

Лекция 5

Цикл лекций по Философии искусства

БК

An impressionist painting of a harbor scene. The sky is a mix of warm and cool tones, with a prominent red sun or moon in the center. The water is dark and textured, reflecting the light from the sky. In the foreground, a small boat with two figures is visible. The overall style is characteristic of Impressionism, with visible brushstrokes and a focus on light and color.

ИМПРЕССИОНИЗМ

8.09
в 15.00

БИБЛИОТЕКА КОФЕ / КРАСНАЯ, 137

18+

Вход бесплатный. Обязательна запись на мероприятие

«Большой стиль», появившийся в XVII в. в Англии, выражал идеи торжества сильной, абсолютной королевской власти, национального единства, богатства и процветания.

Задача французского «Большого стиля»: создать впечатление «вечного праздника жизни».

Уильям Хогарт. Цикл «Модный брак»

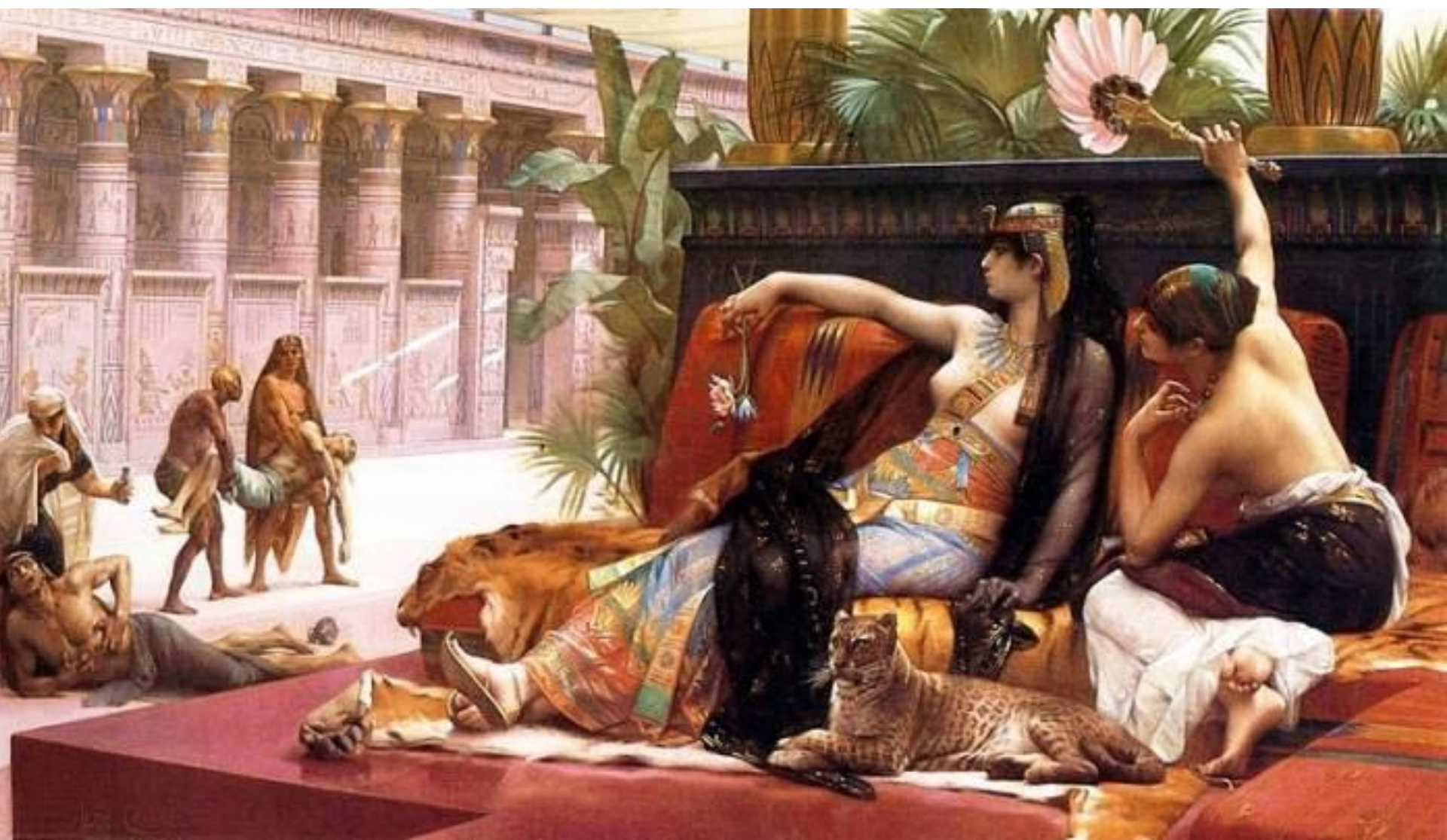

В основе салонной живописи XIX века лежала академическая манера, в которой не последнее место уделялось совершенству рисунка, изяществу линий, колористике, тривиальному сюжету (*библейские, мифические, исторические*).

Пристрастие к «возвышенному» сближало мастеров этого стиля с романтиками, следование правилам — с классицистами, верность природе — с реалистами, интерес к деталям — с натуралистами.

В 1874 г. жюри Парижского салона *не допускает* работы этих художников к выставке.

«Салон 1824 года». Картина Франсуа-Жозефа Эма. 1827 год

1863 г. - в Париже открывается «Салон отверженных». В течение ближайших лет среди «отверженных» выделяется костяк, получивший в 1874 г. название «импрессионистов».

Э.Мане «Завтрак на траве». 1863

К.Моне «Впечатление. Восход солнца».1872

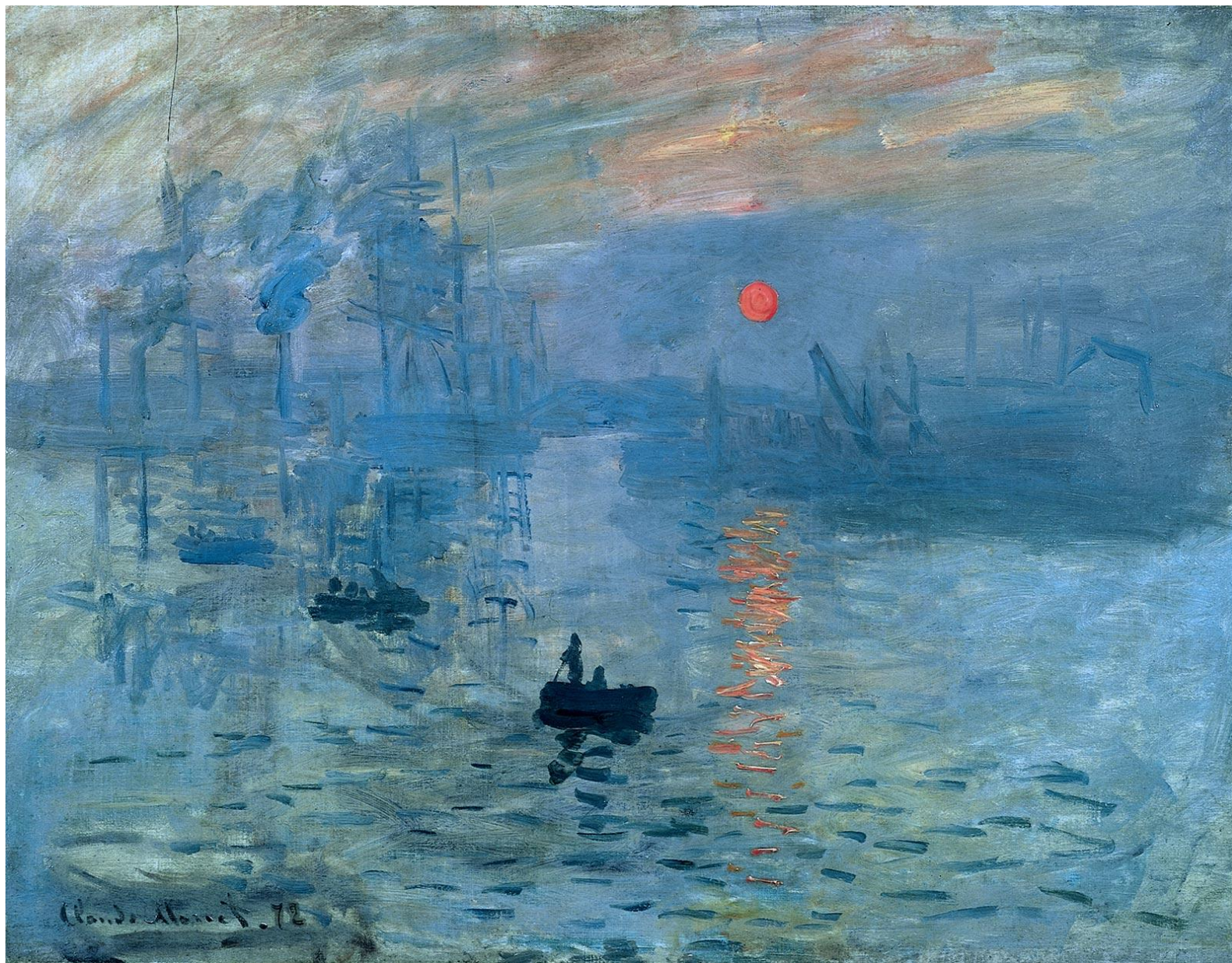
«Салон отверженных»

Среди отверженных выделяется *группа художников*, имеющих общие взгляды:

Моне, Ренуар, Мане, Писарро, Сислей, Дега,
Сезан и Берта Моризо

Они получают прозвище «импрессионистов» («впечатленцев»), которое им дал журналист журнала «Le Charivari» Луи Лер

На родоначальников импрессионизма *повлияло*
творчество художников *Возрождения*:

испанцев Веласкеса и Эль Греко

англичан Тернера и Констебла.

Идеи импрессионизма развивались под влиянием эстетических идей японской ксилографии экиё-э (картины изменчивого мира), проникшей в конце XIX в. в европейскую культурную среду.

