

История искусства

- *Домашнее задание на семестр:*

1. Хронологическая таблица (подробнее, слайд 4)

- *Текущее домашнее задание:*

1. Читать главу об импрессионистах:
Сокольникова Н.М. "История
изобразительного искусства: учебник для
студентов", М: Издательский центр
"Академия", 2009.
2. Письменно ответить на вопросы после главы.
Страницы: 215-226 (указано по учебнику 2007 года, при расхождении
нумерации воспользоваться оглавлением, найти
(История искусства)

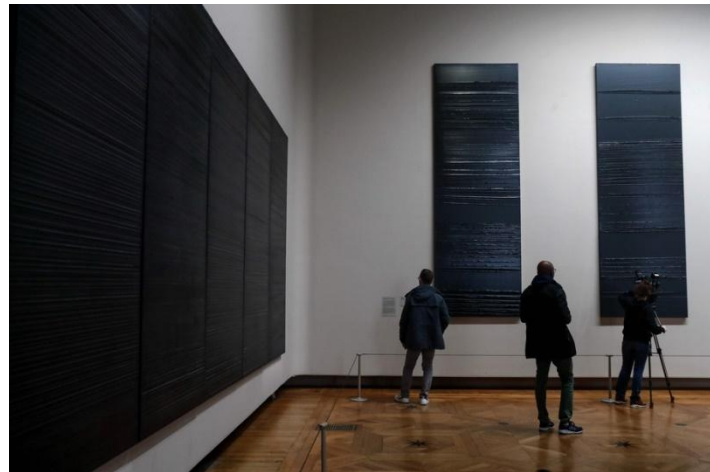
Мне нравится/Не нравится

- Почему?
- Что именно подействовало на вас именно так в этой картине?
- Отличается ваше мнение о картине после лекции от того, что было до лекции?
- С чем ассоциируется у вас это произведение? (другие картины, музыка, фильмы, воспоминание о каком-то событии/пейзаже...?)

Общие черты

Произведение создано в прошлом.
Но существует оно в настоящем.

- Смотря на более современное произведение искусства нужно помнить про те, которые уже были созданы.
- Следует задавать себе вопрос, почему оно возникло. Какие были предпосылки?
- Пример: Рембрандт и Сулаж, эксперименты с чёрным цветом.

Находить связи

Домашнее задание на семестр:

- Выстроить хронологическую таблицу – поместить рядом произведения искусства, созданные в одно время:
1. Литературное произведение
  2. Музыкальное произведение
  3. Живописное произведение
  4. Скульптурное произведение
  5. Художественную фотографию тех лет (если уже появляется)
  6. Кинокартину (если уже появляется)
  7. Мультипликационный знаковый образ (если появляется)

Для этого можно воспользоваться учебником:

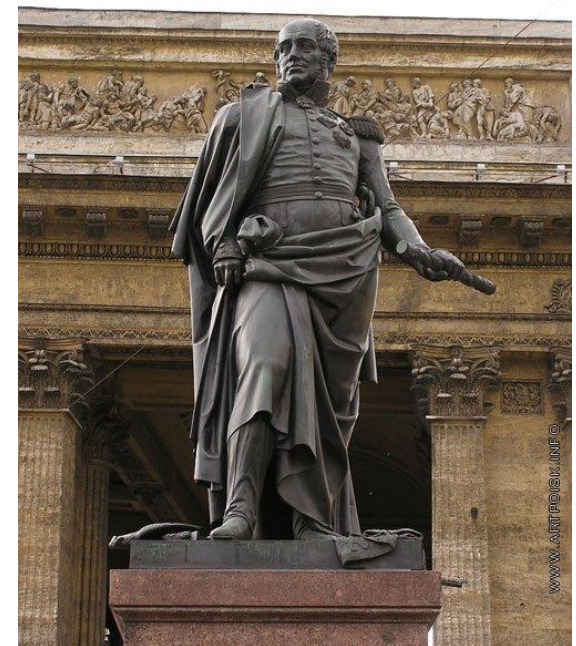
История искусств: учебное пособие. Под.ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. М.: КНОРУС, 2014.

Пример таблицы:

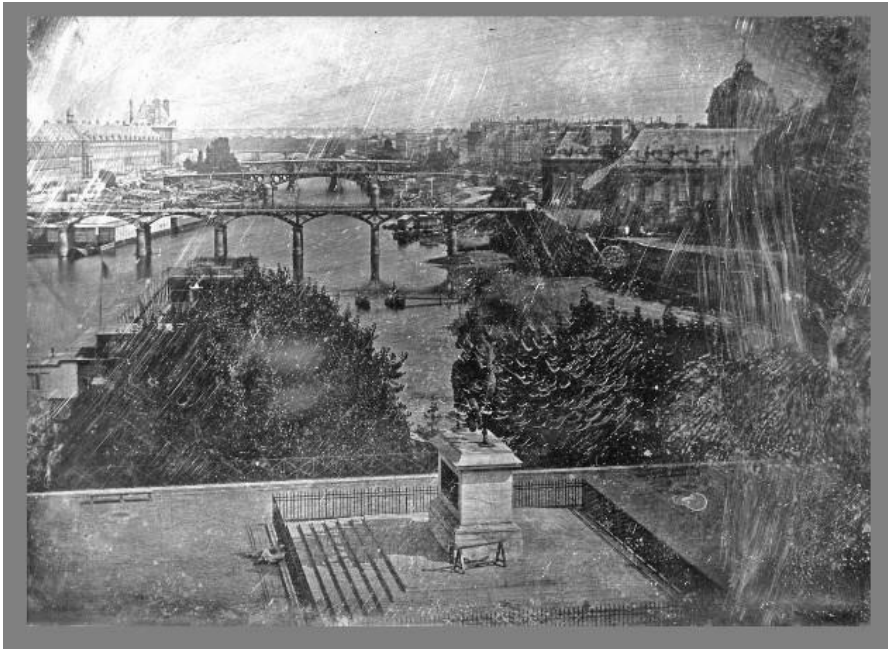
- Музыка - Фантастическая симфония Гектора Берлиоза, 1830 г.
- Картина -Эжен Делакруа Свобода, ведущая народ. 1830 г.

- Скульптура:
Б. И. Орловский.
Памятник М. Б. Барклаю де Толли
перед Казанским собором в Петербурге. 1829–1837.

- Фотографии: 1838 г. Париж. Вид с нового моста.

Литературные произведения:

- А.С. Пушкин. Станционный смотритель. 1830 г.
- Стендаль. Красное и чёрное. 1830 г.

5-10 лет
выбрат

Ъ

Средства выражения

Краски в тюбиках возможность мазков локального цвета

Используют не только кисть, но и брызги, отпечатки и пр.

Цвет не связан с объектом.

Новое представление о пространстве.

Картина поток сознания

Заимствование других культур

Фрагмент и повтор

Творчество как автобиография

Импрессионизм

Импрессионизм – направление, которое возникло и получило развитие во Франции во второй половине XIX в. – первой четверти XX в., распространилось затем и в других странах; оно знаменовало собой настоящую революцию в живописи. Это была художественная школа, стремившаяся «передать только *впечатление*, но так, чтобы оно воспринималось как нечто материальное».

