

*«Живописцы
счастья»
Художники
импрессионисты*

Импрессионизм был мировым направлением в культуре, пронизавшим собой все виды изобразительного искусства, литературу, музыку, театр, повлиявшим на видение мира и философию людей

*Париж, 1863 год. Дворец промышленности...
Жюри знаменитого Салона –
художественной выставки, ежегодно
проходящей здесь, отклоняет около 70%
представленных работ... В разразившийся
скандал пришлось вмешаться императору
Наполеону III. Познакомившись с
отвергнутыми полотнами, он милостиво
разрешил представить их в другой части
Дворца промышленности.*

Так 15 мая 1863 г. Была открыта выставка , сразу же получившая выразительное название «Салон Отверженных».

Эдуард Мане «Салону Отверженных» предложил на десерт свой «Завтрак на траве», который вызвал бурю эмоций, жесточайшей критики и единодушного приговора, что этот «завтрак» абсолютно «несъедобный».

Особенно возмущил публику тот факт, что на лесной поляне собрались прилично одетые, обутые, при галстуках и с тросточками мужчины, рядом с которыми светятся обнаженные женские тела. Название картины приобретает неких пикантный смысл, тем более, что ничего съедобного действительно не изображено. Левый угол переднего плана содержит в себе слабый намек на продукты питания, но отчетливо видно, что на лоскуте ткани, возможно, чьем-то платье, валяется полупустая корзинка с несколькими грибами, а на зеленых листьях рядом видны несколько ягод. Вот и весь завтрак.

Двое достаточно живописно, раскинувшись на траве, о чем-то оживленно беседуют. Тот, что справа, жестикулируя, рассказывает нечто интересное, веселое, потому что собеседник мило улыбается. Смущенная улыбка светится и на лице сидящей рядом с ним женщины. Под ней скомканная светлосиняя ткань, сама женщина в свободной легкой позе сидит, абсолютно голая, не слишком юная, чуть полновата.

У пары, сидящей рядом, одного цвета волосы, они ровесники, возможно, супруги. Вторая женщина в легкой, свободной, белой сорочке виднеется чуть дальше, но ей слышен разговор, по ней видно, что она прислушивается и тоже улыбается. Картина полна светлого покоя, теплой неги. Золя назвал полотно прочной плотью, смоделированной потоками света просто, правдиво и прозорливо.

