Sammendrag og analyse av Stéphane Mallarmés tekst

"The Impressionists and Edourd Manet"

”*The Impressionsts and Eduard Manet*” ble først ble publisert i september 1877, som en artikkel i det britiske tidsskriftet ”*Art Monthly review and Photographic Portfolio”* og er skrevet av en høyt aktet fransk poet, Stephanie Mallermes. Teksten fremstår som et viktig element i vår tids forståelse av fransk avantgardekunst på 1870 tallet, og gjengitt etter sterk påvirkning av aktører som Arthur O´shaugnessy og George T Robinson. (Mallermes, Stephane, the impressionists and Eduard Manet 1877 s. 27) I hovedtrekk undersøker, forsvarer og belyser artikkelforfatter sin gode venn Manet, sine synspunkter om kunstens nye formål og ambisjon, i overgangsperioden mellom realismen og impresjonismen, hvor han særlig vektlegger Manet sett i sammenheng med impresjonismens søken etter den subjektive sannhet, ens erkjennelse og trang til å fange det momentane, atmosfæriske og ekte i naturen.

Perioden 1860 – 1900 representerte store omveltninger i samfunnet så vel som i kunsten. Nye sosiale, politiske og estetiske rammer stod i full anmars og truet det eksisterende, dels konservative kunsterinstitisjonens makt og innflytelse.

Fra et ideal om å gjenskape og forskjønne virkeligheten for å oppfylle kunstens dekorative egenskaper var realismen og impresjonismens tidsånd mer radikal og moderne. Ut av denne tidsånden fødte Frankrike en av de vår tids mest innflytelsesrike malere- Eduardo Manet, som etter påvirkning av Henri Regnault, malte bilder som fremstod ukonvensjonelle og uforståelige for den akademiske tradisjonen. (Mallermes, Stephanie the impressionists and Eduard Manet 1877 s. 27) Manet var en profilert maler, før impresjonismen, men ble en frontfigur for den nye stilen. Det var hans eksentriske særegnhet, og selvstendighet som bidro til hans enorme påvirkning blant noen av de største impresjonistmalerne: Edgar Degas , Claude Monet , Auguste Renoir , Alfred Sisley , Camille Pissarro and Paul Cézann.. Retningens utgangspunkt var en reaksjon mot salongmaleriet. Salongen representerte den konservativ og byråkratiske makteliten, og mottok Manets bilder med blandet mottagelse, da han i stor grad oppfattes som en opprører mot det tradisjonelle.

En av Manets største tilhengere er modernisten Charles Baudelaire, som vekselvis også inspirerte Manet (Mallermes, Stephanie The Impressionists and Eduard Manet 1877 s. 28)

En av Manets sentrale synspunkter om impresjonismen forfektet seg I kunstens funksjon, og stammer fra hans holdning til hvordan den skal *skapes.* Mallermes gjengir Manets slik “*no one should paint a landscape and a figure by the same process, with the same knowledge, or in the same fashion… each work should be a creation of the mind*” ([[1]](#footnote-1)(Mallermes, Stephanie The Impressionists and Eduard Manet 1877 s.29)

Hva han mener med dette, er selve kjernen I den impresjonistiske kultur. Kunstneren skal ikke innrette seg strenge konvensjoner og regler for ens skapelse. Idealet er nå subjektiv, og kunsten har et ansvar for å gjengi denne erfaringen. Manets kjente utsagn"*I paint what I see, and not what others like to see****”*** understreker viktigheten av å følge sin egen intensjon, og ikke innrette seg gitte rammer for hva som var anerkjent, men heller å søke mot det originale, og særegne.

Lys/skygge og luft ble viktig komponenter i impresjonistisk landskapsmaleri. Kunstnerne fokuserte hovedsaklig på å fange *atmosfæriske stemninger* som: damp, dirrende sollys, tåke og ikke minst luft. Spesielt var luft av relevans for kunstnerens sannhetssøken: “to adopt air to their medium” er refererende til friluftsmaleriene. Årsakene til impresjonismens fascinasjon av å fange det naturlige friluftlandskap, kan være mange. Muligens stammer dette fra en lengsel etter å komme I kontakt med sine røtter, noe, større og mektigere enn vår menneskelige fattelsesevne, en slags avmakt som både kan pirre og fascinere. En annen tolkning kan være det åndelige og meditative ved å betrakte urørt natur, i en verden som ellers oppfattes som svært kaotisk. Fokuset på *luften* kan og, symbolisere livets uforutsigbarhet og forgjengelige I livet, noe som falt I god jord blant publikum “ *It surprised us all as something long hidden but suddenly revealed. Captivating and repulsive and the same eccentric, and new, such types were needed in our ambient life”* (Mallermes, Stephanie The Impressionists and Eduard Manet 1877 s. 30)*”*skriver Mallarmes om sin gode venns evne til å vekke motstridende følelser av behag og vemmelse blant tilskuere.