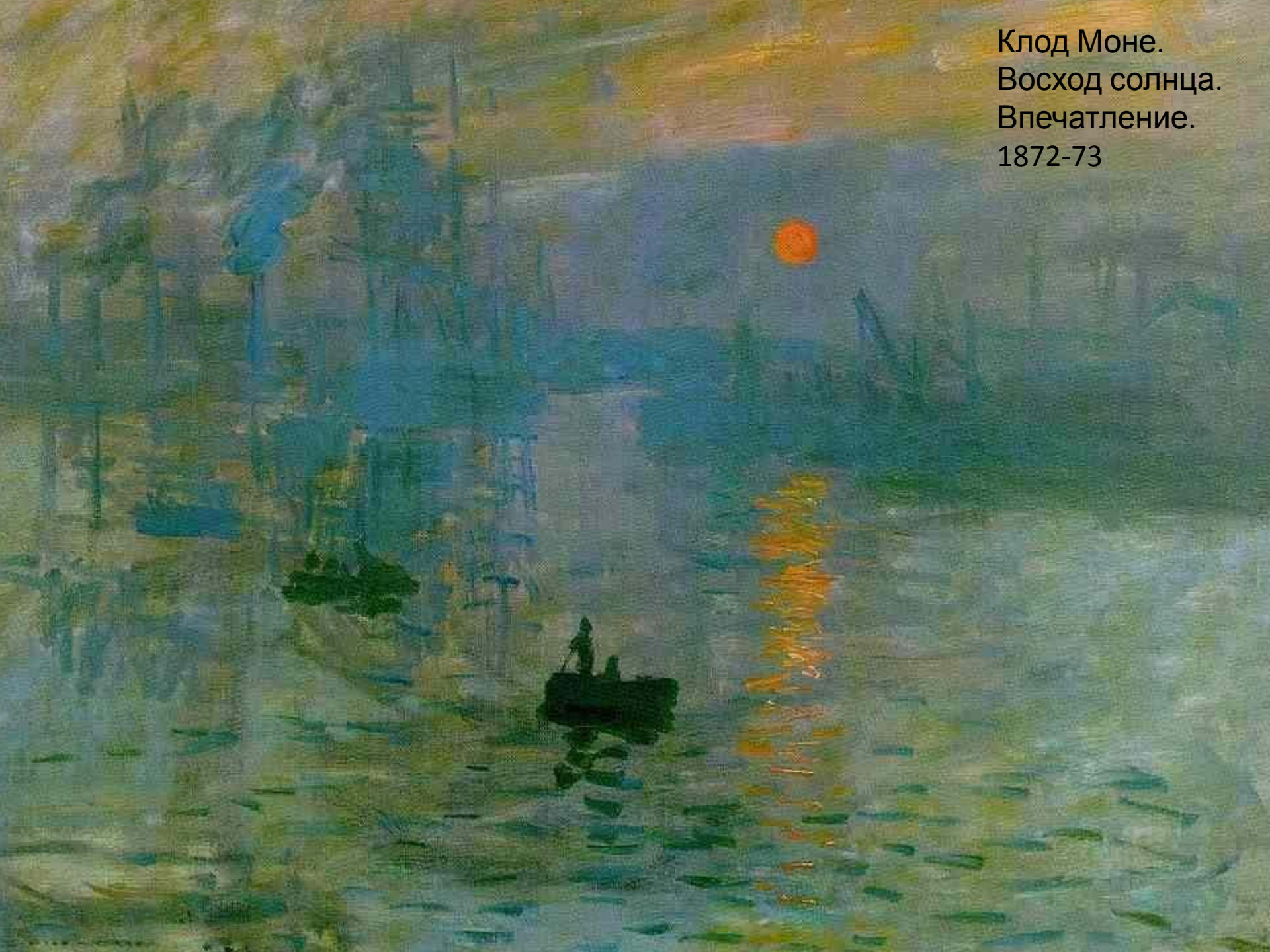

В 1874 г. в одном из парижских Салонов открылась выставка тогда еще совсем неизвестных художников. Среди них были Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Камиль Писсарро, Альфред Сислей, Поль Сезанн и др. К этой группе художников были близки Эдуард Мане и Эдгар Дега.

Одна из картин К.Моне называлась «Впечатление. Восход солнца».

- После этой выставки кто-то из журналистов презрительно отозвался о ее участниках как об «импрессионистах».
- Художникам это слово понравилось, и они стали называть себя импрессионистами. Так возникло название нового направления в искусстве.

Клод Моне.
Восход солнца.
Впечатление.
1872-73

Признанным лидером среди
художников-импрессионистов был

Клод Моне

(1840—1926)

*«Как много надо работать,
чтобы передать то, что я хочу
уловить!»*

Клод Моне.
Дама в саду.
1867

Одно из самых известных
произведений К. Моне —
«Бульвар Капуцинок в
Париже»

(1873, хранится в ГМИИ им. А. С. Пушкина).

Новым в искусстве импрессионизма стали техника мазка, передача впечатления от света и цвета природы.

