему Базилем мастерской в Париже и лесом. К тому же полотно должно быть представлено на Салоне в 1866 году, а Моне считает, что оно еще недостаточно хорошо. Он так и не заканчивает работу и в 1878 году оставляет ее в Аржантее в счет уплаты за жилье. Кредитор хранит картину прямо в подвале, и когда через шесть лет Моне находит полотно, ему приходится восстанавливать уничтоженные небрежным обращением фрагменты. От первоначальной версии остается середина и левый фрагмент, где мы видим Базиля. (В 1870 году, во время войны с пруссами, талантливый художник и верный друг Моне Жан-Фредерик Базиль погиб на фронте). Эти фрагменты сейчас находятся в музее д'Орсэ. Кроме того, в московском Музее имени Пушкина находится небольшая работа маслом — первоначальный эскиз полотна. Благодаря этой картине мы можем представить, как могло бы выглядеть одно из самых грандиозных произведений Моне.

▲ Завтрак на траве
(средний фрагмент)

1865—1866; 248x150 см
Музей д'Орсэ, Париж

Терраса в Сен-Адрессе — 1867

В 1867 году беременная Камилла терпит жестокую нужду, а у Моне нет ни гроша. По приглашению родственников он проводит лето в Сен-Адрессе, курортной местности, куда на время отпусков съезжаются жители Гавра. Его отец Адольф Моне и тетушка Лекадр, оплачивавшие учебу Клода, решительно возражали против его женитьбы на Камилле. Чтобы не раздражать родственников, Клод оставил Камиллу под присмотром Писсарро и Базиля.

Позднее он возвращается в Париж, где родился его сын Жан, и пишет: „(Камилла) родила здорового и красивого мальчика, которого я люблю, несмотря ни на что. Ужасно страдаю от мысли, что его матери нечем питаться... Я счастлив в семье... для меня все они красивые и ценят каждое движение мое кистью“.

Но это будет уже потом, а там, в Сен-Адрессе, Моне полностью поглощен работой. „Дел у меня по горло, — пишет он Базилю, — около двадцати холстов в работе: потрясающие марины, фигуры, сады и гаврские регаты со множеством персонажей на пляже...“

В это время появляются картины: „Регата в Сен-Адрессе“, „Пляж в Сен-Адрессе“ и „Терраса в Сен-Адрессе“.

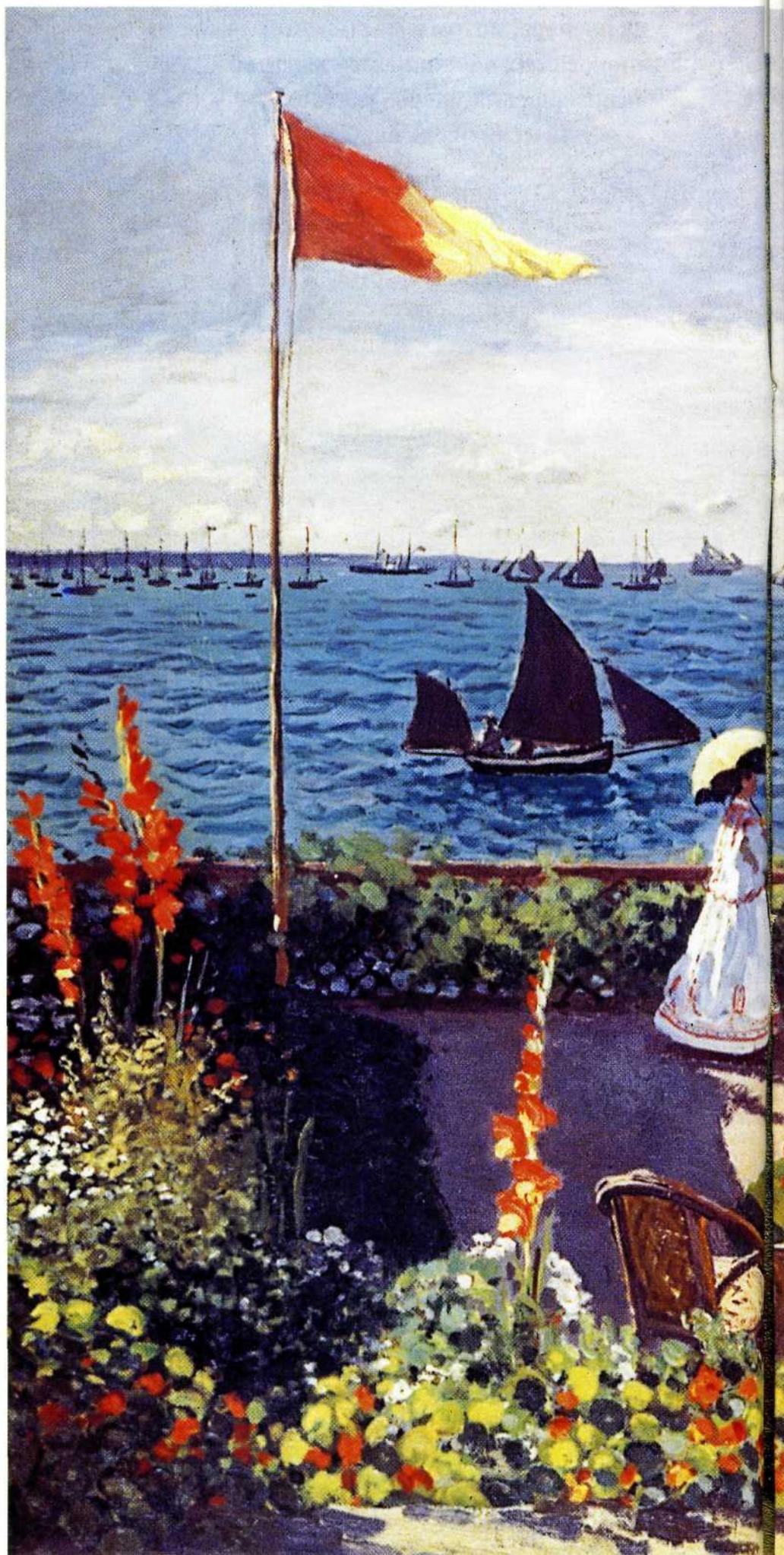
Последнее полотно отличается от всех остальных, сам художник называет его „китайской картиной с флагами“. Вертикально накладывающиеся полосы цвета придают картине глубину, а интенсивные краски и косые тени напоминают любимые Моне японские эстампы, которые в то время не слишком хорошо знавшие Дальний Восток европейские художники иногда называли китайскими. Японское влияние легко заметно и в зимних сценах, например в картине, представляющей Сену, скованную коркой льда.

В „Террасе в Сен-Адрессе“ были представлены члены семьи художника: сидящие спиной отец и тетя Лекадр смотрят на море, возле балюстрады стоит двоюродная сестра Жанна-Мargarита Лекадр и разговаривает с молодым человеком в цилиндре.

Моне продал „Террасу в Сен-Адрессе“ другу Базилю, у которого полотно затем купил Дюран-Рюэль, чтобы снова продать в 1926 году — на сей раз в Америку. С 1967 года „Терраса в Сен-Адрессе“ является собственностью нью-йоркского Музея Метрополитен.

“ Моне — это
только глаз...
Но, Боже
милосердный,
что это
за глаз! ”

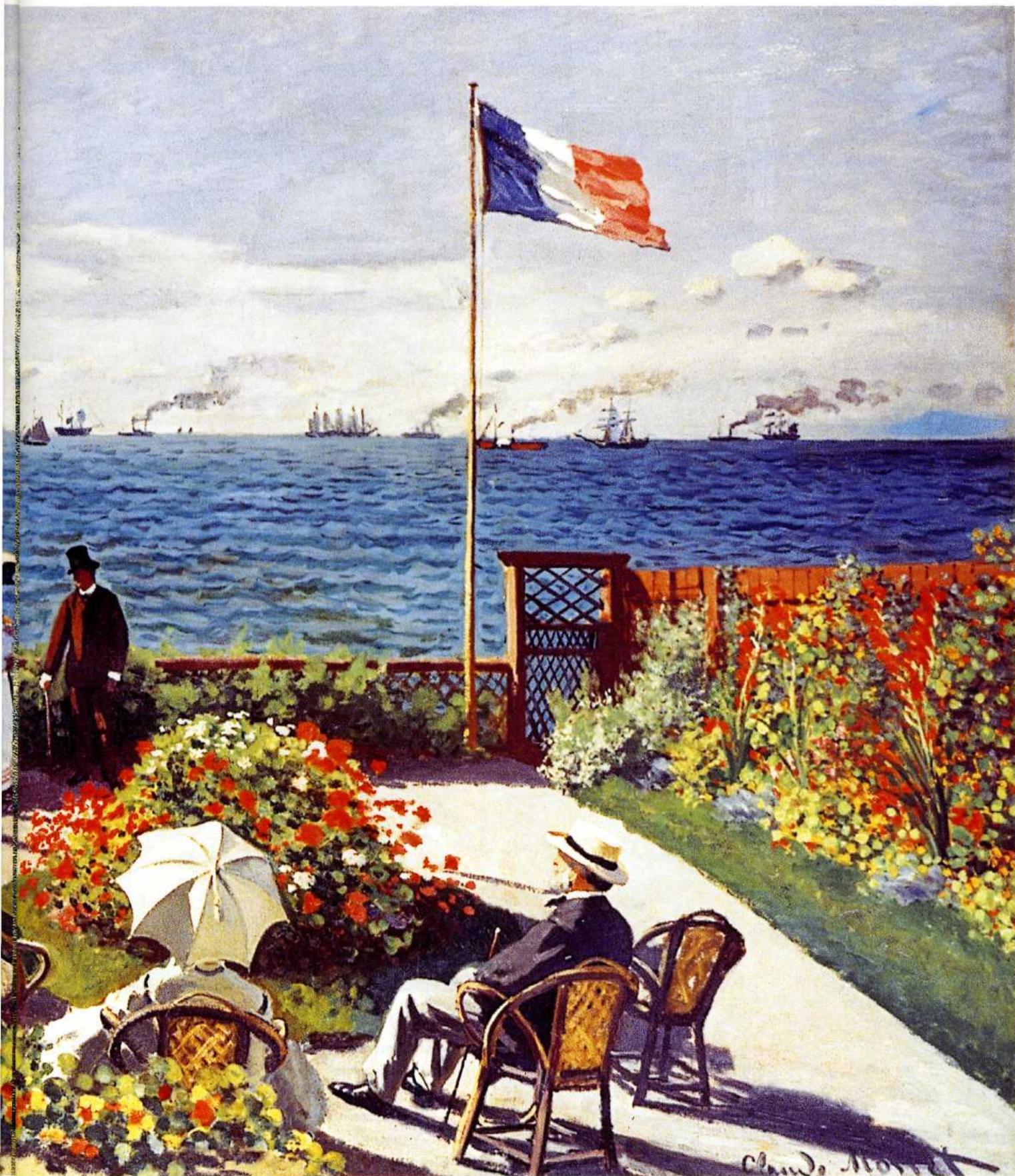
СЕЗАНН

▼ Терраса в Сен-Адрессе

1867; 98,1x129,9 см

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Впечатление. Восход солнца — 1873

Эта знаменитая картина в первоначальной версии должна была называться „Marine“ („Море“). Подпись художника, различимая возле даты „1872“, не соответствует подлинной дате создания картины. Моне неправильно датировал полотно, которое он рисовал в 1873 году, в Гавре, из окна гостиницы, обращенной фасадом к порту. Освещенные проникающими сквозь утреннюю мглу солнечными лучами силуэты кораблей подтверждают увлеченность импрессионистов наукой и техникой. Великие художники и реформаторы живописи, они были сыновьями XIX века, периода быстрого развития и прогресса.

