

MARINA LINARES

IMPRESSIONIST GARDENS

IMPRESIONISTICKÉ ZAHRADY

IMPRESIONISTICKÉ ZÁHRADY

OGRODY IMPRESJONISTÓW

GRĀDINI IMPRESIONISTE

ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ

P. 2

Claude Monet

The Artist's Garden in Giverny

Umělcova zahrada v Giverny

Umelcova záhrada v Giverny

Ogród artysty w Giverny

Grădina artistului în Giverny

Ο κήπος του καλλιτέχνη στο Ζιβερνί

1900, Oil on canvas/olej na plátně/olej na plátne/olej na plótnie/ulei pe pânză/λάδι σε καμβά, 89,5 × 92,1 cm,
Yale University Art Gallery, New Haven

KÖNEMANN

© 2016 koenemann.com GmbH
www.koenemann.com

© 2017 Vydavatelství SLOVART, Praha
© 2017 Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava
© 2017 Prior Media Group, București
© 2017 Retail World (Public), Greece and Cyprus

Concept, Project Management: koenemann.com GmbH
Text: Dr. Marina Linares

Translations: textcase.eu (English), Klára Mitlenerová (Czech),
Janka Jurečková (Slovak), Agnieszka Gadzała (Polish),
Ioana Hariton (Romanian), Sofia Giannoulaki (Greek)

Art Direction & Layout: Oliver Hessmann
Picture credits: Bridgeman Images, except pp. 158, 160, 161:
akg-images gmbh

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
photocopied or duplicated in any form without the prior written
permission of the publisher.

ISBN: 978-3-7419-1933-6 (Czech edition)
ISBN: 978-3-7419-1962-6 (Slovak edition)
ISBN: 978-3-7419-1891-9 (Polish edition)
ISBN: 978-3-7419-1934-3 (Romanian edition)
ISBN: 978-3-7419-1892-6 (Greek edition)

Typesetting ITEM, s. r. o., Bratislava
Printed in Spain by LiberDúplex

6 À propos**9 Modern experience of nature as colors and light**

Moderní vnímání přírody skrze barvy a světlo

Moderné vnímanie prírody ako farieb a svetla

Nowy sposób doświadczenia natury jako koloru i światła

Experiența naturii moderne prin culoare și lumină

Σύγχρονη εμπειρία της φύσης ως χρώματα και φως

64 The garden as bourgeois space

Zahrada coby buržoazní exteriér

Záhrada ako meštiansky exteriér

Ogród – mieszczański świat zewnętrzny

Grădina concepută ca “exteriorul” burghez

Ο κήπος ως «εξωτερικός» αστικός χώρος

123 Life in the big city as a modern genre

Život ve velkoměstě jako moderní žánr

Život vo veľkomeste ako moderný žáner

Życie w wielkim mieście jako nowoczesny *genre*

Viața într-un mare oraș: gen al picturii moderne

Η ζωή στη μεγάλη πόλη: ένα σύγχρονο φαινόμενο

158 Gardens in Europe and North America

Zahrady v Evropě a Severní Americe

Záhrady v Európe a Severnej Amerike

Ogrody w Europie i w Ameryce Północnej

Grădini din Europa și America de Nord

Οι κήποι στην Ευρώπη και την Βόρειο Αμερική

202 Post- and Neo-Impressionism

Post- a neoimpresionismus

Post- a neoimpresionizmus

Postimpresjonizm i neoimpresjonizm

Post- și neoimpresionism

Μετα-ιμπρεσιονισμός και Νεο-ιμπρεσιονισμός

238 The painting techniques of Impressionism

Malířské techniky impresionismu

Maliarske techniky impresionizmu

Techniki malarskie impresjonizmu

Tehnicile picturale ale impresionismului

Οι τεχνικές ζωγραφικής του Ιμπρεσιονισμού

246 Monet's water lilies

Monetovy lekníny

Monetove lekná

Nurt główny i nurty poboczne: *Nenufary* Moneta

Nuferii lui Monet

Τα νούφαρα του Μονέ

260 Index of Artists

Seznam umělců

Zoznam umelcov

Indeks artystów

Indice de artiști

Κατάλογος καλλιτεχνών

À propos

Claude Monet

Garden Corner in Montgeron

Zahrada v Montgeronu

Zákutie v záhrade v Montgerone

Zakątek ogrodu w Montgeron

Colț de grădină în Montgeron

Γωνιά κήπου στο Μονζερόν

1876–77, Oil on canvas/olej na plátně/olej na plátne/olej na plótnie/
ulei pe pânză/λάδι σε καμβά, 175 × 194 cm, State Hermitage Museum,
St. Petersburg

What is more inviting than sunny gardens with bright colors and the many scents of flowers? And who captured this better than the Impressionists with their images full of color and light? The perfect combination of nature and culture, somewhere between landscapes and scenes from the private sphere, Impressionist gardens combine vitality and sensuality in a very modern way.

