

ИМПРЕССИОНИ

Происхождение названия

- Критик Вольф.
- Название одного из пейзажей К.Моне «Впечатление. Восходящее солнце», («Impression. Soleil levant») 1872.

- Возникает в русле реалистического искусства
- Короткий срок, 1874-1886 гг.
- Против буржуазной пошлости мещанско-ограниченного реакционного салонного искусства
- Связь с исконно франц традициями (Пуссен, Лоррен, Ватто, Шарден, Делакруа, Коро)
- Не мнили себя ни создателями нового, ни разрушителями старого
- Борьба с прессой и публикой их не ожесточала.

- Объединены вокруг Эдуарда Мане, но не едины в своем творчестве, нет единой программы, у каждого свой путь
- Сама живопись есть явление человеческой природы, она обладает собственными ресурсами и может открыть новое в мире простых видимостей
- Нет разграничений натуры на «благородную» и «низкую»
- Внимание не только на сельскую природу (как у барбизонцев), а на всю современность и повседневность (экипажи, бульвары, рынки, скачки, репетиции, фонари и т.д.) – все это равноправные объекты

- Жизнерадостное и светлое искусство
- Задача – открыть людям красоту окружающего мира. Ключ – пленэр, а ля прима (различие между этюдом и картиной)
- Общее – несогласие с официальным искусством, желание найти новые, свежие формы выражения; понимание локального цвета как чистой условности, поиск передачи световоздушной среды, воздуха, как материи.
- Разложение цвета призмой на основные цвета
- Чистый цвет в отдельных мазках + оптическое восприятие глаза + определенное расстояние = общий живописный образ

Эдуард Мане (1832-1883)

- Переосмысление традиций реалистической сюжетной картины
- Не стремиться к ниспровержению официального искусства
- Интерес к проблеме фигуры и ландшафта в солнечном свете
- Сцены обыденного, случайно увиденного
- Не растворял предметы в световоздушной среде, как делали импрессионисты. Сохранял синтетичность формы и целостность образов
- Повышенное чувство цвета, живописные пятна
- Обучался у академиста Кутюра
- «Веласкес парижских бульваров»

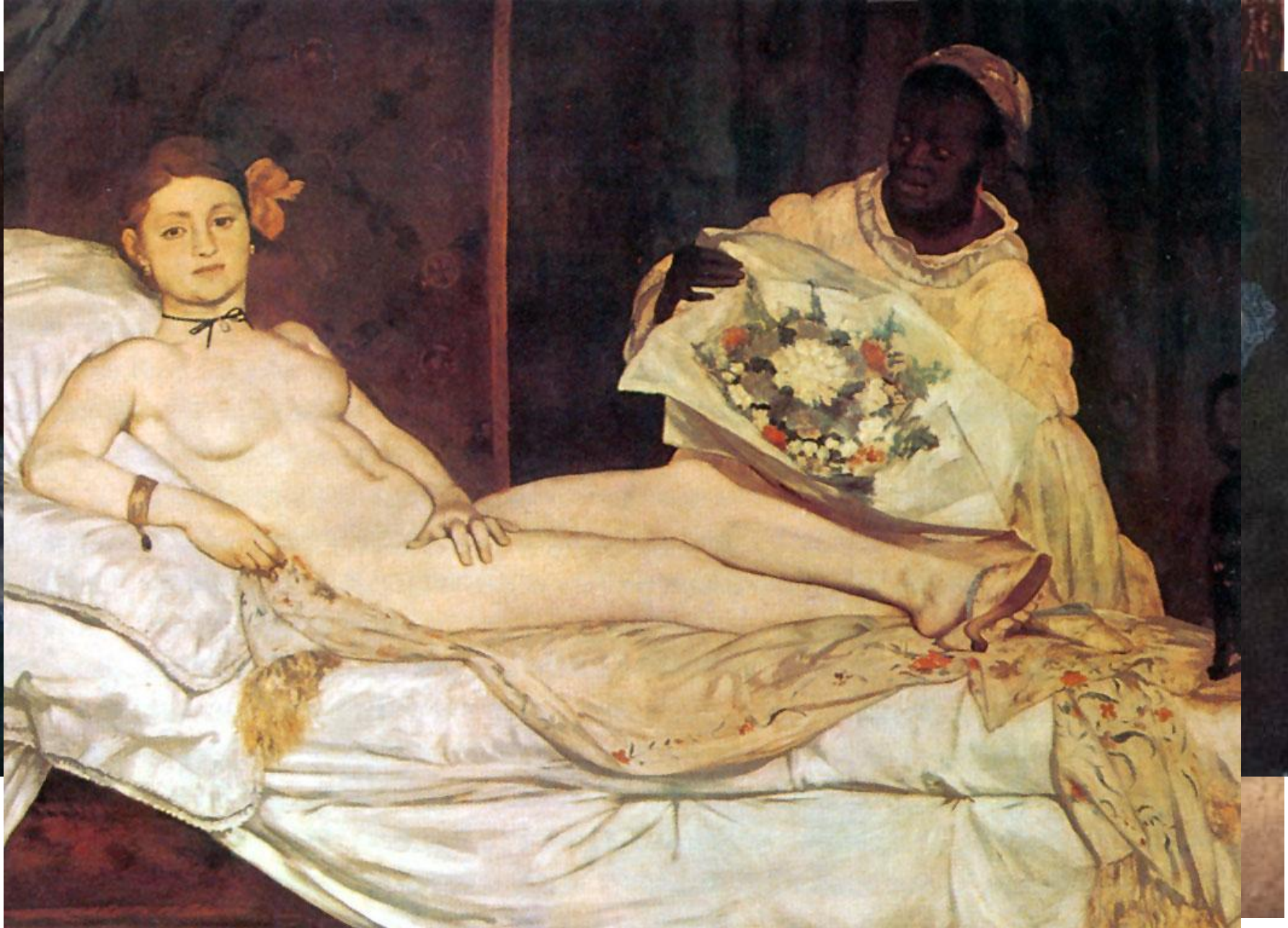
«Салон отверженных» - не принятые на очередную выставку художники. По примеру мастеров Возрождения – обнаженная модель рядом с одетыми по моде своего времени мужчинами. Вызвала негодования! Нагота, неприкрытая миф.сюжетом. Современная интерпретация Джорджоне «Концерт», возобновляет ее пасторальный мотив, но приближает к современности. Фигуры отдельно от пейзажа

«Завтрак на траве»
1863

Сельский концерт 1508-1510 годы. Музей Лувр, Париж.

«Олимпия» 1863

- Совершенна по живописи.
- Фон темный, фигура теплого тона
- Интерпретация «Венеры» Тициана и «Обнаженной махи» Гойи
- Викторина Мёран – натурщица всей его жизни.
- Ругали за безнравственность и воспринималась как вызов
- Противоречила салонным вкусам
- Нашлись ценители – молодые художники и литераторы, в том числе Бодлер, Золя.
- Они предсказывали, что Олимпия займет свое почетное место в Лувре, так и получилось через 40-50 лет.

Вся современная ему жизнь понята и передана в остро и точно схваченном движении и разнообразии случайностей. Все новшества пленэрной живописи.

В 70-е эволюционировал в сторону импрессионистов

«Аржантей»
1874

«В лодке»
1874

«Партия в крокет»
1873

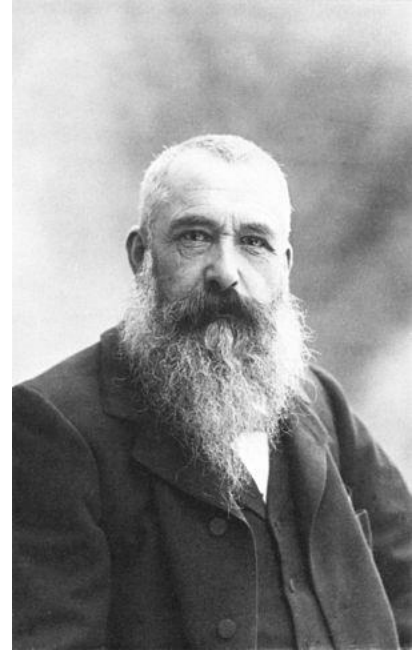
Флейтист. 1866,
Париж, Музей Орсе.

Бар в Фоли – Бержер, 1881-2, Лондон, Институт Курто

Клод Моне (1840 – 1926)

