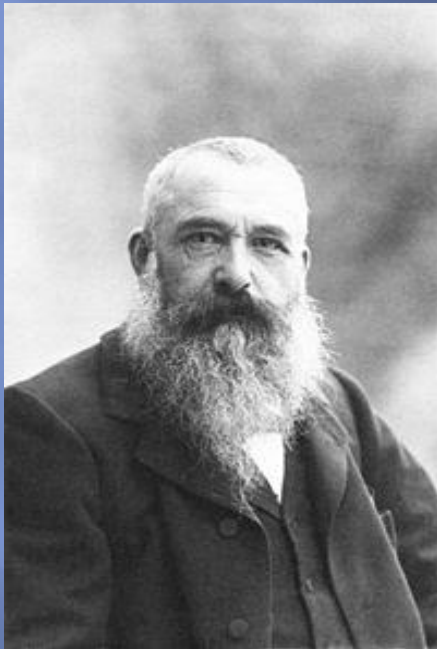
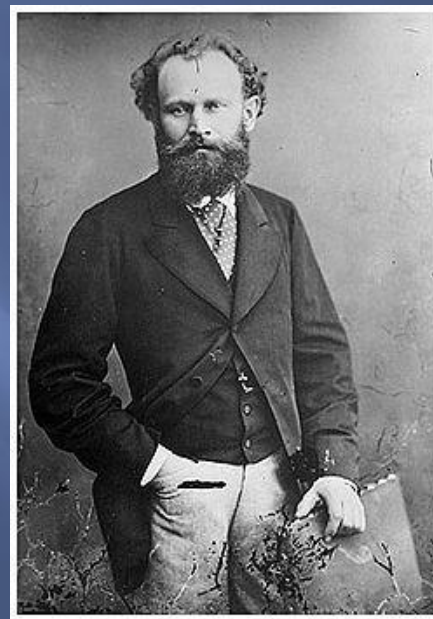

Моне и Мане

Оскар Клод Моне (фр. *Oscar-Claude Monet*, 1840—1926) — французский живописец, один из основателей художественного течения импрессионизма.

Клод
Моне

Эдуар Мане (фр. *Édouard Manet*, 23 января 1832, Париж — 30 апреля 1883, Париж) — французский художник, является предшественником импрессионизма.

Эдуар
Мане

Биографи

Юность

Эдуар Мане родился в доме 5 по улице Бонапарта в парижском квартале Сен Жермен де Лион в семье Огюста Мане, главы департамента

Путешествие в Бразилию

Дезире Фурнье, дочери французского консулом в Гетеборге. Шестилетним крестным отцом матери Мане стал на обучение в пансион абсолютного равнодушия «полный пансион» в коллежский период с 1844 по 1848 год успехов.

Несмотря на огромное желание отца, прочивший сыну карьеру против его художественных амбиций матери, Эдмон-Эдуар Фурнье призвание мальчика, посетил специальные лекции по искусству племянника и посещение в Бразилию. Благодаря дядюшке Эдмон-Эдуару мальчика по музеям, Мане оказало решающее влияние на его жизнь. Уроки рисования, преподаваемого с интересом, во время преподавания, и мальчик предпочитает рисовать пейзажи, вскоре стало примером для

В 1848 году, после окончания учёбы, молодой Мане столкнулся с решительным протестом отца против своих планов стать художником. Своего рода компромисс был найден, когда Мане решил поступать в мореходную школу в 1847, однако, с треском провалил вступительные экзамены (сказалась общая малообразованность Мане). Тем не менее, ему в качестве подготовки к повторным экзаменам было позволено отправиться в учебное плавание на парусном судне «Гавр и Гваделупа».

Во время путешествия парусник, в частности, посетил Бразилию. Экзотика и богатство красок тропических стран лишь усилили желание Мане обучаться живописному искусству — из поездки Эдуар привез большое количество рисунков, набросков и этюдов. В качестве моделей он часто использовал членов команды.

