Εντουάρ Μανέ

Γεννήθηκε στο Παρίσι και ήταν γιος ανώτερου δημόσιου λειτουργού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κληρονόμησε αξιόλογη περιουσία μετά το θάνατο του πατέρα του το 1862, ο οποίος δεν ενέκρινε την επαγγελματική επιλογή του γιού του. Η καταγωγή του από την ανώτερη μεσαία τάξη έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή του και, μολονότι είχε απορριφθεί ως καλλιτέχνης-επαναστάτης, πάντα αποζητούσε τις παραδοσιακές τιμές και την επιτυχία και καλλιέργησε την άψογη εικόνα του κοσμικού. Υπήρξε μαθητής στο εργαστήριο του Κουτύρ από το 1850 ως το 1856. Το δικό του ιδιαίτερο ύφος ωστόσο βασιζόταν κυρίως στη σπουδή των Μεγάλων Δασκάλων στο Λούβρο και ειδικά των ισπανών ζωγράφων, όπως ο Βελάσκεθ και ο Ριμπέρα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1850 επισκέφτηκε μουσεία στην Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ιταλία. Η πρώτη εμπειρία επίσημης αποδοκιμασίας της δουλειάς του ήταν όταν θέλησε να συμμετάσχει στο Σαλόν για πρώτη φορά και απορρίφθηκε το έργο του. Το 1861 έκαναν δεκτά δύο έργα του, αλλά το 1863 το έργο του Πρόγευμα στη χλόη προκάλεσε σκάνδαλο. Απορρίφθηκε από το Σαλόν, αλλά εκτέθηκε στο νεοϊδρυθέν Σαλόν των Απορριφθέντων που είχε συσταθεί ειδικά για τα απορριφθέντα έργα. Γι’ αυτά όπως και για επόμενα έργα του, ο Μανέ επικρίθηκε τόσο για αισθητικούς όσο και για ηθικούς λόγους. Από εκείνη την εποχή ο Μανέ είχε αποκτήσει φήμη ως ηγέτης της πρωτοπορίας και ήταν σεβαστό και αξιοθαύμαστο μέλος της ομάδας των Ιμπρεσιονιστών, οι οποίοι συναντιόντουσαν στο Καφέ Γκερμπουά και αλλού. ΄Όμως, παρόλο το θαυμασμό τους για τον Μανέ, αυτός έμενε κάπως απόμακρος από την ομάδα και δεν συμμετείχε στις εκθέσεις των Ιμπρεσιονιστών. Στα τέλη του 1870 ο Μανέ έπαθε κινητική αταξία και προοδευτικά προτιμούσε να δουλεύει παστέλ, που ήταν λιγότερο απαιτητικά από τα λάδια. Πέθανε με φοβερούς πόνους και οι τιμές που επιθυμούσε – το μετάλλιο δεύτερης τάξης στο Σαλόν και συμμετοχή στη Λεγεώνα της Τιμής- ήρθαν πολύ αργά για να τις χαρεί.

Χαρακτηριστικά

Ο Μανέ υπήρξε πολύπλοκος και πολυποίκιλος καλλιτέχνης. Ζωγράφισε μεγάλη ποικιλία θεμάτων (ήταν επίσης ταλαντούχος χαράκτης και λιθογράφος) και σπάνια επαναλάμβανε τον εαυτό του. Η προσέγγισή του ήταν εντελώς μη δογματική και ήταν απρόθυμος στο να θεωρητικολογεί. Αν και τα έργα του πολλές φορές δίνουν ένα αίσθημα πλήρους αυθορμητισμού και ζωντάνιας, συχνά τα ξαναζωγράφιζε και τα ξαναδούλευε ή ακόμη τα έκοβε σε κομμάτια. Επικρίθηκε για την τολμηρή τεχνική του, η οποία αφαιρούσε τις λεπτές τονικές διαβαθμίσεις της ακαδημαϊκής πρακτικής και δημιουργούσε ζωντανές αντιθέσεις φωτός και σκιάς. Η πιο δυνατή δουλειά του ήταν τα θέματα από τη σύγχρονη ζωή (σχεδίαζε συνεχώς στους δρόμους και τα καφέ του Παρισιού), αλλά αν και κατηγορήθηκε από ορισμένους κριτικούς ότι δεν είχε φαντασία και ότι ήταν ικανός να ζωγραφίσει κάτι μόνο όταν το είχε μπροστά του, τα έργα του απέχουν πολύ από το να είναι αντίγραφα της φύσης. Στην πραγματικότητα είναι αινιγματικά και μερικές φορές φευγαλέα και μοιάζουν σαν ο Μανέ να έδωσε μεγαλύτερη σημασία στη ζωγραφική πράξη παρά στο εμφανές θέμα. Θεωρήθηκε ως ένας από τους θεμελιωτές της μοντέρνας τέχνης λόγω της απελευθέρωσής του από τους παραδοσιακά λογοτεχνικούς, ανεκδοτολογικούς και ηθικούς συσχετισμούς της ζωγραφικής.