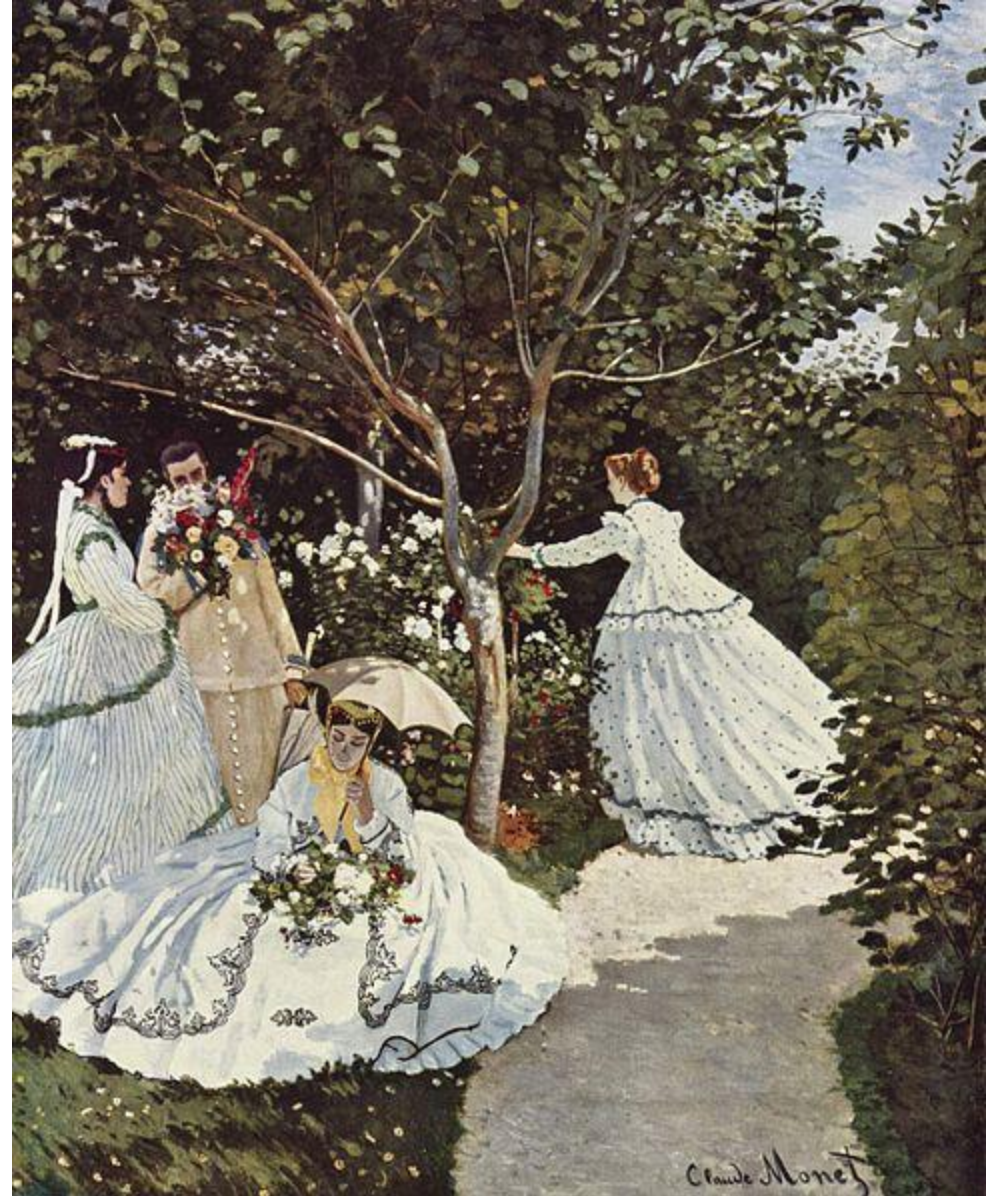
- Признанный лидер импрессионизма
- В его творчестве воплотилась основная задача импрессионизма – проблема света и воздуха
- Обновление всей системы живописи
- Наибольший романтик среди импрессионистов.

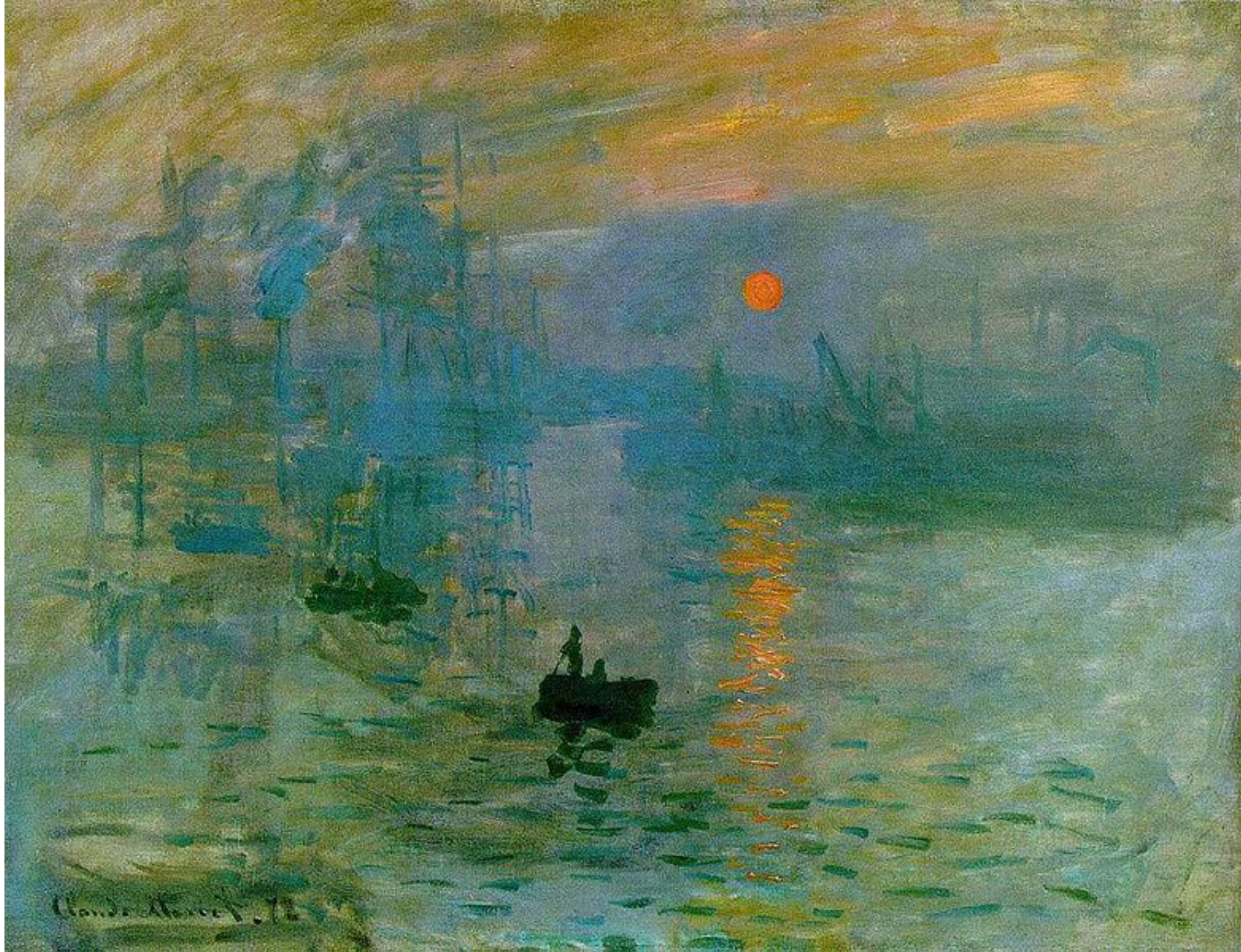
- Добился успеха раньше, чем остальные – к 90 гг настолько обеспечен, что сам диктует условия покупателям, наперебой приобретавшим его работы.
- Предметы лишены материальности, растворяются в световоздушной среде.
- Картина – гармония цветовых пятен
- Поздние работы утратили сходство с реальностью (в 1922 г потерял зрение)

