

Прекрасная эпоха

Европейское искусство рубежа XIX–XX веков из собрания Государственного Эрмитажа

Центр «Эрмитаж – Казань»

29 ноября 2024 года — 14 сентября 2025 года

Пресс-релиз

29 ноября 2024 года в Центре «Эрмитаж – Казань» откроется выставка «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Она посвящена небывалому расцвету культуры в Европе в период между окончанием Франко-прусской (1871) и началом Первой мировой войны (1914), получивший название *Belle Époque* — «Прекрасная эпоха».

«Выставка уникальна и по составу, и по повороту темы. Она рассказывает о том, насколько художественная жизнь Франции была богаче и разнообразнее, чем существующий шаблон о революции, произведённой импрессионистами. Она же показывает в очередной раз, насколько коллекции Эрмитажа многоплановы и многозначны и что эта сложность показа и восприятия находит выражение именно в таких приятных, но тематически заострённых выставках», — отмечает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский.

Это самые счастливые и беззаботные годы для Европы, эра процветания, мира, благополучия. Прекрасная эпоха в большей степени, чем любой иной период истории, представляет собой воплощение *savoir vivre*, искусства наслаждения жизнью. Обозначение это не лишено ностальгического оттенка и родилось уже после Первой мировой войны, когда эпохе пришел конец. Травмирующий опыт сопоставлялся со старыми добрыми временами, безвозвратно ушедшими в прошлое.

На выставке перед зрителями предстанет обширная панорама искусства, охватывающая более сорока лет. Экспозицию составят 175 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа, которые передают образ этого удивительного времени, навсегда изменившего саму суть искусства. В их числе избранные работы Поля Гогена, Эдгара Дега, Андре Дерена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Анри де Тулуз-Лотрека и других значимых мастеров Прекрасной эпохи. Помимо живописных произведений, на выставке будут представлены рисунки, гравюры и предметы декоративно-прикладного искусства.

Кураторы выставки — заведующий Отделом западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Михаил Олегович Дединкин и старший научный сотрудник, главный хранитель Отдела западноевропейского изобразительного искусства Ольга Дмитриевна Леонтьева.

Выставка пройдет в рамках Дней Эрмитажа — серии уникальных музейных событий, позволяющих прикоснуться к богатейшему собранию Государственного

Эрмитажа за пределами Санкт-Петербурга. «Прекрасная эпоха» станет уже третьей выставкой Эрмитажа, открытой в Казани в 2024 году. В феврале в Центре «Эрмитаж – Казань» начала работу выставка «“Не верь глазам своим”. Иллюзии в искусстве», а в сентябре, в преддверии саммита стран БРИКС, — «“Мужи благородства спешат ко двору...” Пир и охота в странах Востока».

Выставку «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» можно посетить по входному билету в Центр «Эрмитаж – Казань» до 14 сентября 2025 года.

Разделы выставки

Пейзаж

В истории живописи XIX столетие стало веком пейзажа. Этот жанр был ареной, на которой происходили самые важные изменения и эксперименты. Всплеск интереса к пейзажу был вызван не только отказом от сюжета в пользу живописи как таковой: в 1841 году были запатентованы тюбики для красок, что позволило художникам работать на пленэре, а к концу 1860-х годов Францию связала сеть железных дорог. Путь до красивейших пригородов отныне занимал не более часа.

Представленные в этом разделе пейзажи показывают, насколько разными были художественные поиски авторов Прекрасной эпохи. Зрители смогут сравнить манеру Андре Дерена и Поля Сезанна, Поля Гогена и Альфреда Сислея.

Отдых на свежем воздухе

Во Франции XIX век был ознаменован появлением большого количества парков и садов. Градостроительная реформа барона Жоржа Эжена Османа подарила Парижу около тридцати новых скверов, а на бульварах и улицах города были высажены тысячи деревьев. По воскресеньям столица пустела, горожане устремлялись в пригороды.