Художники наносили на полотно чистые краски, не смешивая их на палитре

Моне.
Завтрак на
траве.
1865-66

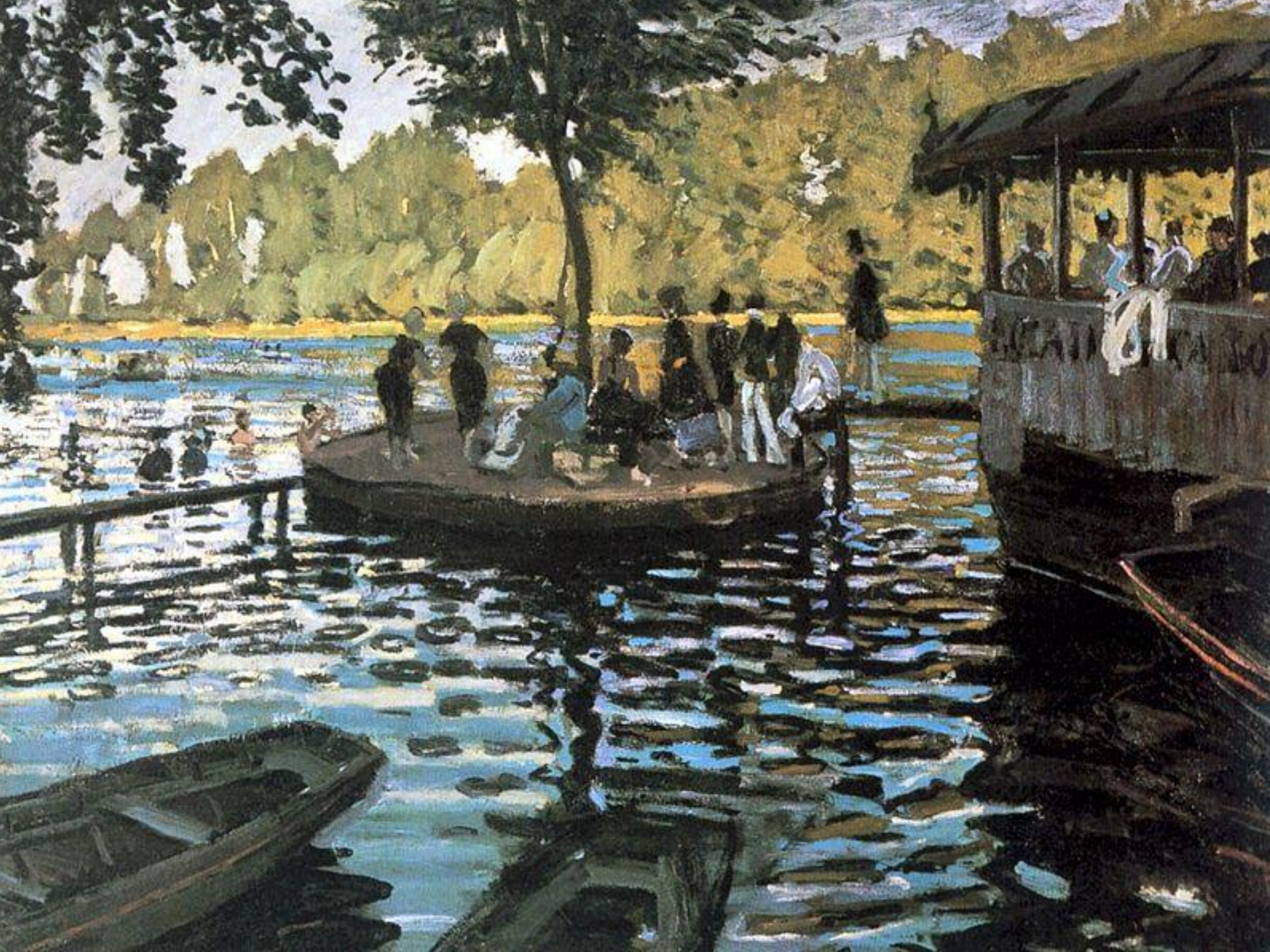
Моне.
Сад в Сент-
Адресс.
1867-68

Моне.
Лягушатник

.

1869

Моне.
Вокзал Сен-
Лазар.
1877

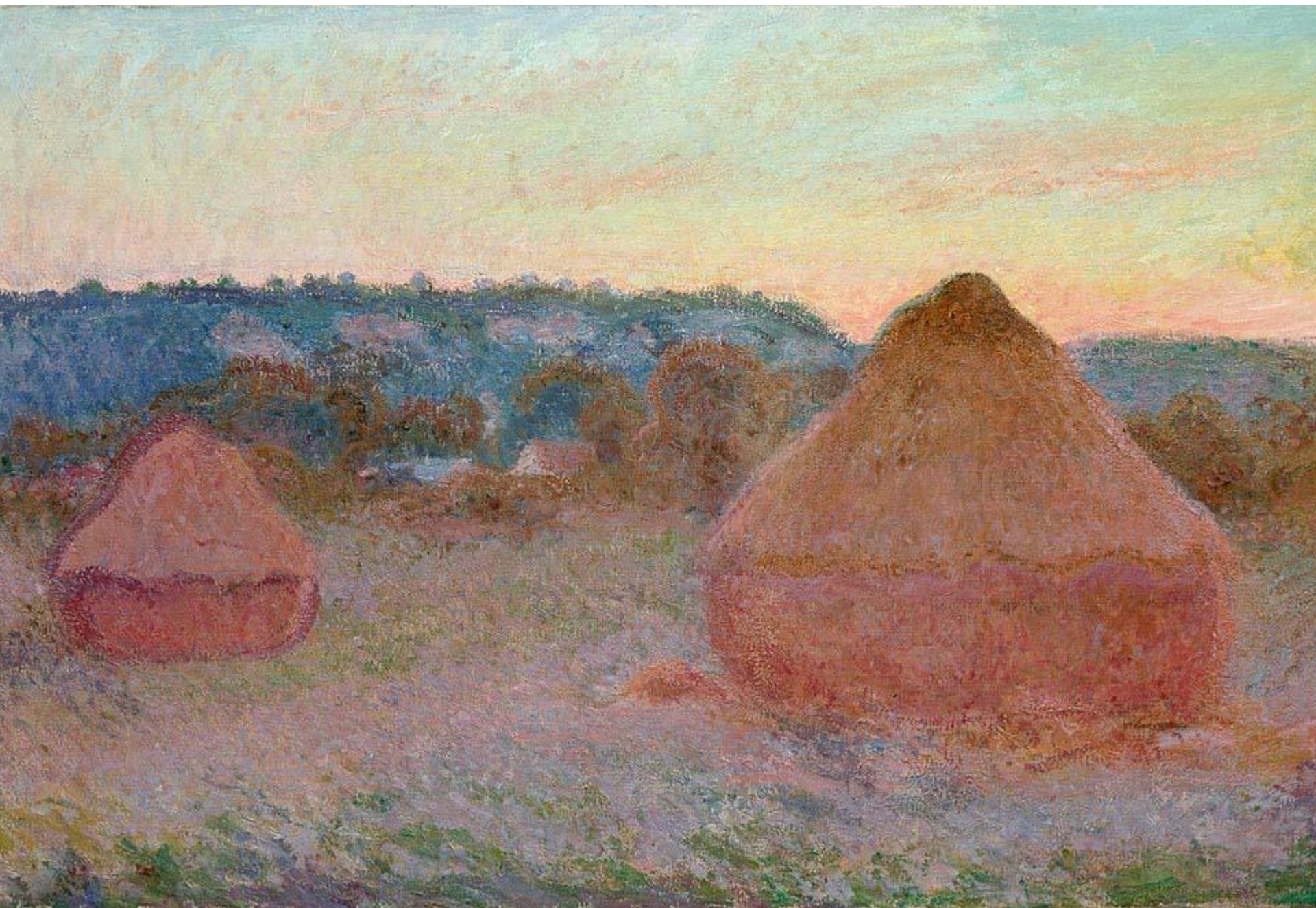

Моне.
Темза ниже
Весминстера.
Ок. 1871

Клод Моне.
Стога сена.
1891

Моне.

Руанский собор на
закате.

1892-94

Клод Моне. Завтрак.
1873-1874 гг.

Есть ли здесь сюжет?
Нравится ли вам картина?