東洲齋寫樂画

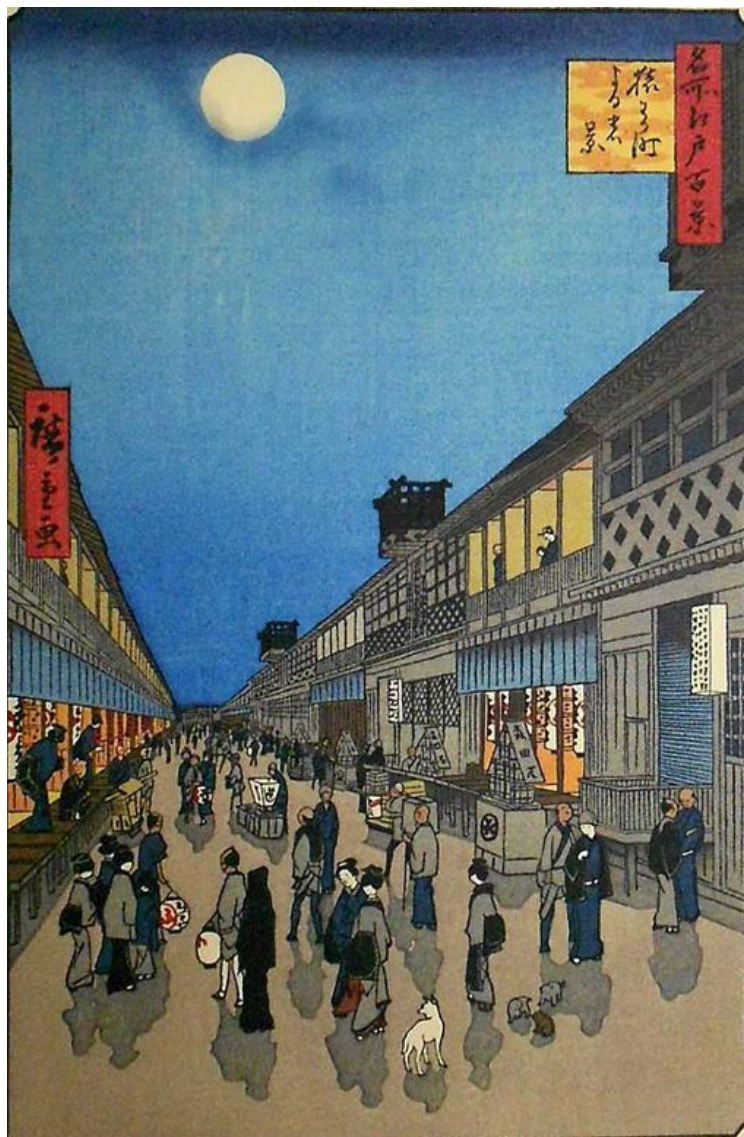
Хokusai. "Большая волна в Канагаве"

Слева работа Хокусая, справа Ван Гога

Слева работа Хокусая, справа – Клода Моне

Клод Моне. Японка. 1876

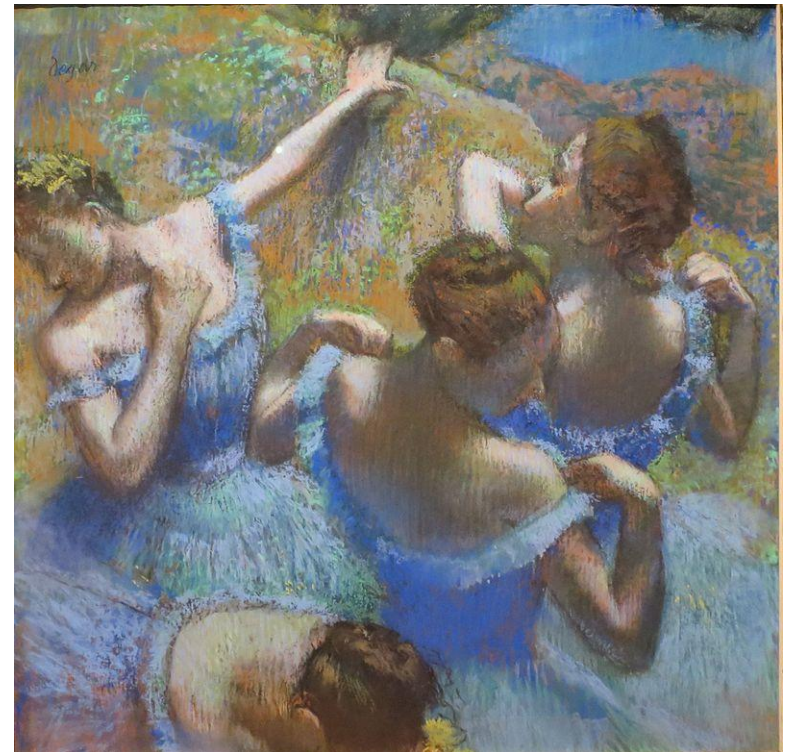

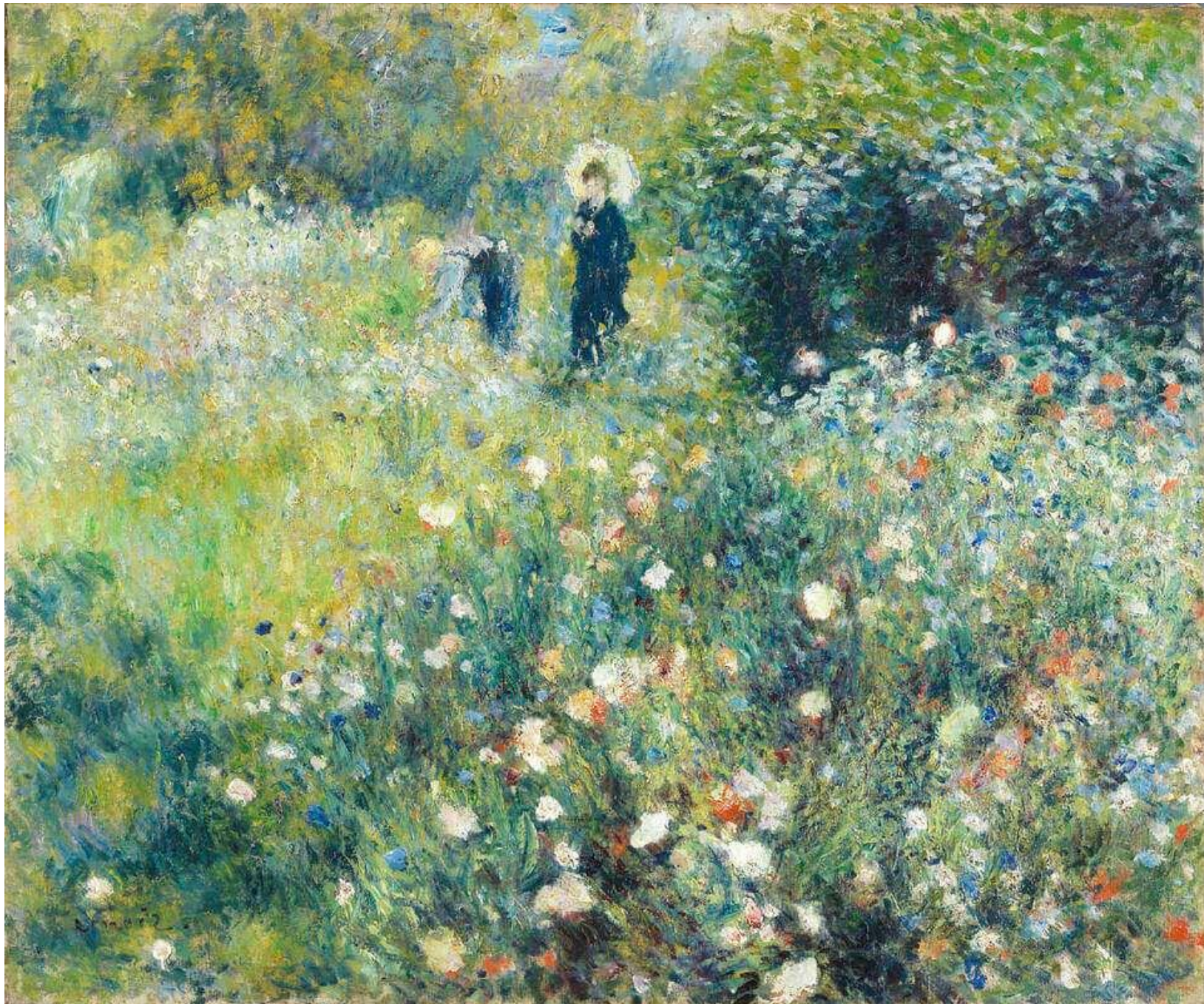
Продолжали успешно работать импрессионисты - именно с них на рубеже 60-70-х годов началось радикальное обновление искусства.

Огюст Ренуар «Лягушатник»

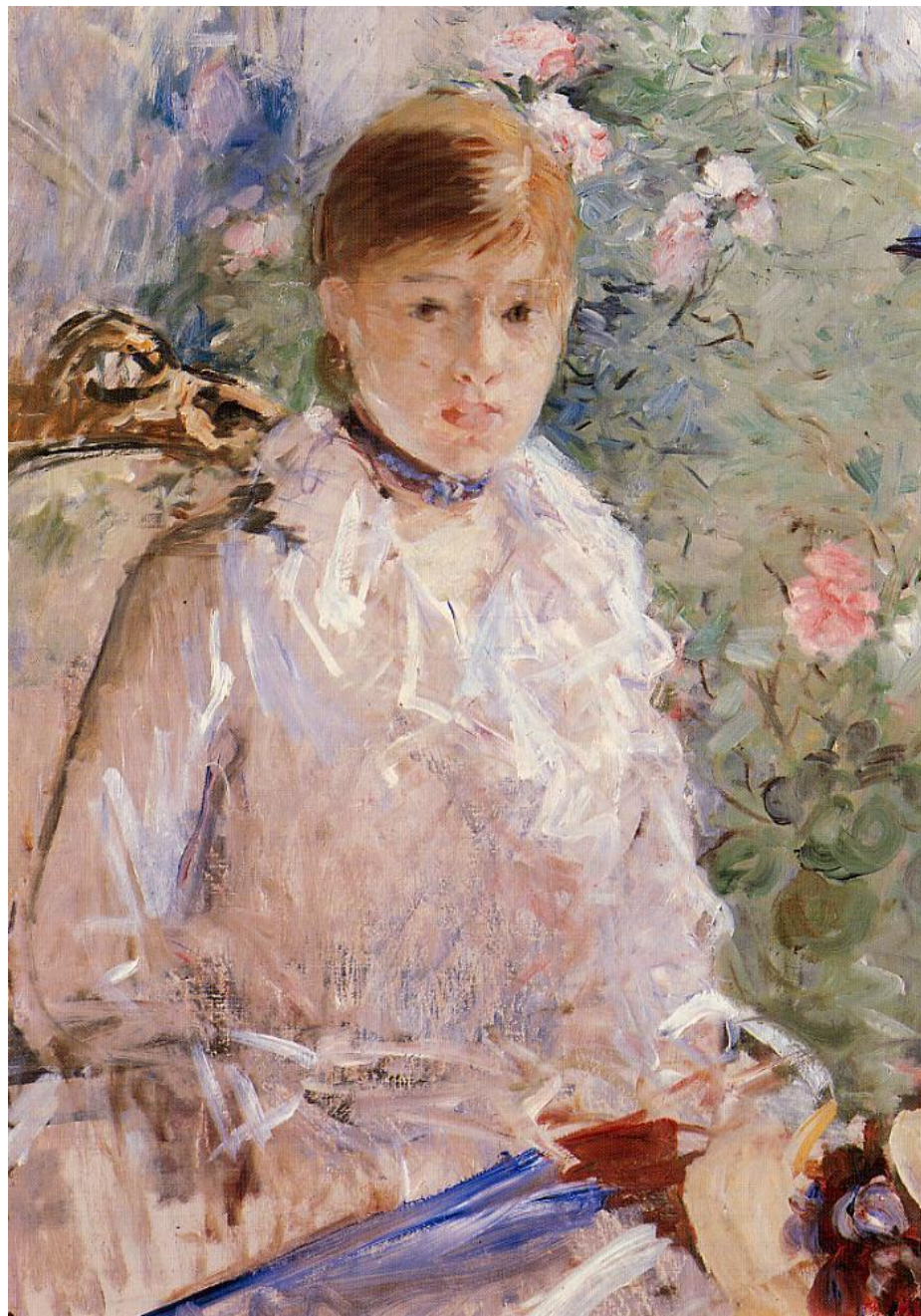

Эдгар Дега «Голубые танцовщицы»