Det impresjonistiske maleriske program og natursyn gikk ut på at naturen skulle skildres som en fargeopplevelse av spekterets rene farger. Komposisjon var ny og frigjorde seg fra kunsttekniske krav om korrektperspektivering- uttrykket var viktigst. Dette perspektivet høstet sterk kritikk blant de etablerte og skapte hva mange oppfattet som flate landskap, uten dybde, og neglisjere grunnleggende tekniske ferdigheter. De nye fargeteknikkene, åpnet opp for en ny eksperimentering med mange optiske illusjoner. På en annen side var det dens “raske” og urefelekterte fremtoning, selv om det var etter ens hensikt, som høstet sterkest kritikk fra kunstnerhold.

Impresjonen hentet inspirasjon fra mange hold. Mallermes skriver: *« If we turn to natural perspectives, but rather that artistic example which we learn from the East Japan for example and look at these sea pieces of Manet where the water at the horizon rises to the height of the frame we feel a new delight at the recovery of a long obliterated truth”(* Mallermes, Stephanie The Impressionists and Eduard Manet s. 31)

I denne strofen påpeker forfatter en av hovedinspirasjonskildene for impresjonistmalerne- nemlig innflytelse fra det fjerne Østen. Året 1853 åpnet Japan opp for globalisert handel. Dette fikk utslag i Europeiske kunst. Bevegelsen ble kalt Japonismen, og ble etter hvert et allment referansepunkt, som stadig dukker opp i gjenstander. Særlig var det de japanske tresnittene, som vekket enorm interesse. [[2]](#footnote-2)Man kan argumentere for at de japanske tresnittene er en av de viktigste bidragene i impresjonismen og postimpresjonismen. Kjente impressjonistiske malere som lot seg inspirere var blant annet Edgar Degas, Claude Monet, Pierre Bonard og Gaugain for å nevne noen. Tresnittene ga et spennende innblikk i den japanske borgerklassens tradisjon og kultur på 1700-1800 [[3]](#footnote-3)Typiske kjennetegn, som er tydelig i samtlige bilder er det motivavskjæringen og den tekniske japanske penselføring og raske formidling av motivet som fikk stor påvirkning på vestlig maleri.

I teksten nevner Mallermes Manets båtbilder med høy front som et maleri med tydelige impresjonistiske kjenntegn, er Manet «Bateaux en Mer, Golfe de Gascogne” og er et oljemaleri fra 1873. I dette bildet bruker Manet gjennomgående tykke penselstrøk med høy front. Motivet er enkelt- en rekke seilbåter på havet. Fronten er høy og luften er bekledd I grå-blå fargevalører er I sentrum. Bildet er lite detaljert og man kan argumentere for at deler av komposisjonen nesten fremstår som “forhastet” og uferdig. Seilbåtene er plassert nær hverandre, men I ulik farge og størrelse og dette bidrar til en svært brå overgang mellom forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. Her har Manet inntatt ett kunstnerisk perspektiv og overskredet “reglene” for perspektivering, I stedet for tradisjonell ett og topunktsperspektivering, er det kun de enkle hvite/nøtrale farger som uttrykker lys/mørke. Som nevnt tidligere var en ambivalens mot vitenskapeliggjøring av kunsten et typisk impresjonistisk trekk, og gir tydelig utslag I dette maleriet. Han har brukt valører av grønn, blå og grå for å skape lys og skygge, og ikke minst det gjennomksiktige luften.

Gjennom Mallermes artikkel får man beskrevet impresjonismens mangfold og påvirkningskilder. Det er utvilsomt at ukjonvensjonelle kunstnere som Manet har inspirert en rekke andre europeiske kunstneresom Monet, Pizzaro og Sisley til å oppdage et nytt perspektiv, og derav- en ny *sannhet.*

Litteratur:

Stephane Mallermes, “the impressionsts and Edouard Manet,” *Art Monthly review and Photographic Portfoli,* a Magazine, Devoted to the fine art and illustrated by photography 1 no.9 (30 september 1876)

Hentet fra: http://www.rae.com.pt/mallarme_manet.pdf

Inadomi, Masahiko. (2012, 1. februar). Kunst I Japan. I Store norske leksikon. Hentet 8. februar 2017 fra https://snl.no/Kunst_i_Japan.

Bilde: Bateaux en Mer, Golfe de Gascogne

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A%C3%89douard_Manet_-_Bateaux_en_Mer%2C_Golfe_de_Gascogne.jpg

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. . Inadomi, Masahiko. (2012, 1. februar). Kunst I Japan. I Store norske leksikon. Hentet 9. februar 2017 fra https://snl.no/Kunst_i_Japan. [↑](#footnote-ref-2)
3. Inadomi, Masahiko. (2012, 1. februar). Kunst I Japan. I Store norske leksikon. Hentet 9. februar 2017 fra <https://snl.no/Kunst_i_Japan>. [↑](#footnote-ref-3)