Развитие морского транспорта способствовало популярности садоводства, достигшего пика во второй половине XIX — начале XX века. В стороне от всеобщего увлечения не остались и художники, многие из которых обзаводились собственными садами. В этот раздел выставки вошли в том числе картины Анри Матисса, Огюста Ренуара и, конечно, Клода Моне — самого известного садовода в истории мировой живописи.

Развлечения

На фоне экономического процветания и общего улучшения качества жизни в Париже возникло бесчисленное множество новых видов досуга. Кафешантаны, кабаре, мюзик-холлы, цирки, скачки, рестораны и кафе становятся доступны уже не только среднему классу, но и сельскому населению и простым рабочим.

Этот раздел посвящён ночной жизни Парижа. Здесь можно будет увидеть знаменитые афиши Анри де Тулуз-Лотрека и менее известных авторов, а также картины и графику, в которых нашли отражение самые разные развлечения столичной публики.

Париж

Французская столица стала вдохновителем, символом и главным местом действия Прекрасной эпохи. В этот период зажиточный Париж неоднократно перестраивается, а его

население увеличивается втрое, и художники стремятся выразить дух обновлённого города.

Раздел познакомит посетителей выставки как с салонной живописью, так и с поисками новаторов, в том числе Камиля Писсарро, создавшего больше видов французской столицы, чем кто-либо из импрессионистов. Один из видов Монмартра кисти Писсарро также вошёл в состав экспозиции.

Изобилие магазинов и развитие полиграфии предшествуют массовому производству ярких, красочных плакатов, исполняемых зачастую в очень большом формате. Представленные на выставке плакаты Анри де Тулуз-Лотрека, Теофиля Стейнлена, Альфонса Мухи, Пьера Боннара наводняли парижские улицы, превращая их в художественные галереи под открытым небом.

Портрет эпохи

Весь мир знает импрессионистов, некогда почти безвестных, но забыл кумиров Прекрасной эпохи — мастеров портретного жанра. Когда-то они составляли славу Франции и принимали многочисленные заказы, в том числе и от русской знати.

В этом разделе представлены работы мэтра парижского Салона Александра Кабанеля и «последнего придворного портретиста» Фюлопа Ласло, а также других востребованных художников того времени. Салонные мастера проявляли изобретательность в выборе позы, жестов, ракурсов, чтобы избежать статичности. Небрежно наброшенная нить жемчуга на шее О. В. Палей, изображённой Паскалем Даньян-Бувре, словно бы случайно ниспадает с её плеча. Но стоит только перевести взгляд на «Даму в чёрном» Огюста Ренуара, как становится очевидной вся искусственность таких приёмов.

Красавицы

В Прекрасную эпоху красота — особенно женская красота — была возведена в культ. Мода достигает своего апогея и уже становится неотъемлемой частью жизни; процветают косметология, парфюмерия, парикмахерское дело.

Одной из наиболее популярных областей французской живописи был жанр ню. В отличие от салонных мастеров, Ренуару, Матиссу и многим другим не требовалось какого-либо сюжетного обоснования изображения нагого тела, они писали своих современниц — живых женщин, а не модный идеал. Посетители выставки смогут проследить ключевые различия во взглядах лучших художников эпохи на женскую красоту.

Ар нуво

Технический прогресс и бурное развитие промышленности во второй половине XIX века сказались на самом процессе создания предметов. Ручной труд повсеместно заменялся механическим, отчего страдало и качество, и красота изделий. Ответом на эти процессы стал модерн или, как его называют на французский манер, *ар нуво* — «новое искусство».

Отныне всё — от архитектуры, обоев и мебели до книжного переплёта или столовых приборов — приобретало значение и должно было находиться в гармонии, в едином стиле. Этот раздел выставки составляют многочисленные литографии, рекламные плакаты, шпалеры, вазы и фарфоровые изделия: вещественные документы эстетической революции, выразившей саму суть Прекрасной эпохи.