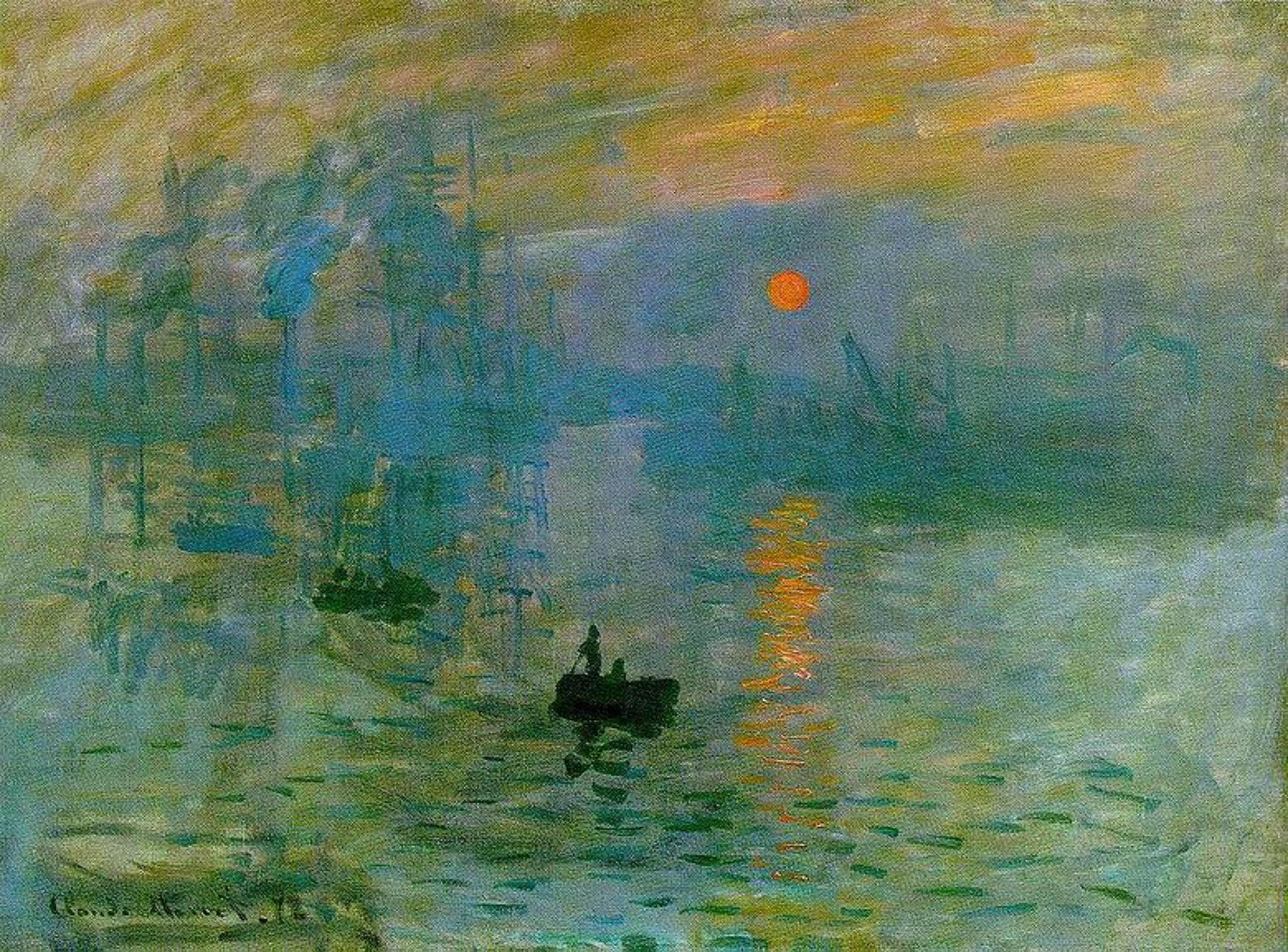

Еще Олимпия».
С картины в зал смотрит молодая обнажённая женщина с чёрной бархоткой на шее. На защиту картины встали очень немногие, в их числе – писатель Эмиль Золя; «Он познакомил нас с Олимпией, девушкой наших дней, которую он встречает на тротуарах, кутающей свои худые плечи в холодную полинявшую шаль... Место господину Мане в Лувре уже обеспечено».

Понадобилось немало лет, чтобы сбылось это пророчество. Вокруг Мане объединилось немало талантливых художников, которые как и он, не признавали официальное искусство и решили идти своим путём. Среди них – Клод Оскар Моне, Камиль Писсаро, Пьер Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Эдгард Дега и др.

Сферой их интересов была современность. Жизнь маленьких парижских кафе, шумные улицы, живописные берега Сены, железнодорожные вокзалы, мосты, сельские пейзажи, небольшие деревушки становятся главными объектами изображения.

Термин «импрессионизм» (от французского слова «*impression*» – «впечатление») произнесен критиком Леруа относительно картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца»

Французский импрессионизм

Это стилистическое направление, особое мировидение, мироощущение, мировосприятие.

Импрессионисты — основоположники современного искусства. Они установили прямую **связь между глазом живописца и светом.**

Это особый творческий метод, в основе которого **передача впечатления, фиксация ускользающих мгновений жизни**

Влияние света и воздуха на формы и тона предметов — одно из основных требований, предъявленных к картине.

Воспроизвести впечатление от мгновенного взгляда на пейзаж, при особенной игре света, в момент, когда формы еще не поняты и только еще начинается процесс усвоения мозгом того, что видит глаз.

Впечатление иногда подобно тому, какое ощущает только что проснувшийся человек, видящий свет и цвета, но не успевший еще сообразить, где он и что перед ним находится

Французский импрессионизм

- **Этюд как законченное произведение.** Перестановка акцента: то, что раньше казалось этюдом, заготовкой, стало целью их живописи.
- **Сближение этюда и картины, а нередко и слияние нескольких стадий работы в один непрерывный процесс.**
- **Освещение – ключевое понятие.** По возможности запечатлеваются те скоропреходящие оттенки, которые создает быстро меняющееся освещение.
- **Работа на пленере** – открытом воздухе, а не в студии.
- **Очень быстрая манера письма.** Такой метод изменил темпы их работы, писать надо было быстро. Следствием этого явилась подвижная импульсивная фактура их живописи.
- **Влияние фотографии.** Взяли из фотографии – ускользающие, прежде не замечаемые жесты, новый ритм; новые точки зрения, крупный план
- **Влияние японского искусства (гравюра).**

Техника и метод импрессионистов

- 1. Свет** – главный герой их живописи
 - Принцип «писать то, что видишь среди света и воздуха» – основа пленэрной живописи импрессионистов.
 - **Свет стал равноправен сюжету.** Из компонента изображения он превратился в предмет изображения. Пейзаж импрессиониста всегда показывает не только данную местность, но и данную местность в данном освещении.
- 2. Асимметрия композиции.**
 - Неожиданные точки зрения и сложные ракурсы. Децентрализация изображения, смещение композиционных осей, "произвольные" срезы частей композиции, предметов и фигур самой картины.
 - Деталь может заслонять главное, отсутствие традиционного деления на фон и основной предмет изображения.
- 3. Картина как фрагмент природы,** словно увиденного в окно или, по определению Дега, "подсмотренного через замочную скважину".