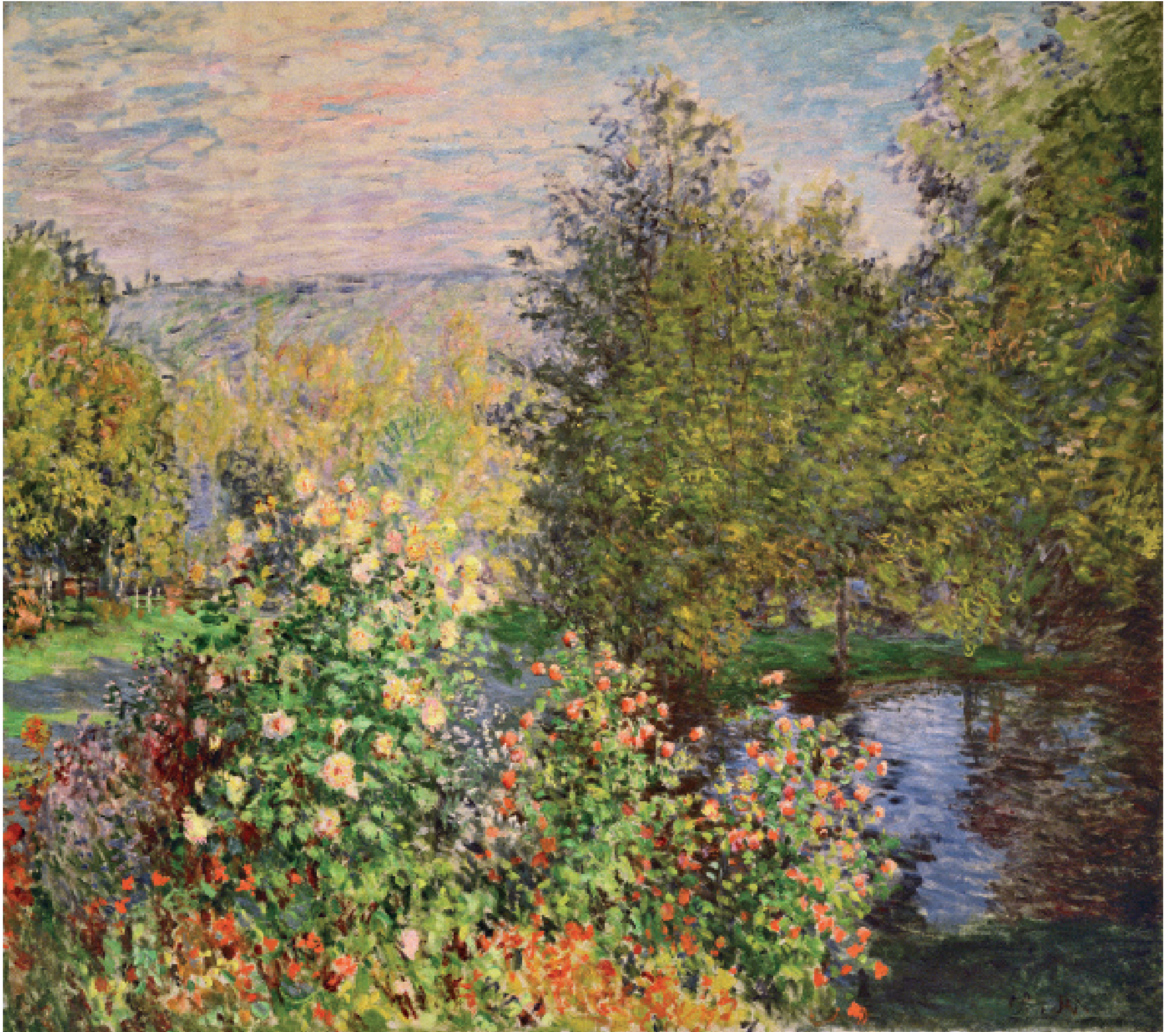
Cóz jest przyjemniejszego od słonecznych ogrodów, pyszniących się przepychem barw i zapachem kwiatów? Kto uchwycił je lepiej i lepiej oddał ich klimat niż impresjoniści na swoich obrazach pełnych kolorów i światła? Istniejące między naturą a sztuką, między pejzażem a scenami z codziennego życia – impresjonistyczne ogrody są niezwykle nowoczesnym motywem, łączącym radość życia i zmysłowość.

