

Парамонова Кристина Сергеевна, Студент,
ЛГАКИ имени М. Матусовского,
МБОУ ДОД «Центр детского творчества
Кировского р-на города Донецка»
ДНР, город Донецк

ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ ИМПРЕССИОНИСТОВ. МОНЕ И МАНЕ IMPRESSIONIST PAINTING TECHNIQUES. MONET AND MANET

Аннотация: В данной статье рассматривается импрессионистское творчество К. Моне, Э. Мане как ярких представителей импрессионизма. Их часто путают из-за схожести фамилий, поэтому описание их живописных техник – ключ к пониманию глубинных смыслов творчества художников. В частности, приводится разница в их творческих взглядах и живописной технике, что также определяет развитие импрессионизма.

Abstract: This article examines the impressionist work of C. Monet and E. Manet as prominent representatives of impressionism. They are often confused due to the similarity of their surnames, so a description of their painting techniques is the key to understanding the deep meanings of the artists' work. In particular, the difference in their creative views and painting technique is given, which also determines the development of impressionism.

Ключевые слова: импрессионизм, живопись, техника живописи, искусствоведение.

Keywords: impressionism, painting, painting technique, art criticism.

История импрессионизма, раз и навсегда повлиявшего на все последующее искусство, охватывает всего 12 лет: с 1874 по 1886 годы. Эдуард Мане и Клод Моне в ряду первых стали идти против условностей «классической» школы живописи.

Э. Мане являлся сторонником венецианской живописи XVI века и в его полотнах это хорошо видно через соединение реализма и импрессионизма. В его сюжетах – люди в социуме. «Героем» картин К. Моне становится солнечный свет. Художники не просто являлись коллегами по стилю. Их роднило нечто большее, что подтверждает выбор одинаковых сюжетов и названий для некоторых картин.

Например, «Завтрак на траве» есть у обоих художников, и по сюжету картины близки друг к другу [2, с. 23]. У Э. Мане зритель – подглядывает за беседой отдыхающих (даже девушка обернулась, словно обнаруживая это), а у К. Моне зритель словно бы и сам находится в сюжете, ему понятно, что происходит под тенью березы. При этом колориты, техника живописи у художников совершенно разные, разный подход к решению пространства и свету в нем.

Начиная с двух своих программных произведений – «Завтрака на траве» и «Олимпии» (обе были написаны в 1863 году), Э. Мане сразу же подвергся остракизму. Но, Э. Мане опирался на опыт классического искусства, он предпринимал попытки к эстетическому осмыслению настоящей действительности.

Интересно отметить, что художник умело использовал в своем творчестве композиционные схемы живописцев периода Ренессанса, от Джорджоне и Тициана до Веласкеса и Гойи. Полотна Э. Мане, в частности, некоторые из портретов, написанных в 1860-х годах, были написаны еще под влиянием этой традиционной живописной манеры, однако же и здесь уже можно почувствовать стремление к применению открытых цветов и естественному освещению [3, с. 17].

Уже в последующих периодах палитра Э. Мане значительно посветлела. В числе первых мастеров он стал писать картины на чисто-белом грунте, нагружая его пастозными яркими мазками, или же покрывая прозрачными полутоновыми отношениями благородных розоватых и серо-сизых оттенков. Э. Мане имел совершенно потрясающий дар передавать невероятное богатство красок и живую трепетность предметного мира, что достаточно ярко выражается в его натюрмортах.

Однако, особое место занимает в творчестве Э. Мане жанр портрета. Его новое осмысление портретного жанра являлось потрясающим. Так, в его портретах ключевая роль отводится не столько углубленному раскрытию внутреннего мира человека, сколько непосредственно его острая характеристика.

Новаторство живописного (более конкретно – пейзажного) творчества Э. Мане видится в том, что он непредвзято смотрел на окружающий мир, расширяя тематику, к которой обращалось изобразительное искусство. Таким образом, Э. Мане нельзя в полной мере назвать импрессионистом, некоторые искусствоведы относят его творчество уже к периоду модерна. Однако же, он достаточно умело пользовался живописными импрессионистскими приемами и техниками, но в целом оставался реалистом или, говоря более точно, универсальным мастером живописи.