От этого путешествия остались многочисленные письма Мане к родственникам, в которых он описал свои впечатления от карнавала в Рио и экзотическую красоту бразильских женщин. С другой стороны, он критическим взглядом оценивал рабство и возможную реставрацию монархии во Франции. Последующие работы Мане на одну десятую часть состоят из морских пейзажей, и в этом не последнюю роль сыграло его морское путешествие в

Мане,
художник,
в Париже,
Эдуар Орсе,

Бразилию

Становлени

В июле 1849 года, после возвращения в Париж, Мане ещё раз безуспешно попытался сдать экзамен в Морскую школу. На этот раз отец оценив многочисленное рисунки, привезённые из путешествия, уже не сомневался в художественном призвании сына и посоветовал ему поступать в парижскую Школу изящных искусств. Но опасаясь слишком жесткой и академичной программы обучения в Школе, Мане в 1850 году поступает в мастерскую модного в то время художника Тома Кутюра, который прославился в 1847 году благодаря монументальному полотну «Римляне периода упадка».

Именно тогда начинает назревать конфликт Мане и классико-романтической традиции живописи, господствовавшей в то время во Франции. Резкое неприятие буржуазной направленности господствовавшего стиля, в конечном итоге, вылилось в явный разрыв Мане с Кутюром — молодой художник покинул мастерскую учителя. Однако, по настоянию отца Мане был вынужден принести извинения и вернуться, хотя своё неприятие строгого академизма Кутюра он сохранил. Положение юного художника усугублялось нежелательной беременностью его давней возлюбленной Сюзанны Леенхоф. Отцовство ребёнка во избежание дурной славы и гнева отца Эдуара было приписано вымышленному Коэлла, и то лишь для маэри. Распространялась и иная версия, что новорождённый является не сыном, а братом Сюзанны.

Увлечение старой живописью обусловило многочисленные путешествия Мане. Он неоднократно посещал голландские музеи, где любовался живописью Франса Халса. В 1853 году он совершил традиционное для французских художников путешествие в Италию, где посетил Венецию и Флоренцию. Именно тогда начало обозначаться влияние на молодого художника картин мастеров Раннего и Высокого Возрождения. Одним из художников, оказавших наибольшее влияние на Мане, становится Веласкес. Возможно, именно его поздние произведения, в особенности знаменитые бодегоны, оказали огромное влияние на становление движения импрессионизма. Обратный путь во Францию был долгим — Мане много ездил по Центральной Европе, посещая музеи в Дрездене, Праге, Вене и Мюнхене.

В 1856-58 годах Мане приобретает известность как подающий надежды художник, его приглашают в различные салоны, где он знакомится с высшим кругом парижского общества. Особо тёплые отношения Мане завязывает со скандальным поэтом Шарлем Бодлером. Вместе с графом Альбером де Баллеруа художник снимает под мастерскую помещение на улице Лавуазье. Ежедневно молодой художник посещает Лувр, делает копии известных полотен и всегда пытается получить одобрение Кутюра: стремление к признанию было присуще Мане с ранних лет.

Мане протестует против портретов, озарённых бенгальскими огнями, на лбу которых горят звёзды поддельных драгоценностей, в руках — серебряный жезл.

Де Банвиль, отзыв на картину Мане «Le Bon Vock» (перевод с французского Т. М. Пахомовой)

Мадам Мане (Сюзанна Леенхоф) на голубом диване, Лувр, Париж.

Сало

Н

Прежде, чем я начну завоёвывать официальные салоны, я должен отдать дань старым мастерам.

Эдуар Мане.

В 1863 и 1864 годах Мане выставляется как в Салоне отверженных, так и в официальном салоне, где его новые картины, особенно «Завтрак на траве» вызвали резкое негодование со стороны критиков. Пик неприятия выпадает на 1865 год, когда Мане выставил в салоне свою (знаменитую ныне) «Олимпию» — картину, найденную его современниками крайне непристойной и вульгарной, и спровоцировавшую грандиозный по тем временам скандал.

Травля Мане со стороны чиновников от искусства и «просвещённой публики» вынудила художника буквально бежать в Испанию, где он, однако, с пользой провёл время, знакомясь с работами Эль Греко, Веласкеса и Гойи, находя в них оправдание своего эстетического вкуса.