Картина была внесена в каталог первой выставки созданного в 1874 году Анонимного общества художников (Société Anonyme d'artistes-peintres). Моне в последнюю минуту принимает решение о новом названии: „Впечатление. Восход солнца“. Выставка у известного фотографа Надара является очередной попыткой Моне, Писсарро, Ренуара, Дега, Мори-

Впечатление. Восход солнца

1873; 48x63 см
Музей Мармоттан,
Париж

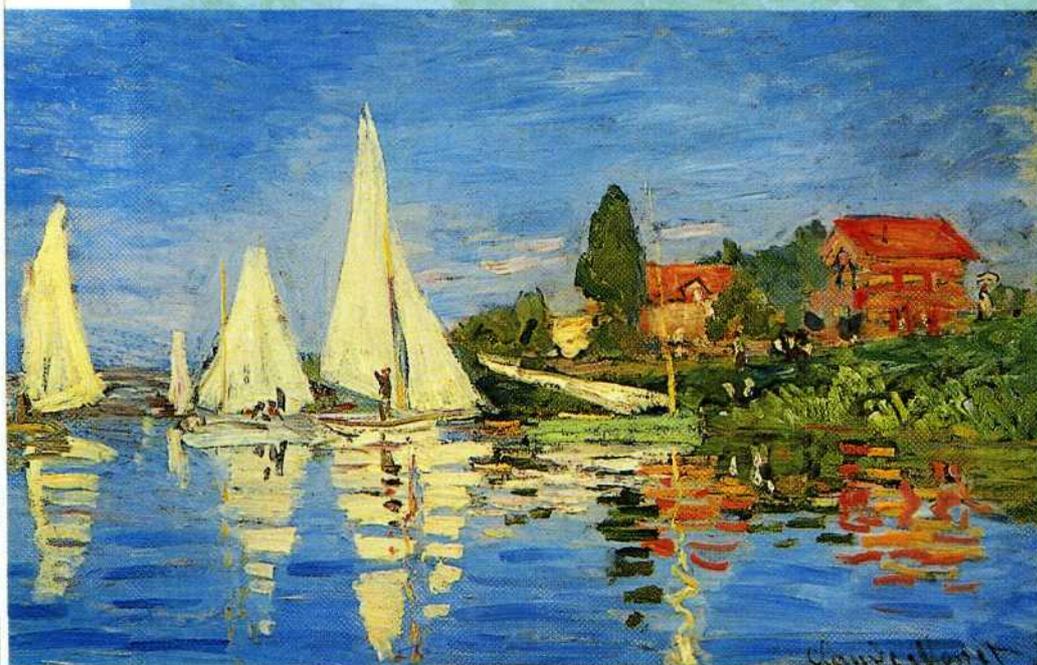

Техническое замечание

Техника импрессионистической живописи базируется на утверждении, что все оттенки разделяются на основные и дополнительные цвета. Чистые белый и черный сведены к минимуму. Пятна цвета наносятся на полотно быстрыми, мелкими движениями кисти и сливаются воедино, если рассматривать их с определенного расстояния. Картина как бы проявляется, когда на нее смотрят; глаз смотрящего дополняет работу художника. В „Регата в Аржантее“ дома и отражения предметов в воде показаны при помощи горизонтальных мазков кисти. Треугольные паруса нарисованы вертикально. Их белизна нарушена наличием желтых мачт и повторяется золотистыми отражениями в воде.

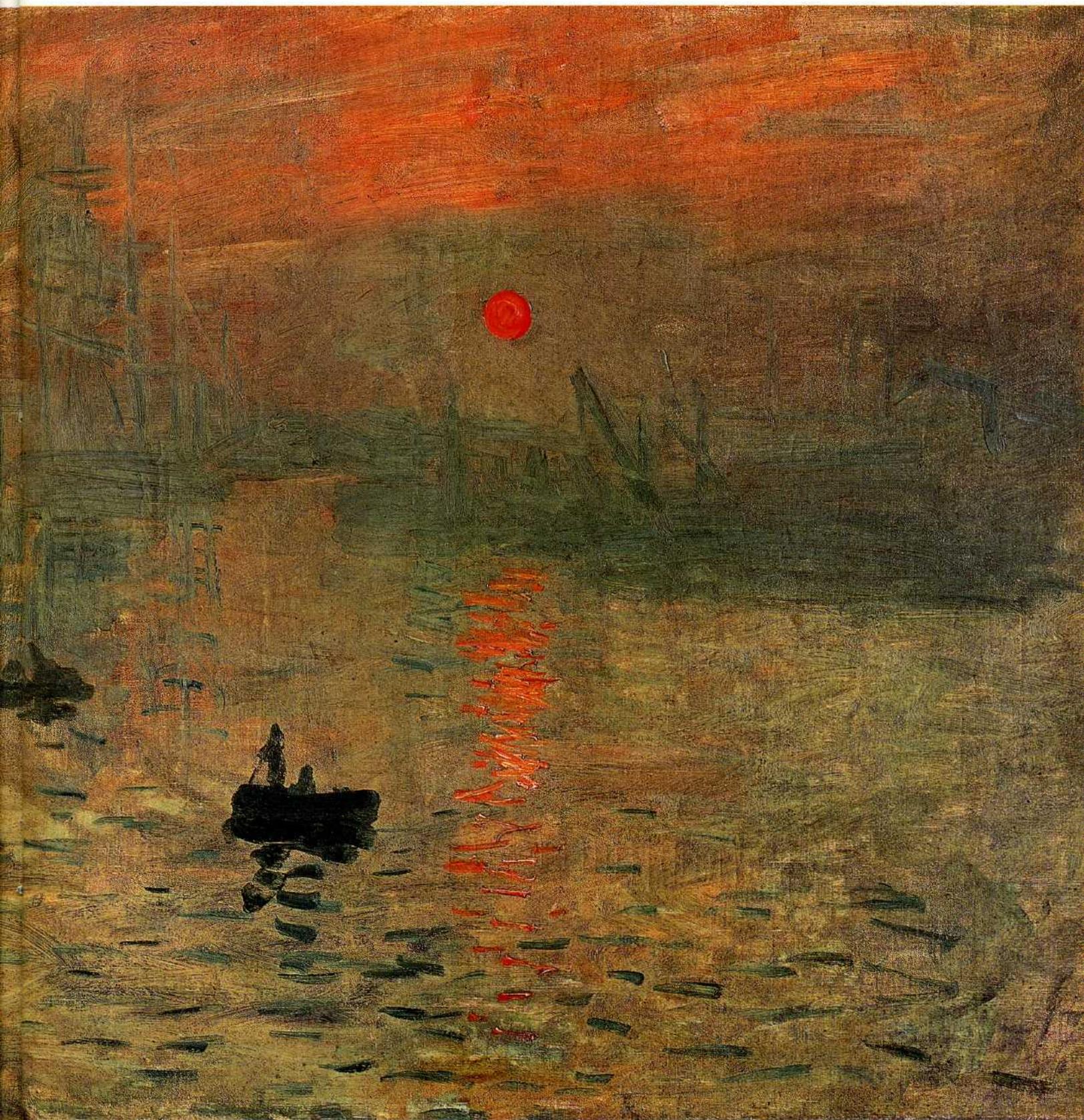
▼ Регата в Аржантее

1872; 48x75
Музей д'Орсэ, Париж

зо и других увлечь общественность своими художественными взглядами и найти покупателей картин. На стенах было размещено 165 картин. Критики восприняли выставку в штыки, продано было очень мало, да и то за гроши.

Зрители, привыкшие к живописи, представляющей религиозные или античные сцены, не были готовы к восприятию любимой импрессионистами сельской тематики, которая считалась

банальной и недостойной быть отображенной в искусстве. Ясная палитра и отсутствие четких контуров интерпретировались просто как неумение рисовать. В сатирическом журнале „Шаривари“ появляется статья Луи Леруа, иронически называющего молодых художников „импрессионистами“ (впечатлительными). Это оскорбительное (по замыслу Леруа) определение подхватывается художниками, которые с этой минуты так и будут

называться; протестует один Дега. Выставка приносит одни убытки, но приводит к появлению немногочисленных поклонников импрессионизма. Эрнест Ошад покупает „Впечатление...“. Несколько критиков защищает новое направление, отмечая в нем новаторские тенденции. Появляется несколько маршанов (продавцов живописи), которые ставят на молодых художников и начинают регулярно покупать их работы.

Вокзал Сен-Лазар — 1877

В конце 1876 года Моне работает в Париже над достижением в живописи эффекта тумана. Он скоро приходит к выводу, что больше всего для этих целей подходят водяной пар и белый дым от локомотивов поездов. Художник наблюдает, как клубы пара придают воздуху густоту,

глубину, форму и цвет. Как обычно без гроша в кармане, он просит Гюстава Кайботта заплатить арендную плату за мастерскую, арендованную им на улице Монсей около вокзала Сен-Лазар. Моне делает большое количество эскизов, но, неудовлетворенный результатами, решает рисовать внутри

самого вокзала, чтобы, в соответствии со своими принципами, „горячими“ ухватить изменяющиеся образы.