Жан, сын художника

Эдуард Мане

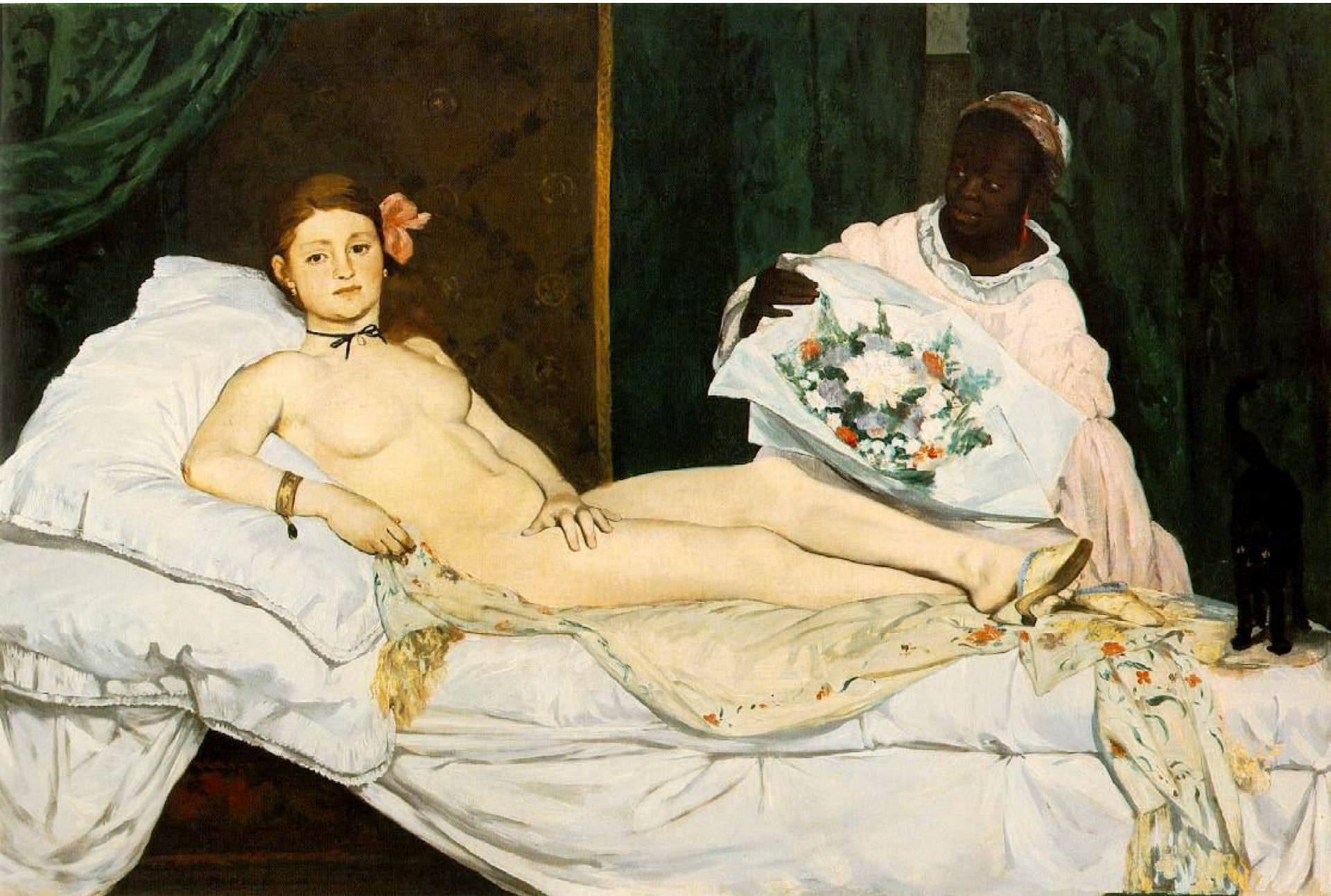
(1832— 1883)

- Его причисляют к импрессионистам, но сам он категорически отказывался принимать участие в их выставках

Использование Мане классических мотивов при изображении современной жизни вызвало бурю негодования зрителей, особенно оскорбила их мораль картина «Завтрак на траве», где художник расположил на лужайке сидящих рядом одетых мужчин и обнаженную женщину.

Картина Мане «Олимпия», на которой современная женщина показана в позе Венеры, стала предметом яростных нападок критиков. Газеты называли ее нелепой пародией на тициановскую «Венеру Урбинскую». Современники никак не хотели согласиться с тем, что Э. Мане изобразил не античную красавицу, а современницу.

В некоторых полотнах он параллельно с Дега использует завоевания кинематографа в передаче времени и пространства.

Эдуард Мане.
Бар в Фоли-
Бержер.
1881

Огюст Ренуар

(1841 — 1919)

- Он никогда не причислял себя к импрессионистам, но участвовал в их выставках .
- Ренуар писал то, что ему было близко (танцующих модисток, завтракающих лодочников и т.п.)
- В импрессионистический период — сцены из жизни парижских предместий, ресторанов и общественные балы («Мулен де ла Галет»,

Ренуар.
Лягушатник

.

1869

Ренуар

.

В ложе.

1874

Ренуар.
Мулен де ла
Галет.
1876

Ренуар.
Две
сестры.
1881

Ренуар.
Танец в
Буживале.
1882-83

Эдгар Дега (1834—1917)

Дега считал, что следует изображать не столько красивое, сколько характерное.

Постимпрессионизм

М

Художники-постимпрессионисты Сезанн, Ван Гог и Гоген не были объединены ни общей программой, ни общим методом.

Но начали работать параллельно с импрессионистами и испытали их влияние, они считали своей главной задачей — передавать не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ как знак, символ.