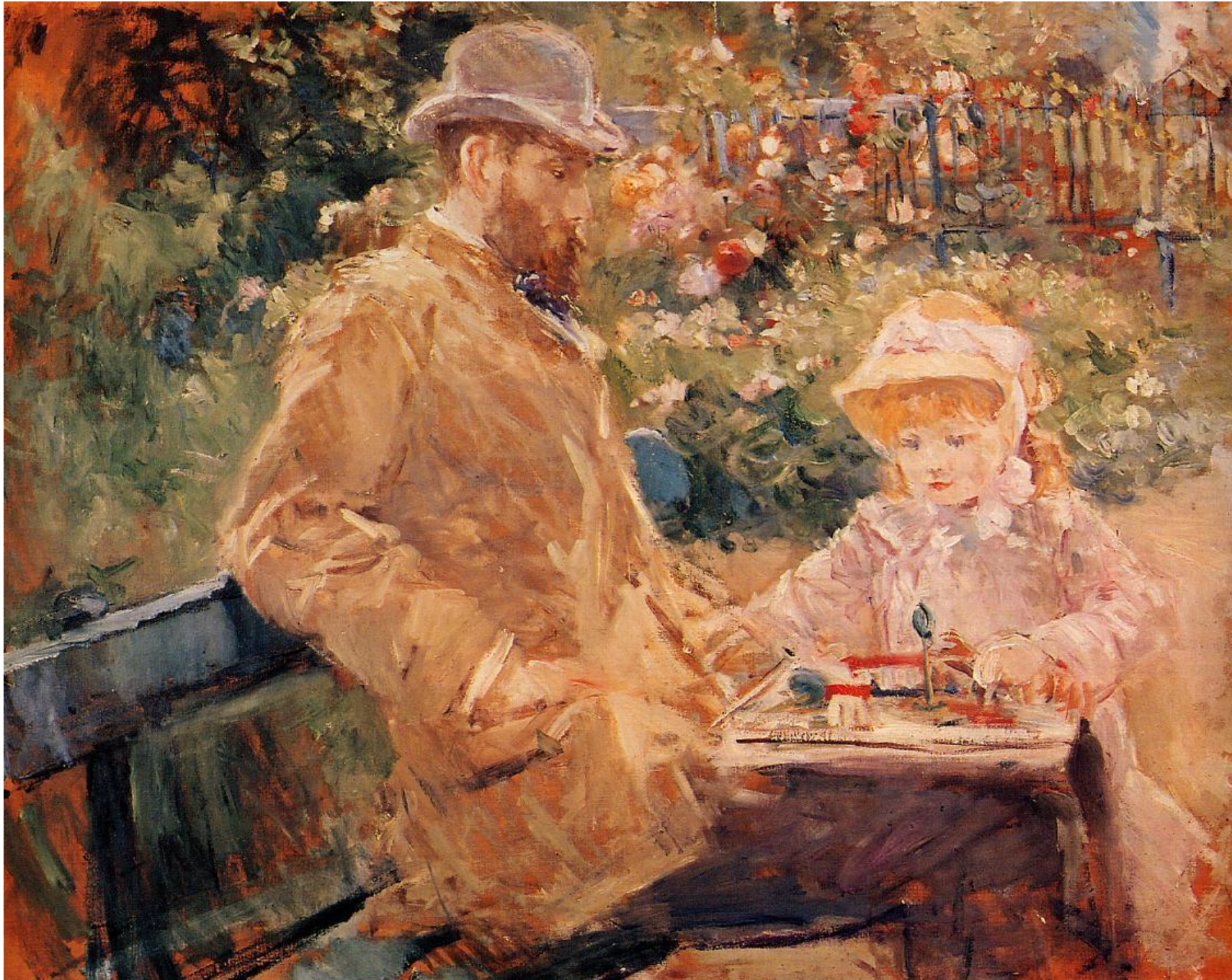

Пьер-Огюст Ренуар. «Женщина с зонтиком в саду». 1875 г.

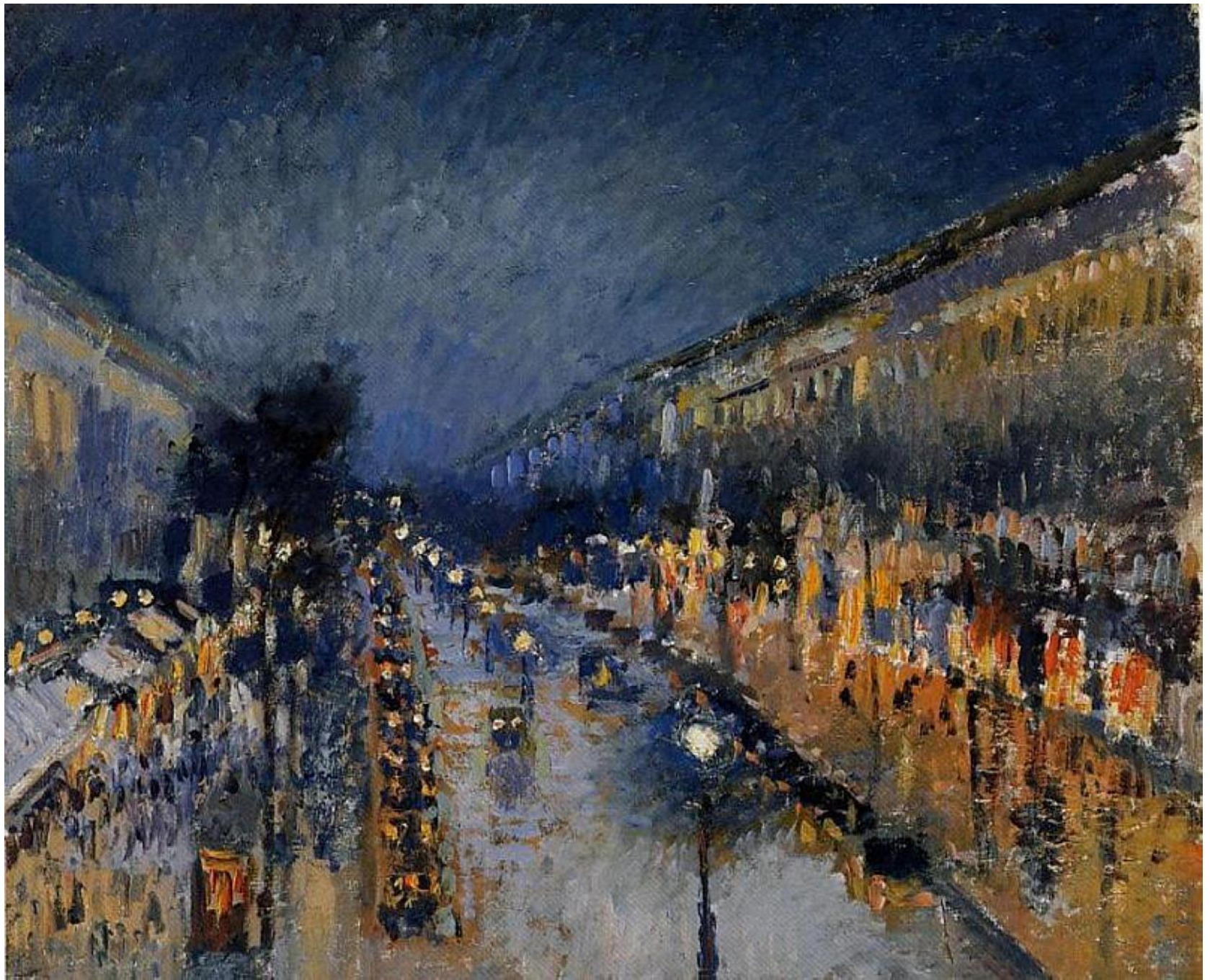
Берта Моризо. «Лето». 1880 г

Берта Моризо. «Эжен Мане с дочерью в Буживале». 1881 г.

Камиль Писсарро. «Дилижанс в Лувесьенне». 1869 г.

Камиль Писсарро. «Бульвар Монмартр ночью». 1897 г.

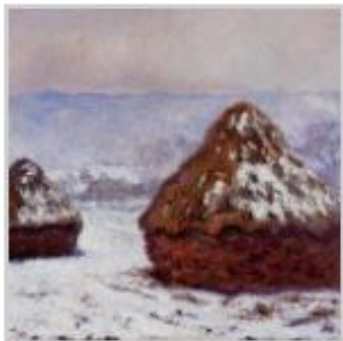
Альфред Сислей. «Наводнение в Порт-Марли». 1877 г.

Импрессионисты изображали *окружающий мир в вечном движении*, переходе из одного состояния в другое, стремясь **запечатлеть впечатление от момента** (т.к. сам момент запечатлеть невозможно). Они стали писать серии картин, желая показать, как один и тот же мотив меняется в зависимости от времени дня, освещения, состояния погоды и т. д. Так стали появляться *серии картин*.