Πιερ Ογκίστ Ρενουάρ

Γεννήθηκε στη Λιμόζ και το 1854 άρχισε να εργάζεται ως ζωγράφος σε βιομηχανία πορσελάνης, στο Παρίσι, όπου απέκτησε την εμπειρία των φωτεινών, δροσερών χρωμάτων που διέκριναν το ιμπρεσιονιστικό του έργο. Στην προτίμησή που είχε για χαρούμενα θέματα είχε επηρεαστεί από τους μεγάλους δασκάλους του Ροκοκό, των οποίων τα έργα είχε μελετήσει στο Λούβρο. Το 1862 γράφτηκε στο εργαστήριο του Γκλερ, όπου ανέπτυξε φιλία, που διήρκεσε πολλά χρόνια, με τους Μονέ, Σισλέ και Μπαζίγ. Ζωγράφιζε μαζί τους στην Μπαρμπιζόν και έγινε ηγετικό μέλος της ομάδας των Ιμπρεσιονιστών που συναντιούνταν στο Καφέ Γκερμπουά. Ο Ρενουάρ δοκιμάστηκε από αντίξοες συνθήκες στην αρχή της καριέρας του, κατά τη δεκαετία του 1870, όμως, άρχισε να πλησιάζει την επιτυχία ως προσωπογράφος, ενώ απελευθερώθηκε και από τις οικονομικές του δυσκολίες, όταν ο έμπορος τέχνης Ντυράν-Ρυέλ άρχισε να αγοράζει τακτικά τα έργα του από το 1881. Ένα ταξίδι στην Ιταλία το 1881-2 τον ενέπνευσε να αναζητήσει μεγαλύτερη στερεότητα στα έργα του.

Κατά τη δεκαετία του 1890 ο Ρενουάρ άρχισε να υποφέρει από ρευματισμούς και από το 1903 (οπότε είχε γίνει παγκοσμίως διάσημος) ζούσε στη ζεστασιά της Νότιας Γαλλίας. Οι ρευματισμοί του τον άφησαν τελικά παράλυτο, αλλά συνέχισε να ζωγραφίζει μέχρι το τέλος. Ο Ρενουάρ είναι ίσως ο πιο αγαπητός από όλους τους Ιμπρεσιονιστές χάρη στα θέματά του – όμορφα παιδιά, λουλούδια, ωραίες σκηνές και γοητευτικές γυναίκες – που έκαναν αμέσως εντύπωση.

Χαρακτηριστικά

Αφού πειραματίστηκε για μια περίοδο με την «maniere aigre» (στριφνή ή τραχιά τεχνική του) στα μέσα της δεκαετίας του 1880, ανέπτυξε μια απαλότερη και ευκίνητη χειρονομία. Ταυτόχρονα στράφηκε από τα σύγχρονα θέματα σε περισσότερο διαχρονικά, κυρίως στο γυμνό, αλλά και σκηνές με κορίτσια σε απροσδιόριστες τοποθεσίες. Καθώς το ύφος του γινόταν επιβλητικότερο και απλούστερο, άρχισε να ζωγραφίζει και μυθολογικά θέματα, ενώ ο γυναικείος τύπος που προτιμούσε έγινε πιο ώριμος και πιο εύσωμος. Ο Ρενουάρ είναι ίσως ο πιο αγαπητός από όλους τους Ιμπρεσιονιστές χάρη στα θέματά του – όμορφα παιδιά, λουλούδια, ωραίες σκηνές και γοητευτικές γυναίκες – που έκαναν αμέσως εντύπωση.

