Глава I. История зарождения импрессионизма

I.I. Салон

Одной из особенностей художественной жизни Парижа были регулярные выставки, которые проводились с XVII века, они имели название «салоны». Энгр называл их «лавкой по продаже картин». Салон стал монопольным рынком, где любители искусства покупали картины. Только лишь на этой выставке художники могли продемонстрировать свои полотна, завоевать внимание публики и критиков, получить известность, а также найти покупателей.

Кроме того, Салоны воспитывали вкус у публики, они разъясняли, какие направления в искусстве предпочтительные с академической точки зрения.

Салон поддерживал только лишь тех художников, которые следовали установленным правилам. А тех, кто пытался от них отступить, отлучали от всех благ. Салон неуклонно отстаивал незыблемость академической школы.

Особенно назойливым диктат Салона становится в середине XIX века, когда академизм начинает тормозить развитие искусства. Салонная выставка должна была показывать красивую жизнь: трогательные истории из античной мифологии, отважных героев, пышные букеты.

Однажды в Париже в 1863 году разразился скандал. Салонное жюри не приняло около 60 процентов представленных работ как не соответствующих академической манере написания картин. Известные художники, чьи работы были отклонены, забурлили. Волна гнева докатилась до императора, и Наполеон III разрешил отвергнутым художники открыть свою выставку.

15 мая 1863 года парижане, подогретые слухами о либерализме императора, хлынули в «Салон отверженных». Однако толпа, убеждённая в правоте жюри, пришла посмеяться. Тем не менее внимания к «отверженным» было намного больше, чем к салонным художникам. На выставке похвалы были удостоены работы Камиля Писсаро, а вот произведение Эдуарда Мане «Завтрак на траве» подверглось жесточайшей критике. Зрителей смущал тот факт, что жизнь богемы была лишена идеализации. Вокруг скандальной картины часами простаивали Клод Моне, Поль Сезанн, Огюст Ренуар, тогда ещё не известные молодые художники.

«Салон отверженных» был настолько скандальным, что даже вызвал изменения в Академии художеств. Некоторые академики закрыли свои частные школы. Отныне молодым художникам предстояло определять свой путь самостоятельно.

I.II. Парижские кафе. Батиньольцы.

Одним из самых главных источников знаний и впечатлений для импрессионистов были парижские кафе. Здесь художники всех возрастов и поколений обсуждали самые животрепещущие и злободневные темы современного искусства. В кафе также бывали поэты и писатели.

Самым знаменитым кафе было «Гербуа» на Монмартре. Эдуард Мане, неподалёку покупавший краски, облюбовал это место, где имелись сад, беседки, бильярдная и царила приятная атмосфера, подходящая для встречи друзей. Обычно по пятницам в «Гербуа» собирались Мане, Ренуар, Сислей, Дега. Иногда здесь бывали Моне, Сезанн, Писсарро. Кроме того, завсегдатаями кафе стали Шарль Бодлер и Эмиль Золя. Мнения собеседников, которые обладали различными характерами и различной степенью одарённости, были часто решительно оппозиционными, являясь результатом юношеского энтузиазма, надежд и мечтаний о возможности воплотить в жизнь произведения искусства.

Кафе находилось на улице Батиньоль, поэтому за художниками и писателями, собиравшимися здесь, закрепилось прозвище «батиньольцы». Именно кафе «Гербуа» считается местом зарождения импрессионизма.

I.II. Выставки импрессионистов

К 1874 году многие батиньольцы уже несколько раз выставлялись в Салоне, но пару лет назад они всерьёз задумались об объединении и создании собственной выставки. Они уже не были неопытными, начинающими художниками; это были люди, имевшие за плечами более пятнадцати лет усердного труда.

В 1874 году батиньольцы зарегистрировали товарищество с ограниченной ответственностью «Анонимное общество живописцев, скульпторов и граверов», в которое входило 30 человек. Они пригласили посторонних художников для того, чтобы набрать нужную сумму на организацию выставок.

Первая выставка состоялась в 1874 году в ателье фотографа Надара, который являлся участником посиделок в кафе «Гербуа». Подобный поступок уже был революционным и рвал с вековыми устоями. На выставке были представлены 163 картины. Посетителей было немного, но пресса проявила к ней интерес. Нельзя сказать, что все отзывы были отрицательными. Из 19 опубликованных статей 6 были вполне положительными.

Однако одна публикация стала судьбоносной. Рассказывая об этой выставке, критик Луи Леруа назвал художников, участвовавших в ней, импрессионистами («впечатленцами»), указывая, что в их картинах нет ничего, кроме впечатления (impression). На подобное высказывание журналиста натолкнуло название картины Клода Моне «Впечатление. Восход Солнца.». Это оказалось довольно точным определением, оказав влияние не только на живопись, но и на литературу.

Время всё расставляет на свои места, и в последние десятилетия XX века критики и публика пересмотрела к ним своё отношение, осознав, что их ожидает продолжительный успех.

Всего состоялось восемь выставок импрессионистов. Так называемый период «высокого импрессионизма» длился семь лет. Потом группа стала понемногу распадаться из-за серьёзных ссор, которыми заканчивались выставки. У многих были семьи. Один за другим художники покидали группу.

I.IV. Техника импрессионистов

Импрессионисты отказались от традиционной повествовательности, воплощенной в картине, они просто отображали то, что видели их глаза. Импрессионисты стремились отобразить собственное впечатление от того, что их окружало. Они уделяли особое внимание игре цвета и тени, передаче света, прежде всего базируясь на законах оптики и теориях цвета.

Среди основных заповедей импрессионистов одной из самых главных была работа на плэнере. Их истинной целью был прямой контакт с природой. Пейзажи вытесняют религиозные сюжеты и исторические сцены; исчезают нимфы и сатиры, больше нет места античным руинам. Их спонтанный подход обусловлен вниманием не к деталям, а к целому.

I.V. Импрессионизм в литературе

В литературе, в отличие от живописи, импрессионизм не сформировался как отдельное направление. Прежде всего характеризуется выражением частного впечатления автора, отказа от сюжета, заменой мысли восприятием. Основные черты литературного импрессионизма сформулировали в «Дневниках» братья Эдмон и Жюль Гонкур.

Кроме того, в поэзии импрессионизм проявился в произведениях Шарля Бодлера, Поля Верлена, Стефана Малларме, Константина Бальмонта и Иннокентия Анненского.