Клод Моне «Мост Чаринг-Кросс»

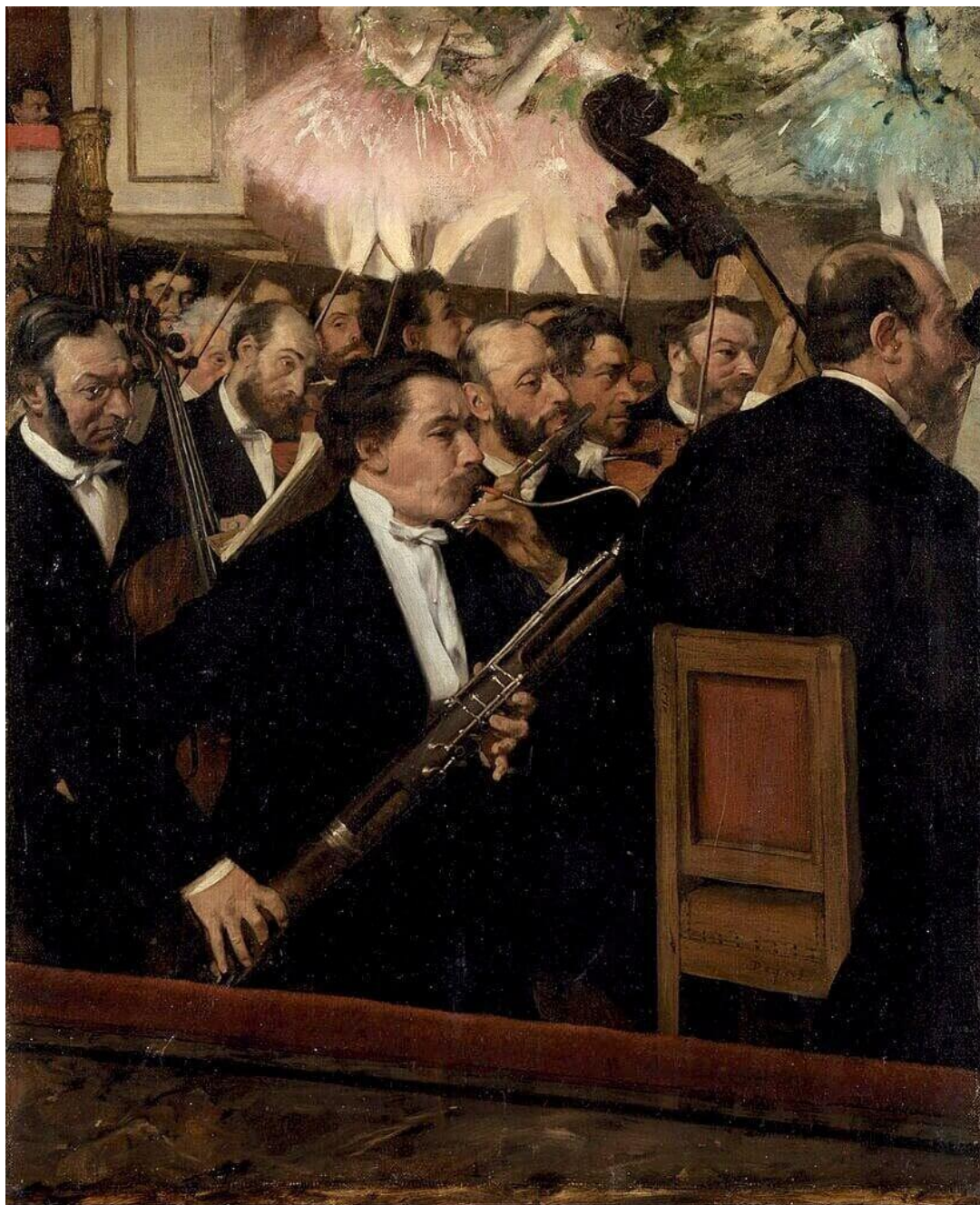

Клод Моне, «Стога сена»

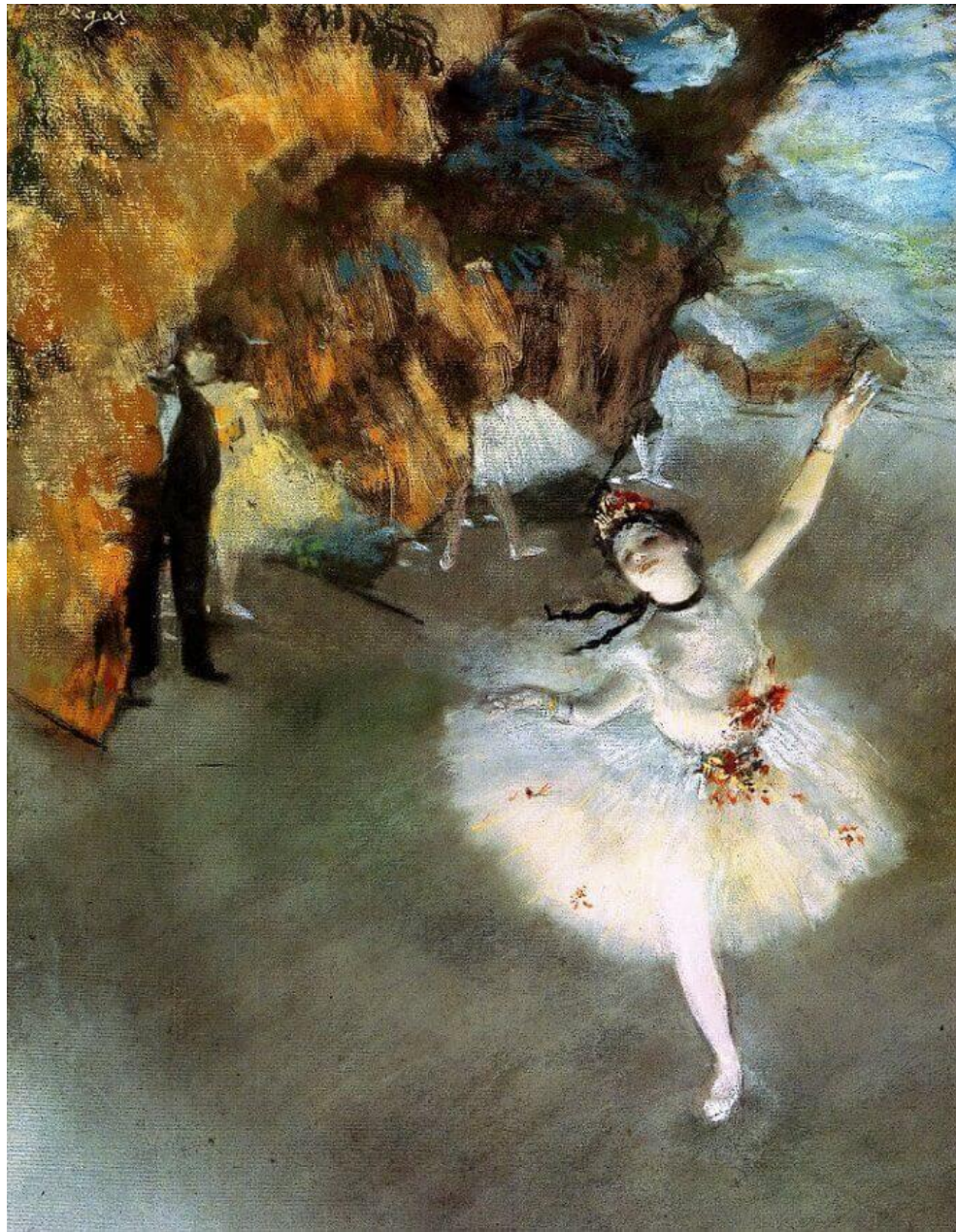

Оказала влияние и фотография: понятие *крупного плана* и ракурса, способность фотографии *запечатлеть* момент.
Напр., Э. Дега. Голубые танцовщицы (1897)

Эдгар Дега. «Оркестр оперы». 1870 г.

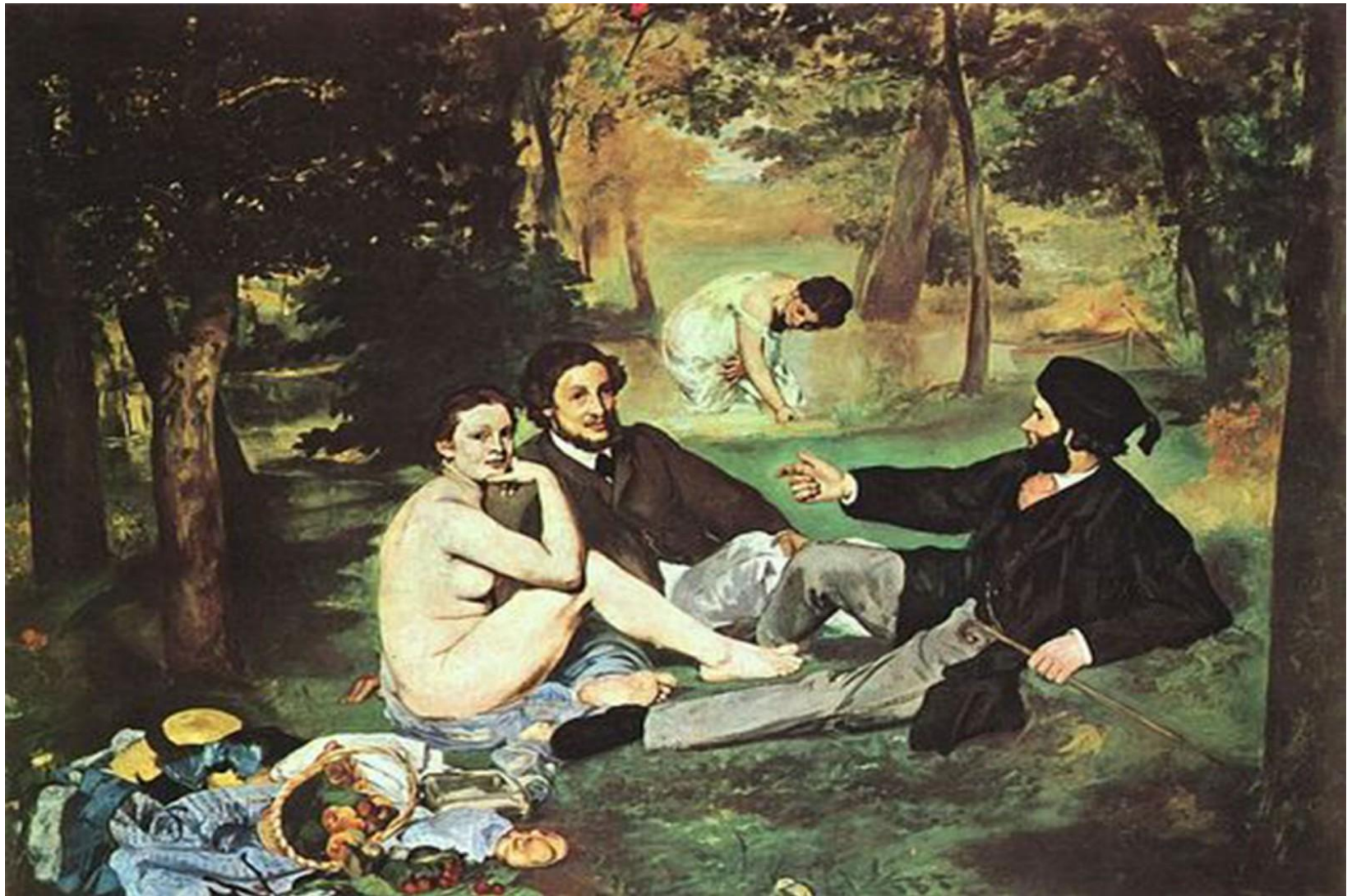

Эдгар Дега. «Звезда балета». 1876-1878 гг.