Техника и метод импрессионистов

4. Нет предварительного рисунка.

- Контурный рисунок, как и светотень, **отсутствует**;
- глубина не передаётся перспективой,

5. Преимущество живым цветам солнечного спектра.

- Чёрные, коричневые и серые цветовые тона в общем игнорируются, не включаются в палитру.

6. Разложение сложных тонов на чистые цвета.

- Чистые цвета часто кладутся на холст без предварительного смешивания на палитре и воспринимаются зрителем согласно

системе оптического смешения;

7. Мазки разнообразной формы.

- Цветные прикосновения дробятся, рассыпаются на многочисленные «запятые», нанесённые одни возле других. Жидкие, свободные, пастозные мазки придают рельефность красочного слоя.

Клод Моне

- Первым формулирует принципы нового направления, разрабатывает программу пленера и характерную для данного направления технику.
- Мир, погруженный в воздушную среду, лишается материальности, превращается в гармонию световых пятен.

«Бульвар Капуцинок»

- Писал один и тот же мотив, исследуя эффекты освещения в разное время суток и в различные времена года.

«Руанский собор»

«Кувшинки»

- Считал, что черного цвета в природе нет, утверждал, что даже тени цветные.

**К. Моне. Бульвар
Капуцинок**

К. Моне Кувшинки

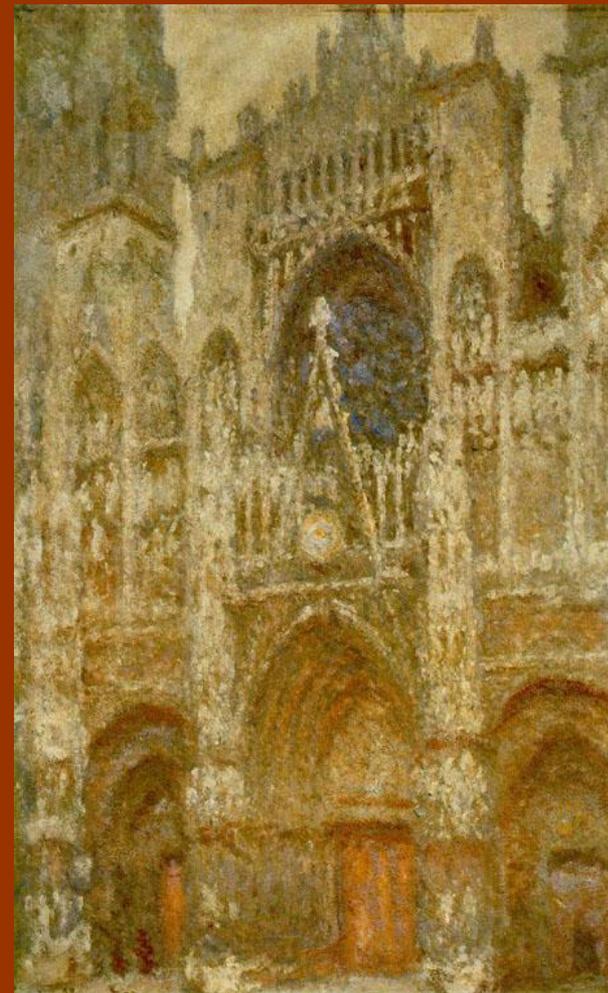
К. Моне.

**Руанский собор,
западный портал и
башня Сен-Роман,
полдень.**

К. Моне.

**Портал Руанского
собора: гармония в
утреннем свете**

К. Моне.

**Руанский собор,
западный портал,
пасмурная погода.**

Камиль Писсарро

- Искал художественную прелесть в обыденном, а значительность – в повседневном.

«Жатва»

- Париж и его окрестности предстают и в лиловых сумерках, и в тумане серого утра, и в синеве зимнего дня.

«Бульвар Монмартр»

К. Писсарро.
Жатва

**К. Писсарро. Бульвар Монмартр. После полудня.
Солнце**

К. Писсарро. Бульвар Монмартр. После полудня. Дождь

К. Писсарро. Бульвар Монмартр. Утро. Пасмурно.