Готовый на все, чтобы достичь этой цели, он надевает свой лучший костюм и рубашку с кружевными манжетами, берет трость с золотым набалдашником и приходит к начальнику вокзала. „Я художник...“ — представляется он, производя впечатление известного и признанного мастера. Начальник, ошеломленный элегантностью Моне и убежденный, что имеет дело с важной персоной, идет навстречу

▲ Вокзал
Сен-Лазар
1877; 60x80 см
Институт искусств,
Чикаго

просьбе своего визитера. Железнодорожники задерживают прибытие поезда из Руана на полчаса, потому что художнику нужны вечерние цвета. Кочегар подбрасывает больше угля в топку, чтобы дым шел клубами... Когда Моне заканчивает работать, все ему низко кланяются.

Художник изображает архитектуру вокзала, металлическую конструкцию стеклянной крыши; обращает внимание на прозрачность стекла и „туманный“ эффект уносящегося пара.

В отличие от Мане и Кайботта, также писавших полотна, в которых фигурировал мост через железнодорожные пути,

но в другом ракурсе, Моне располагает полотно на одном уровне с железнодорожным движением. Клубы дыма являются признаком мощи современной техники, а не романтическим туманом. Серия из восемнадцати картин, изображающая вокзал Сен-Лазар, доказывает, что импрессионистам была очень близка тема технического прогресса. На их глазах возникает индустриальное общество, и,

как многие их современники, они интересуются этой идеей, которую в известной степени символизируют вокзалы и поезда. Железные дороги сокращают пространства, уменьшают расстояния, изменяют пейзаж и вызывают новые эмоции у пассажиров и людей, наблюдающих прибывающие и уходящие поезда.

Клод Моне представляет серию полотен „Вокзал Сен-Лазар“ в галерее Дюран-Рюэля во время Третьей выставки импрессионистов.

“ Я очень люблю творчество Моне. Он настоящий художник. Отличительной чертой его таланта является необыкновенная легкость исполнения, гибкий ум и живое, быстрое восприятие любой темы ”

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ

◀ Вокзал
Сен-Лазар
1877; 75,5x80 см
Музей д'Орсэ Париж

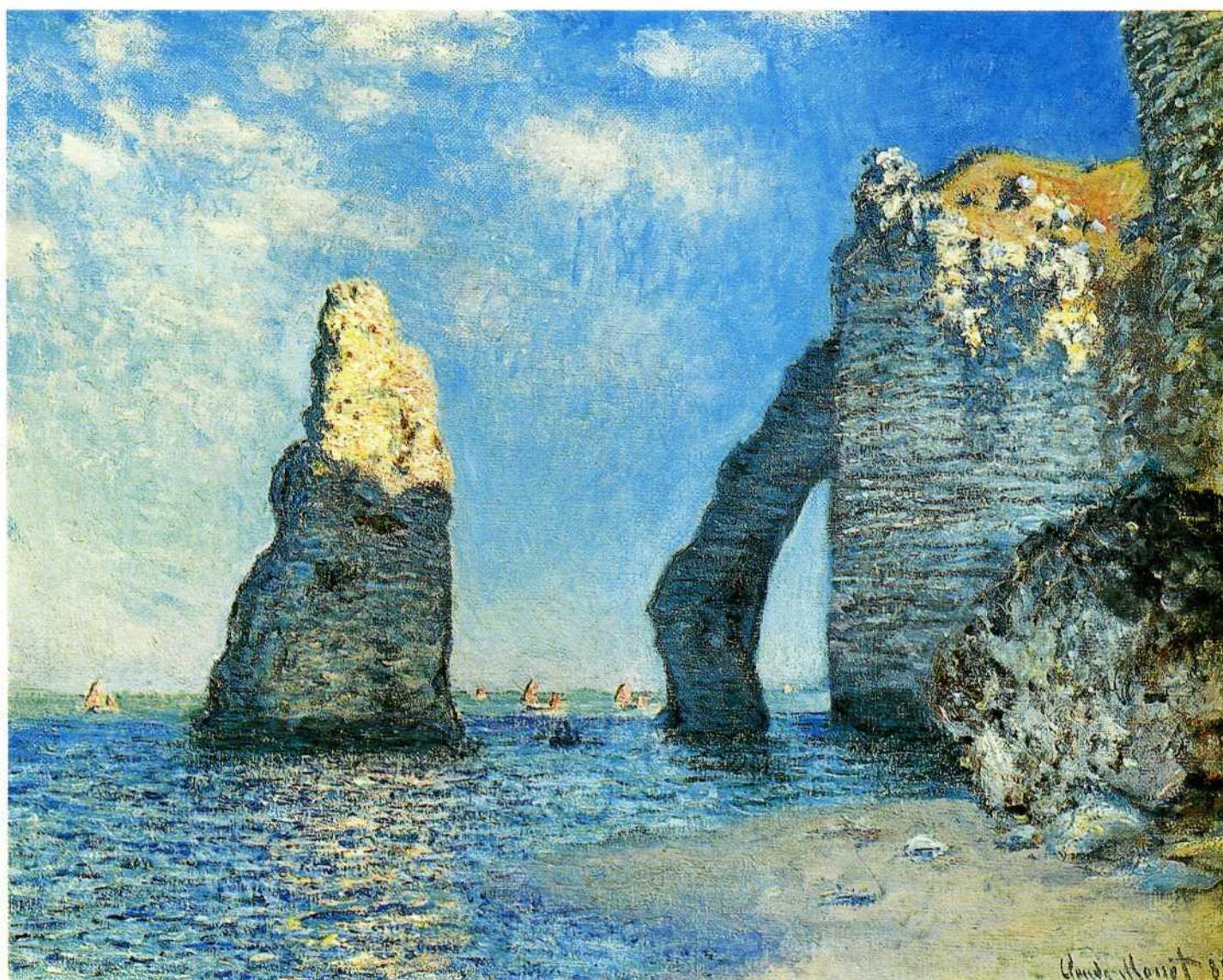
Ла Маннепорт — 1883

Впервые Моне рисует голландский городок Этрета в 1868 году. Вместе с Курбе и Александром Дюма он восхищается знаменитой возвышающейся над морем скалой, приблизиться к которой можно только во время отлива. Несмотря на ветер, Моне устанавливает мольберт на мокром песке и работает. В 1882 году он пишет нормандское побережье в Дьеше и Пурвиле. Дюран-Рюэль заказал у него несколько морских пейзажей, которые хорошо продавались. „Это наводит на мысль о том количестве труда, который меня ожидает, — пишет Клод Алисе. — Я слишком долго мучаюсь с каждым полотном, ничто мне не нравится, а пейзаж меняется очень быстро“. В 1883 году Моне приезжает в Этрета. „Собираюсь написать большую картину с прибрежными скалами Этрета, хотя это и рискованное дело после Курбе, который прекрасно это сделал“, — пишет он Алисе 1 февраля.

Моне приближается к скалам и „уменьшает“ небо, поднимая вверх ли-

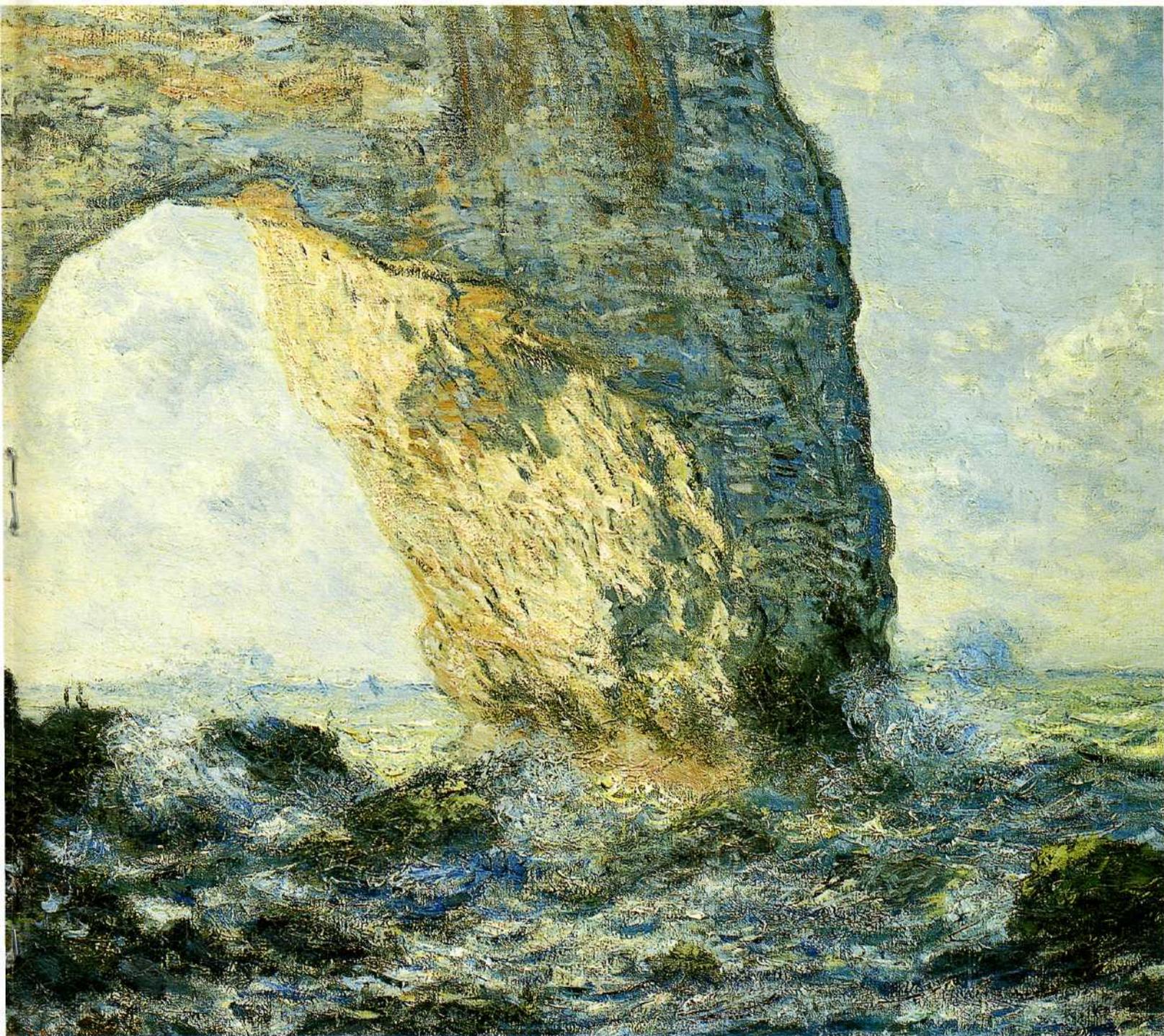
▼ Этрета. Ворота д'Аваль

1883; 81x100 см
Музей изящных искусств,
Лион

◀ Скалы и морской берег в бухте д'Аваль

1885; 64,9x81,1 см
Институт искусств
С.Е.Ф. Кларка,
Уильямстаун

нию горизонта. Появляется картина в светло-охристых тонах, в которой скалы и волны отражают свет как зеркало („Этрета. Ворота д’Аваль“). После нее Моне пишет целую серию полотен — своего рода эскизы скал, наблюдаемых с близкого расстояния или с другой стороны каменистого пляжа. В Этрета Моне начинает художественные исследования камня. Он продолжит их значительно позже в серии „Соборы“. Камень служит ему для исследования освещения.