Může být snad něco krásnější než prosluněné zahrady plné zářivých barev a omamných vůní? Nikomu se jejich atmosféru nepodařilo zachytit tak skvěle jako impresionistům, jejichž prosluněné obrazy hýjí barvami. Impresionistické zahrady ztělesňují ideální spojení přírody a kultury, krajinomalby a portrétu a zcela novým způsobem propojují živost a smyslnost.

Ce ar putea fi mai îmbietor decât o grădină însorită plină de culori și de flori parfumate? Cine a putut surprinde mai bine această atmosferă decât impresioniștii, cu picturile lor bogate în culoare și lumină? O combinație perfectă între natură și cultură, între peisaj și intimitate - grădinile impresioniste rămân un subiect modern incontestabil în care se combină bucuria de a trăi cu senzualitatea.

Čo je lákavejšie ako záhrady zaliate slnkom, hýriace žiarivými farbami a plné rozmanitých vôní kvetov? A kto ich zachytil lepšie ako impresionisti na svojich obrazoch plných farieb a svetla? Impresionistické záhrady, dokonalé spojenie prírody a kultúry, ktoré sa dajú zaradiť niekde medzi krajinomalbu a intímny žánrový výjav, predstavujú moderný motív, ktorý v sebe spája chuť do života a zmyselnosť.

Τι είναι πιο δελεαστικό από ηλιόλουστους κήπους με φωτεινά χρώματα και λουλούδια που μοσχοβολούν; Και ποιος τους ανέδειξε καλύτερα από τους Ιμπρεσιονιστές με τις εικόνες τους πάντα γεμάτες χρώμα και φώς; Ο τέλειος συνδυασμός φύσης και κουλτούρας, κάπου ανάμεσα σε τοπία και σκηνές παρμένες από την ιδιωτική ζωή, οι κήποι των Ιμπρεσιονιστών συνδυάζουν τη ζωντάνια και τον αισθησιασμό με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

John Constable

Harnham Gate, Salisbury
Harnhamská brána, Salisbury
Harnhamská brána, Salisbury
Brama w Harnham, Salisbury
Portul Harnham, Salisbury
Χάρνχαμ, Σόλσμπερι

1820-21, Oil on canvas/olej na plátně/olej na plátne/olej na plótnie/ulei pe pânză/λάδι σε καμβά, 50,8 x 50,8 cm, Yale Center for British Art, New Haven

John Constable

Wivenhoe Park, Essex
Wivenhoe Park, Essex
Wivenhoe Park, Essex
Wivenhoe Park, Essex
Wivenhoe Park, Essex
Πάρκο Wivenhoe, Essex

1816, Oil on canvas/olej na plátně/olej na plátne/olej na plótnie/ulei pe pânză/λάδι σε καμβά, 56,1 x 101,2 cm, National Gallery of Art, Washington

Modern experience of nature as colors and light

There was a turn towards the depiction of nature from the beginning of the 19th century, especially in Northern European painting. The landscapes of John Constable and William Turner, particularly their observations of natural phenomena such as clouds, atmosphere, and lighting effects in the landscape, influenced the Impressionists. Their loose painting style and use of color was also inspired by the works of Eugène Delacroix.

Moderní vnímání přírody skrze barvy a světlo

Již od počátku 19. století se malíři, hlavně v severní Evropě, začali zaměřovat na zobrazování přírody. Na impresionisty měly zásadní vliv krajinomalby Johna Constable a Williama Turnera, zvláště pak jejich pozorování přírodních jevů, jako jsou mraky, ovzduší a hra světla v krajině. Inspirací pro jejich uvolněný styl malby a paletu barev byla také díla Eugène Delacroixe.

Moderné vnímanie prírody ako farieb a svetla

Obrat smerom k zobrazovaniu prírody nastal začiatkom 19. storočia, predovšetkým v severoeurópskom maliarstve. Na impresionistov mali veľký vplyv krajinomalby Johna Constable a Williama Turnera, najmä ich pozorovanie oblakov, atmosférických a svetelných javov. Uvoľnený štýl malby a paleta farieb zase prezrádzajú inšpiráciu dielami Eugène Delacroixa.