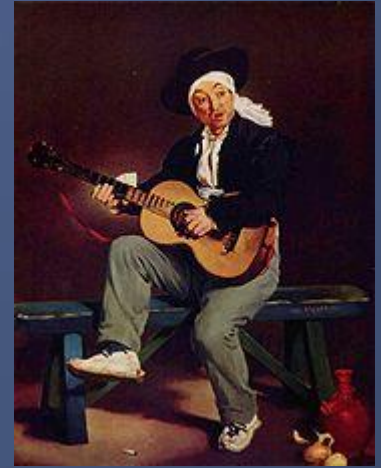
С этого времени Мане, регулярно отвергаемый жюри салонов, сближается с группой молодых художников, которые вскоре будут названы импрессионистами. Клод Моне, Поль Сезанн и Эдгар Дега становятся для автора «Олимпии» друзьями и последователями. В 1867 году на проходящей в Париже Всемирной выставке Мане создаёт собственный павильон поблизости моста Альма. Выставлено пятьдесят работ — лучшие картины, созданные за десять лет творчества. Возможно, именно этот решительный шаг привёл к тому, что на двух следующих салонах его работы были приняты. Как бы то ни было, художник решительно идёт своей дорогой.

В 1869 году Мане познакомился с молодой художницей Евой Гонсалес, которой предложил позировать для портрета. Ева Гонсалес была единственной ученицей Мане.

Батиньольская группа

Эдуар Мане. Испанский музыкант (Гитарреро). 1860 г. Музей Метрополитен, Нью-Йорк.

После возвращения из Испании Мане вновь приступает к написанию картин вопреки слухам, что сколь бы не была хороша следующая работа художника, жюри Салона всё равно её отвергнет. В это время для Мане особенно ценной была поддержка, оказанная его друзьями и поклонниками. Часто покупая холсты и краски в магазине на улице Гранд-рю-де-Батиньоль, Мане вскоре стал завсегдатаем расположенного рядом кафе Гербуа, среди которых как неизвестные писатели и художники, так и уже знаменитые Фантен-Латур, Уистлер, Дюранти, Дега, Ренуар, Моне, Писсаро. Особняком стоит Эмиль Золя — горячий сторонник творчества Мане, ярый защитник его живописи. По свидетельству современников, Мане был признанным авторитетом этой группы, тем не менее это неформально собрание было достаточно либеральным, его участники не боялись критиковать Мане. Правда, не обошлось и без казусов: упреки и грубая критика со стороны Дюранти вынудила Мане вызвать последнего на дуэль, которая и состоялась, приведя к ранению обидчика. Несмотря на этот факт, Дюранти и Мане помирились, сочтя происшедшее недоразумением и остались хорошими друзьями до самой смерти Эдуара.

Сближение с импрессионистами

Во время осады Парижа в 1870 году Мане, как убеждённый республиканец, остался в столице. После французско-прусской войны и Парижской коммуны художник ещё ближе сходитя с молодыми импрессионистами. Об этом свидетельствуют, например, многочисленные картины, написанные на пленэре, бок о бок с Клодом Моне в Аржантее в 1874 году. Тем не менее, Мане не хотел участвовать в выставках групп импрессионистов. Он предпочитал любой ценой добиться признания жюри официальных Салонов. Очередная шумиха вокруг его имени возникла в 1874 году. «Железная дорога» опять вызвала острую антипатию жюри. И лишь в 1879 году Салон оценил упорство художника: полотна Мане «В теплице» и «В лодке» были встречены очень тепло.

Последние годы

В сентябре 1879 года у Мане случился первый острый приступ ревматизма. Вскоре оказалось, что он болен атаксией — нарушением координации движений. Болезнь быстро прогрессировала, ограничивая творческие возможности художника. В этот период появились многочисленные натюрморты и акварели. В декабре 1881 года по рекомендации Антонена Пруста, друга детства художника и нового министра культуры, Мане был награждён орденом Почётного легиона.