Вечером, после дня, проведенного на море, Моне общается с живущим в отеле „Прекрасная Эрнестин“ Мопассаном. Знаменитый писатель вспоминал: „Мы часто отпраплялись с Моне на поиски впечатлений. Художник превра-

щался в охотника за образами. За ним следовало несколько детей, которые несли пять или шесть полотен, отображавших одну и ту же тему в разное время дня и при разном освещении. Он

“ Он набрал полные пригоршни ливня, пронесшегося над морем, и бросил его на полотно ”

ГИ ДЕ МОПАССАН, 1886

начинал работу над одним из них, а потом, когда небо менялось, приступал к следующему... Художник ждал, подстергал солнечный свет и тени, ловил несколькими движениями кисти блеснувший луч или проплывающее мимо облако и быстро наносил их на полотно. Я видел, как он таким образом „ухватил“ сверкающий водопад света, брызнувший на белую скалу, запечатлел его в струе желтоватых тонов и получил удивительный эффект неуловимой, но ослепительно яркой вспышки света“.

Маннепорт, ▲
Этрета

1883; 65,4x81,3 см
Музей Метрополитен,
Нью-Йорк

Женщина с зонтиком — 1886

Впервые Моне пишет „Женщину с зонтиком“ в 1875 году. Тогда ему позировали Камилла и маленький Жан. Через одиннадцать лет он возвращается к той же теме. Уже три года он живет в Живерни, где в сельской обстановке любит рисовать дочерей Алисы Ошад. Для новой версии „Женщины с зонтиком“ Моне выбирает красавицу Сюзанну, которая в 1892 году станет женой американского художника Теодора Эрл-Батлера. Как и раньше, картина изображает молодую женщину, идущую через колеблющийся от ветра луг. Но в этот раз цвета более деликатны, а техника письма — более скрупулезная. Порыв ветра подчеркнут развевающейся шалью, изменением формы платья и движением травы.

Когда в 1886 году Моне пишет Сюзанну, он уже не угнетен материальными проблемами, как это было в молодости. Известный маршан Дюран-Рюэль регулярно покупает его полотна. К художнику приходит известность. В 1886

году организована последняя выставка импрессионистов. Моне не принимает в ней участия, поскольку не согласен с позицией Сера и Сислея. Но в то же время он соглашается на предложение Дюран-Рюэля, который в этом же году решает представить картины импрессионистов в Соединенных Штатах. Крупная выставка насчитывает 300 полотен, из которых 48 — это картины Моне, который быстро становится самым прославленным художником-импрессионистом в Америке.

Три года спустя, в 1889 году, в то время когда Франция празднует столетие Французской революции, другой парижский маршан Жорж Пти организовывает ретроспективную выставку живописи Моне и гравюр Родена. Оба великих художника родились почти одновременно: 12 ноября 1840 года — Роден и 14 ноября 1840 года — Моне. Выставка пользуется огромным успехом. Моне уже известный и признанный художник.

Женщина с зонтиком, повернувшаяся вправо

1886; 131x88 см
Музей д'Орсэ, Париж

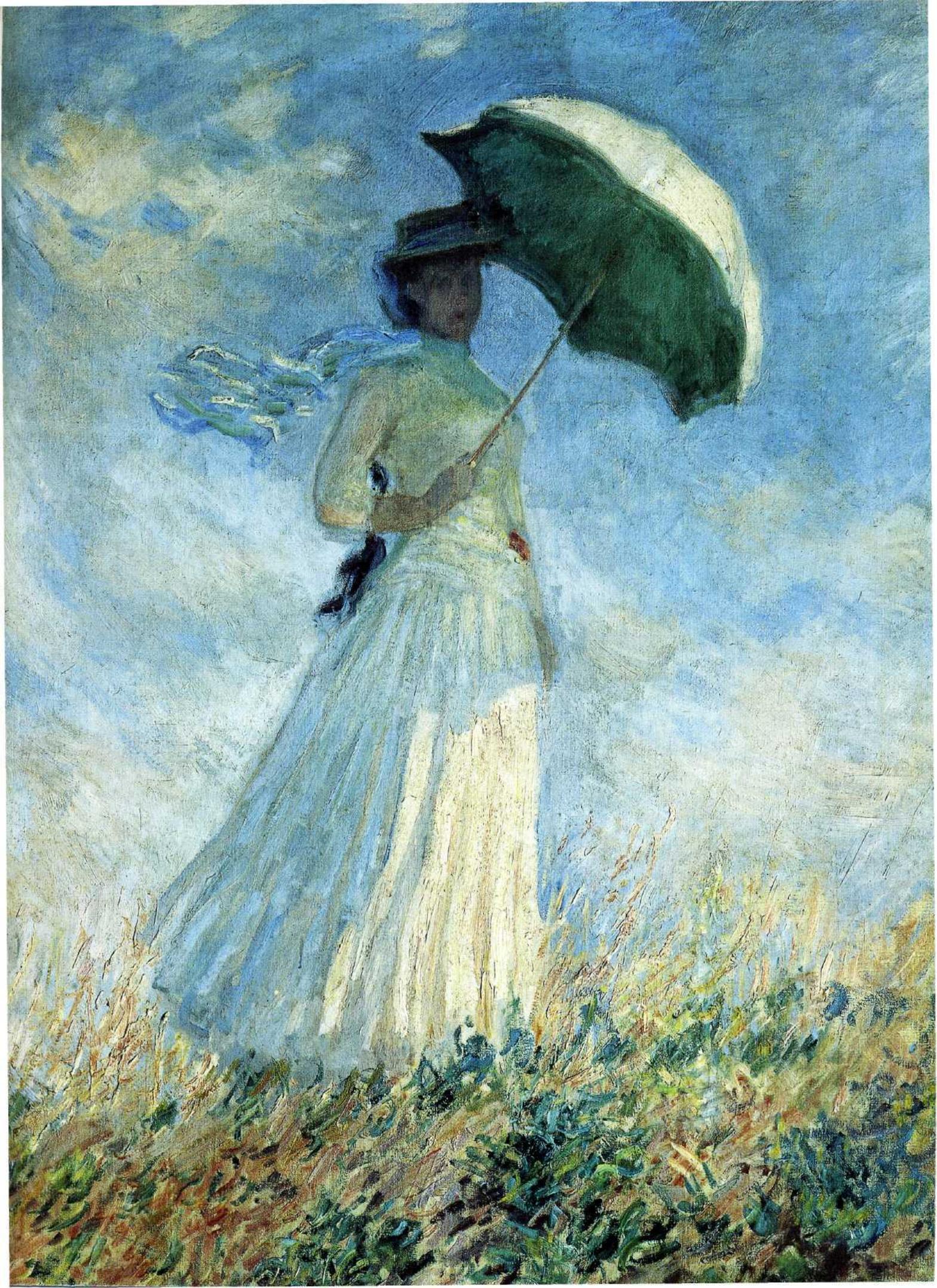
“**Надо мыслить таким образом: здесь я вижу квадратик неба, здесь — пятно румян, и рисовать точно так, как вы это видите, сохраняя их форму и цвет, — и это приведет к появлению личного, наивного видения ситуации, на которую смотришь**”

МОНЕ — МОЛОДОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ХУДОЖНИЦЕ

Прогулка. Женщина с зонтиком

1875; 100x81 см
Национальная галерея искусств,
Вашингтон

Стога — 1890—1891

Стог сена около
Живерни

Ок. 1889; 60,5x81,5
Музей Пушкина, Москва

Тема стога в живописи не нова; до Моне ее уже использовали Милле, Гоген, Писсарро и Ван Гог, — каждый по-своему. Моне внедряет два новаторских элемента: тематическую серию и способ видения света. С помощью систематически организованной серии мы имеем возможность рассматривать один и тот же мотив при изменяющем-

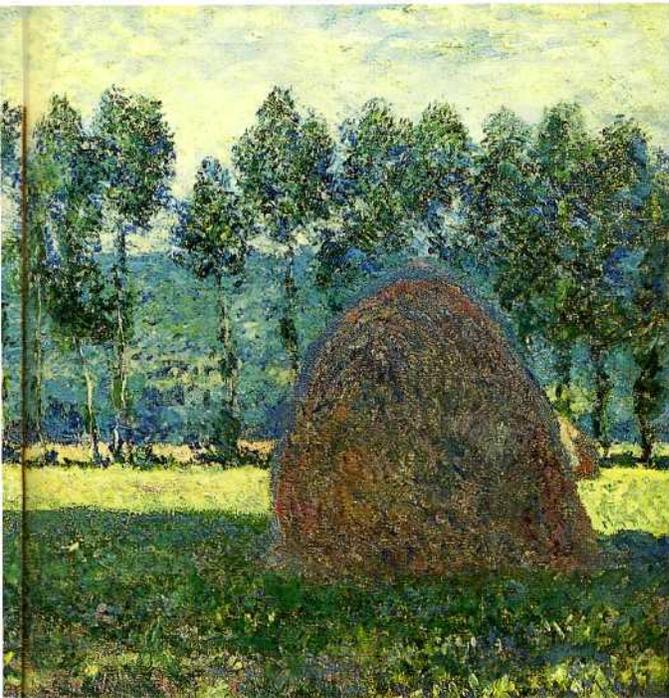
ся в зависимости от времени суток освещении. Моне хочет показать в своих картинах ход времени. Он пишет: „Я долго работаю над новой серией, хотя в это время года солнце са-