Огюст Ренуар

- *«Живописец счастья»*
- *Истинное призвание – изображение человека*
- *Образы построены на гармоничных, чистых, мажорных красочных сочетаниях*

«Портрет Жанны Сомари»

- *Человек – неотрывная, самая прекрасная часть природы*

«Завтрак Гребцов»

О. Ренуар. Портрет Жанны Сомари

О. Ренуар. Портрет Жанны Сомари

О. Ренуар. Завтрак гребцов

Эдгар Дега

- Противник непосредственности в искусстве, пленэра, почти никогда не писал картин с натуры.
- Изображал будни театра, ипподрома, женщин за туалетом, сцены труда.

«Голубые танцовщицы»

«Гладильщицы»

«Скаковые лошади перед трибуной»

- Картины овеяны грустью, иногда ироничны, порой саркастичны

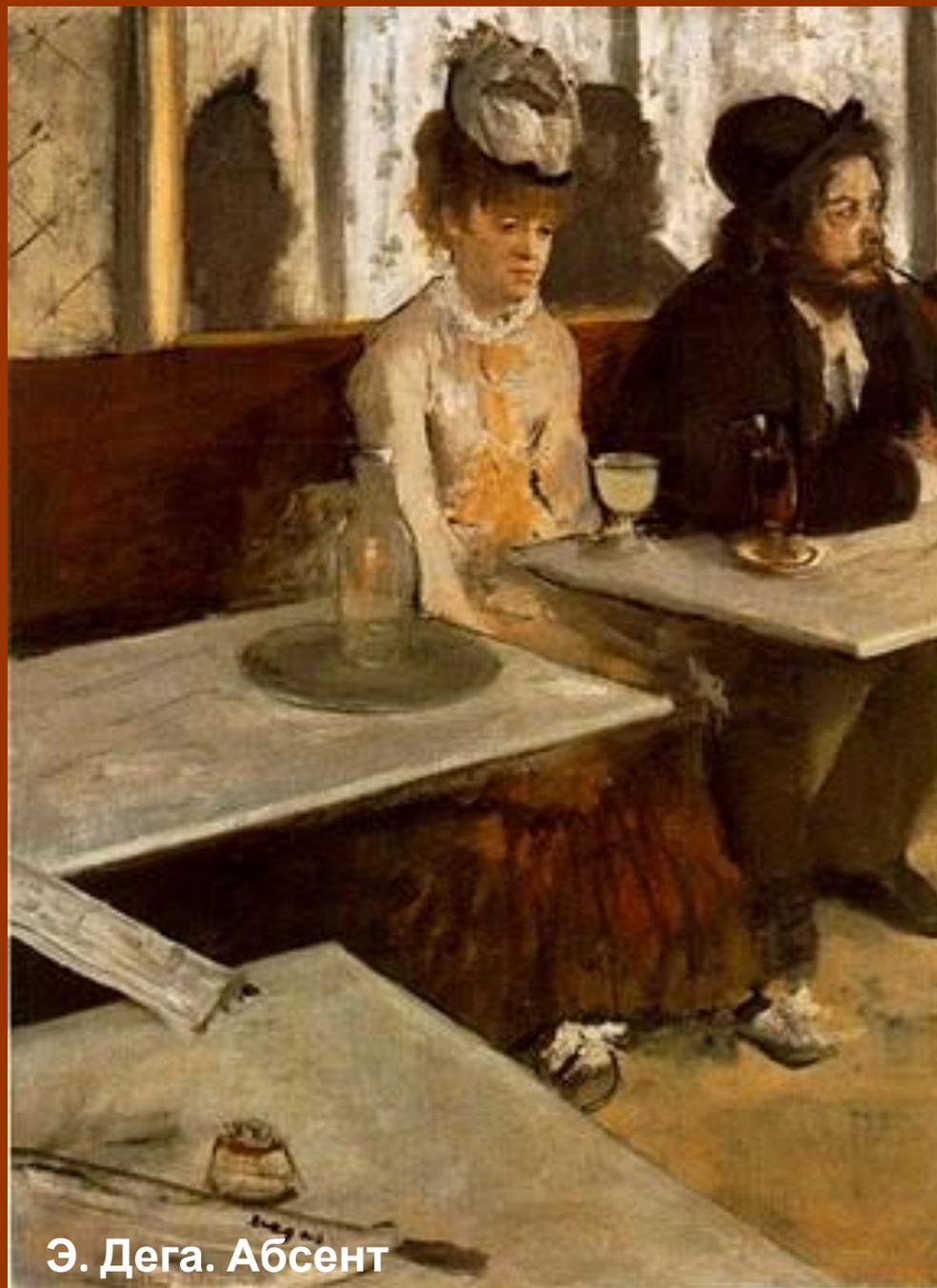
«Абсент»

Э.Дега. Голубые танцовщицы

Э. Дега. Гладильщицы

Э. Дега. Абсент