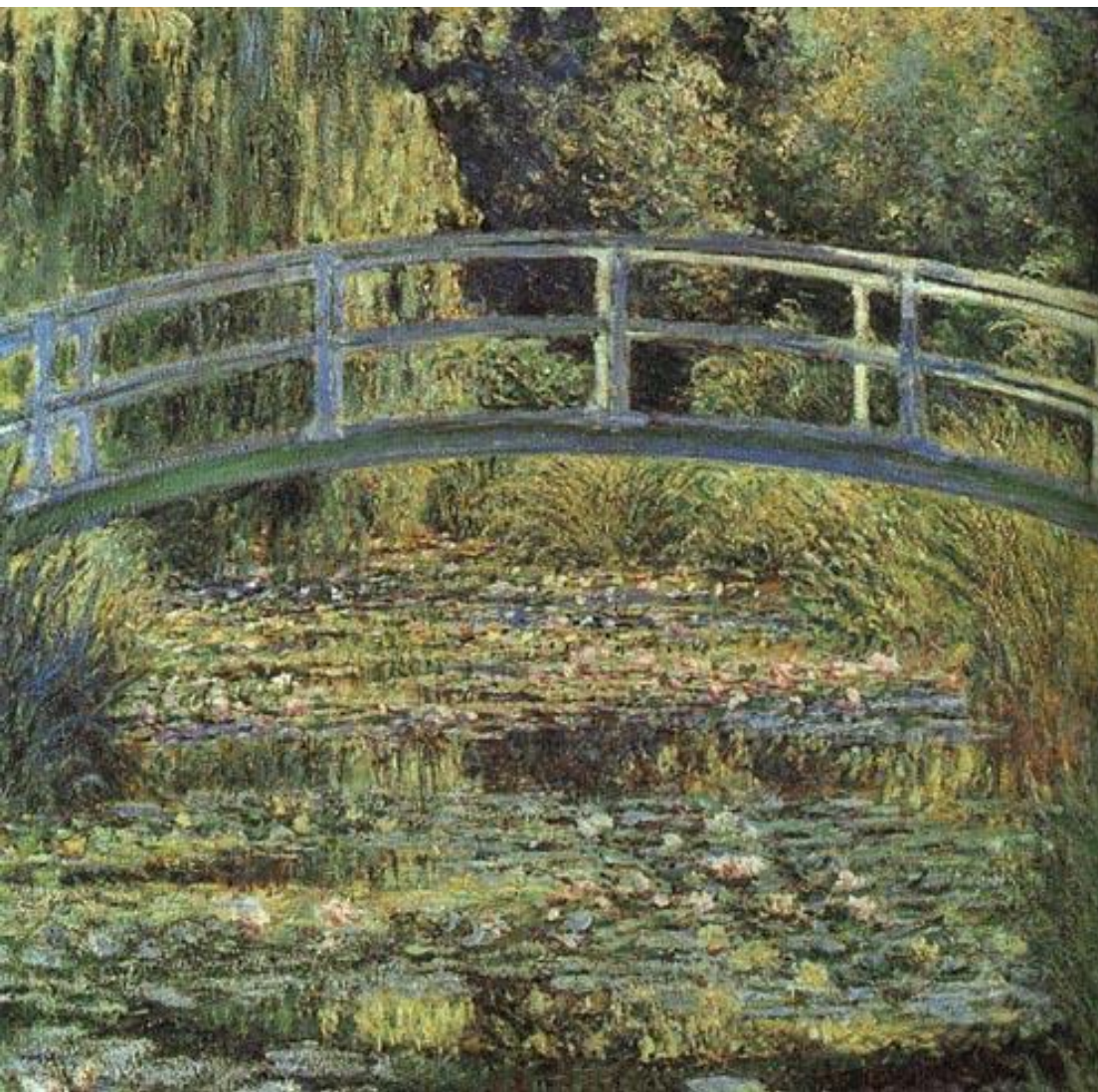
Камилла в японском кимоно .1866

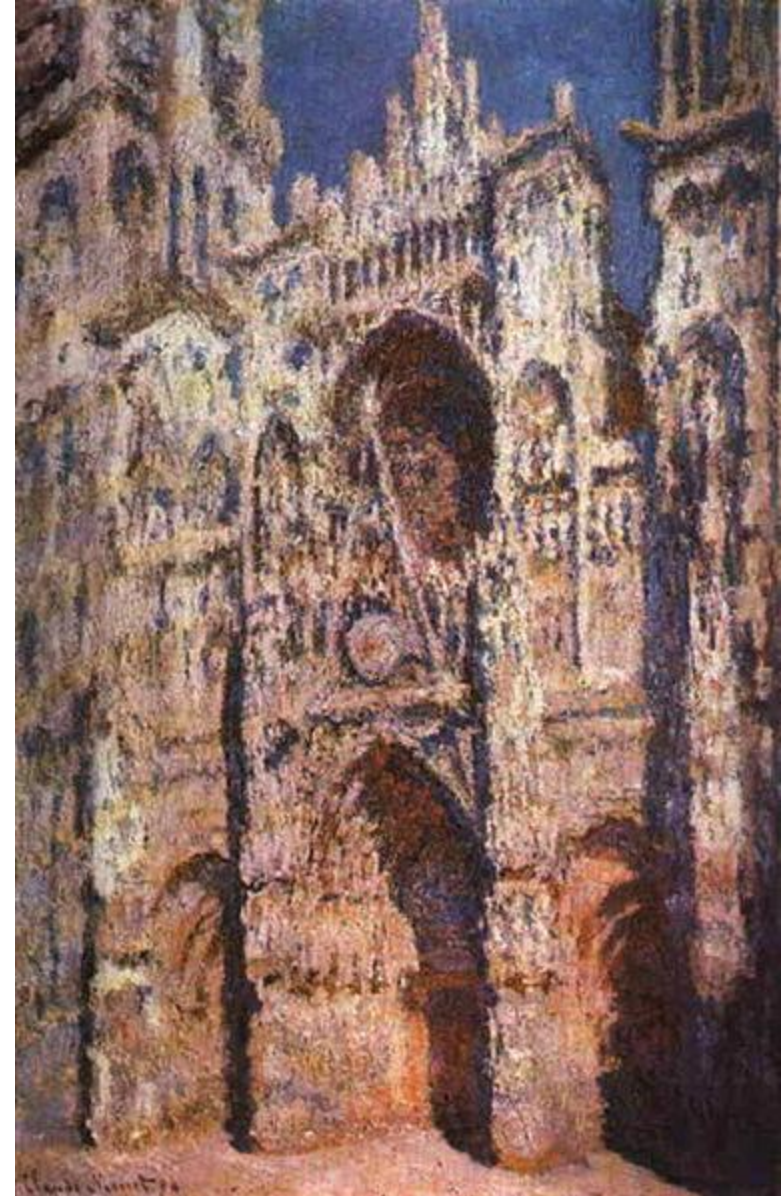
«Женщины в саду», 1866—1867 г

«Впечатление. Восходящее солнце», 1872 г.

«Пруд с лилиями», 1899

«Руанский собор в солнце», 1894 г.

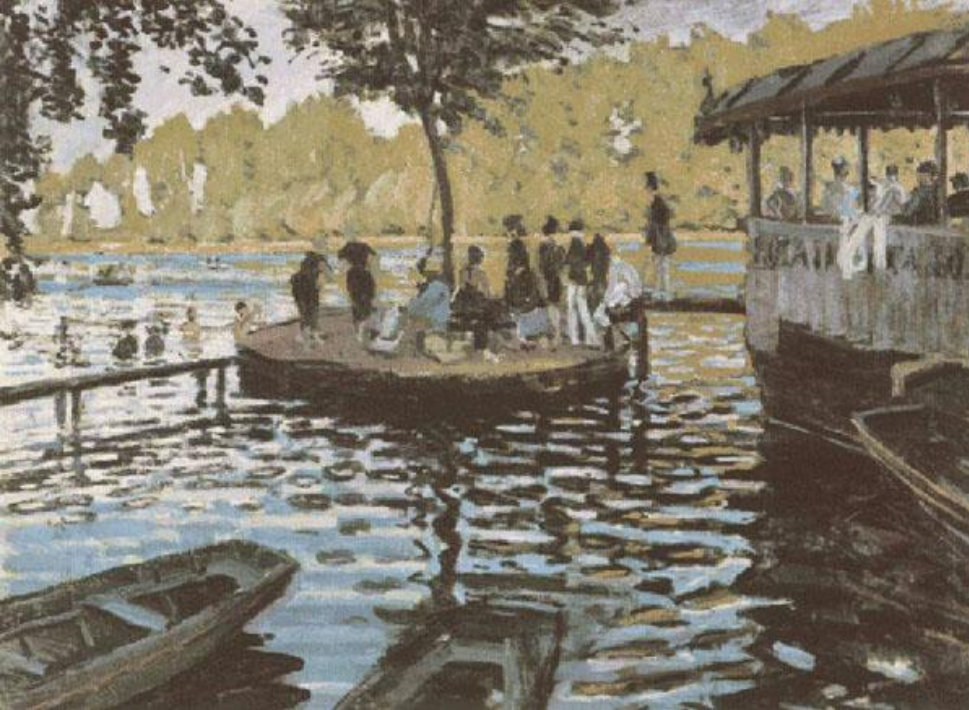
«Мост Чаринг-Кросс», 1900 г.

«Водные лилии», 1915 г.

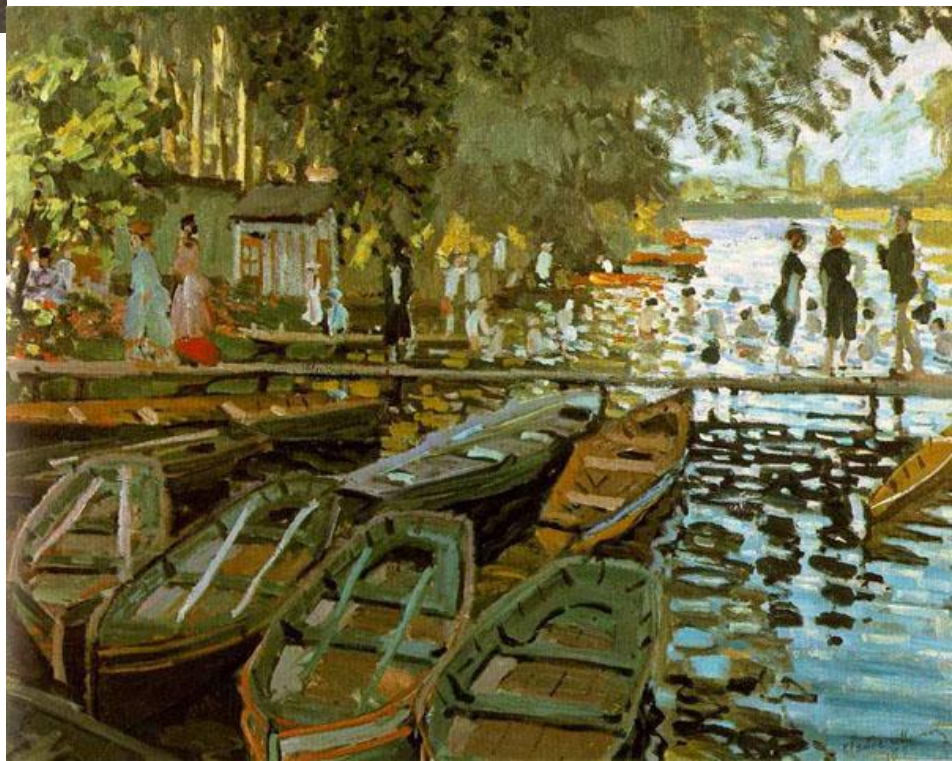

"Завтрак на траве". 1865-1866.

"Лягушатник". 1869 г.

"Купание в "Лягушатнике". 1869 г.

"Бульвар Капуцинок". 1873 г.

"Тополя". 1891 г.

"Поле маков у Аржантёя". 1873г.

"Вокзал Сен-Лазар". 1877 г.

"Парламент, эффект тумана". 1904 г

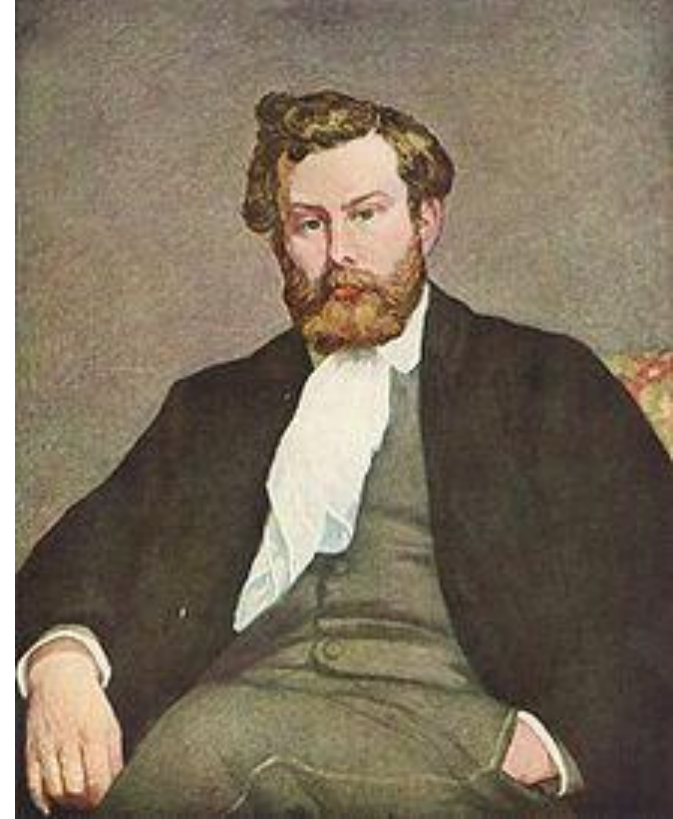
Совместная выставка импрессионистов, 1874.