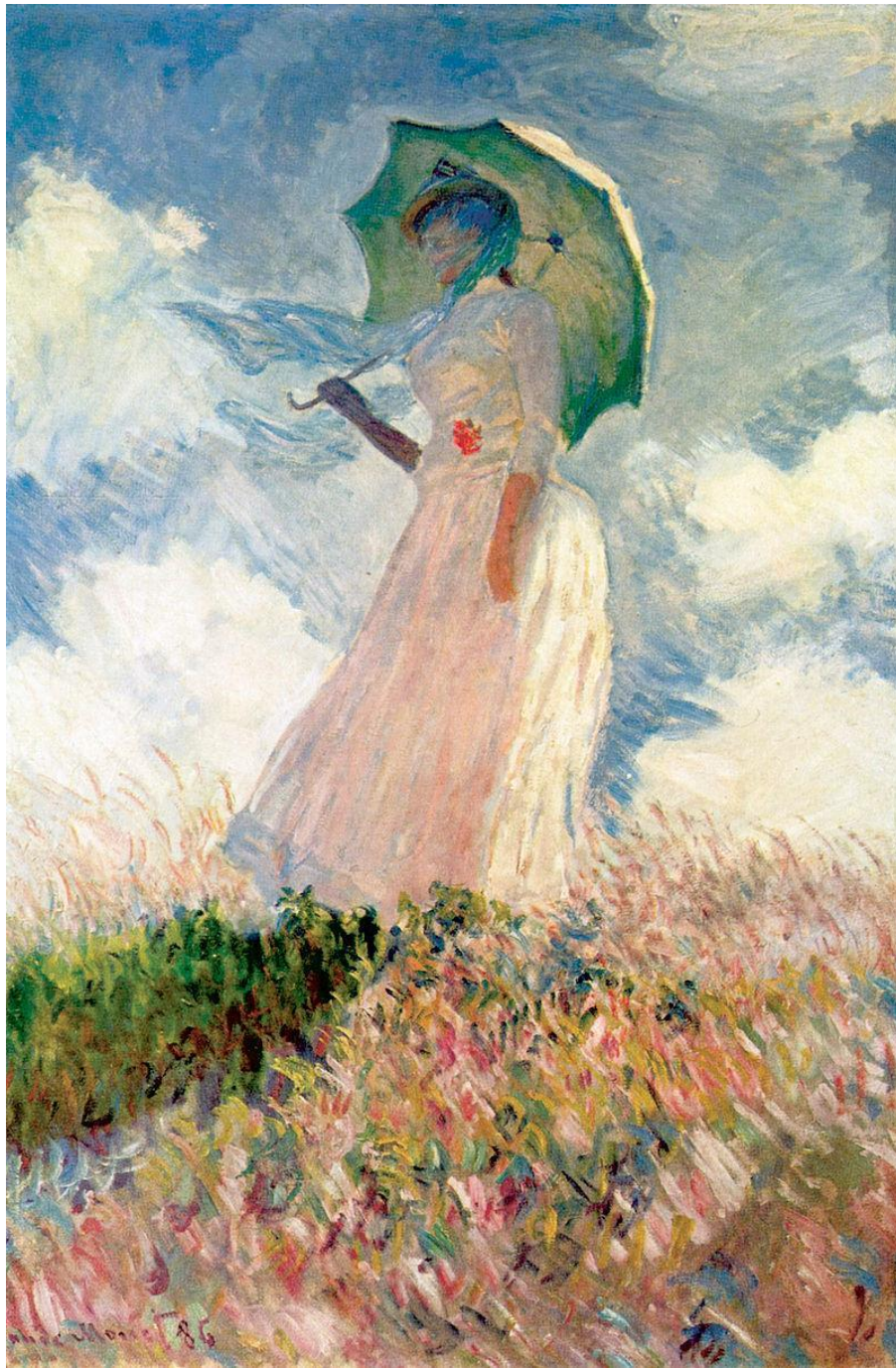
Цветовые решения формировались под воздействием колористического опыта восточной книжной миниатюры.

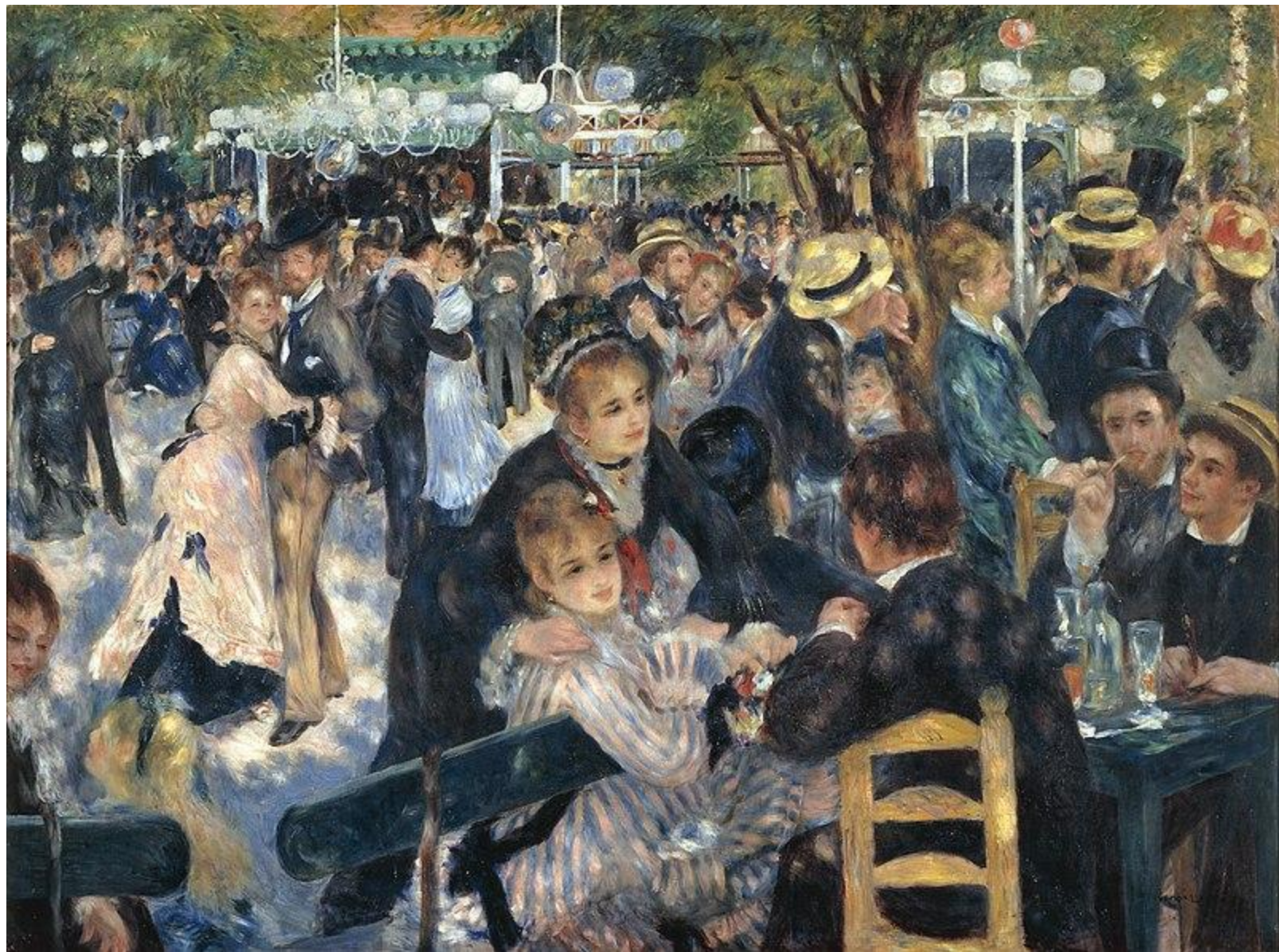

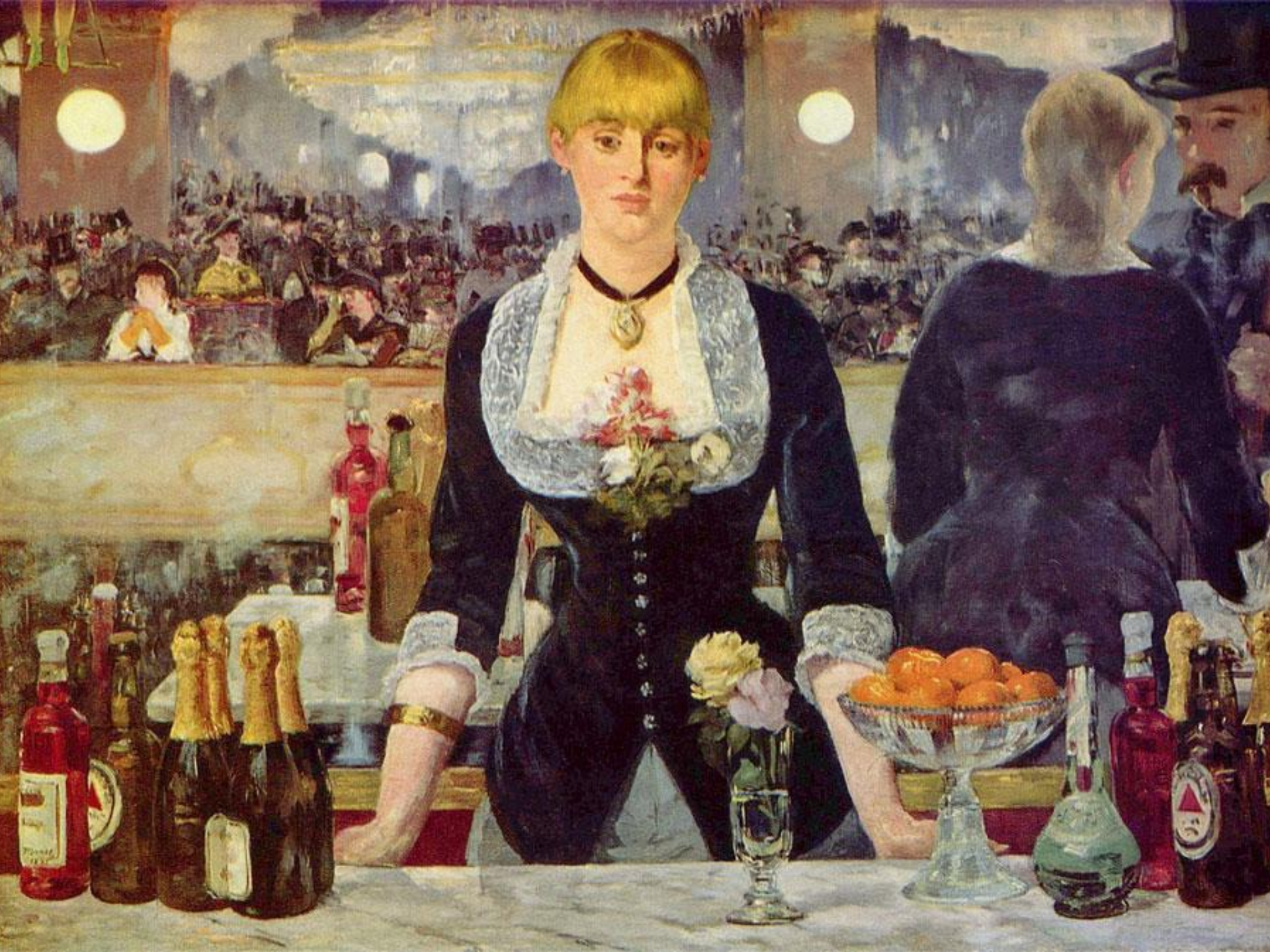
Первым произведением в этом стиле можно назвать *«Завтрак на траве»* кисти Эдуарда Мане

Искусство освобождалось от всего не присущего творчеству: идеологии и ценностей. Картины писались на нейтральные темы: пейзаж, панорама, сцены из жизни обычных людей.