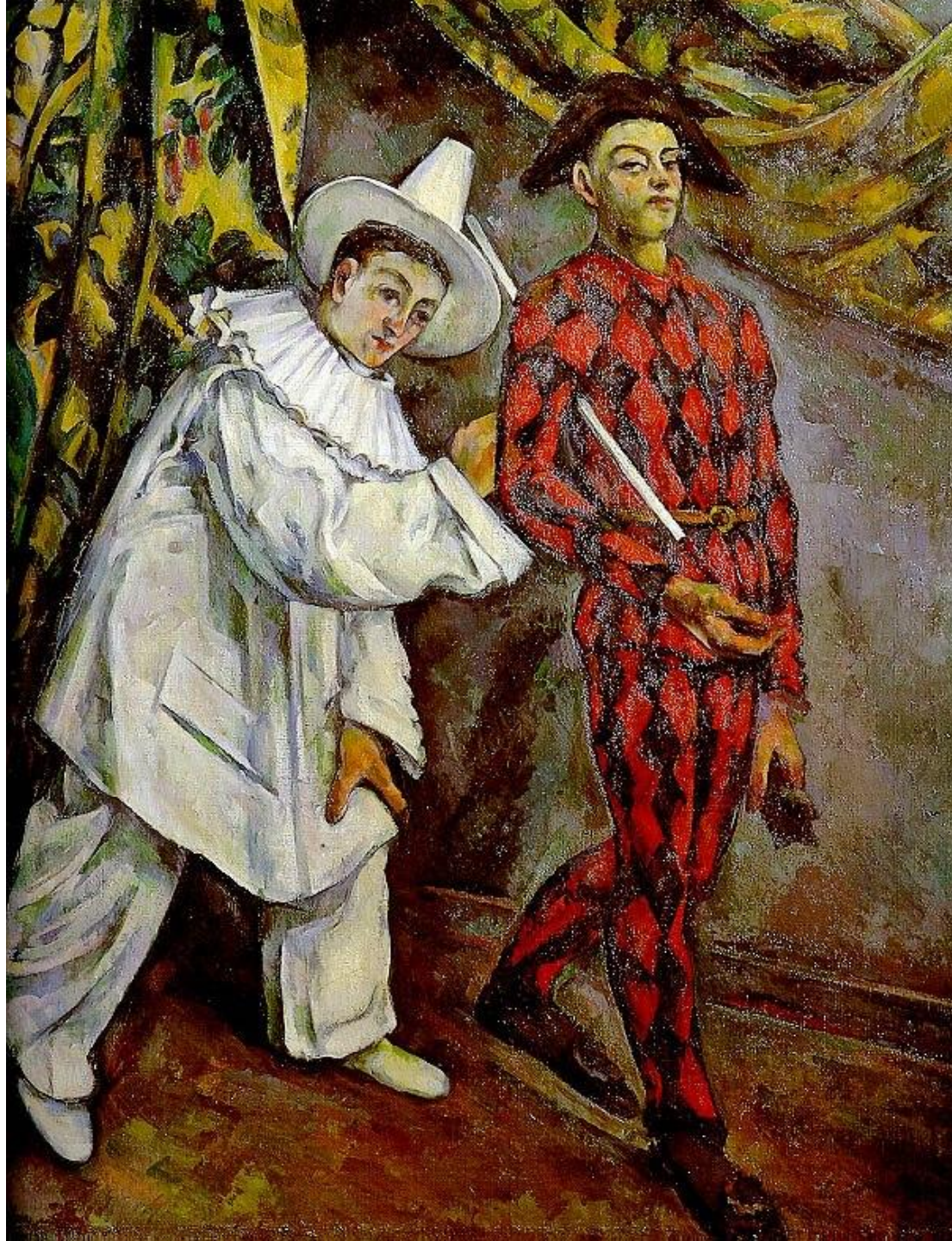
Поль Сезанн

(1839 — 1906)

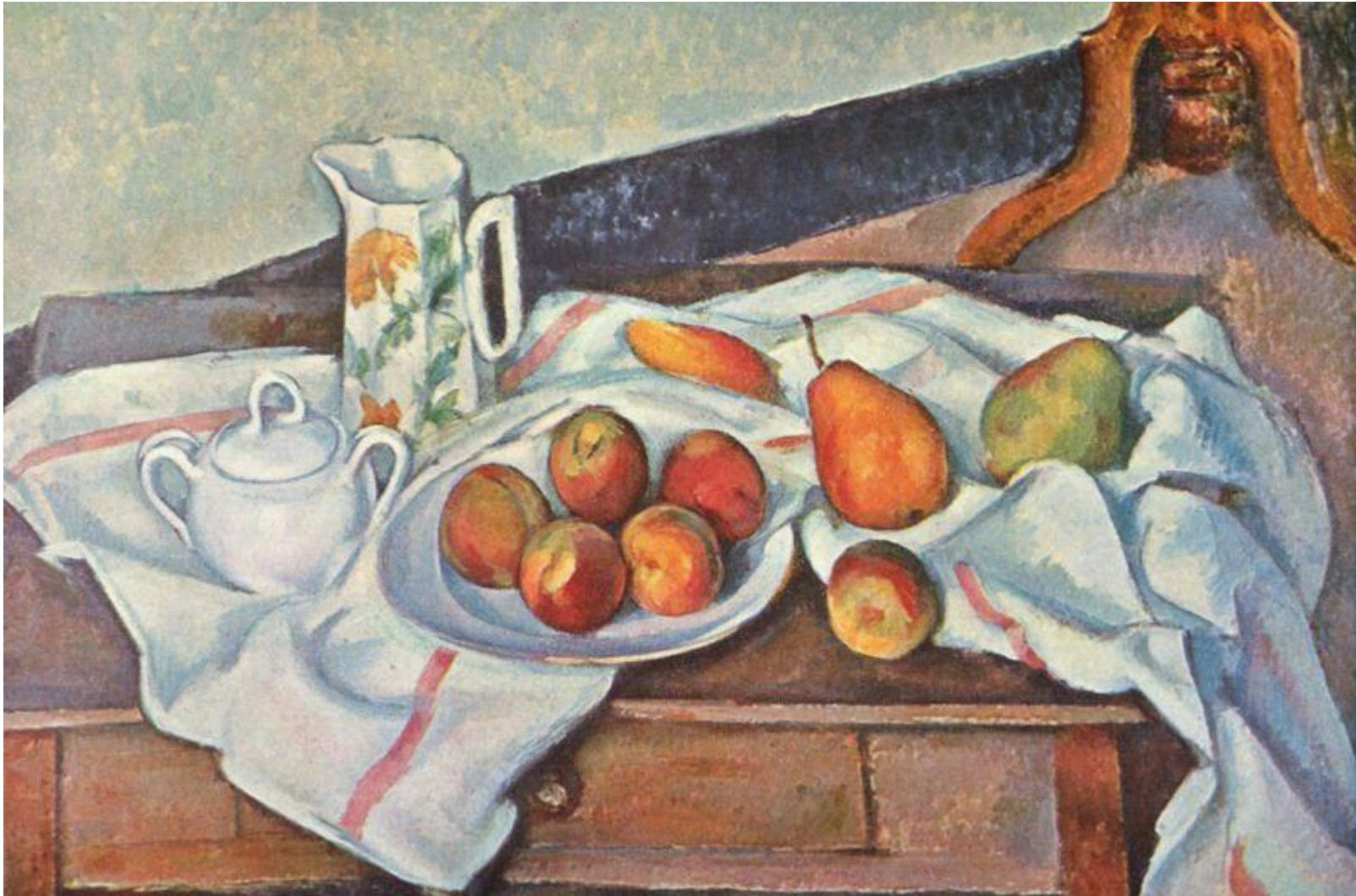
Сезанн участвовал в первой выставке импрессионистов 1874 г., затем он уехал в родной Прованс, где жил замкнуто и много работал.