- К 1880 – укрепился авторитет
- В 1885 – пришла победа
- Перепады вкусов зависели от исторической ситуации.
- Время Третьей республики, эпоха парламентаризма после войны с Пруссией и короткого взлета Коммуны.

- В официальном салоне – батальная живопись (Мейсонье, Невиля)
- Отвращение богатых буржуа к импрессионистам, т.к. им чудился призрак Коммуны.
- Их живопись означала конец привилегированным, разрыв с роскошью.
- Внешне – ничего революционного, но воздействие на социальное сознание.
- Стойкость в борьбе за новое видение мира, за демократизацию самого представления о прекрасном.

Альфред Сислей (1839-1899)

- Влияние Коро
- Непритязательные по мотивам пейзажи окрестностей Парижа
- тонкий лиризм
- выдержанны в свежей и сдержанной световой гамме
- удивительная передача настроения в данный момент времени
- нарастают черты красочного декоративизма.

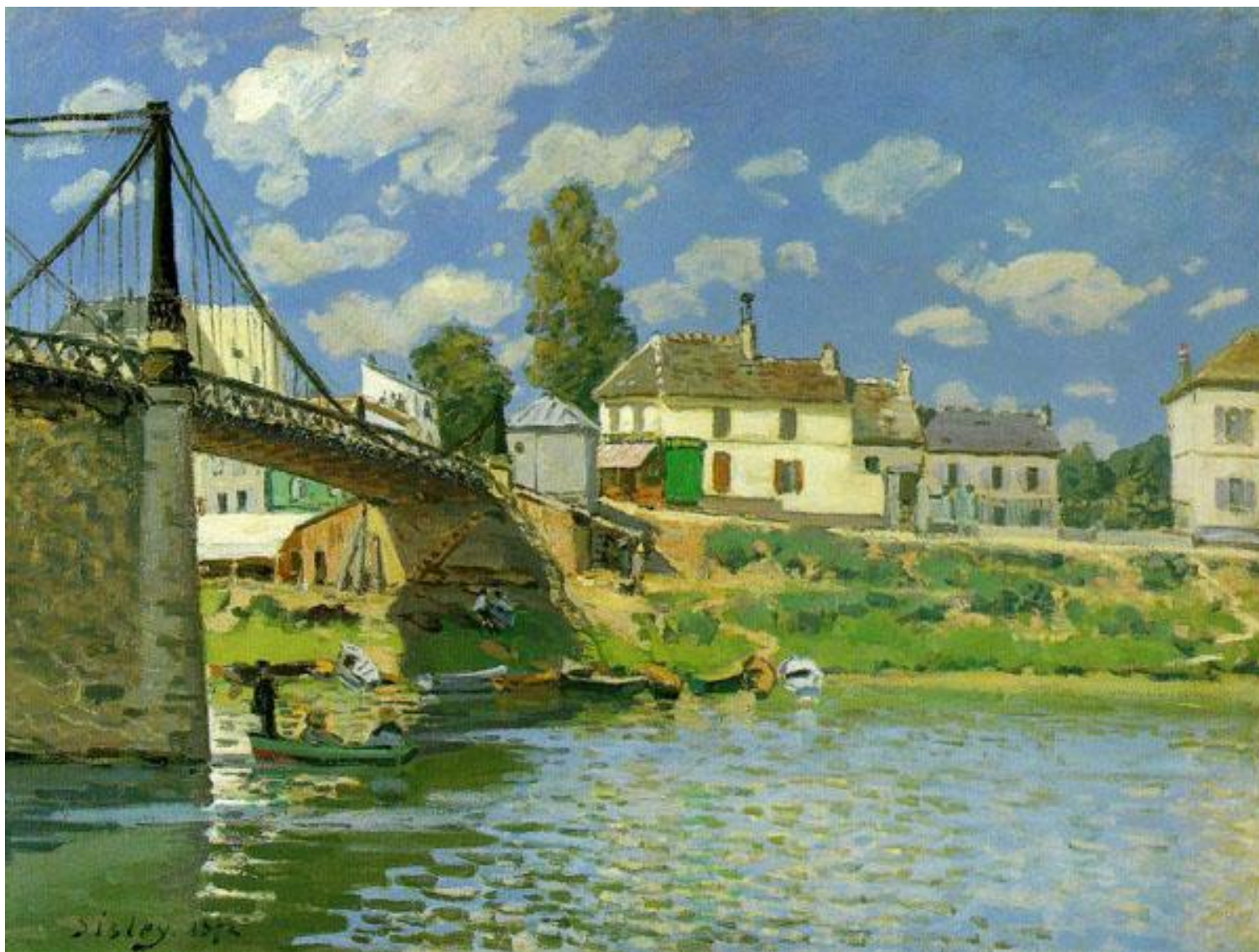
"Каштановая аллея в Сен-Клу". 1867 г.

"Ранний снег в Лувесьенне". 1870-1871 гг.

"Мост в Аржантёе", 1872 г.

"Мост в Вильнев-ла-Гаренн". 1872 г.

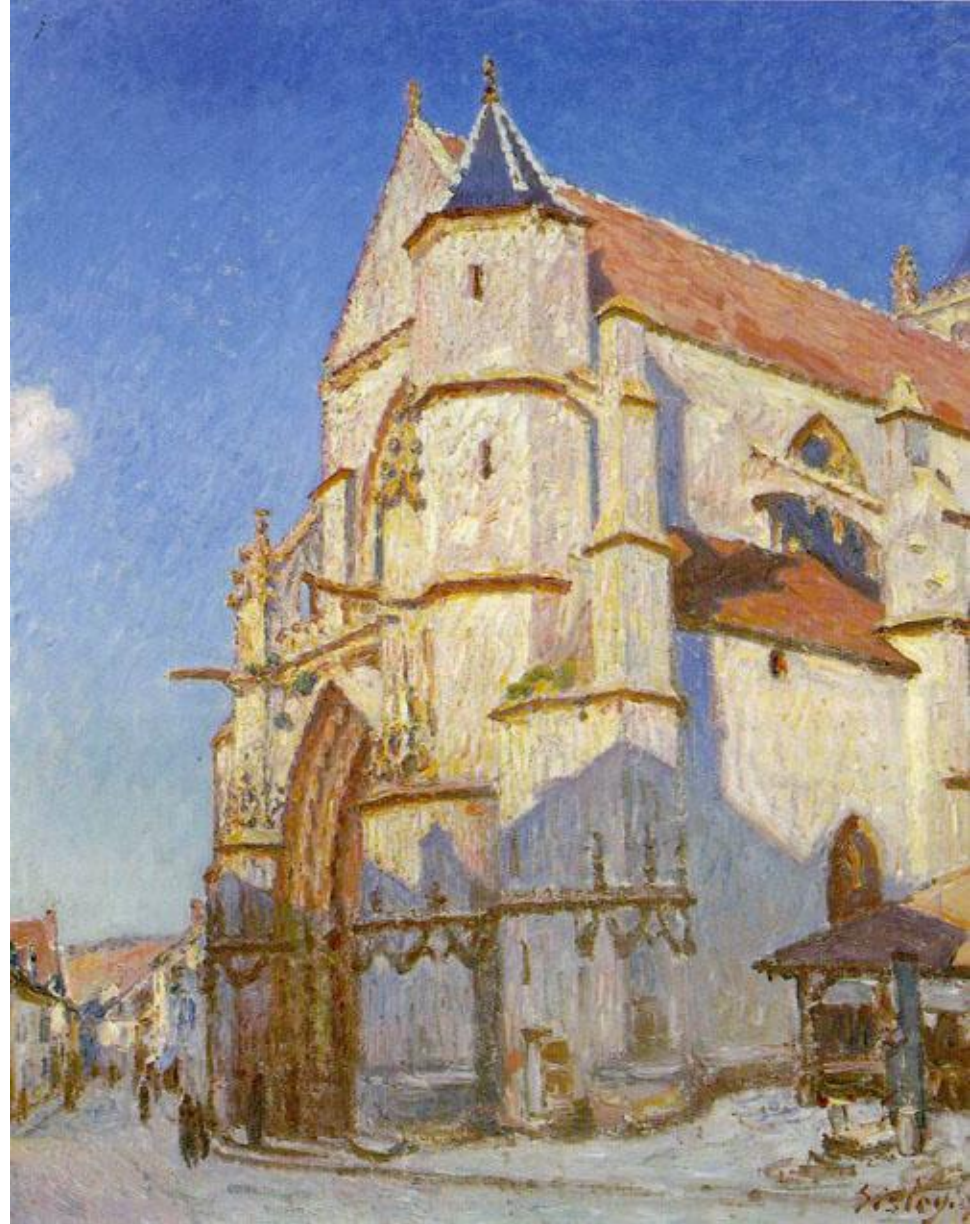
"Вид на Монмартр с Сите-де-Флер".

"Осень. Берега Сены около Буживаля". 1873 г.

**"Садовая тропа в Лувесьенне".
1873 г.**

"Церковь в Море". 1894 г.