G. Courbet.
1875.

Клод Моне

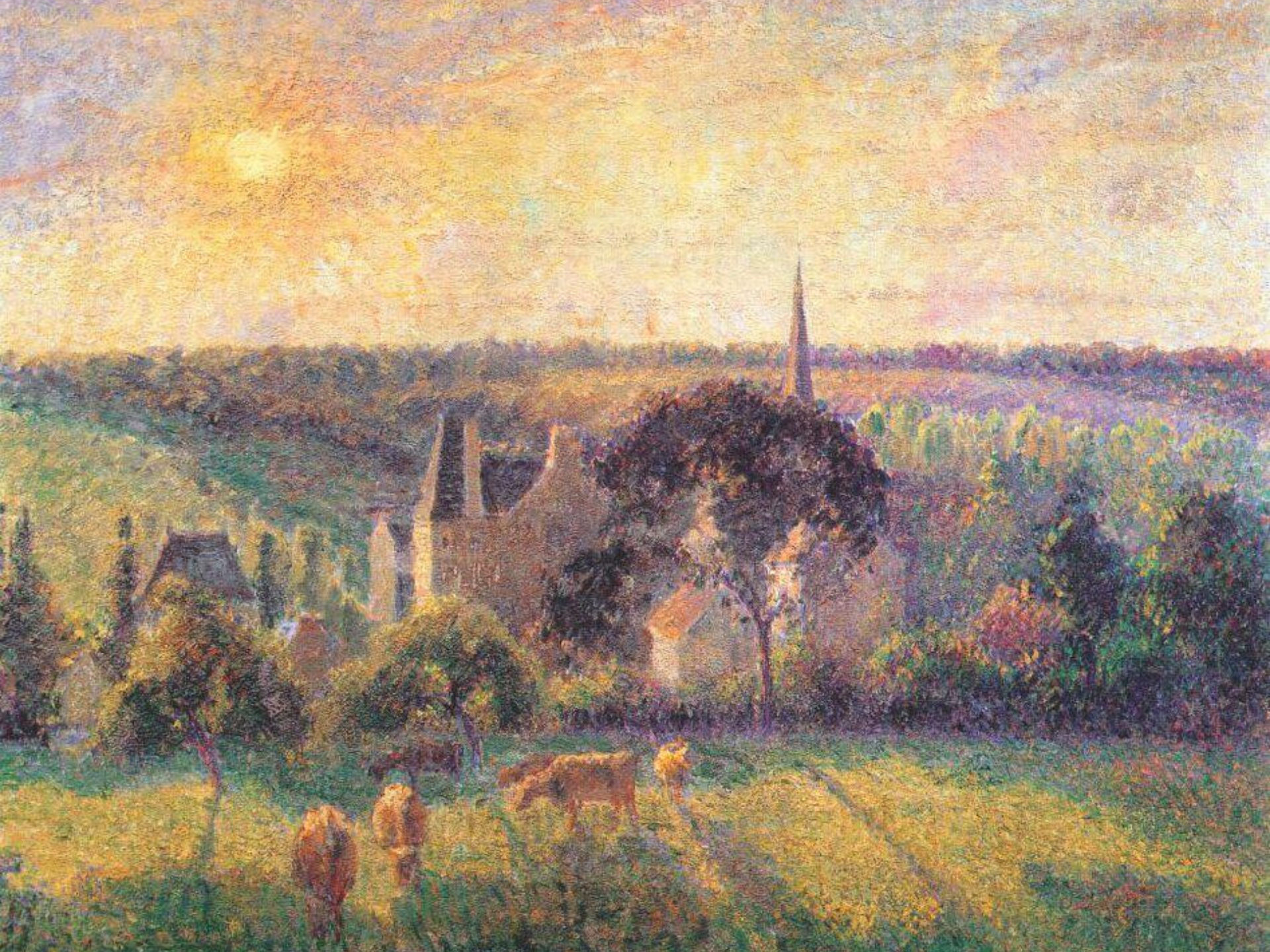

Создание картин на открытом воздухе, стремление запечатлеть быстро меняющееся освещение заставило художников ускорить работу, писать «alla prima» (в один приём), без предварительных набросков.

Однако в их картинах нет развёрнутого сюжета, подробного повествования; жизнь человека растворена в природе или в атмосфере города.

Камиль Писсарро

Turner, 1845

Альфред Сислей

Константин Коровин

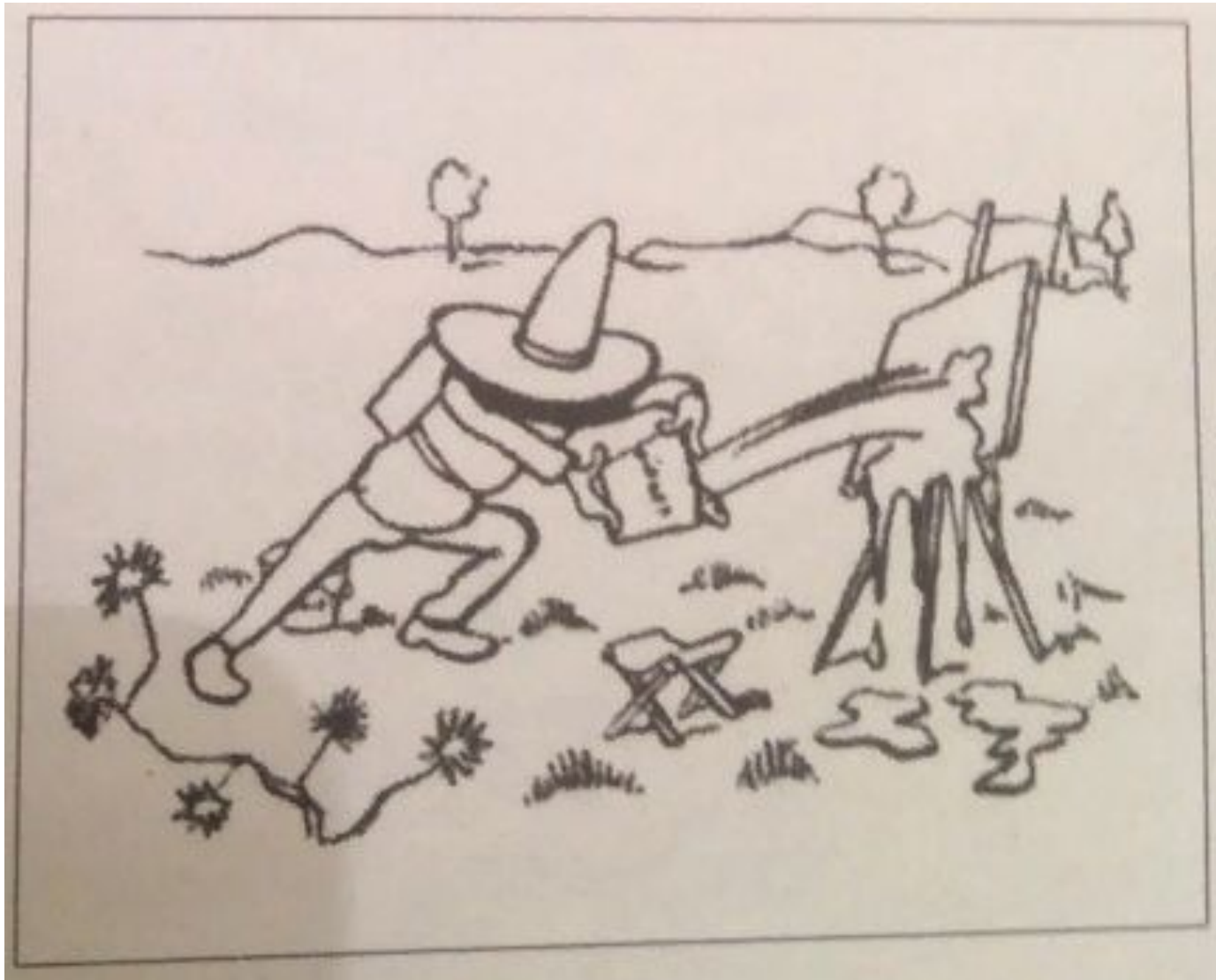

С. Коровин. Зимний день

Мария Купцова 1916

Тенденция к декоративности, навеянная ар-деко, выражалась в колористике и в разработке эффекта мерцания красок, что в конечном итоге уже к 1885 г. привело к гибридизации и вырождению стиля.

— Какой прелестный пейзаж!..

— Нет, черт возьми, какой прекрасный портрет!..

Карикатура Анри Мегро в «Charivari» от 12 марта 1882 г. в связи с седьмой выставкой импрессионистов

Господин, подавая милостыню слепому: «Послушайте, добрый человек, вот возьмите и войдите туда. Право, ваша участь покажется вам более легкой».

Карикатура Жюль Ренара в «Charivari» от 19 марта 1882 г. в связи с седьмой выставкой импрессионистов

Карикатуры Шама. 1877

«Способ создания импрессионистской живописи, которая поистине производит впечатление на людей, проходящих внизу». Карикатура Шама в «Charivari» от 15 апреля 1877 г. в связи с третьей выставкой импрессионистов

«Исполнением вагнеровской музыки импрессионисты могли бы удвоить впечатление, производимое их выставкой на посетителей». Карикатура Шама в «Charivari» от 22 апреля 1877 г. в связи с третьей выставкой импрессионистов

Карикатуры Шама. 1877

«Полицейский: Вернитесь, пожалуйста! Вы совершите неразумный поступок, если зайдете сюда». Карикатура Шама в «Charivari» от 16 апреля 1877 г. в связи с третьей выставкой импрессионистов. Литография

«Последние известия! Турки скупают полотна на выставке импрессионистов, чтобы в случае войны использовать их». Карикатура Шама в «Charivari» от 28 апреля 1877 г. в связи с третьей выставкой импрессионистов. Литография

Реакцией на это стал французский
«неоимпрессионизм».