В свою очередь, К. Моне разработал (совместно с другими импрессионистами) ключевые принципы и техники живописной работы на пленэре, также им была введена серийность работ (особенно интересна такая серия как Лондонские пейзажи, они показывают постепенное продвижение художника к объекту (скале), который он будет писать во все оставшиеся годы жизни), а от избранного стиля он никогда не отступал. Следует иметь в виду, что наиболее ранние полотна К. Моне представляются достаточно традиционными, а на живопись в некоторой степени влияет искусство Г. Курбе.

В этот период К. Моне еще изображает человека, который с течением времени постепенно превращается в силуэт, а потом исчезает из сюжетных замыслов художника.

В более позднем творчестве К. Моне в его живописных полотнах все более отчетливо прослеживаются элементы декоративизма и плоскостности. В частности, следует отметить, что былая яркость и чистота красок трансформировались в выбеленность, в некоторую бестелесность (например, «Дама с зонтиком», «Сток сена около Живерни», «Море в Пурвиле», «Картина на стену на холсте») [1, С. 11].

В полотнах Э. Мане и К. Моне, как уже видно, были фундаментальные различия. Они заключались в специфике мазка, манере обращения с колоритом и светом, в деталях.

Так, в живописи К. Моне техника лессировочная (послойная), мазки – широкие и свободные, эмоциональные. Э. Мане работал несколько иначе: он скрупулезно накладывал мазки, давал четкое место контурам, работал на контрастах, более, чем К. Моне, претендуя на определенную реалистичность (например, такие «реалистичные» картины К. Моне – «Бар «Фоли-Бержер»», «Сливовица», «В лодке»).

У художников совершенно разная манера обращения с цветами и игрой света: в палитре оттенков и теней проявляются индивидуальные особенности. Если для Э. Мане свойственно использовать темные и насыщенные цвета, работая с контрастами и тенями. Палитра К. Моне более разнообразная, более «живая», соответствующая настроениям и состояниям (например, «Мост через пруд водных лилий», «Вид Бордигеры», «лестница в Ветее», «Стога», «Заводь на Сене близ Аржантея»), а в позднем творчестве – выбеленная (например, «Льдины», «Эффект снега в Живерни», «Здание парламента в Лондоне»). Э. Мане впервые стал «ломать» перспективу, не давать глубины, фотографически подсвечивать лица.

К. Моне, в свою очередь, исследовал мир в его мимолетных состояниях (для этого писал серии). У него тень становилась цветом, а цвет – игрой света. Яркий пример – пейзаж

«Похороны». Это очень мрачный пейзаж с изломанной архитектурой, как струна изгибающейся архитектурой, нарочито подчеркивающий страх, ужас, царящие в пространстве. При этом фактически никаких похорон в сюжете картины нет.

Таим образом, Э. Мане использовал черную краску, а К. Моне смешивал темные цвета, но избегал открытого черного. Работы Э. Мане прямолинейные, свет резкий, изображение «плоское», это контрасты и акценты.

К. Моне писал мягкий свет, «воздух», передавал глубину и световоздушную перспективу. Но, в любом случае, при всех различиях, технику импрессионистов объединяет их стремление показать первое впечатление, при этом интерпретируя пространство самостоятельно, помещая его в открытую композицию с некоторым движением (даже если это движение только солнечного луча).

Визуальные ракурсы тоже порой неожиданные, нестандартные – они обобщают человеческое восприятие. Для всех импрессионистов, и для К. Моне, и для Э. Мане, в особенности, основной целью искусства было запечатлеть ускользающее, мимолетное впечатление. Безусловно, этой непосредственностью и легкостью импрессионизм и привлекает.

Список литературы:

1. Демидов А.С. Парижские вокзалы в изображении Клода Моне // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. – 2013. – № 2. – С. 11-17.
2. Импрессионизм во французском искусстве второй половины XIX века. – URL: <https://ronl.org/knigi/kultura-i-iskusstvo/791867/>.
3. Крылова Е. Эдуард Мане. Биография. Картины. История создания. – М.: Рипол-классик, 2018. – 40 с.