дится так быстро, что я за ним не успеваю... Это приводит меня в отчаяние, но с каждым разом я убеждаюсь в необходимости и оправданности своих стараний. Я могу найти то, что ищу: мимолетную из-

**“ Полотна ослепительны, и,
бесспорно, в них чувствуется
рука мастера ”**

ПИССАРО

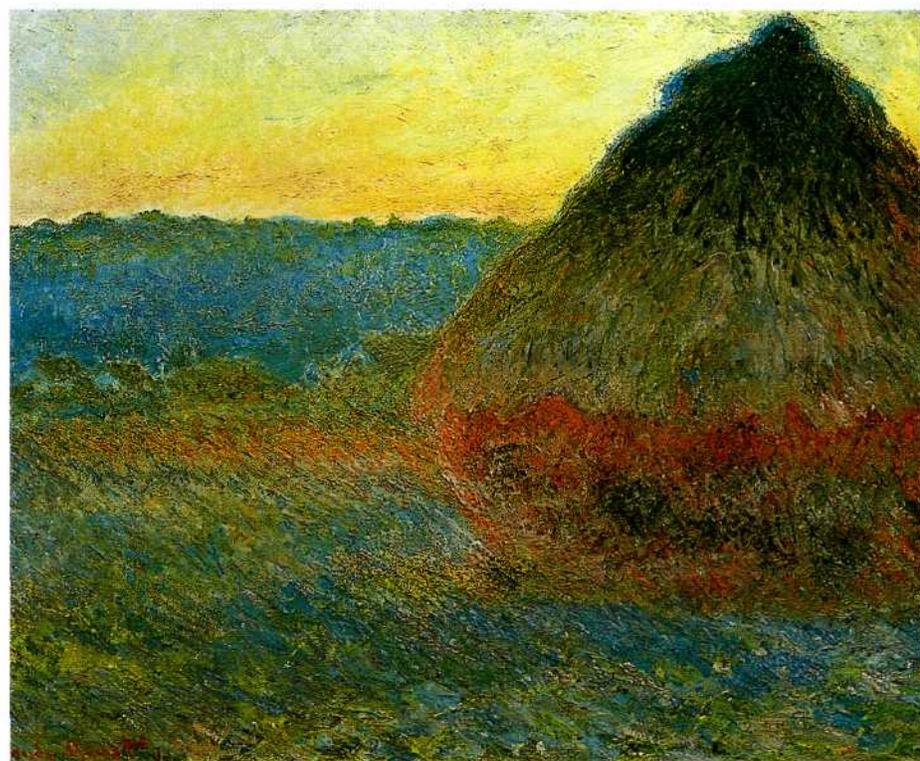
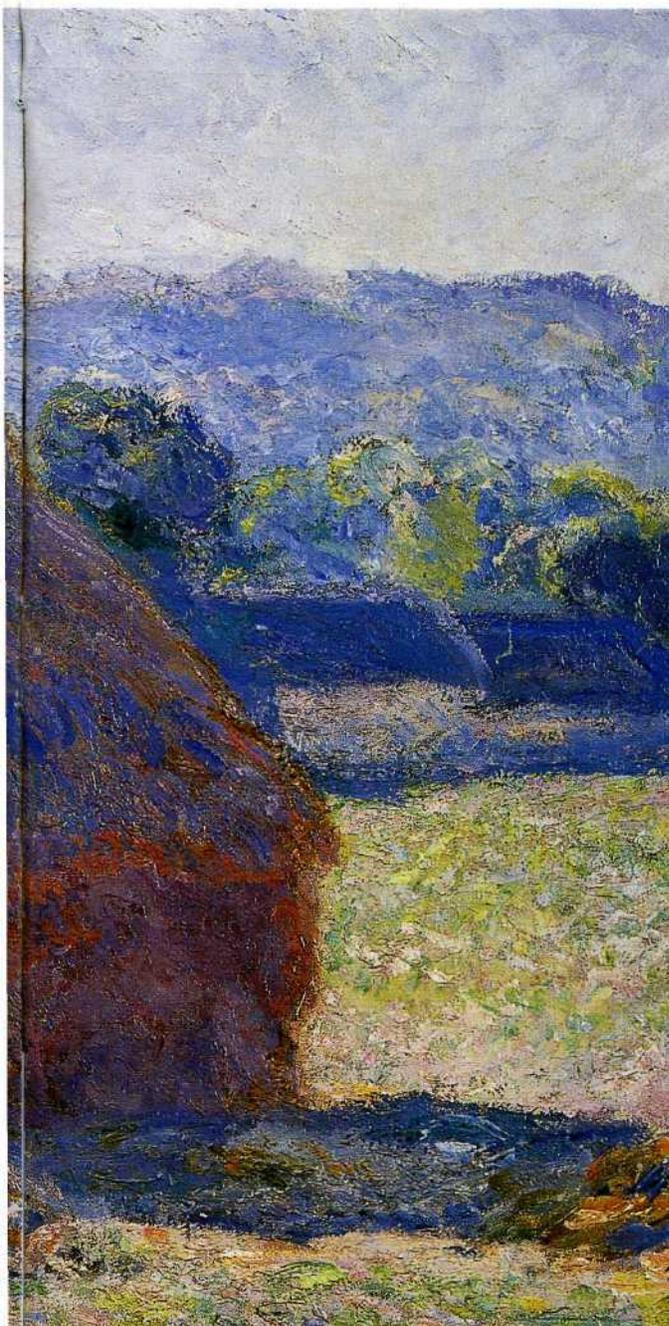

менчивость света, покрывающего растительность повсюду“. В 1888 году Моне делает этюды стогов около Живерни. Через год он возвращается к этой теме в период страды. На протяжении нескольких месяцев Клод упорно работает. Он рисует поля, освещенные последними бликами лета, те же поля — красно-рыжие осенью, а еще позже — покрытые снегом. Некоторым образом он может посвятить всего около 15 минут в день (настолько быстро меняется выбранное им освещение); он возвращается к ним каждый день в одно и то же время. Злится и нервничает, когда у него не получается добиться нужного эффекта, даже уничтожает полотна...

Работа над „Стогами“ прерывается из-за дела „Олимпии“. В 1889 году Моне проникся мыслью выкупить эту картину у вдовы Мане, чтобы подарить ее Лувру. Он объявляет сбор денег, который первым поддерживает доктор Беллио, влюбленный в импрессионизм. В течение нескольких месяцев Моне посвящает все свое время и энергию

▼ Впечатления
Оранжевые
и Голубые; Стог
1891; 73x92 см
Частные собрания

◀ Стога, конец лета в Живерни

1890—1891; 60x100 см
Музей д'Орсэ, Париж

пропаганде дела „Олимпии“; он считает это своим долгом по отношению к памяти Мане. Было собрано двести тысяч франков, и в ноябре 1890 года „Олимпия“ была подарена Люксембургскому музею. В Лувре картина появилась только в 1907 году.

У погруженного в это дело Моне почти не оставалось времени на живопись. Кроме того, лето 1890 года было пасмурным и дождливым. Начатые „Стога“ заканчивались уже в мастерской. Моне добавляет по памяти оранжевые, голубые и фиолетово-розовые тона.

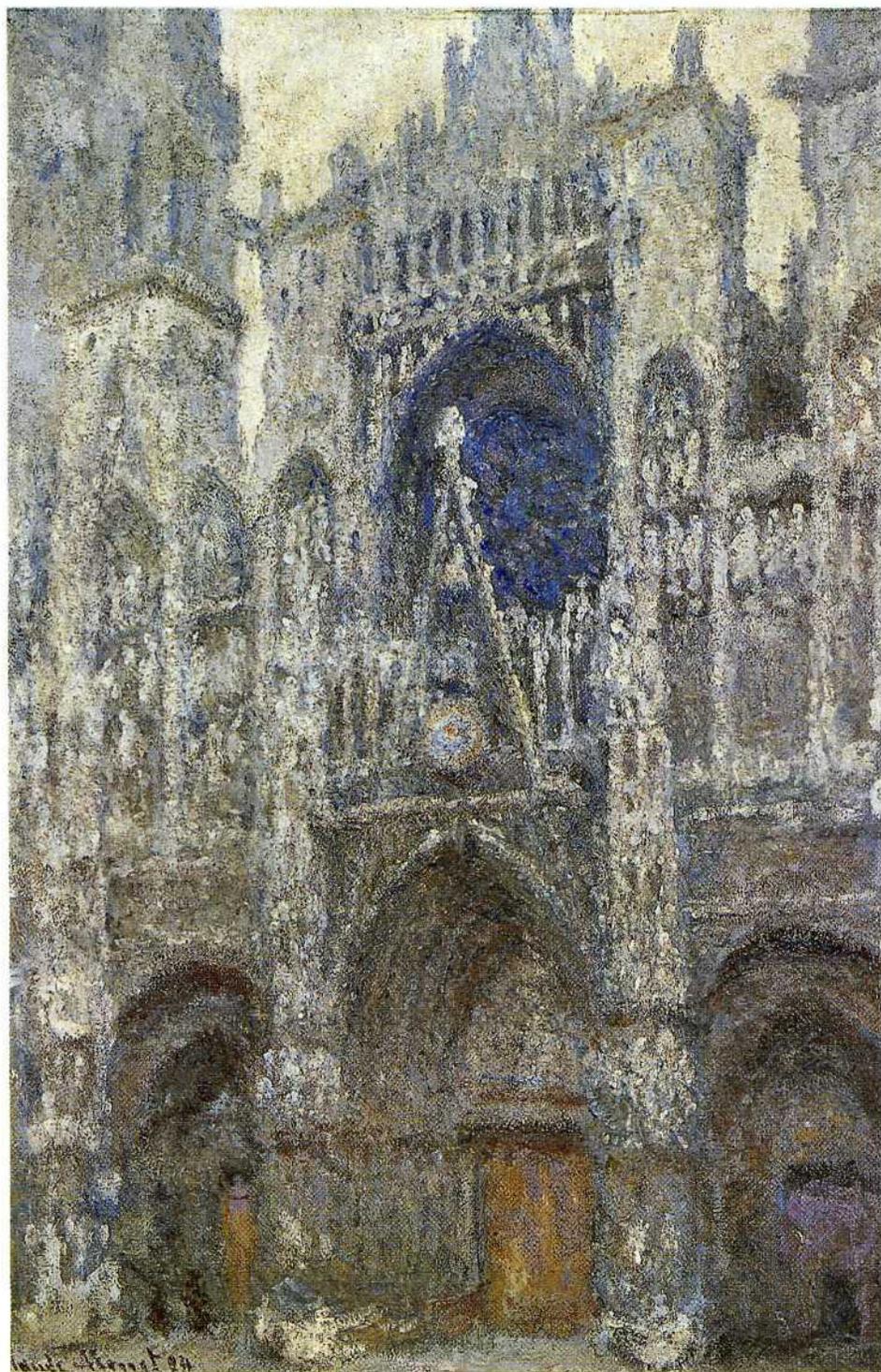
На выставке у Дюран-Рюэля пятнадцать картин этой серии вызывают всеобщее восхищение, несмотря на высокую цену (4000—6000 франков за полотно). Особым успехом пользуются полотна, написанные на закате солнца.