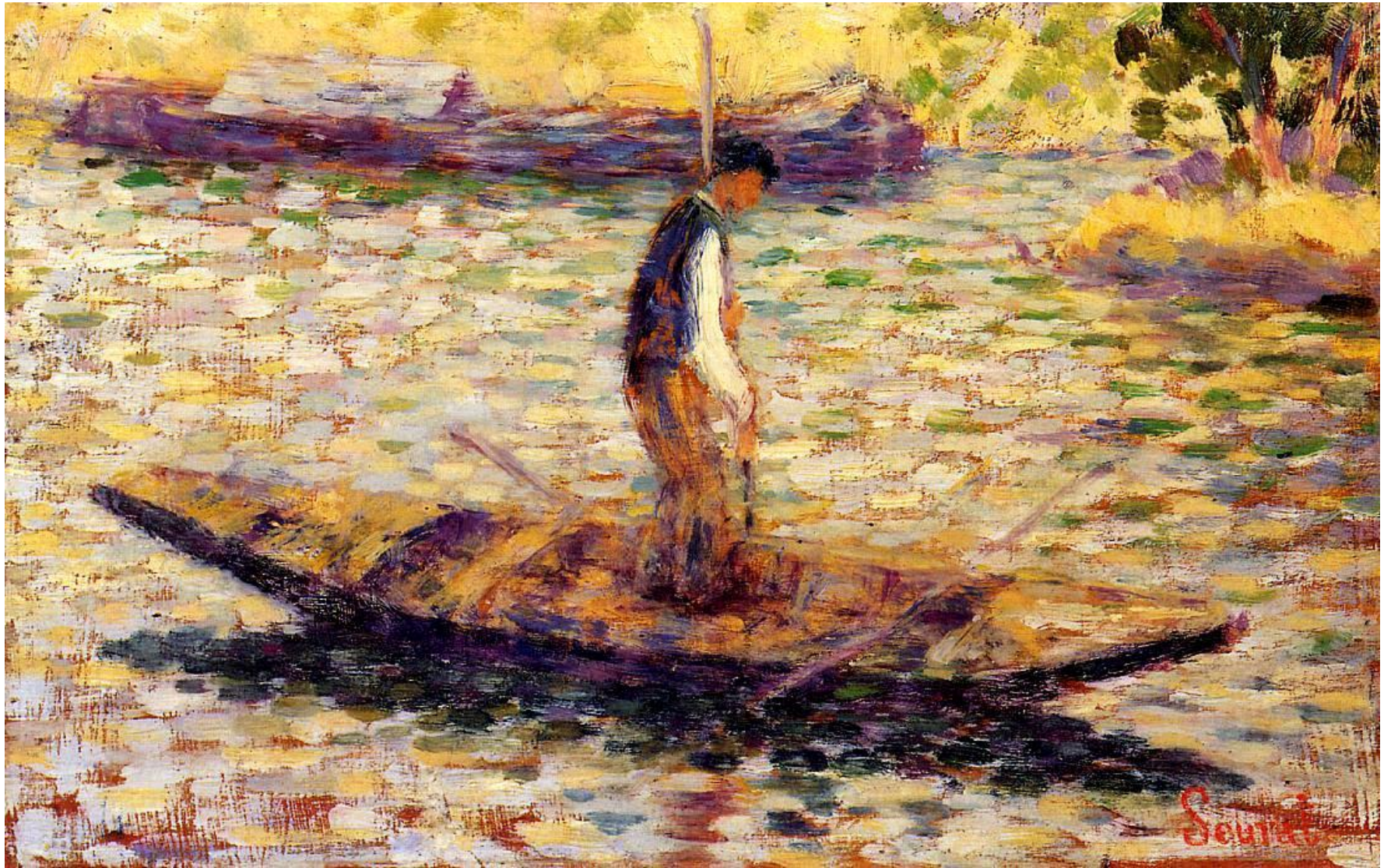
Главные мастера этого стиля Жорж Сёра и Поль Синьяк разработали новую живописную технику *дивизионизма (фовизма)*, прилагая к искусству современные открытия в области оптики.

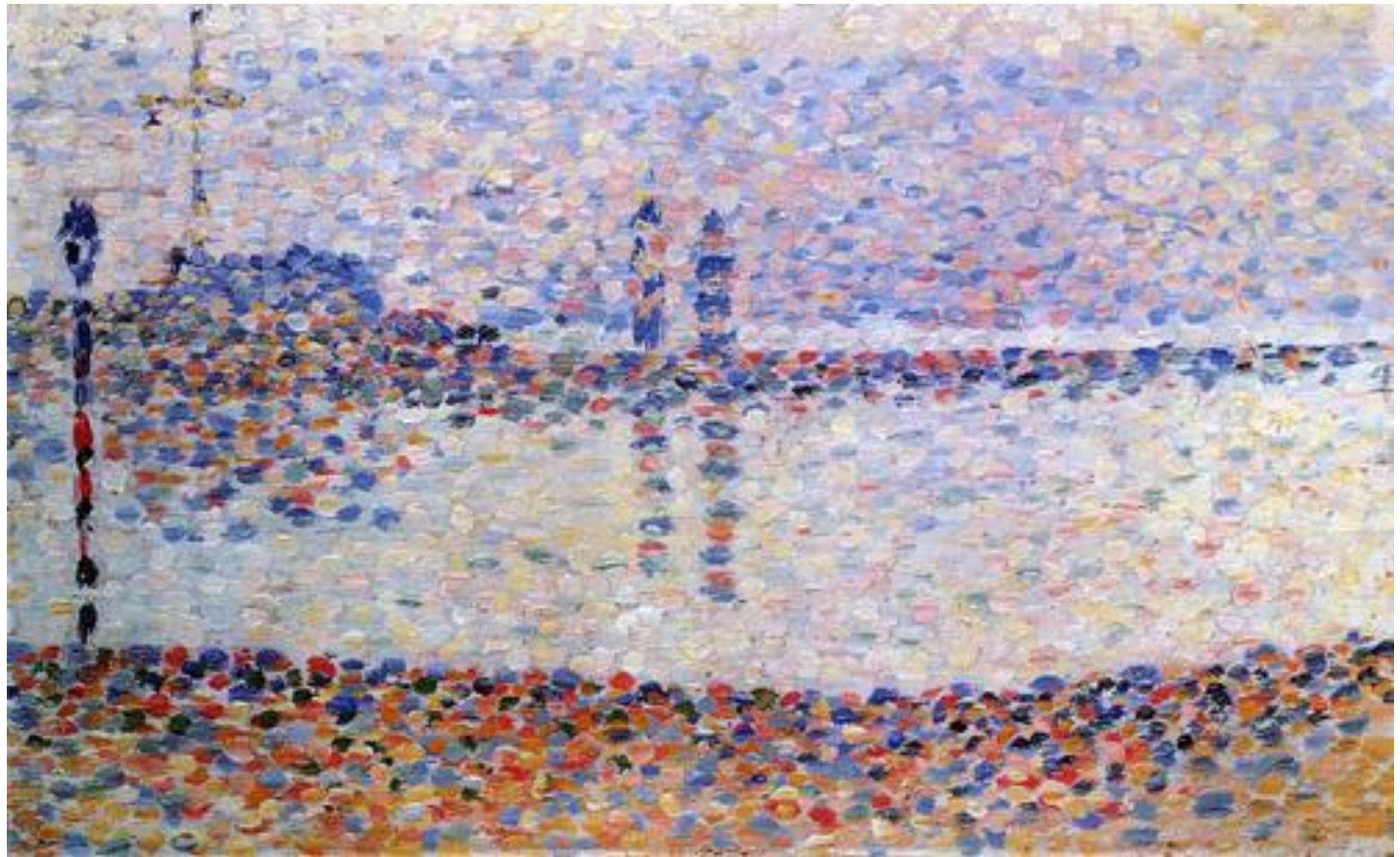
Фовисты пытались получить чистый

«ЦВЕТ»

каков он есть сам по себе.