Сезанн.
Пьеро и Арлекин
(«Масленица»)
1888

Сезанн,
Персики и
груши
1839

Сезанн,
Игроки в
карты,
1892

Сезанн,
Портрет Амбруаза
Воллара,
1899

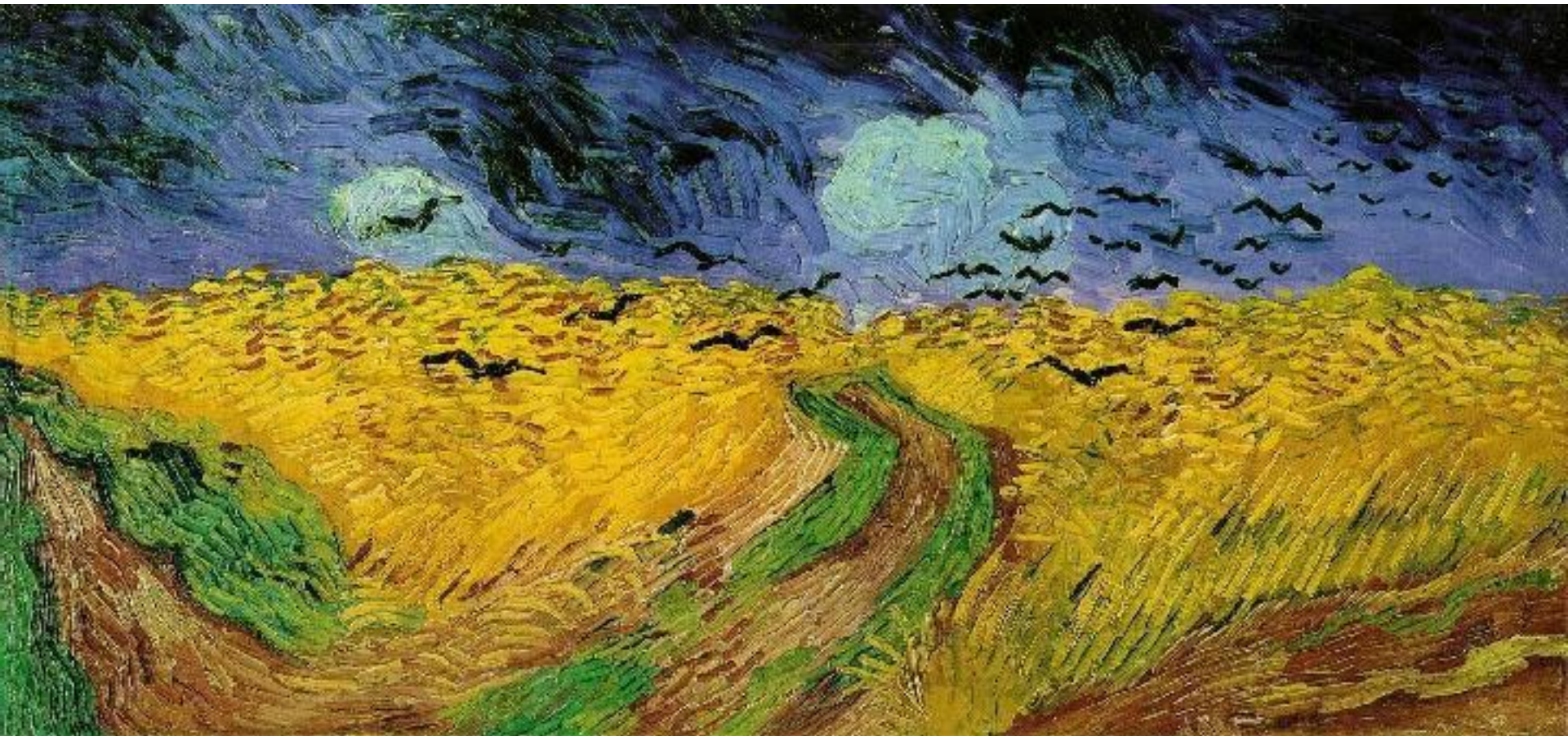
Сезанн,
Большая сосна
на фоне красных
полей, 1890-95

Сезанн.
Гора Сент-
Виктуар.
Ок. 1896-98

Ван Гог. Вóроны над пшеничным полем, 1890

Винсент Ван Гог

(1853 — 1890)

Его работы имеют определенные черты старой голландской традиции («Едоки картофеля», 1885). Когда через брата Тео, служившего в частной картинной галерее, Ван Гог сблизился с импрессионистами, его техника стала более свободной, смелой, палитра высветлилась .

Винсент Ван Гог.
Едоки
картофеля.
1885

Ван
Гог.
Пейза
ж.

Ван Гог.
Пара
ботинок.
1887

Ван Гог,
Ирисы,
(1889)

Ван Гог.
Звездная
ночь.
1889

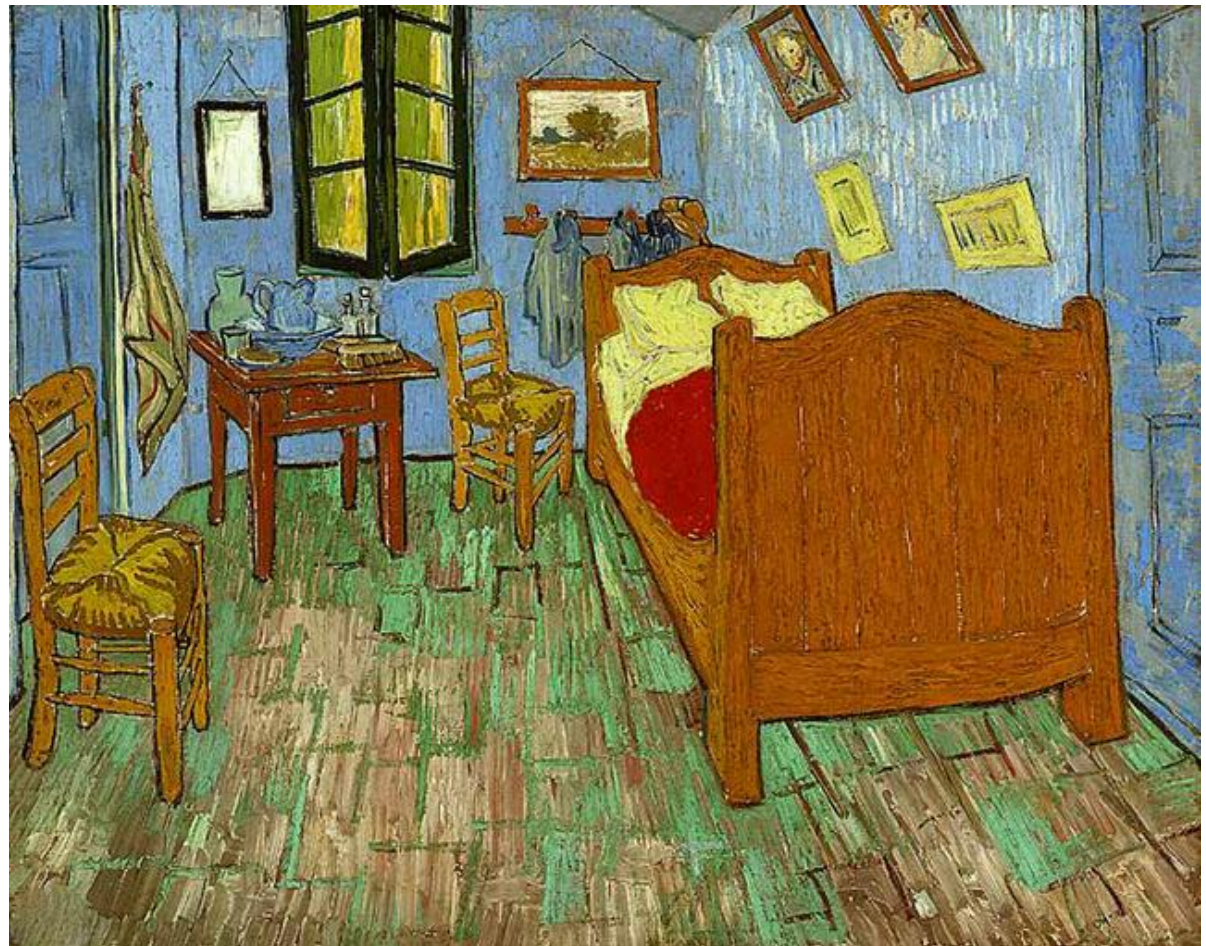

Ван Гог. Спальня. 1888 г.