Собор в Руане — 1892—1893

Соборы — это еще одна знаменитая серия Моне, состоящая из тридцати полотен. Художник решает сконцентрироваться на отдельных фрагментах готического собора и выбирает портал, башню святого Мартина и башню Альбане. Его интересует исключительно игра света на камне, небо и земля почти перестают существовать. С рассвета Моне уже в ожидании: сообразно со своей технологией, он рисует много полотен одного и того же фрагмента, чтобы уловить соответствующие световые эффекты. „Чем скорее продвигается моя работа, тем труднее показать то, что я чувствую. Всю ночь меня мучили кошмары: собор падал на меня, он был то голубой, то розовый, то желтый“, — доверяется он другу и будуще-

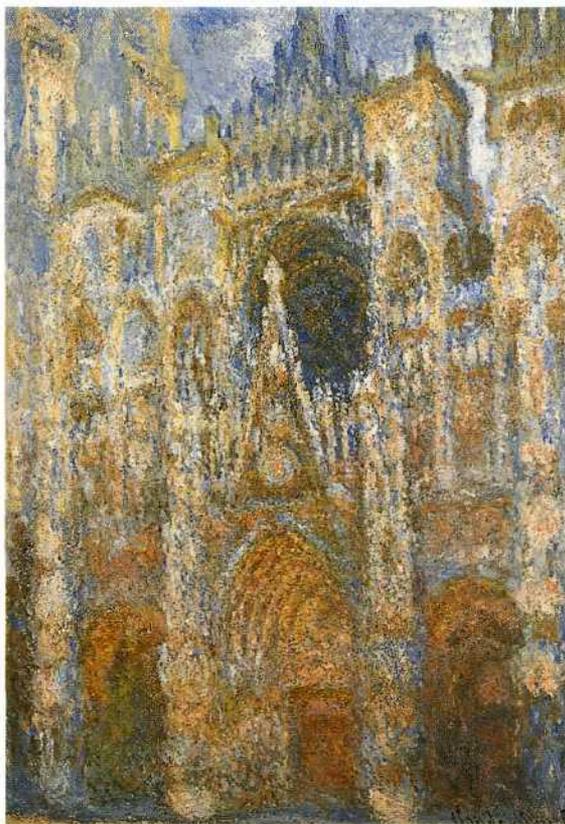
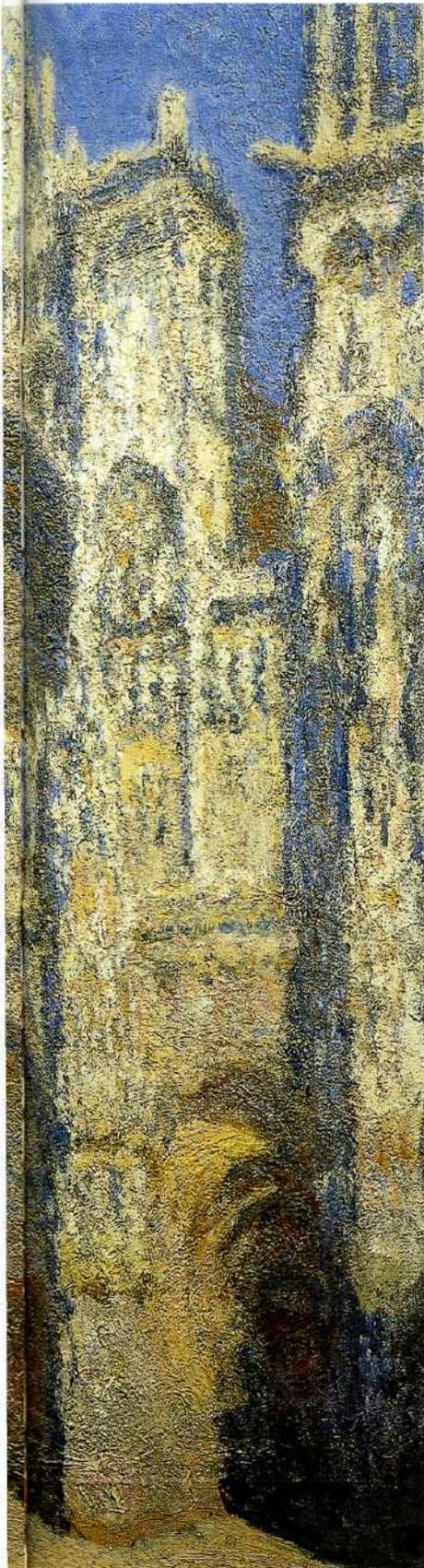
▼ Собор в Руане,
портал в сером
тоне

1892; 100x65 см
Музей д'Орсэ, Париж

Собор в Руане
в утреннем солнце

1894; 106x73 см
Музей д'Орсе, Париж

Собор в Руане в солнце

1894; 107x73 см
Музей д'Орсе, Париж

му биографу — Гюставу Жеффруа.

После возвращения из Руана Моне оставляет картины нераспакованными. Если он и достает одну из них, то только лишь для того, чтобы продолжить над ней работать. Ожидаемая всеми руанская серия будет представлена только лишь в 1895 году. Художник хочет, чтобы двадцать картин серии „Соборы“ продавались не по одной, а всей серией, — при том, что каждая из них оценена в 15000 франков!

„Соборы“ вызывают противоречивую реакцию, хотя Сезанн, Писсарро и Клемансо принимают их с энтузиазмом. Клемансо даже пишет статью „Революция соборов“ и говорит о том, что „неподвижный предмет с большой силой подчеркивает движение света“.

Вопреки воле Моне „Соборы“ были проданы разным лицам, и сегодня их можно найти в музеях Франции, Соединенных Штатов и России.

„Соборы“ оказали влияние на многих художников XX века. Французский художник Фаутрир говорил, что эта серия

радикально изменила способ мышления нескольких поколений художников. Американец Рой Лихтенштейн в появившихся в 1969 году трех работах, названных „Собор в Руане“, непосредственно обращается к теме, предложенной Моне.

Техническое замечание

С течением времени Моне наносит на полотно с каждым разом все более толстый слой краски, выделение отдельных цветов менее заметно, чем в начале его творчества. Краски и фрагменты картины сливаются и соединяются между собой. Благодаря этому складывается впечатление, как будто свет живет в самой картине. В солнце и в тени, в прозрачном весеннем дне и в серое зимнее время — камень насыщен цветными красками. У Моне тень становится цветом, а цвет — игрой света.

Собор в Руане
в полдень

1894
Музей им. Пушкина, Москва

Темза в Лондоне — 1903

Моне открыл Тернера (1775—1851) еще во время пребывания в Лондоне в 1870 году. Его поразила воздушная легкость живописи англичанина. Их объединял настойчивый поиск способа воплощения в полотне мимолетного впечатления, но романтизм Тернера кажется неприемлемым для Моне.

Через тридцать лет Моне возвращается на берега Темзы, которая помнит его молодость. Он хочет посвятить свою новую серию лондонскому туману: „Я попробую запечатлеть здесь несколько эффектов, связанных с потрясающим туманом над Темзой“. В Лондоне его навещают Клемансо и Жеффруа, который вспоминал: „Время от времени он прерывал работу и говорил: „Уже нет солнца“. Перед нами неслась свои волны слабо видимая в тумане Темза, по ней плыла одинокая лодка, подобная призраку. Надо было домысливать мосты, на которых почти недосыгаемое движение оживляло густую завесу тумана: по Черинг-Кросс

проходили поезда, по мосту Ватерлоо проезжали omnibusы, дым принимал определенные формы, чтобы вскоре растечься по просторам... Неожиданно Моне хватал кисть и палитру и говорил: „Вернулось солнце“. Только он его и видел. Мы смотрели в пустоту. Перед нами расстилалась серая вата невыразительных форм, зависшие в пустоте мосты, быстро пропадающая дымка и еле види-

**“ Моне обладал
необыкновенным зрением.
Благодаря чувствительной
сетчатке глаза... в его
картинах рождалась
возвышенная гармония,
в которой мы находим
отражение гармонии
Вселенной ”**

КЛЕМАНСО

мая Темза. Мы старались смотреть с большим вниманием, чтобы открыть тайну, и только спустя некоторое время могли заметить отдаленный, бледный след лучей, которые пытались проникнуть в этот неподвижный мир“.

Моне написал в Лондоне около ста картин. В мае 1904 года галерея Дюран-Рюэля представляет 37 его полотен под общим названием „Виды Темзы в Лондоне“ (1900—1904). Лондонская серия разбивается на три группы полотен с названиями: „Мост Ватерлоо“, „Черинг-Кросс“ и „Лондон, Парламент“.