Жорж Сёра

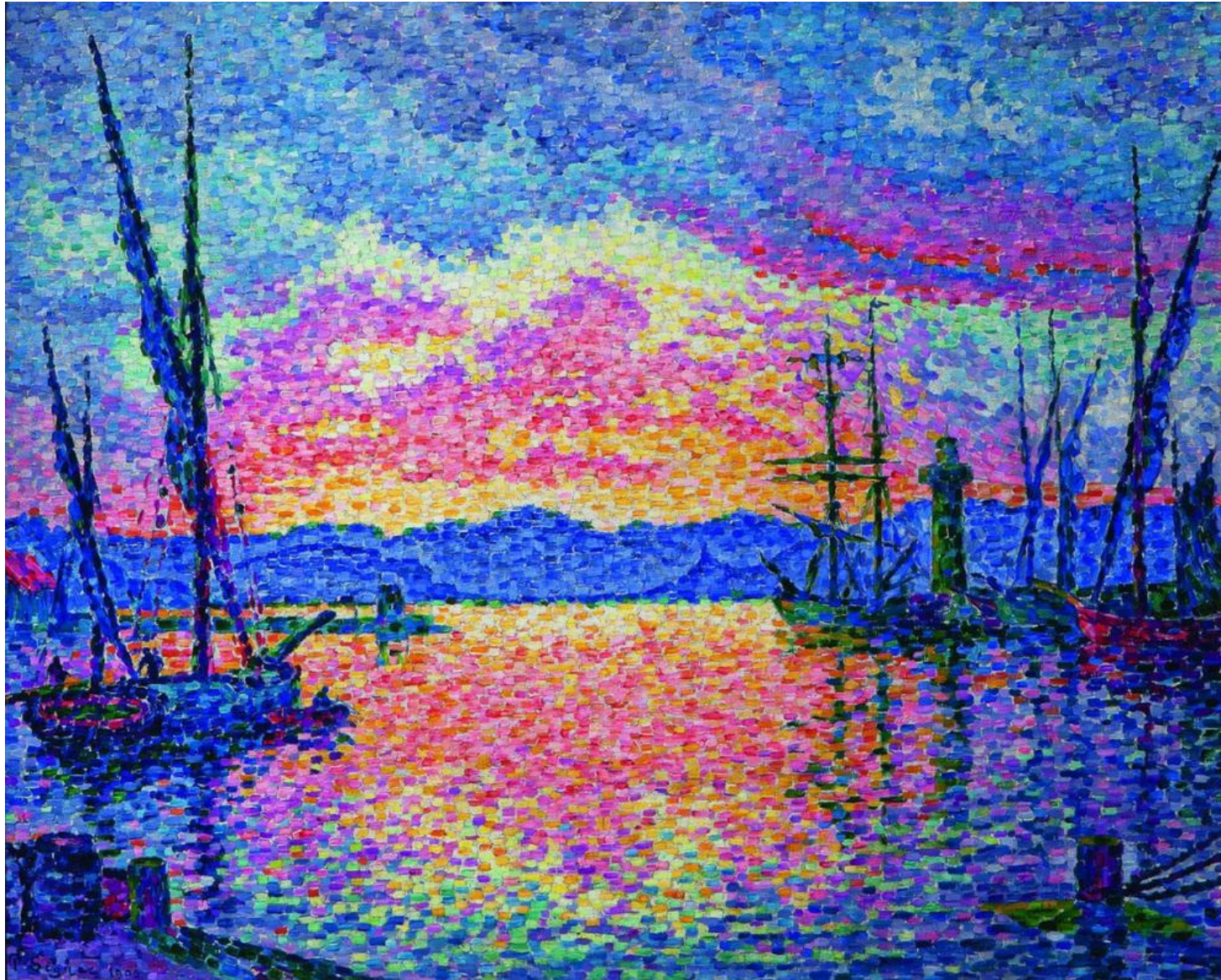

Поль Синьяк

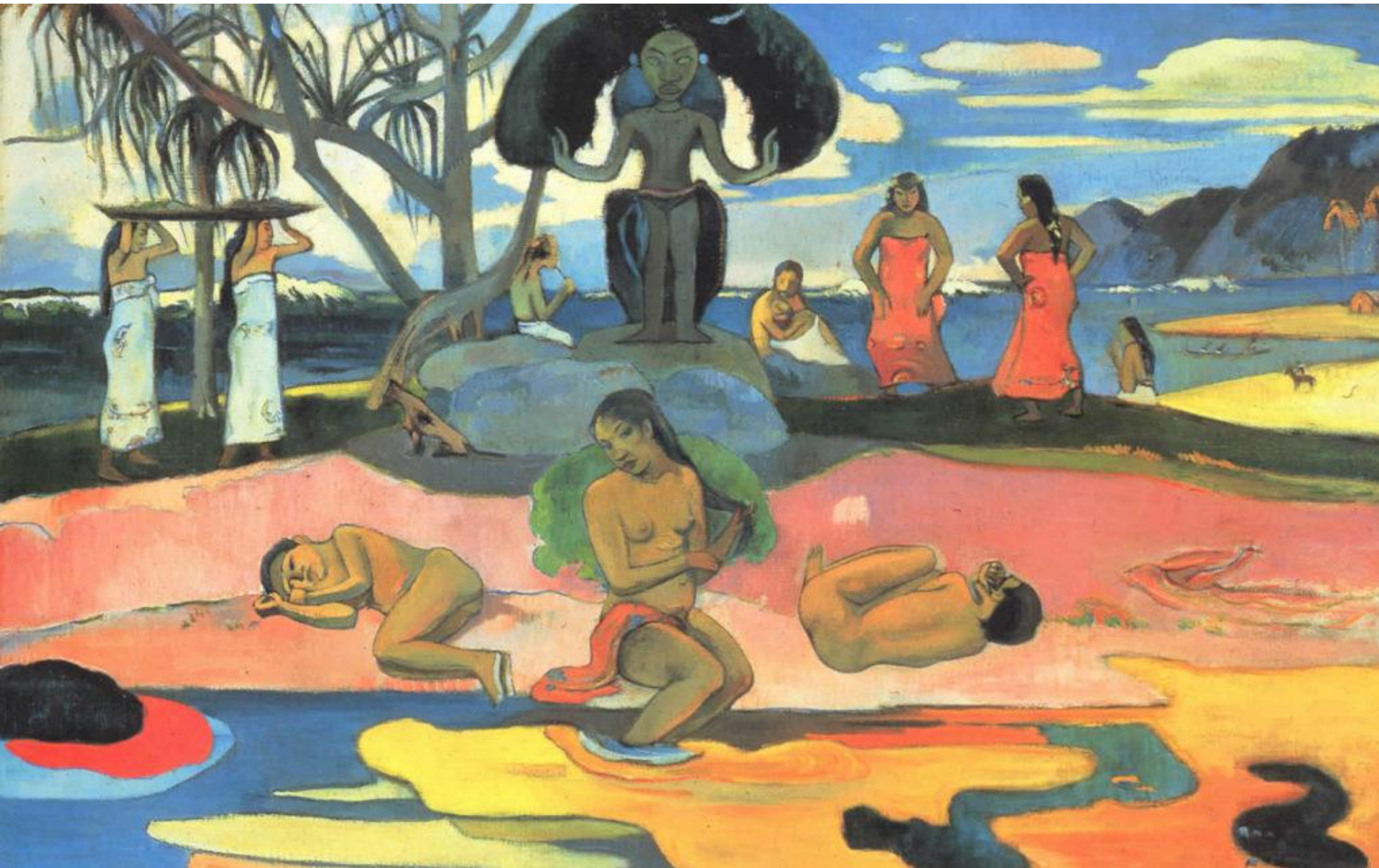

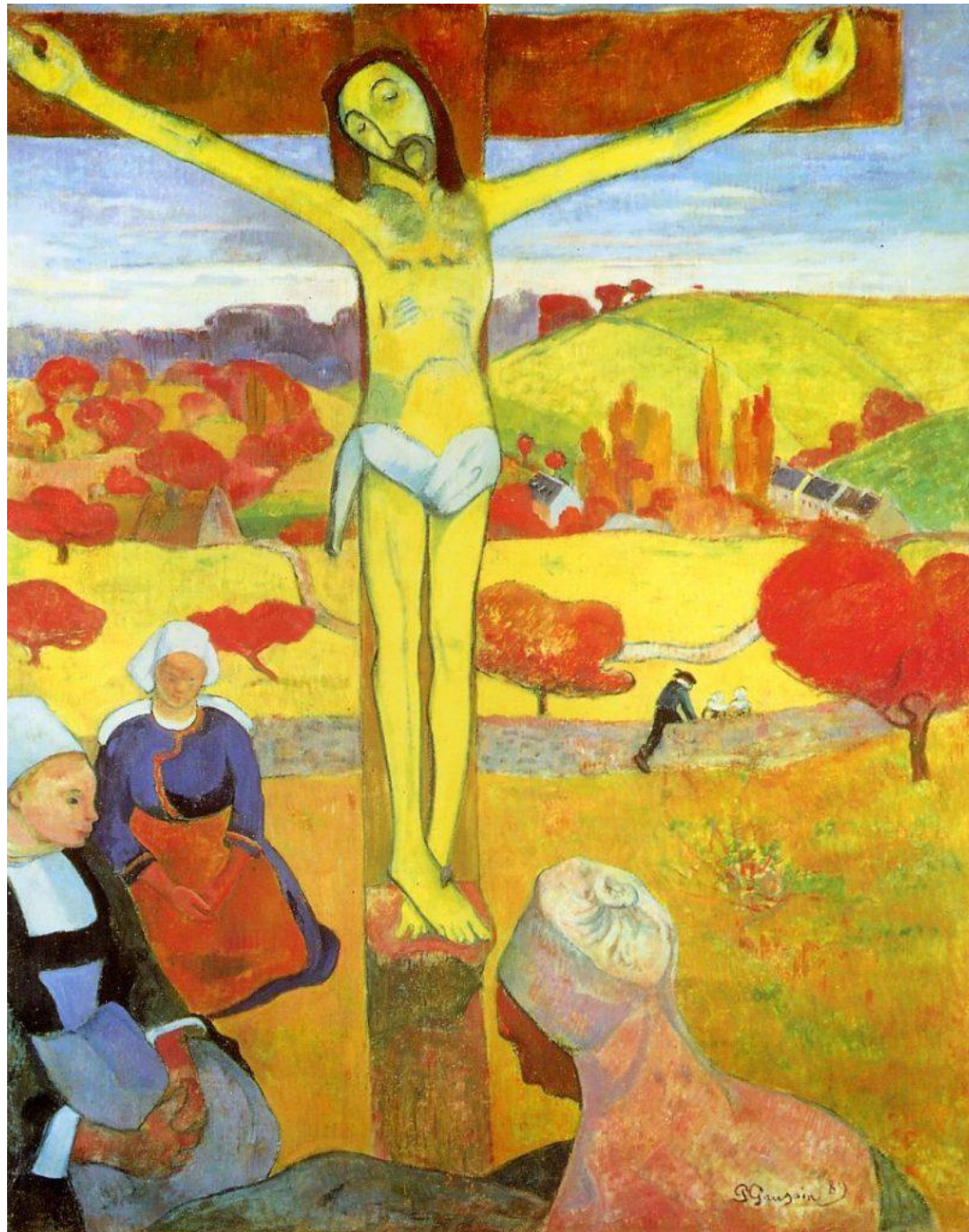

К началу XX в. появляется множество стилистических попыток преодоления импрессионизма – **«постимпрессионизм»**.

Возникло стремление средствами художественной выразительности воплотить на картинах длительные состояния, материальные и духовные константы.

Поль Гоген

Винсент Ван Гог

Поль Сезанн

Новшества импрессионистов:

- *Отказались* от контура, заменили его мазком как самостоятельным средством выразительности.
- *Перестали* использовать палитры для смешивания красок. Были подобраны цвета, дополняющие друг друга и не требующие слияния для получения определенного эффекта.
- *Полностью отказались* от работы в мастерских (кроме Дега). Писали исключительно на натуре, дабы легче было запечатлеть миг, образ, чувство. *Разработали систему пленэра.*
- *Отказались* от черного цвета (мотивируя это тем, что даже тени и ночь имеют другие тона - К.Моне) и темных, земляных красок и лаков и наносили на холст чистые, спектральные цвета, а также использовали только краски, имеющие хорошую кроющую способность.
- *Не дожидались*, когда высохнет новый слой. Свежие мазки наносили сразу же. Иногда они выдавливали краску на холст прямо из тюбика и получали чистые сверкающие цвета с эффектом мазка.
- *Создавали* циклы произведений, чтобы проследить за изменениями света и тени. Например, «Стога сена» и «Мост Чаринг-Кросс» кисти Клода Моне.
- *Стёрли границы* между жанрами, разработали жанр городского пейзажа.
- Уход от реализма приближал к *дематериализации*, что создавало возможности изобразить воздушную среду, в которой пребывают объекты.
- *Утверждали* эстетическую самоценность полотен, их нарочитую случайность и незавершённость.
- Что ранее допускалось только в этюдах, теперь *стало главной чертой* законченных полотен.
- *Начали использовать* асимметричные композиции, чтобы лучше выделить заинтересовавших их действующих лиц и предметы.