Преодолевая проявление болезни, Мане написал последнее большое масляное полотно «Бар „Фоли-Бержер“», которое с энтузиазмом было воспринято в Салоне в 1882 году. В эти годы Мане наконец получает признание своего таланта — даже со стороны, тех, кто всю жизнь с ним боролся. Художнику становилось всё труднее не только работать, но и передвигаться. 19 апреля 1883 года ему ампутировали левую ногу, а через 11 дней он умер в страшной агонии. На похороны великого творца собрался весь артистический Париж.

Барак Ал

Неприятие М
главе с Напо.
«Расстрел им
казни ставле
Эту картину
примеру Кур
причине сил
С 1868 года, в
официальны
удовлетворе
неприятие те
Цвет, — гово
надо иметь з
выразить, —
Из воспомин
Пахомовой).

Э. Мане. Белые пионы. 1864 г. Лувр, Париж

Франко-прусская война

На лето 1870 года приходится апогей франко-прусской войны, затеянной Наполеоном III. Имперский режим рухнул ранней осенью 1870 года, во Франции была объявлена республика, но военные действия шли с прежним размахом. Эдуар Мане отправляет своих родных на юг Франции в Олорон-Сент-Мари. Сам же художник, вполне разделяя судьбу своих соотечественников, вместе со многими коллегами по цеху вступает в армию и участвует в защите Парижа. К счастью, ему удалось уцелеть в период боевых действий. В феврале 1871 года он покидает Париж, и через несколько дней узнаёт о капитуляции французского правительства. Даже в такое тяжёлое для него время, Мане не перестаёт работать — так, в Бордо, он пишет пейзаж порта. Через некоторое время, после объявления Парижской коммуны, Мане был включен в подготовительный совет вновь созданной Федерации художников, однако сам он был далёк от политики. Серьёзные потрясения и невзгоды заставили живописца сделать перерыв в своём творчестве почти на год.

После обустройства в новой мастерской, в 1873 году Эдуар Мане пишет свою знаменитую картину «За кружкой пива» («Le Bon Vock»), и впервые за последние почти 15 лет имеет огромный успех. Это, однако, не привело к превращению Мане в модного конъюнктурного художника (каким отчасти стал Курбе после некоторых успехов в Салоне) — в 1874 году жюри отвергает его «Бал-маскарад в Опере». В 1876 году жюри Салона отвергает обе картины Мане. Самостоятельные совместные выставки ничего, кроме порицания публики и издевательств критики не принесли. Однако, начиная уже с 1874 года Мане вполне вырабатывает свой оригинальный стиль, особенности которого во многом сближают его с молодым тогда движением импрессионистов (в этой связи стоит отметить так же дружбу Мане с Дега, одной из ключевых фигур импрессионистского движения).

Э. Мане.
Расстрел
императора
Мексика
Максимилиана.
1867 г.,
Кунстхалле,
Мангейм.

Next

Поздний период

Начиная с 1877 года в живописи Мане заметно стремление к натюрмортам и портретам. Особенно явно прослеживается влияние на Эдуара творчества Веласкеса. Постепенно художник обретает признание. С 1879 года его авторитет в глазах критиков от искусства растёт, его картины принимаются салонами. На одном из них Мане удостоивается медали за второе место, что даёт ему возможность выставляться, минуя отбор жюри. В тот день, когда захотят описать завоевания или поражения французской живописи XIX века, можно будет пренебречь Кабанелем, но нельзя будет не считаться с Мане.

Кастаньяри, 1875 год (перевод с французского Т. М. Пахомовой).

Тем не менее, творчество Эдуара Мане не было до конца признанным вплоть до 1890-х годов. Лишь тогда его картины начали приобретаться в частные и государственные собрания («Олимпия» была практически навязана Лувру друзьями Эдуара, выкупившими её по общественной подписке в 1889 году).

В марте—апреле 1883 года Эдуар Мане переносит тяжелейшую операцию по ампутации ноги. Несмотря на первые симптомы кажущегося выздоровления, 30 апреля 1883 года художник умирает. Мане так и не дождался своей славы, однако после его смерти творчество всё же нашло своих почитателей.