Nowy sposób doświadczenia natury jako koloru i światła

Od początku XIX wieku w malarstwie północnej Europy można zaobserwować zwrot ku naturze. Na impresjonistów duży wpływ wywierają pejzaże Johna Constable'a i Williama Turnera. Ważna jest dla nich zwłaszcza obserwacja chmur z natury oraz nastrój obrazu i gra światła w krajobrazie. Swobodnym sposobem malowania i kolorytem zwraca ich uwagę również Eugène Delacroix.

Experiența naturii moderne prin culoare și lumină

Începând cu secolul XIX, cu precădere în zona de nord a Europei, pictura se concentrează asupra naturii. Impresioniștii sunt influențați de peisajele lui John Constable și William Turner și în mod special de studiile lor privind efectul norilor, al atmosferei și al luminii. Tehnica picturală luminoasă și culorile vii marchează și operele lui Eugène Delacroix.

Σύγχρονη εμπειρία της φύσης ως χρώματα και φως

Από το ξεκίνημα του 19^{ου} αιώνα και ιδιαίτερα στους ζωγράφους του Βορρά, υπήρξε μία στροφή προς τη φύση. Οι τοπιογραφίες του Τζων Κόνσταμπλ και του Ουίλλιαμ Τέρνερ, ιδιαίτερα οι παρατηρήσεις τους πάνω σε φυσικά φαινόμενα όπως τα σύννεφα, η ατμόσφαιρα και οι επιδράσεις του φωτός στο περιβάλλον, επηρέασαν πολύ τους Ιμπρεσιονιστές. Το χαλαρό στυλ ζωγραφικής και η χρήση του χρώματος προήλθε επίσης από τα έργα του Ευγένιου Ντελακρουά.

Théodore Rousseau

Bridge at the Forest's Edge

Most na kraji lesa

1860–65, Oil on canvas/olej na plátně/olej na plátne/olej na plótnie/ulei pe pânză/λάδι σε καμβά,
61 × 81 cm, Musée de Grenoble, Grenoble

Most na kraji lesa

Sadzawka na brzegu lasu

Pod la marginea pădurii

Γέφυρα στην άκρη του δάσους

Théodore Rousseau

In Fontainebleau Forest

V Fontainebleauském lese

W lesie Fontainebleau

În pădurea Fontainebleau

Στο δάσος του Φονταιμπλώ

Oil on wood/olej na dřevě/olej na dreve/olej na drewnie/ulei pe lemn/λάδι σε ξύλο, 40,5 × 30 cm, Kunsthalle, Hamburg

By the mid-19th century, artists at the Barbizon near Paris began to promote the practice of *plein-air* painting. On the edge of the Fontainebleau forest, they sketched the play of light and shadow found in nature, creating works which they then completed in the studio. The Barbizon School included such painters as Etienne Pierre Théodore Rousseau and Jean-François Millet who prepared the way for Impressionism.

V polovině 19. století začala skupina umělců v Barbizonu nedaleko Paříže prosazovat novou techniku malby zvanou *plein-air*, tedy malbu v plenéru. Na kraji Fontainebleauského lesa vznikaly skici přírodní hry světla a stínu, které pak malíři dokončovali v ateliérech. Mezi členy Barbizonské školy patřili malíři Pierre Etienne Théodore Rousseau a Jean-François Millet, předchůdci impresionismu.

V polovici 19. storočia začala skupina umelcov v Barbizone nedaleko Paríža propagovať *plenér*, t. j. maľovanie vo voľnej prírode. Na kraji lesa vo Fontainebleau si naskicovali hru svetla a tieňa v prírode a diela potom dokončili v ateliéri. Predstaviteľmi Barbizonskej školy boli maliari ako Pierre Etienne Théodore Rousseau a Jean-François Millet, ktorí vydláždili cestu impresionizmu.

Mniej więcej w połowie XIX stulecia artyści skupieni w Barbizon niedaleko Paryża propagują malarstwo plenerowe. Na skraju Lasu Fontainebleau wykonują szkice z natury, zaznaczając grę światła i cienia, by później dopracować te obrazy malarsko w swoich pracowniach. Do szkoły barbizońskiej należą między innymi Pierre Etienne Théodore Rousseau i Jean-François Millet, którzy przygotowali podłoże dla impresjonizmu.

Spre mijlocul secolului XIX, un grup de artiști promovează pictura “en plein air”. Schițau jocuri de lumini și umbre la marginea pădurii Fontainebleau, urmând să finalizeze lucrările în atelier. Pierre Etienne Theodore Rousseau și Jean-François Millet, precursori ai impresionismului făceau parte, printre alții, din Școala Barbizon.