Поля близ Аржантёй, 1873

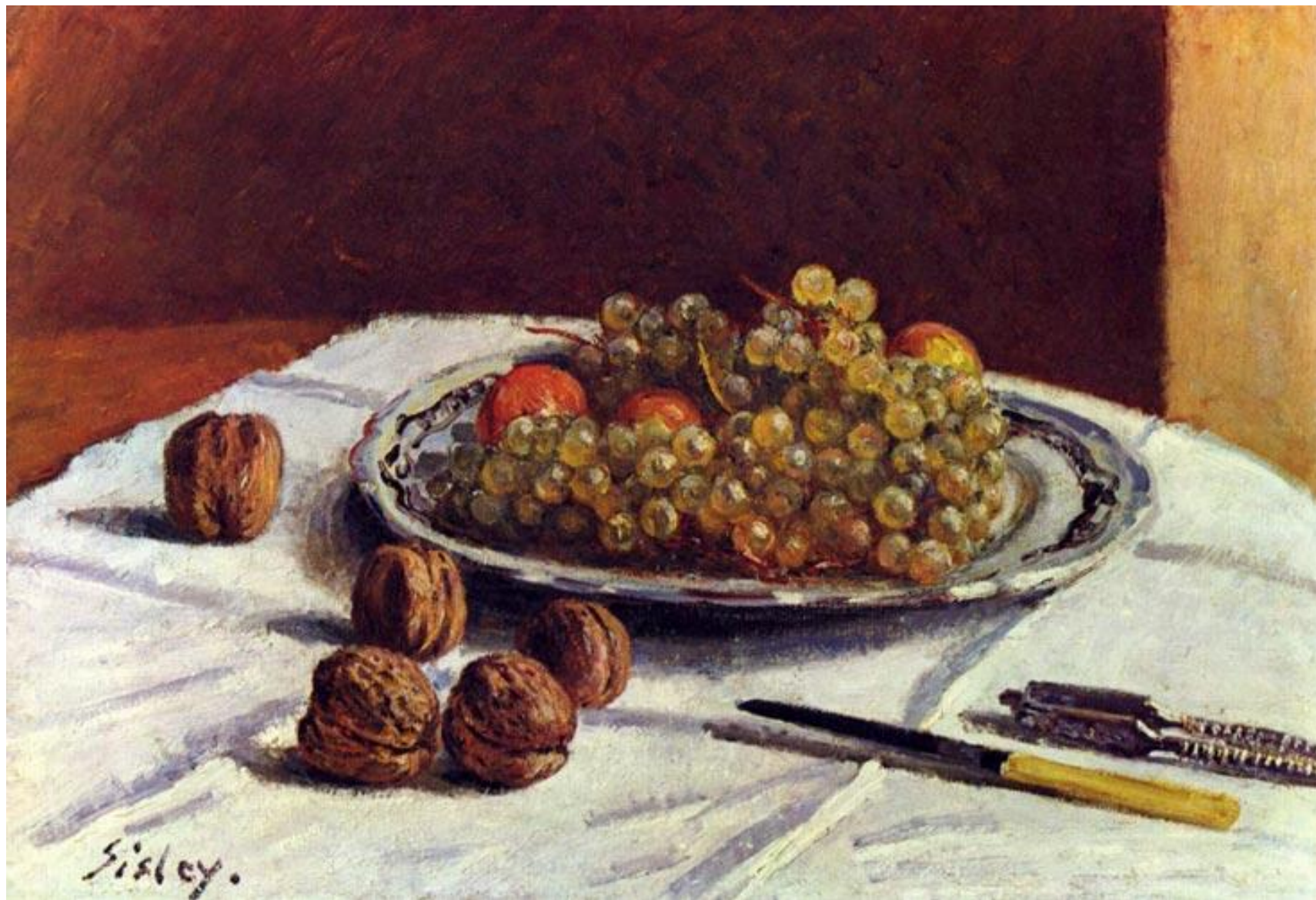
"Наводнение в Порт-Марли". 1876 г.

"Дорога через лес в Роше-Курто, Сан-Мартин, лето". 1880 г.

"Сен-Мамме. Серенький денек".

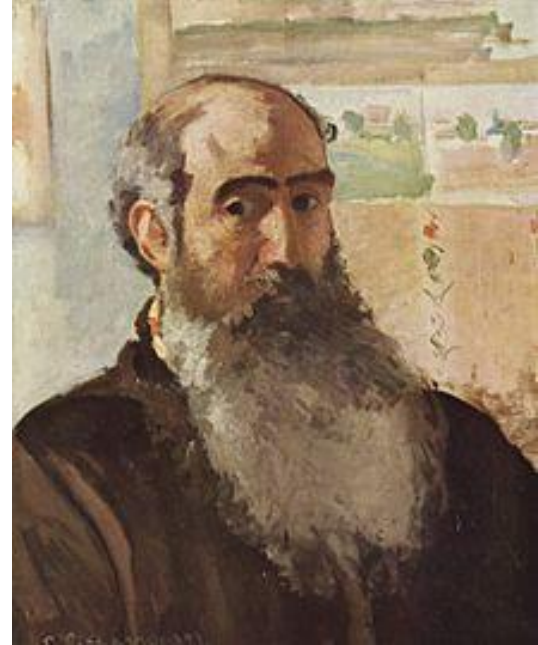
Натюрморт. 1880

Мост в Морэ ранним утром, 1888

Писсарро Камиль (1830-1903)

- Влияние Дж. Констебла, К. Коро, Ф. Милле.
- многочисленные сельские пейзажи
- раскрывал поэзию и очарование природы
- мягкая живописная гамма, тонкая передача световоздушной среды
- часто обращался к городскому пейзажу
- удалось избежать крайнего проявления пленэра, когда материальные предметы словно растворяются в пространстве
- интерес к характерной выразительности, портретности

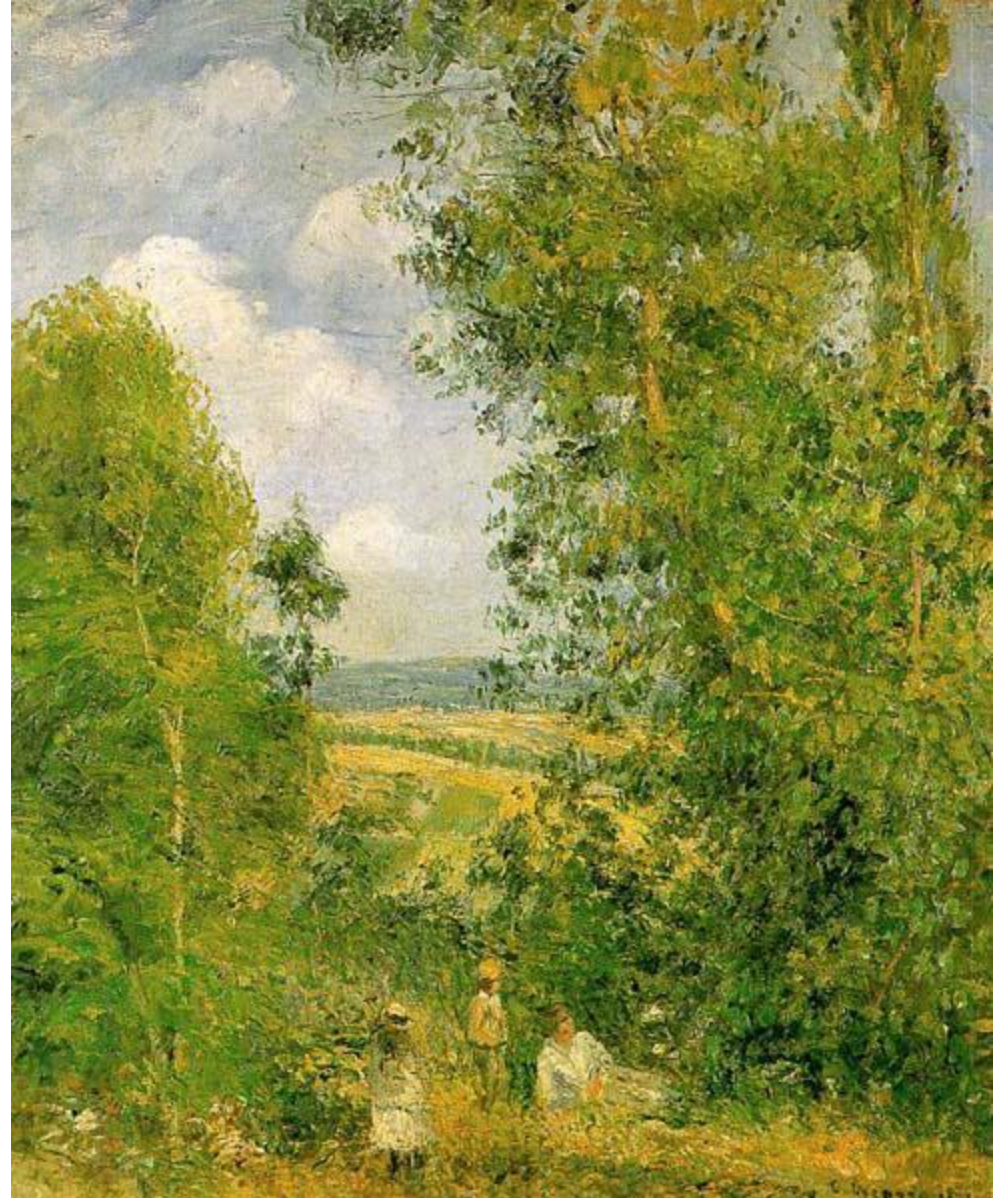

"Понтуаз". 1867 г.

"Эрмитаж в Понтуазе". 1868 г.