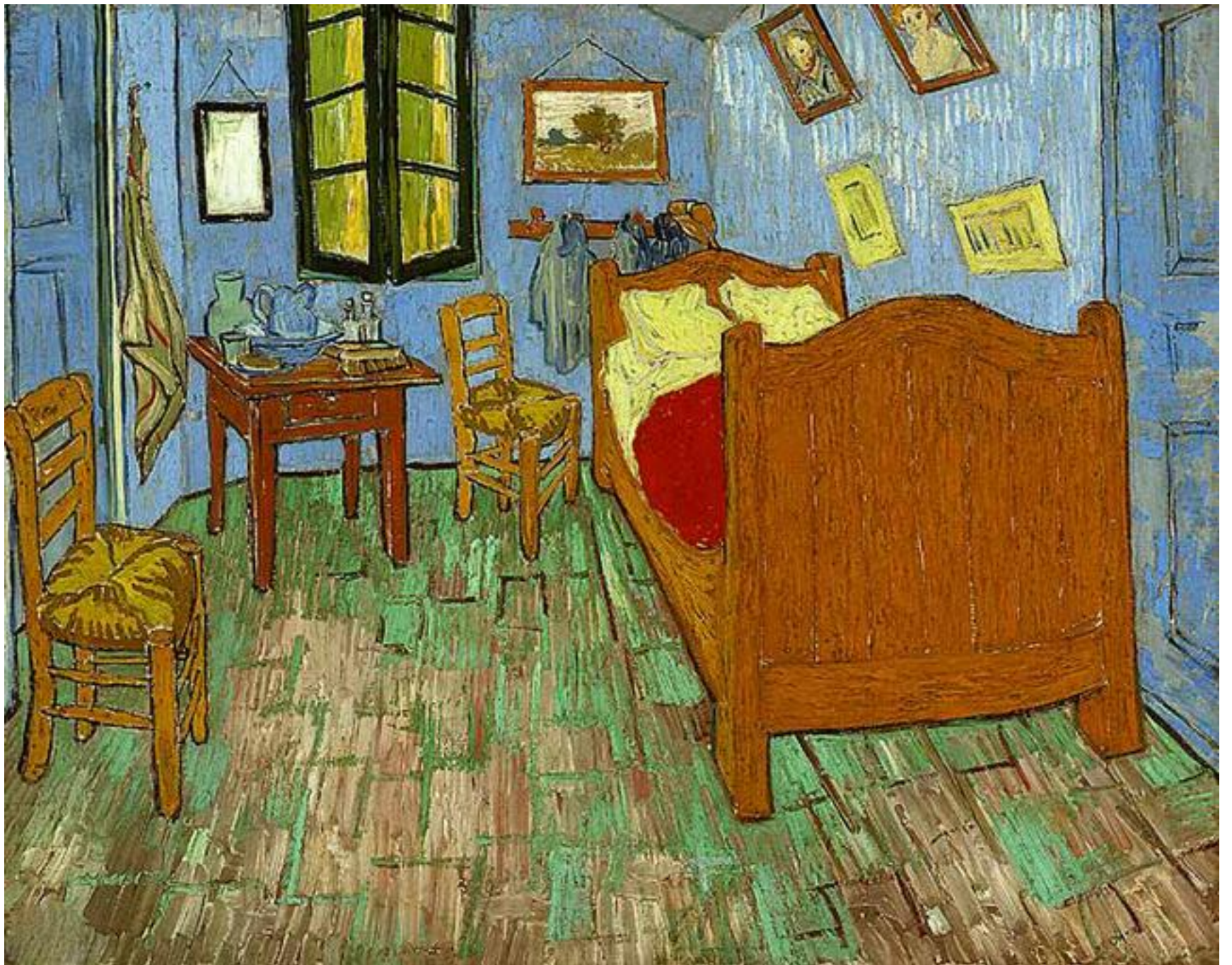
Многие вещи парные: 2 подушки, 2 стула, 2 портрета...
Как вы думаете, почему? Ван Гог жил один в Арле.

А как дом
выглядел
снаружи?

Ван Гог. Жёлтый дом.

Что мы замечаем в первую очередь?
Можно ли понять, что это комната художника?
Можно ли назвать картину простой?

Поль Гоген

(1848— 1903)

Ему было более 30 лет, когда, оставив службу в банке, он целиком посвятил себя искусству. Первые произведения художника отмечены влиянием импрессионизма, но вскоре Гоген вырабатывает свою манеру. В 1891 г. он уезжает на Таити.

Поль Гоген. Сад под снегом. 1879.