◀ Мост Ватерлоо

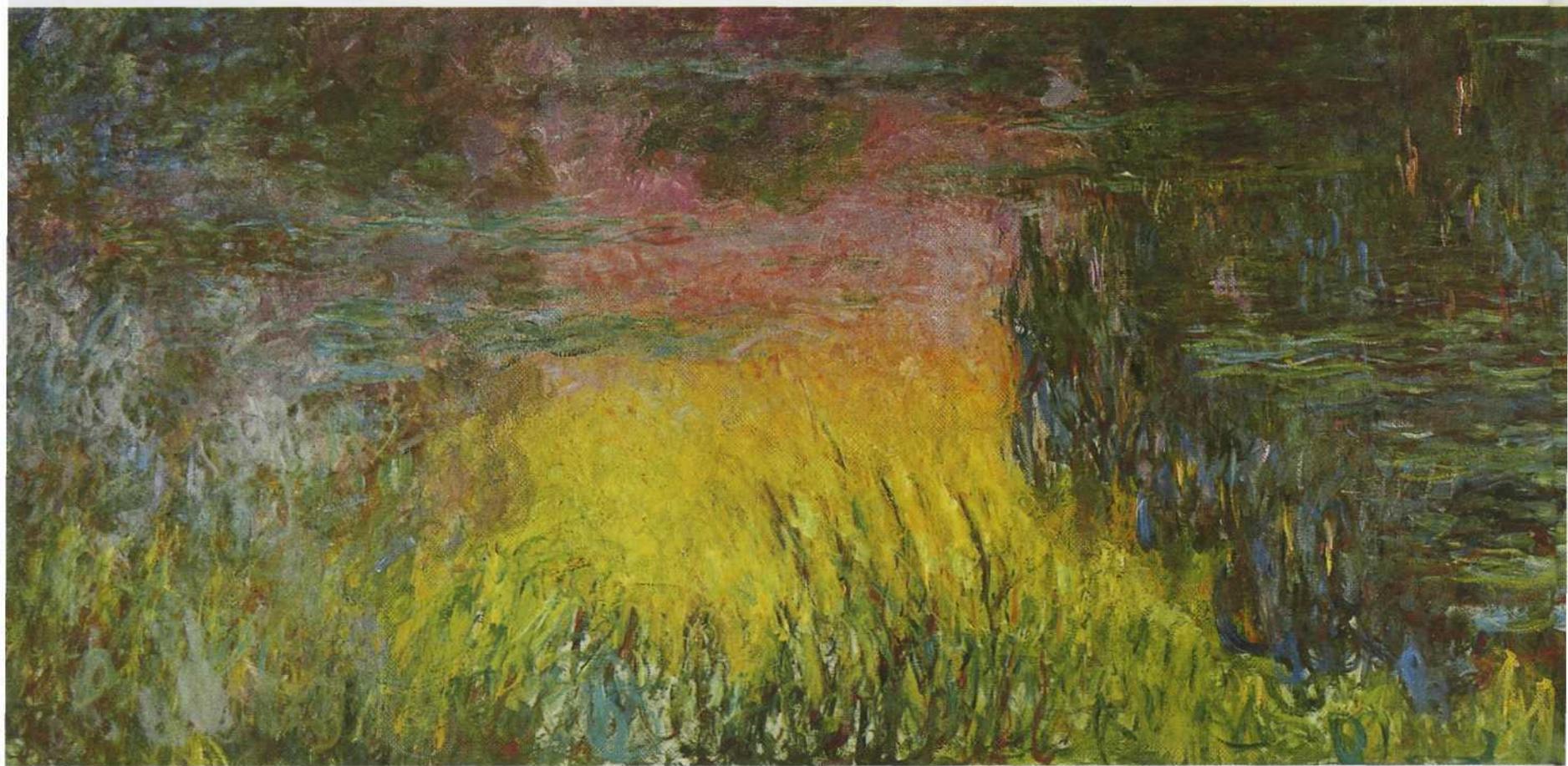
Пастель
Ок. 1903, 31x50 см
Частные собрания

Лондон, Парламент, ▲
Вестминстерская башня
1903; 81x82 см
Музей изящных искусств, Гавр

Кувшинки — 1916—1926

„Сад Моне можно считать одним из его творений. С удивительной тонкостью художник света переделал природу таким образом, чтобы она помогала ему в творчестве, — писал Клемансо. — Сад был продолжением его мастерской“. Берта Моризо не случайно называла Моне „художником вод“. Больше всего Клод любит наблюдать пруд с водяными лилиями, смотреть на розовые и зеленоватые отблески на неподвижной воде, отображение деревьев и облаков, тени кувшинок, колыхание застилающих дно растений и тень перекинутого через пруд японского мостика.

С 1892 года водные пейзажи захватывают Моне, и он все чаще рисует пруд с кувшинками из собственного сада. В 1900 году в галерее Дюран-Рюэля были выставлены десять полотен серии „Пруд с кувшинками“. Девять лет спустя та же галерея экспонировала уже сорок восемь картин из серии „Кувшинки“.

Но в 1911 году, после смерти второй жены, Моне прекращает работу. Он сломлен душевно и долгое время не пишет. Только после общения с Клемансо в 1914 году возвращается к мольберту. Моне начинает работу над серией монументаль-

ных „Декоративных панно с кувшинками“.

Художник писал их в специально построенной для этой цели в Живерни просторной мастерской, где было организовано верхнее освещение.

В ноябре 1918 года, через несколько дней после окончания войны, Клемансо, которого французы называли „тигром“ и „отцом победы“, едет в Живерни. Уже известно, что Моне завещает своей стране серию „Декоративные панно с кувшинками“, но они окажутся в музее только после смерти художника: при жизни Моне не хотел рас-

ставаться с главными, итоговыми работами своего творчества.

Моне считал этот дар своим вкладом в победу в войне 1914—1918 гг. После принятия решения о передаче „Кувшинок“ начинаются поиски места, в котором мог бы быть размещен дар Мо-

не. Выбор падает на парижский музей Оранжери, расположенный в садах Тюильри по соседству с Лувром. Открытие экспозиции состоится, когда Моне уже не будет в живых.

Перед смертью мастер из Живерни еще раз сформулирует определение импрессионизма: „Импрессионизм — это ощущение минуты... это вопрос инстинкта“.

“...Я погружен в работу. Эти пейзажи с водой и отражениями в ней стали моим наваждением”

МОНЕ, 11 АВГУСТА 1908

▼ Кувшинки,
Закат солнца
1914—1918; 197х594 см
Музей Оранжери, Париж

▲ Пруд с кувшинками
1900; 89,5х100 см
Музей д'Орсэ, Париж

Кувшинки. Две ивы ▼
(средний фрагмент)

1916—1926
Музей Оранжери, Париж

Моне-импрессионист

В своей любви к природе импрессионисты являются наследниками романтической живописи и барбизонцев. У первым восставшего против академических канонов Делакруа, который старше них на одно поколение, они учатся ценить цвет. С реалистами из барбизонской школы импрессионистов связывают тематические интересы и отсутствие пренебрежения к мотивам, заимствованным из обыденной жизни. Также большое влияние на Моне оказали Буден и Йонгкинд — пейзажисты, изучавшие художественные эффекты, которые дают небо и море. Дальнейшее становление Моне как импрессиониста происходило в Ла Гренуэйре, где они рисовали вместе с Ренуаром на берегу Сены.

Импрессионисты и барбизонцы

Барбизонцы, или барбизонская школа — это группа французских пейзажистов, в которую входили Руссо, Дюпре, Дюбиньи и Труайон, работавших в деревушке Барбизон неподалеку от Парижа. Реалисты из барбизонской школы не рисовали картины на природе. В сельской местности они делали эскизы и „размечали“ цвета. Сами картины создавались уже в мастерских. Тем не менее, принцип обсуждения темы на природе уже являлся отходом от академической традиции, согласно которой ценность пейзажа состоит исключительно в символике, а не в эстетике. Место богов и нимф на картинах академических художников у барбизонцев занимают обычные люди. Нередко это крестьяне, изображенные во время рабо-

ты. Эта „демократическая живопись“ сталкивается с сокрушительной критикой со стороны графа Ньверкерка, который в то время выполнял обязанности министра культуры. Барбизонцы отбрасывают „искусственное“ искусство. Они — поклонники реализма не только в технике, но и прежде всего в выборе тем. „Живопись — это искусство конкретики“, — в 1891 году пишет Курбе.

Открытая в 1839 году Дагером фотография привела к изменению видения пейзажа. Фотографией в равной степени интересуются как Камиль Коро, так и импрессионисты. Возможность плоской черно-белой фотографической фиксации приводит к изменению роли контраста между затененными и освещенными местами в живописи. Под влиянием фотографии изменилось и восприятие движения, которое, будучи зафиксированным первыми фотоаппаратами, не давало четкой картины, было смазанным. Известно, что во время работы над полотном „Бульвар Капуцинов“ Моне пользовался фотографиями. Выставленное у Надара, это полотно вызвало известный комментарий критика искусства Луи Леруа, который спрашивал, что означают „...множество темных капелек в нижней части картины. Разве это пешеходы? Художник просто смеется над нами!“

В 1863 году Моне и его друзья проводят лето в деревушке Шайи, в лесу Фонтенбло. Они останавливаются в отеле „Под белым конем“, в котором хозяин Паллард готовит пышное угощение, — а Моне любит хорошо поесть. Вскоре закончи-

▼ Клод Моне: Отель Роше Нойрез

1870; 80x55 см
Музей д'Орсэ, Париж

◀ Клод Моне: Окрестности Шайи, лес Фонтенбло

1866; 43,55x55 см
Музей д'Орсэ, Париж

Выставленное на Салоне, это полотно свидетельствует о влиянии барбизонской школы на творчество Моне

▶ Эжен Буден: Пляж в Трувиле

1860; 18,2x46,2
Национальная галерея,
Лондон

Прежде чем стать другом, Моне был учеником Будена. Они вместе рисуют в Трувиле в 1870 году

Гюстав Курбе: **Мастерская художника**

1855; 359x598 см
Музей д'Орсэ, Париж

Картина кисти Курбе показывает мир мастерской, в которой учились молодые импрессионисты. Они последуют совету Курбе: „Пиши то, что видишь, то, что слышишь, и то, что хочешь писать!“

лись деньги, и друзья потихоньку перебираются в более дешевый „Золотой Лев“, который раньше был постояльм двором для дилижансов. Одетые в серые защитные рубашки и фетровые шляпы, художники каждое утро отправляются в лес, прихватив с собой мольберты, подрамники и краски. С недавнего времени краски можно приобрести в металлических тюбиках, что облегчает рисование на природе. Некоторые историки искусства даже утверждают, что импрессионизма не было бы без банального изобретения краски в тюбике.

Иногда в лесу Моне с товарищами встречает барбизонцев или фотографов. Все это искатели природного „образа“, который можно запечатлеть на полотне или фотографическом

клинше. Вечером, проголодавшись, друзья возвращаются на постояльм двор, съедают горячий суп с кусочками черствого хлеба „на закуску“, пьют вино и заканчивают день вместе с заходом солнца, поскольку работали с самого утра.