Πωλ Σεζάν

Γεννήθηκε στην Αιξ Αν Προβάνς. Ο πατέρας του ήταν έμπορος καπέλων και αργότερα έγινε ευκατάστατος τραπεζίτης. Η οικονομική εξασφάλιση επίτρεψε στον Σεζάν να αντέξει την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίστηκε το έργο του μέχρι την τελευταία δεκαετία της ζωής του. Ο συμμαθητής του Εμίλ Ζολά τον σύστησε στους Μανέ και Κουρμπέ και τον έπεισε να σπουδάσει τέχνη στο Παρίσι. Εκεί στην Ακαδημία Σουϊς, το 1861, γνώρισε τον Καμίγ Πισσαρό και τον επόμενο χρόνο τους Μονέ, Σισλέ και Ρενουάρ. Το 1869 γνώρισε την Ορτάνς Φικέ, μοντέλο και μοδίστρα, η οποία έγινε σύντροφός του και το 1872 του χάρισε ένα γιο, τον Πωλ. Ο Σεζάν απέκρυψε την ύπαρξή τους από την οικογένειά του – τρομοκρατημένος από τον δεσποτικό πατέρα του – αλλά, τελικά, λίγο πριν πεθάνει ο πατέρας του, το 1886, παντρεύτηκε την Ορτάνς.

Από το 1870 περίπου ο Σεζάν άρχισε να ζωγραφίζει απευθείας από τη φύση. Παράλληλα κατάφερε να επιβάλει στην ορμητική ιδιοσυγκρασία του κάποια πειθαρχία. Το 1872 εγκαταστάθηκε στο Ωβέρ συρ Ουάζ, κοντά στο Ποντουάζ, την πατρίδα του Καμίγ Πισσαρό, με τον οποίο δημιούργησε μια γόνιμη και μακρόχρονη σχέση. Το 1874 και το 1877 εξέθεσε με τους Ιμπρεσιονιστές χωρίς ποτέ να ταυτιστεί με την ομάδα τους ή να υιοθετήσει το σύνολο των στόχων και των τεχνικών τους. Ο Σεζάν δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τη ρεαλιστική απεικόνιση των τυχαίων και πρόσκαιρων εφφέ του φωτός, αλλά αφιερώθηκε στη δομική ανάλυση της φύσης. Χάραξε ένα μοναχικό και δύσκολο μονοπάτι με στόχο μια τέχνη όπου τα καλύτερα στοιχεία της κλασικής παράδοσης, ως προς τη δομή, σε συνδυασμό με τα πιο αξιόλογα στοιχεία του σύγχρονου νατουραλισμού θα δημιουργούσαν μια τέχνη που δεν θα επιδρούσε επιφανειακά μόνο στα μάτια, αλλά θα συγκινούσε το μυαλό. Μετά το θάνατο του πατέρα του και αφού κληρονόμησε το οικογενειακό κτήμα, ο Σεζάν έζησε κυρίως στην Αιξ.