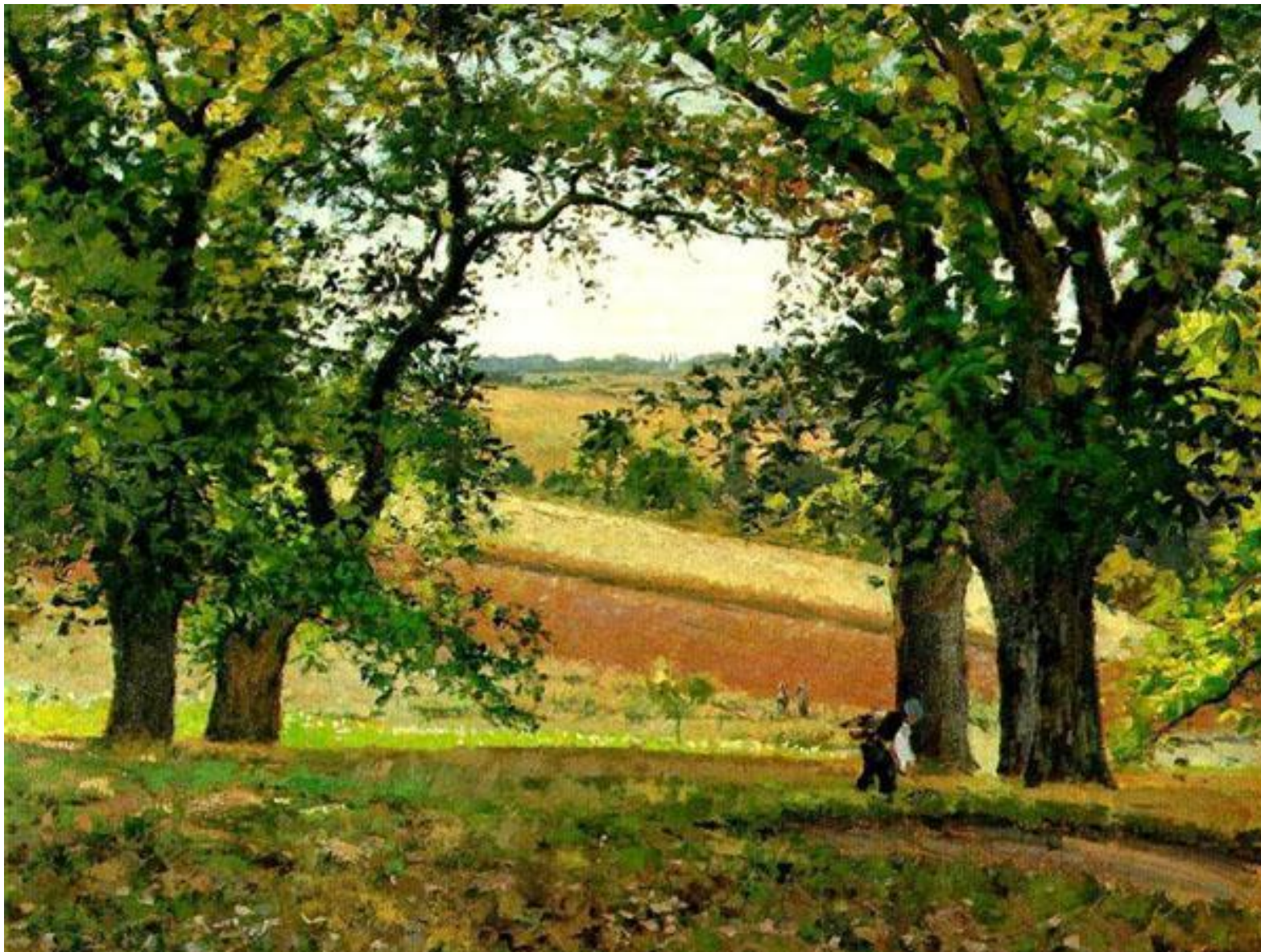

"Лувесьенн. Дорога в Версаль". 1870 г.

"Отдых в лесу. Понтуаз". 1878 г.

"Cad". 1872 г.

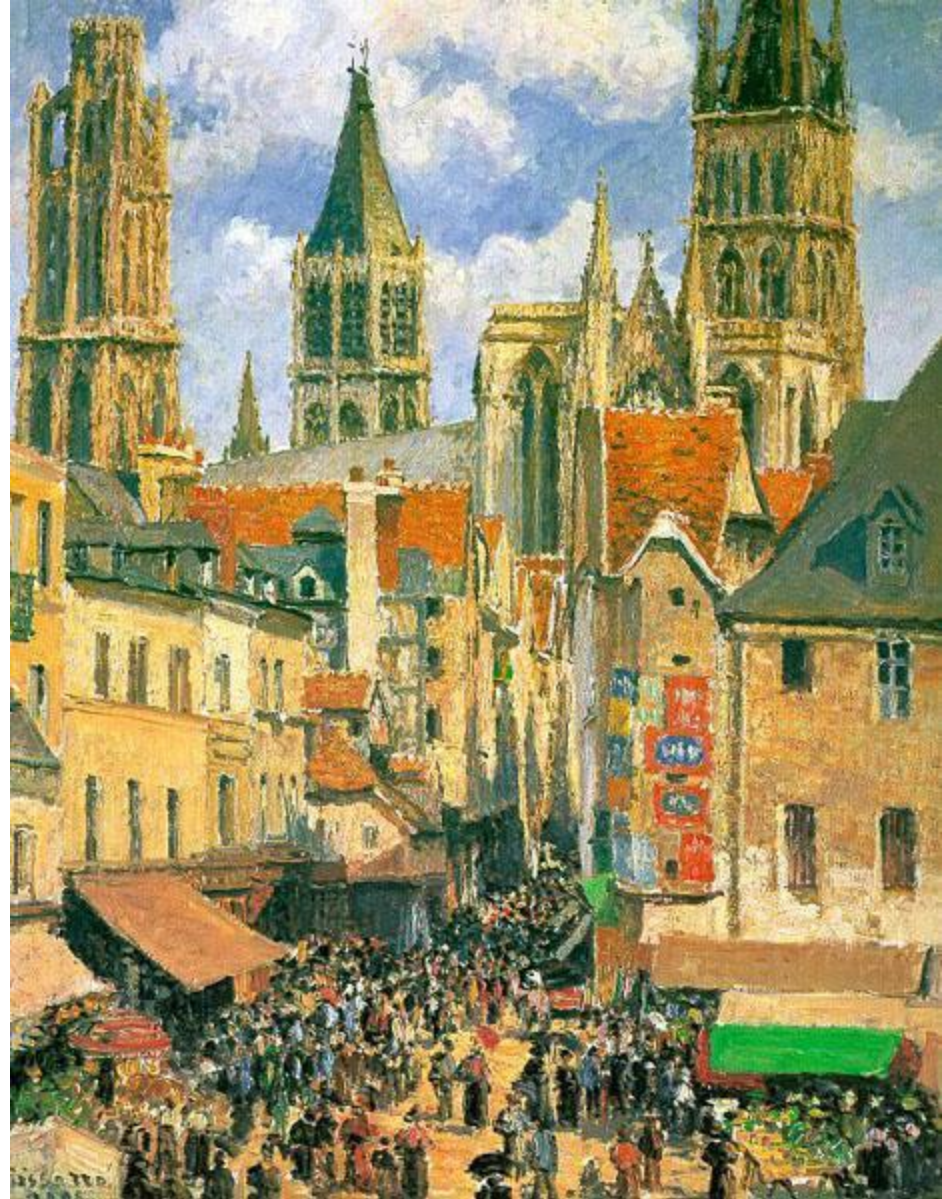
"Каштаны в Осни". 1873 г.

"Малый мост у Понтуаза". 1875 г.

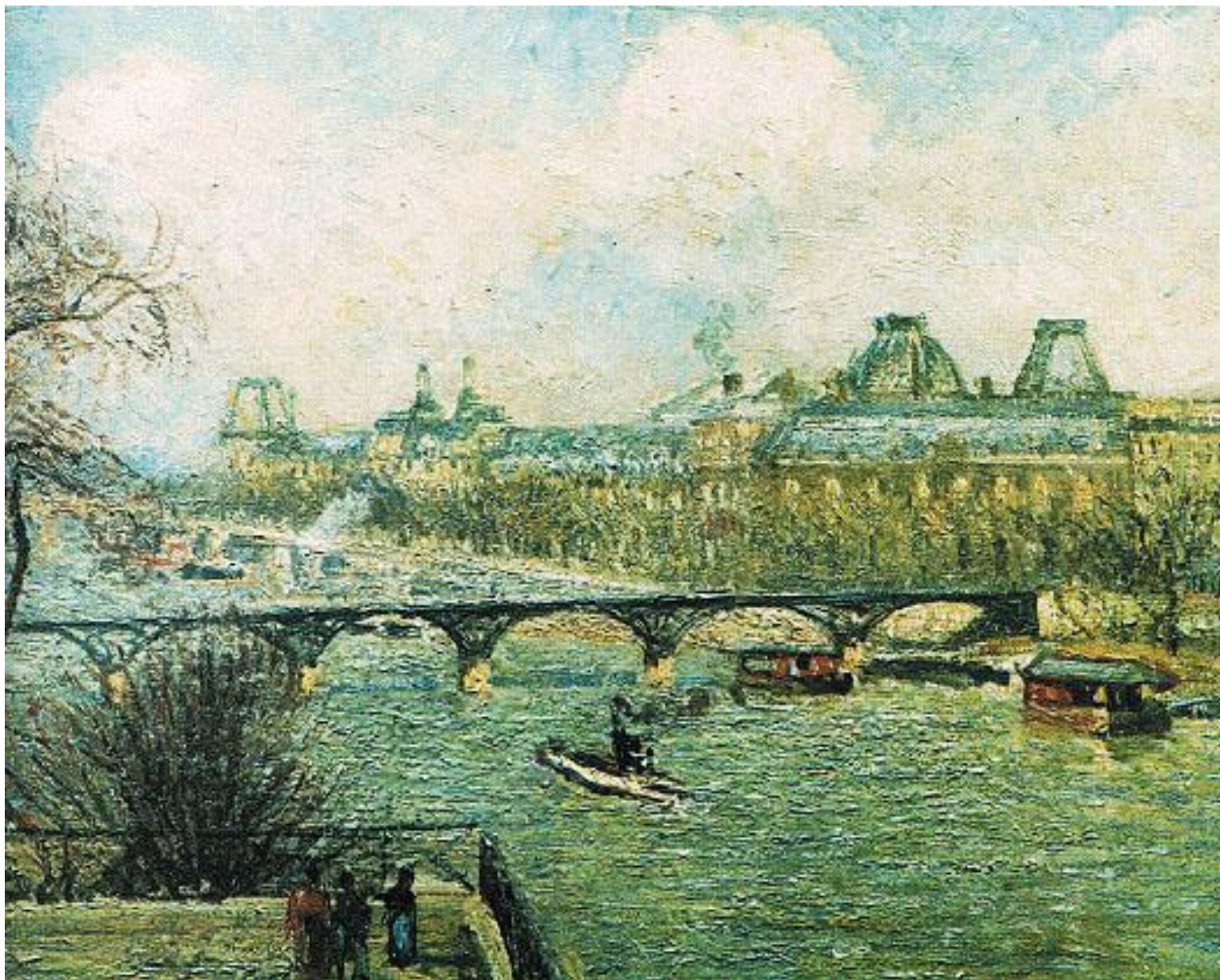
**"Пастушка
(Крестьянская девочка с прутиком)".
1881 г.**

"Старый рынок в Руане". 1898 г.