“ Я никогда не переносил теорий. Единственной моей заслугой является непосредственное рисование с натуры ”

КЛОД МОНЕ

Летом 1865 года Моне поранил ногу. Его друг Базиль, который кроме живописи изучал и медицину, придумал приспособление, благодаря которому больная нога постоянно промывалась холодной водой. В музее д'Орсэ можно увидеть запечатлевшую этот случай картину Базилья, названную „Импровизированная неотложная помощь“.

Терапия быстро дала результаты, и Моне вернулся к работе над начатым ранее „Завтраком на траве“. Его навещает Курбе, который

оказывает художнику материальную помощь и дает советы, порой сильно надоедавшие Клоду.

Два провидца

„То, что я стал художником, — заслуга Будена“, — утверждал Моне. Буден родился в приморском городе Онфлере, в Нормандии. Он много рисовал морское побережье. Коро называл его „королем небосвода“. Впервые Моне увидел картины Будена еще в юности, и они ему не понравились. Однако вскоре он изменил свое мнение, познакомившись с Буденом лично. Буден посвящает начинающему художнику много времени. Он берет его на общие прогулки, во время которых пишет сам и убеждает Моне в целесообразности работы на природе, позволяющей изображать световые эффекты намного лучше, чем при работе в мастерской. С этого времени и до конца жизни Моне остается верным идее живописи под открытым небом. Многому научился Клод и от

НАСЛЕДИЕ МОНЕ

В опубликованном в 1912 году „Взгляде в прошлое“ Кандинский вспоминает два события, которые, затронув его до глубины души, оказали влияние на его жизнь. Первым была опера Вагнера „Лоэнгрин“, а вторым — „Стога“ Моне. „Я смутно слышал, что в картине не хватало темы (...), но вместе с тем ясно отдавал себе отчет в неожиданной силе палитры красок, ...богатство которой, неизвестное мне до этой минуты, превосходило самые смелые мои ожидания. Принцип, что тема является необходимым элементом картины, был незаметно скомпрометирован“.

Моне открывает дорогу абстракционистской живописи, подчиняет мотив (изображаемую тему) картине, которая имеет ценность сама по себе. Единственной постоянной темой становится „живопись как таковая“. В последних картинах Моне формы полностью теряются в буйных цветах. Горизонт исчезает под напором цветовых эффектов. Эти полотна открыли дорогу фовизму, экспрессионизму и даже абстрактному экспрессионизму Джексона Поллока. В Живерни начинают приезжать американские художники. Американский художник Джон Митчел даже жил в нескольких шагах от дома Моне.

▲ Клод Моне:
Японский мостик

Ок. 1922—1923; 89x100 см
Музей Мармоттан, Париж

Йоганна-Бартольда Йонгкинда, с которым познакомился в Нормандии. Йонгкинд, художник голландского происхождения, использует в живописи акварель и технику работы маслом, близкую идеям импрессионистов. В дневнике 1871 года писатель Эдмон де Гонкур пишет: „Работа Йонгкинда привлекла мое внимание. В каждом ценном общественном пейзаже видно влияние Йонгкинда в способе рисования неба, пространства и поверхности земли. Это бросается в глаза, хотя никто об этом не говорит“. Мнение Гонкура разделяется некоторыми искусствоведами, которые видят в Йонгкинде первого импрессиониста.

Моне многократно приезжал в Онфлер, как правило, с Камиллой, которую он любил рисовать на пляже, и с Базилем. Он пишет в 1864 году: „В Онфлере, где сейчас мы находимся, толпа народа. Немного умеренных художников, группа шутов, но вокруг нас находится очень приятное общество. Прекрасно находим общий язык с Йонгкиндом и Буденом и практически не расстаемся с ними“.

Моне и Базиль живут в комнатах, арендуемых у местного булочника. Каждое утро они устанавливают мольберты на прибрежных скалах и пытаются путем мелких мазков кисти, накладывающихся друг на друга, поймать специфику расположения света на море, скалах, в небе. Визуальный эффект возникает тогда, когда смотришь на картину издали. Новые научные открытия в отрасли оптики и композиции солнечного спектра оправдывают новаторские поиски художников. Наложение цветовых пятен, которые сливаются в одно, если на них смотреть с некоторого расстояния, согласовывается с физическим механизмом сочетания цветов. Несмотря на эту технику, импрессионисты выходят за пределы прямолинейного отображения действительности. Рождается динамичная и полная света живопись, выражающая эмоции, вызванные пейзажем, а

▲ Клод Моне:
Бульвар
Капуцинов
1873; 61x80 см
Музей им. Пушкина, Москва

не состояние души художника, как это было у романтиков. „Можно сказать, что Моне придумал море... Только он смог понять его и показать его постоянно изменяющийся вид, движение и ритм, его бесконечное колебание и запах“, — писал в 1887 году Октав Мирбо.

Ла Гренуйер

Импрессионисты любили деревушки в окрестностях Парижа с их полями, лесами и живописными реками. В солнечное воскресенье молодежь обшлась в трактирах; день проходил в купании и плавании на лодках. Вечером, после ужина, начинались танцы на паркетe, освещенном разноцветными лампами.

Для простых тружеников воскресенье было днем отдыха после долгой недели, проведенной в мастерской, кабинете или за магазинным прилавком. В воскресенье люди надевали соломенные шляпы и белые штаны, чтобы понравиться друзьям и невестам. Большинство этих девушек работает; но среди них можно встретить девушек и легкого поведения, молодых проституток, которых называют „лягушками“ (les grenouilles). Около Буживаля находится модное место отдыха, за которым закрепилось название Ла Гренуйер (Лягушатник), туда часто приезжают поработать Моне и Ренуар.

Лето 1869 года. У Моне нет денег, и часто он вместе с Камиллой и сыном ложится спать не поужинав. Не раз их спасает Ренуар, принося еду от своих родителей. В деревне они работают за мольбертами, забывая о безденежье, захваченные сверканием воды и праздным счастьем воскресных гостей постоялого двора. Мелкими мазками кисти они пишут пейзажи и человеческие силуэты, залитые светом.

В появлении импрессионизма Ла Гренуйер сыграл немалую роль. Моне и Ренуар во время совместной работы определяют несколько основных принципов нового творческого направления. Тени не должны быть слишком темными, а лишь окрашенными окружающими их цветами; предметы появляются из света, из контрастов и соседствующих с ними цветов. Полотна, которые были написаны в Ла Гренуйер, появились исключительно за счет использования основных (красного, желтого, голубого) и дополнительных (зеленого, фиолетового, розового) цветов. Бронзовый, черный, коричневый полностью исключены. Моне экспериментирует с воз-

можностями, которые предоставляет импрессионистская техника. Спустя много лет он сказал Клемансо: „Меня навязчиво преследует цвет. До такой степени, что когда-то, даже в присутствии умершего человека, который всегда будет мне дорог (речь идет о его первой жене — Камилле), глядя на ее трагические черты, я поймал себя на том, что машинально искал следы нарастающих изменений цвета, которые смерть вызвала на этом лице. Я стал наблюдать за сменой красок на лице покойной, а уже потом возникла идея зафиксировать ее черты...“

Феликс Турнашон или Надар (1820—1910) Журналист, карикатурист, художник и фотограф. Подружившись с импрессионистами, предоставляет им место на Бульваре Капуцинов для их первой выставки. Оригинальный и незаурядный человек, он увлекается полетами на воздушных шарах

МОНЕ В МУЗЕЯХ МИРА

ДАНИЯ

КОПЕНГАГЕН • Глиптотека Нью Карлсберг

ФРАНЦИЯ

ЖИВЕРНИ • Музей Клода Моне

ОНФЛЕР • Музей Эжена Будена

ГАВР • Музей изящных искусств

ЛИОН • Музей изящных искусств

НАНТ • Музей изящных искусств

ПАРИЖ • Музей Мармоттан — Музей

Оранжеви — Музей д'Орсэ

РУАН • Музей изящных искусств

ГОЛЛАНДИЯ

ГААГА • Городской музей

РОТТЕРДАМ • Музей Бойманс-Ван

Бейнингена

ЯПОНИЯ

ТОКИО • Музей Бриджстоун — Национальный музей западного искусства

ГЕРМАНИЯ

Берлин • Национальная галерея

Мюнхен • Государственное собрание живописи

РОССИЯ

МОСКВА • Музей имени Пушкина

Санкт-Петербург • Эрмитаж

США

БАЛТИМОР • Музей искусств

БОСТОН • Музей изящных искусств

КЭМБРИДЖ • Музей искусств Фогг

ЧИКАГО • Художественный институт

КЛИВЛЕНД • Музей искусств

ДЕНВЕР • Музей искусств

ЛОС-АНДЖЕЛЕС • Музей искусств

НЬЮ-ЙОРК • Музей Бруклина — Музей

Метрополитен — Музей современного искусства

ФИЛАДЕЛЬФИЯ • Музей искусств

ПИТТСБУРГ • Музей искусств

САН-ФРАНЦИСКО • Калифорнийский Палац Почетного Легиона

ВАШИНГТОН • Национальная галерея искусств

ШВЕЙЦАРИЯ

ЦЮРИХ • Коллекция Э. Г. Бюрле Кунстхаус

ВЕНГРИЯ

БУДАПЕШТ • Венгерский национальный художественный музей

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЛОНДОН • Галерея института Куртолд — Национальная галерея — Тэйт галерея

МОНЕ (1840—1926)

Наряду с Писсарро, Ренуаром и Сислеем Клод Моне является одним из главных представителей импрессионизма — направления, которое произвело революционный переворот в живописи XIX века. Моне поражал своих современников ясностью палитры и пейзажами, производящими впечатление живых, мерцающих, дышащих. Он неутомимо искал свет и пытался запечатлеть на полотне мимолетные мгновения. Художник родился в 1840 году в Париже, а детство провел в Нормандии. Он всегда хотел жить в деревне, в окружении природы. В 1883 году Моне поселился в Живерни, деревушке, расположенной между Руаном и Парижем. Он обожал цветы и последние два года жизни посвятил рисованию кувшинок, от которых в 1926 году его оторвала смерть.

▼ Сорока
1869; 89x130 см
Музей д'Орсэ, Париж