Χαρακτηριστικά

Αφιερώθηκε περισσότερο σε ορισμένα αγαπημένα του θέματα – προσωπογραφίες της γυναίκας του, νεκρές φύσεις και κυρίως σε τοπιογραφίες της Προβηγκίας. Ο Σεζάν ενδιαφερόταν για την υποκείμενη δομή και οι πίνακές του σπανίως έχουν οποιαδήποτε εμφανή ένδειξη για τη χρονική στιγμή της ημέρας ή της εποχής που απεικονίζουν. Τα τελευταία του έργα χαρακτηρίζονται από μια λιτή και ανοιχτή σύνθεση, η οποία επιτρέπει στον αέρα και στο φως να τη διαπεράσει. Η τρίτη διάσταση δημιουργείται όχι μέσω της προοπτικής ή της σμίκρυνσης, αλλά χάρη σε μια εξαιρετικά λεπτή ποικιλία της τονικότητας. Δούλευε σχεδόν στην αφάνεια, ώσπου ο γκαλερίστας Βολάρ του προσέφερε μια ατομική έκθεση το 1895. Από τότε το έργο του άρχισε να εντυπωσιάζει τους νεότερους καλλιτέχνες και μέχρι το τέλος του αιώνα ήταν σεβαστός από πολλούς καλλιτέχνες της πρωτοπορίας ως «Σοφός».

Εντγκάρ Ντεγκά

Ήταν γιος πλούσιου φιλότεχνου τραπεζίτη. Αρχικά σπούδαζε νομικά, όμως το 1855 γράφτηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών και σπούδασε κοντά στον Λουί Λαμότ, ο οποίος έβαλε τις βάσεις στην εξαιρετική δεξιοτεχνία του Ντεγκά στο σχέδιο. Η ουσιαστική καλλιτεχνική του εκπαίδευση ωστόσο επιτεύχθηκε μέσω της επίμονης μελέτης των Μεγάλων Δασκάλων, ενώ ένα μεγάλο διάστημα από το 1854 ως το 1859 το πέρασε στην Ιταλία. Το 1861 ο Ντεγκά γνώρισε τον Μανέ, που τον σύστησε στον κύκλο των νέων Ιμπρεσιονιστών. Κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε χρόνων εγκατέλειψε την ιστορική ζωγραφική και στράφηκε σε πιο σύγχρονα θέματα, με μια προτίμηση σε σκηνές ιπποδρομιών, μπαλέτου, θεάτρου, τσίρκου, πρόβας, καφενείων. Ο Ντεγκά συμμετείχε στις πέντε από τις οκτώ εκθέσεις των Ιμπρεσιονιστών και θεωρείται μια από τις σημαντικότερες μορφές της Σχολής τους. Εντούτοις ήταν ιμπρεσιονιστής μόνο από κάποια αυστηρά περιορισμένη άποψη του έργου του και, όπως και ο Μανέ, διατήρησε κάποια απόσταση από τα υπόλοιπα μέλη της Τα τελευταία είκοσι χρόνια της ζωής του ο Ντεγκά ήταν σχεδόν τυφλός και έζησε μια μοναχική ζωή. Η ιδιοφυία του απέσπασε παγκοσμίως την εκτίμηση των άλλων καλλιτεχνών.

Χαρακτηριστικά

Αγαπημένα θέματα του Ντεγκά ήταν οι σκηνές μπαλέτου, ιπποδρομιών, θεάτρου, τσίρκου, πρόβας, καφενείων, ενώ η τοπιογραφία δεν τον συγκινούσε ιδιαίτερα. Τον ενδιέφερε η σχεδιαστική ικανότητα και του άρεσε να δίνει την εντύπωση των τυχαίων και αυθόρμητων σκηνών. Συχνά έκοβε τις μορφές, όπως σε ένα κακά τραβηγμένο στιγμιότυπο, ή ζωγράφιζε ασυνήθιστες απόψεις. Όπως οι Ιμπρεσιονιστές, είχε επηρεαστεί από τις νέες τεχνικές της φωτογραφίας και από τα έγχρωμα ιαπωνικά αντίγραφα και επιδίωκε να μεταδώσει την εντύπωση της κίνησης. Αλλά δεν ζωγράφιζε στην ύπαιθρο ή απευθείας από τη φύση. Στην πραγματικότητα τα έργα του είχαν πολύ προσεγμένη σύνθεση. Ο Ντεγκά δούλευε πάντα πολύ με παστέλ χρώματα και πειραματιζόταν ακατάπαυστα. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν είχε εξασθενήσει η όρασή του, έκανε προπλάσματα από κερί, τα περισσότερα από τα οποία χυτεύτηκαν μετά το θάνατό του.