"Оперный проезд в Париже". 1898 г.

"Сена и мост Искусств". 1901 г.

***"Варенжвиль,
закат". 1899 г.***

"Ярмарка в Дьеппе, солнечное утро". 1901 г.

"Колледж в Далвиче".

Огюст Ренуар (1841-1919)

- В творчестве - живой интерес к человеку
- В основном женские модели – портреты и «ню» – обнаженную натуру
- Тщательная продумка композиции
- Нет психологической глубины
- Непосредственность и жизнерадостность

Жанна Самари, 1877, Музей им. А.С.Пушкина

Нагая женщина, сидящая
на кушетке, 1876

Обнаженная
1886

Завтрак гребцов, 1881, Галерея Филлипса, Вашингтон

Бал в Мулен де ла Галетт, 1876, Музей д'Орсе, Париж

Pierre-Auguste Renoir. Dance in the City. 1883.

Танцы в городе, 1883

Pierre-Auguste Renoir. The Dancer. 1874.

Балерина, 1874

Купальщицы ,1884-1887

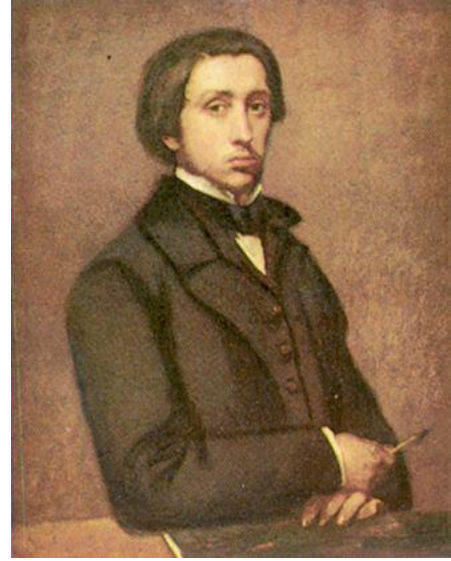

Зонтики, 1881-1886
Национальная галерея, Лондон

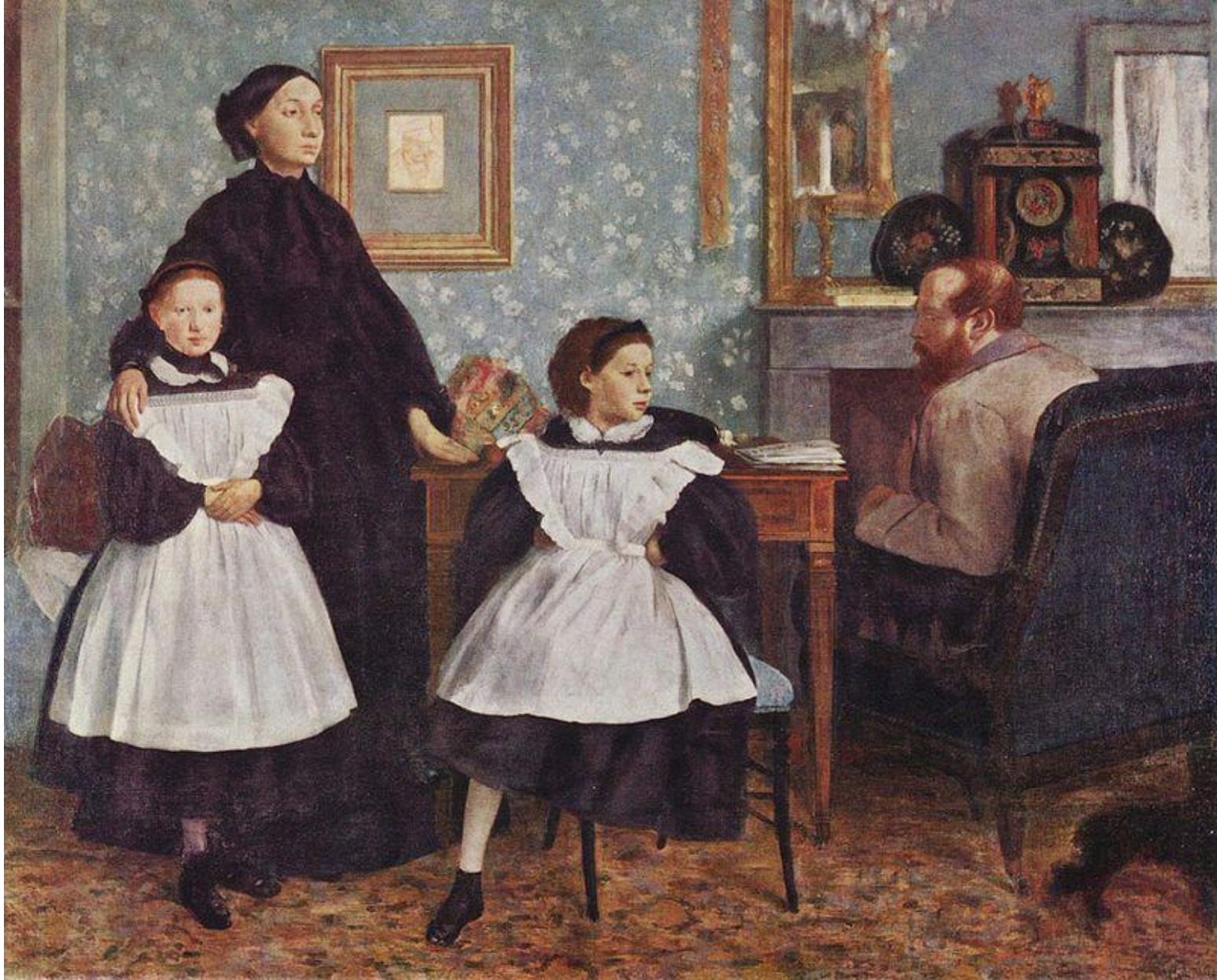

Мост искусств в Париже, 1867, Фонд Симона Нортонa

Эдгар Дега (1834-1917)

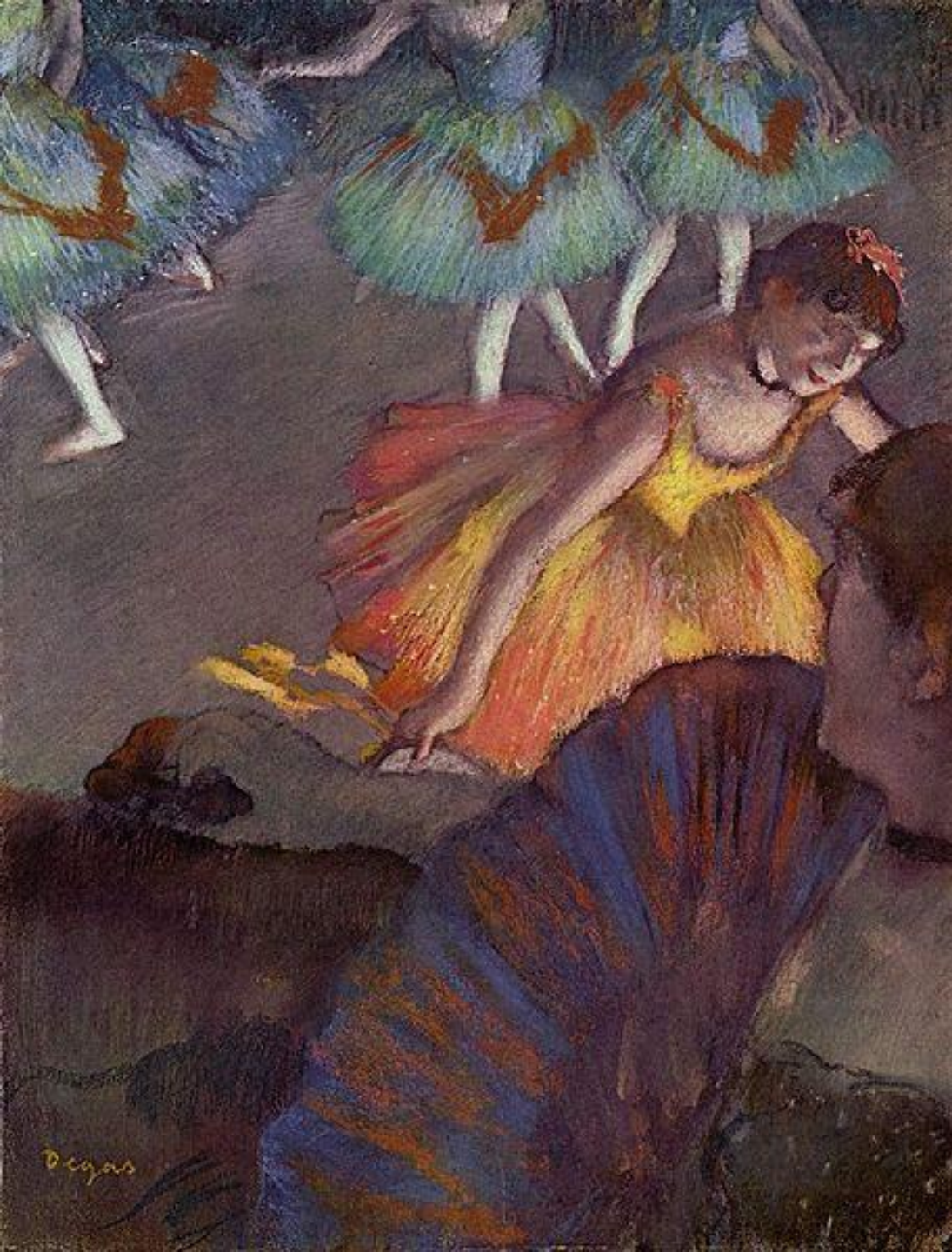
- Острое динамичное видение мира
- Не был последовательным импрессионистом, но тематика типична и ограничена.
- Почитатель отточенного рисунка
- Не обращался к пейзажу
- Тема маленького человека, безнадёжности, одиночества и иронии

Семейство Беллели. 1860—1862. Музей Орсе, Париж.