Семья

В 1863 году Мане женился на Сюзанне Леенхофф, голландке, роман с которой у него продолжался на протяжении 10 лет. Леенхофф давала уроки фортепиано младшим братьям Мане. Полагают, что Сюзанна была любовницей отца Мане, Огюста. В 1851 году у неё родился сын, Леон Леенхофф. Мане женился на Сюзанне через год после смерти отца. Леон и Сюзанна послужили моделями для многих полотен художника.

Произведен ия

Цветы клематиса
в хрустальной
вазе

Завтрак на
траве

«Олимпия», 1863, Музей Орсе,
Париж

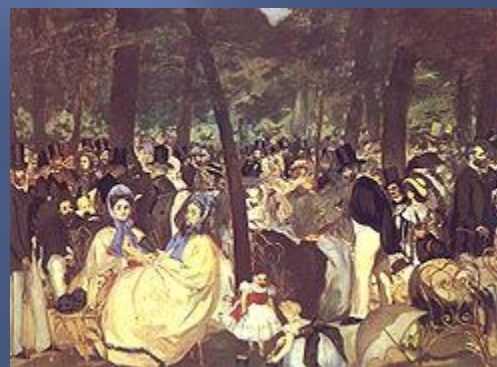
Портрет Эмиля
Золя

Лола из
Валенсии

«Любитель
абсента»,
1858—1859, Новая
глиптотека
Карлсберга

«Музыка в Тюильри», 1862,
Национальная галерея,
Лондон

Биография

Клод Оскар Моне родился 14 ноября 1840 г. в Париже. Когда мальчику было пять лет, семья переехала в Нормандию, в Гавр. Отец хотел, чтобы Клод стал бакалейщиком и присоединился к семейному бизнесу, но сын с детства увлекался изобразительным искусством, в частности с удовольствием рисовал карикатуры. На морском побережье Нормандии Моне повстречал Эжена Будена, известного пейзажиста и одного из провозвестников импрессионизма. Буден показал юному художнику некоторые приёмы живописной работы с натуры.

В 1860 г. Моне был призван в армию и попал в Алжир, но там он заболел тифом, вмешательство тётушки помогло художнику демобилизоваться, и он вернулся домой уже в 1862 году. Моне поступил в университет на факультет искусств, но быстро разочаровался в царившем там подходе к живописи. Покинув учебное заведение, он вскоре поступил в студию живописи,

которую организовал Шарль Ренуар и Фредерик Базиль. Свои взглядов на искусство и вскоре Известность Моне принёс портрет дамы в зелёном платье Жан.

После начала франко-прусских работами Джона Констебла и Моне пишет свой знаменитый (levant). Именно эта картина и художественному направлению в 1874 г.

В 1879 г. Камилла умирает от туберкулёза. В 1892 г. Моне женится во второй раз, на Алисе Ошеде. Ещё до этого Алиса помогает художнику вести хозяйство и воспитывать детей от первого брака. В 1883 г. Моне вместе с Алисой уезжает в местечко Живерни в Верхней Нормандии, в 80 км к северо-западу от Парижа. Алиса умерла в 1911 г. Художник пережил и своего старшего сына, Жана, умершего в 1914 г.

В начале 1920-х у Моне развивается катаракта, из-за чего ему пришлось перенести две операции. Художник скончался 5 декабря 1926 г. в Живерни и был похоронен на местном церковном кладбище.

В честь Моне назван кратер на Меркурии.

Английская писательница Ева Файджес в своем романе "Свет" описывает один день из жизни Клода Моне - от рассвета до заката.

Произведе ния

«Впечатление.
Восходящее солнце»,
1872г., Музей
Мармоттан, Париж

«Бульвар
капуцинок»,
1873 г.

«Гавань»

«Пруд с лилиями»,
1899г., Национальная
галерея, Лондон

«Регата в Аржатеи»,
1872г., Музей Орсе,
Париж

«Красные лодки в
Аржантей», 1872г.,
частная коллекция

«Лягушатник», 1869
г., музей
Метрополитен, Нью-
Йорк, США

«Женщины в саду»,
1866-1867 г., Музей
Орсе, Париж,
Франция

«Пляж в Пурвиле», 1882 г.,
Национальный музей
Польши, Познань, Польша

Меню