Περί τα μέσα του 19ου αιώνα, οι καλλιτέχνες στο Μπαρμπιζόν, κοντά στο Παρίσι, ξεκίνησαν να ζωγραφίζουν στην ύπαιθρο, προκειμένου να περιγράψουν το τοπίο και το περιβάλλον γύρω τους. Στις άκρες του δάσους του Φονταίνεμπλώ, δημιουργούσαν έργα, που αργότερα ολοκλήρωναν στο στούντιο. Η Σχολή του Μπαρμπιζόν περιλάμβανε ζωγράφους όπως ο Πιέρ Ετιέν Τεοντόρ Ρουσό και ο Ζαν-Φρανσουά Μιγέ, που προετοίμασαν το δρόμο προς τον Ιμπρεσιονισμό.

Alfred Sisley

The Hoschedé Family Garden

Zahrada rodiny Hoschedéových

1881, Oil on canvas/olej na plátně/olej na plátne/olej na płótnie/ulei pe pânză/λάδι σε καμβά, 56 x 74 cm, Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow

Záhrada rodiny Hoschedéovcov

Ogród rodziny Hoschedé w Montgeron

Grădina familiei Hoschedé

Κήπος της οικογένειας Χοσεντέ στο Μονζερόν

(detail)

(detail)

(detail)

(detail)

(detailu)

(λεπτομέρεια)

Impressionistic painting began to appear in the 1860s with brushwork that was more like sketching and a brighter palette that broke away from earlier traditions. “One morning, one of us ran out of black and Impressionism was born” (Auguste Renoir). The age of studio painting had come to an end and artists began to complete their works outdoors.

Impresionistické malby se začaly objevovat kolem roku 1860. Charakterizovala je technika štětce připomínající skicování a zářivější barevná paleta, která se jasně odlišovala od starých tradic. „Jednoho rána někomu z nás došla černá a impresionismus byl na světě“ (Auguste Renoir). Éra tvorby v ateliérech skončila a umělci přenesli celý tvůrčí proces na čerstvý vzduch.

Impresionistická maľba sa objavila v šesťdesiatych rokoch 19. storočia. Rýchle ťahy štetca pripomínajúce skicu a presvetlená paleta ju od samého začiatku odlišovali od tradičného maliarstva. „Raz ráno jednému z nás došla čierna a impresionizmus bol na svete.“ (Auguste Renoir). Časy ateliérovej maľby sa skončili a umelci začali svoje diela dokončovať priamo v prírode.

Malarstwo impresjonistyczne rozwija się od lat sześćdziesiątych XIX wieku. Od wcześniejszych tradycji odróżnia je swobodniejszy sposób malowania oraz rozjaśniona paleta barw. „Pewnego ranka jednemu z nas zabrakło czarnej farby i narodził się impresjonizm” (August Renoir). Skończył się czas obrazów malowanych w atelier - artyści zaczęli tworzyć w plenerze.

Pictura impresionistă s-a dezvoltat începând cu anii 1860: tușele rapide și o paletă cromatică deschisă marchează desprinderea de tradițiile anterioare. “Într-o dimineață, unul dintre noi a rămas fără negru și așa s-a născut impresionismul” (Auguste Renoir). Era lucrului în atelier s-a terminat, artiștii creează acum în aer liber.

Η ιμπρεσιονιστική ζωγραφική εμφανίστηκε περί το 1860, με πινελιές που θύμιζαν περισσότερο σκιστάρισμα και με μία χρωματιστή παλέτα που ξέφευγε από τις παλιές παραδόσεις. «Ένα πρωί, τελείωσε το μαύρο σε κάποιον από μας και έτσι γεννήθηκε ο Ιμπρεσιονισμός.» (Ωγκύστ Ρενουάρ). Η εποχή της ζωγραφικής στα ατελιέ είχε παρέλθει και οι καλλιτέχνες ξεκίνησαν να ολοκληρώνουν τα έργα τους έξω στο περιβάλλον.

Hippolyte Petitjean

In the Garden

V zahradě

V záhrade

W ogrodzie

În grădină

Στον κήπο

1899, Oil on canvas/olej na plátně/
olej na plátne/olej na plótnie/ulei pe pânză/
λάδι σε καμβά, 45,7 × 33 cm, private
collection

Hippolyte Petitjean

Woman in Garden

Žena v zahradě

Žena v záhrade

Kobieta w ogrodzie

Femeie în grădină

Γυναίκα στον κήπο

Oil on canvas/olej na plátně/olej na plátne/
olej na plótnie/ulei pe pânză/λάδι σε καμβά,
55 × 46,5 cm, private collection