Голубые
танцовщицы.
Музей им.
Пушкина,
Москва.

Балетный спектакль —
Вид на сцену из ложи,
1885,
Художественный музей,
Филадельфия

Балетная школа.

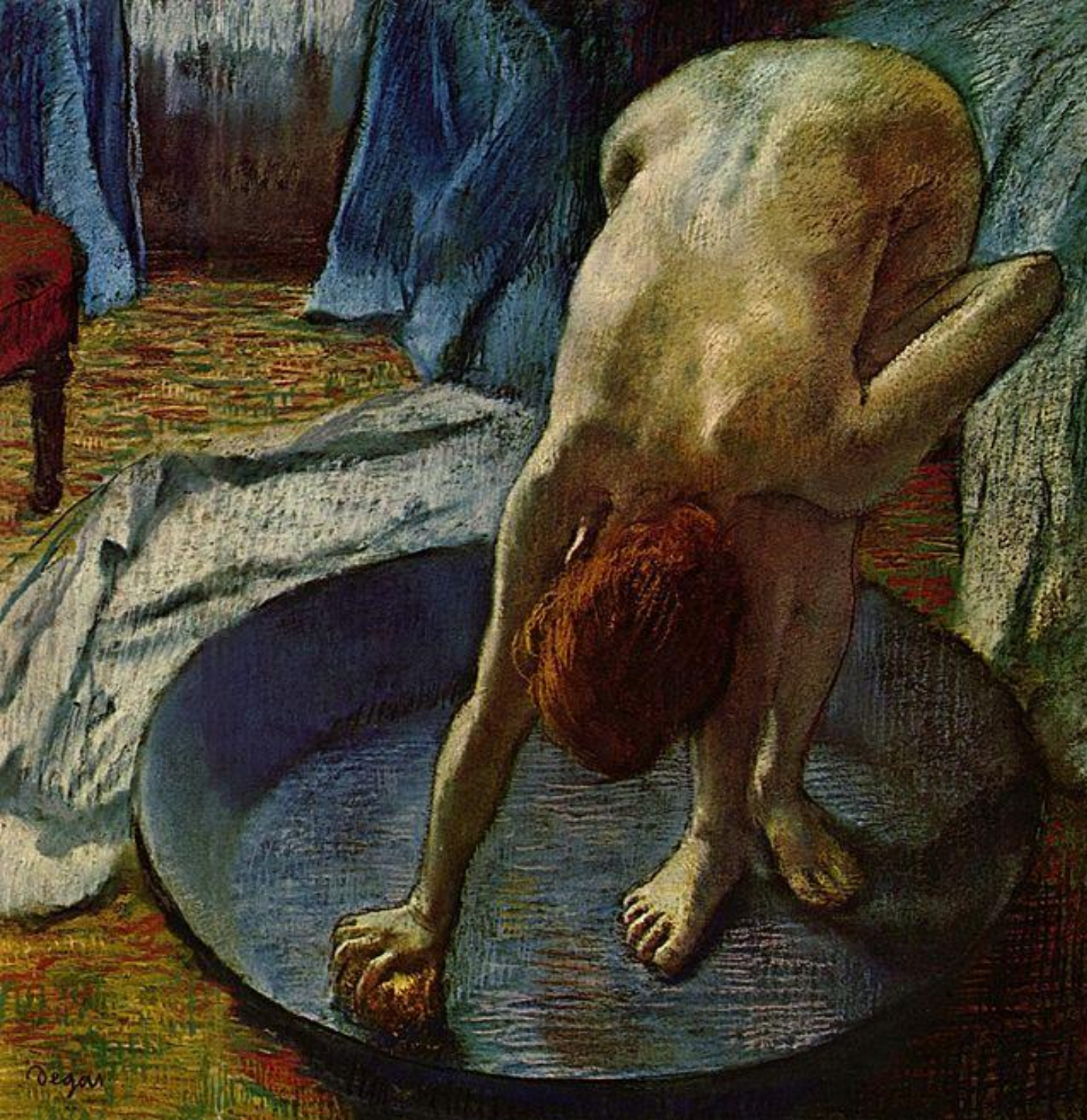
Репетиция балета на сцене (1874), Музей Орсе, Париж.

Урок танцев
(1873-1875),
Музей Орсе,
Париж.

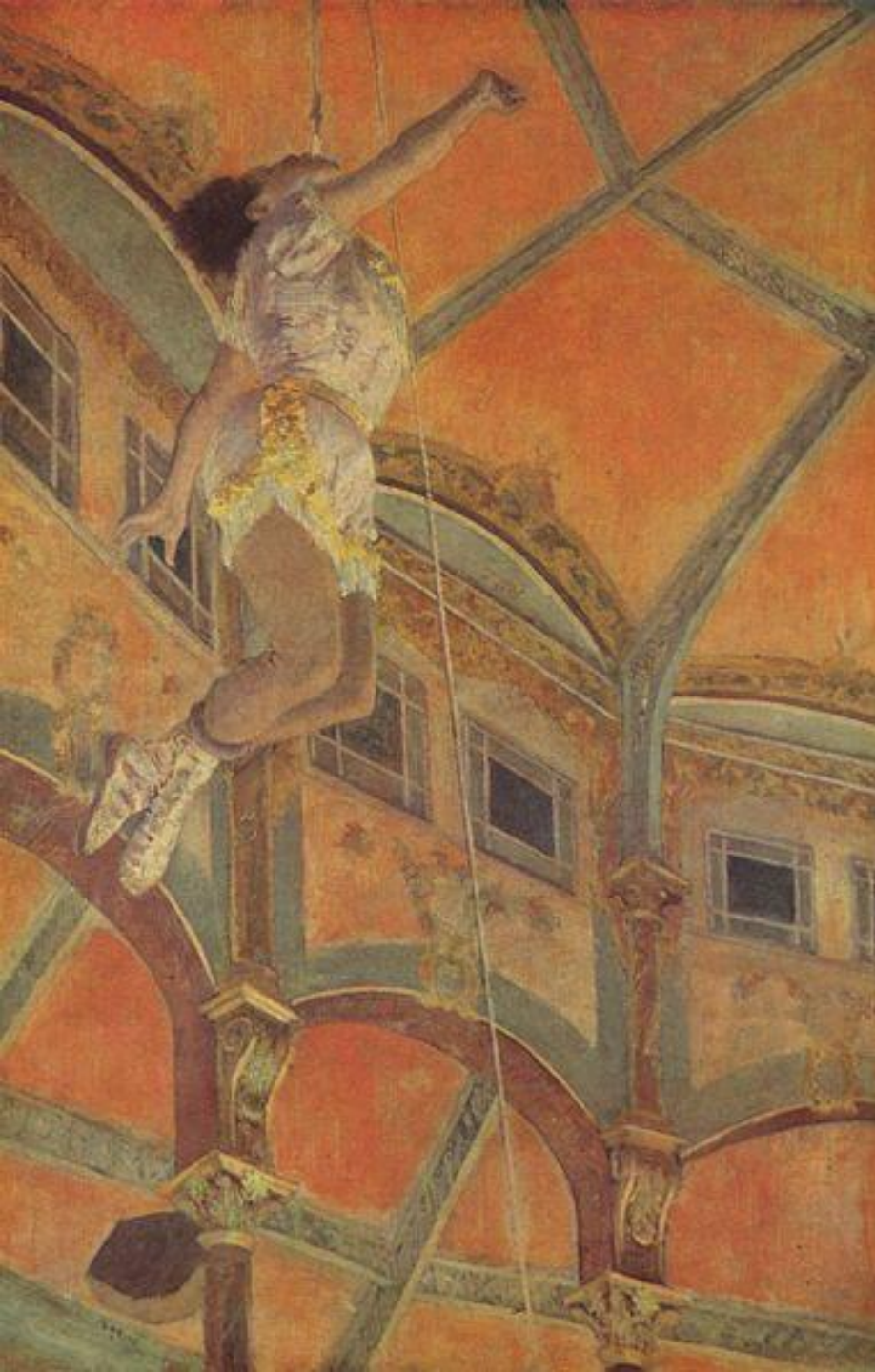
Скаковые лошади перед трибунами. 1869—1872 г. Орсе, Париж.

Мытьё.
1886 г.
Музей
Хилл-Стенд,
Фармингтон,
Коннектикут,
США.

У модистки.

Мисс Лала в
цирке Фернандо.

Музыканты в оркестре
(1870-1871),
Городской институт
искусств,
Франкфурт-на-Майне