Гоген. Бретонские девушки танцуют. 1888

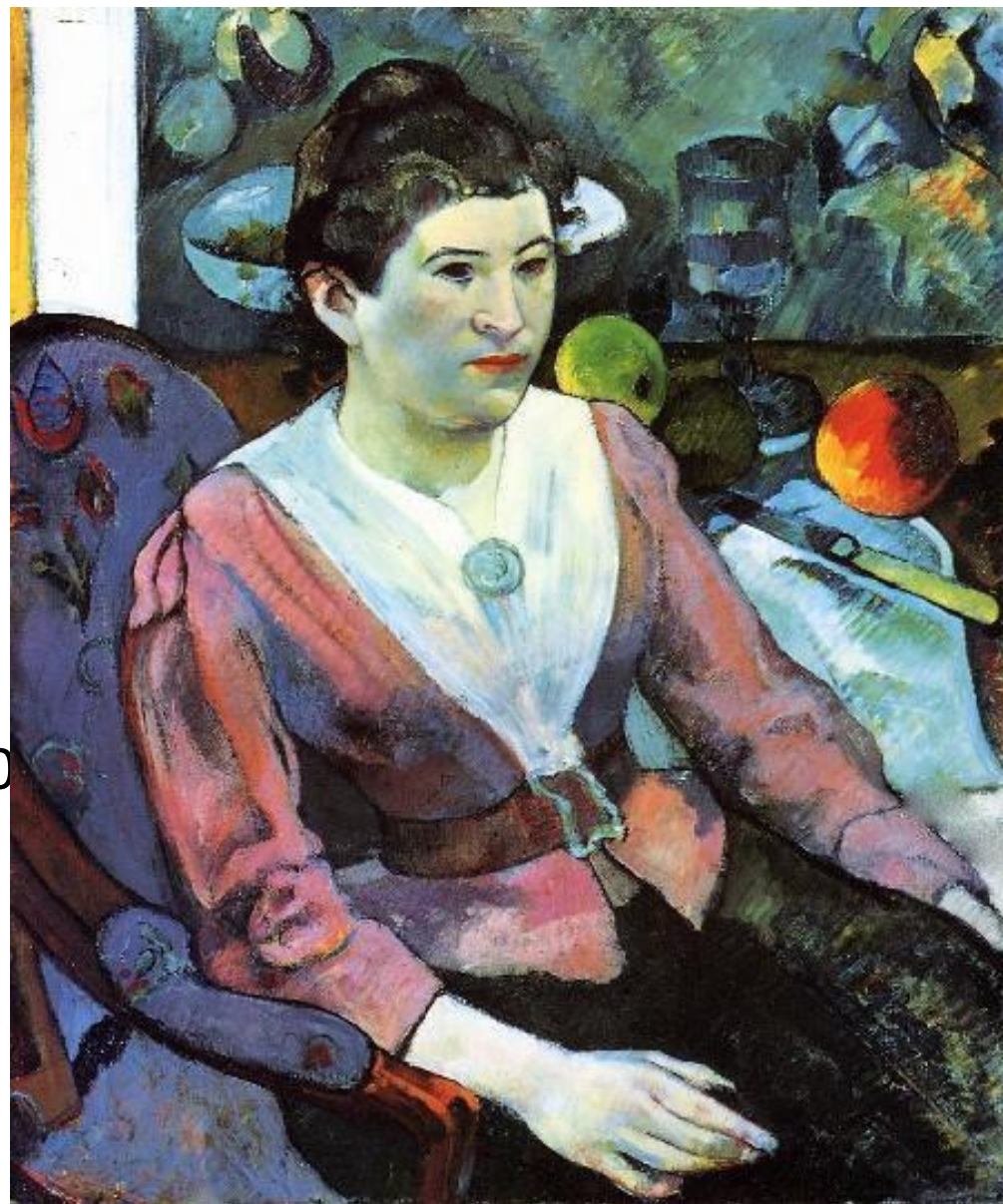

Гоген. Видение после проповеди (Борьба Иакова с Ангелом). 1888

Гоген.
Портрет Мари Дерен
(Портрет женщины с
натюрмортом
в стиле Сезанна), 1890

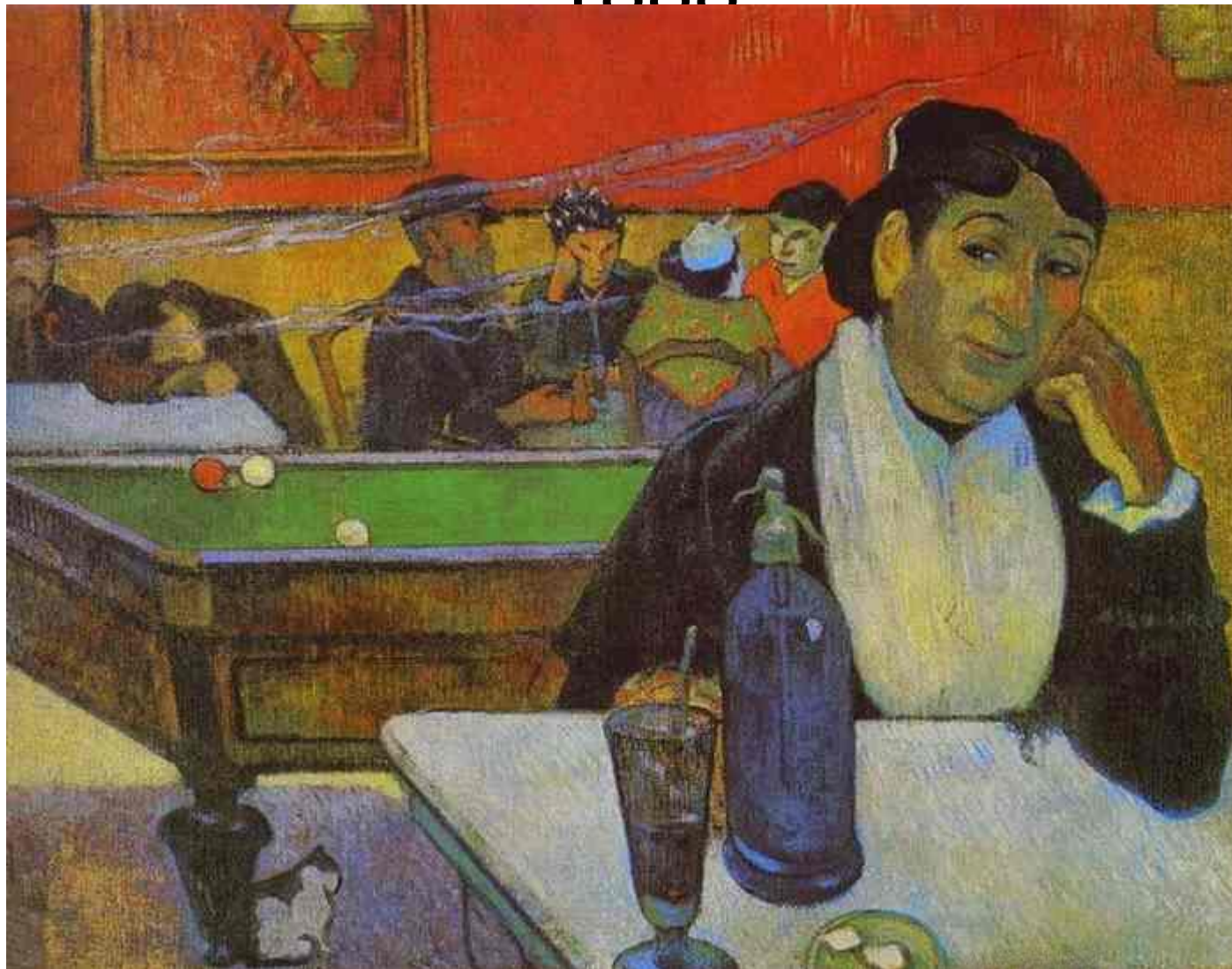

Гоген. «Здравствуйте, господин Гоген». 1889

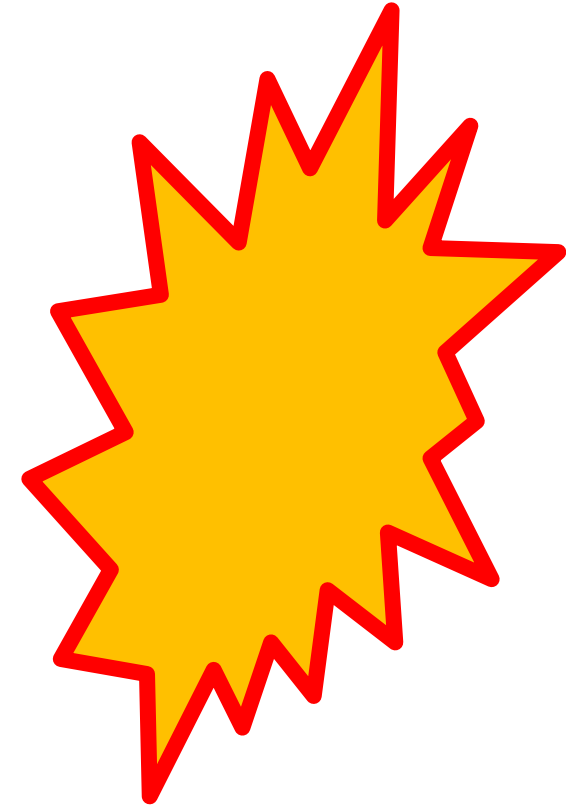
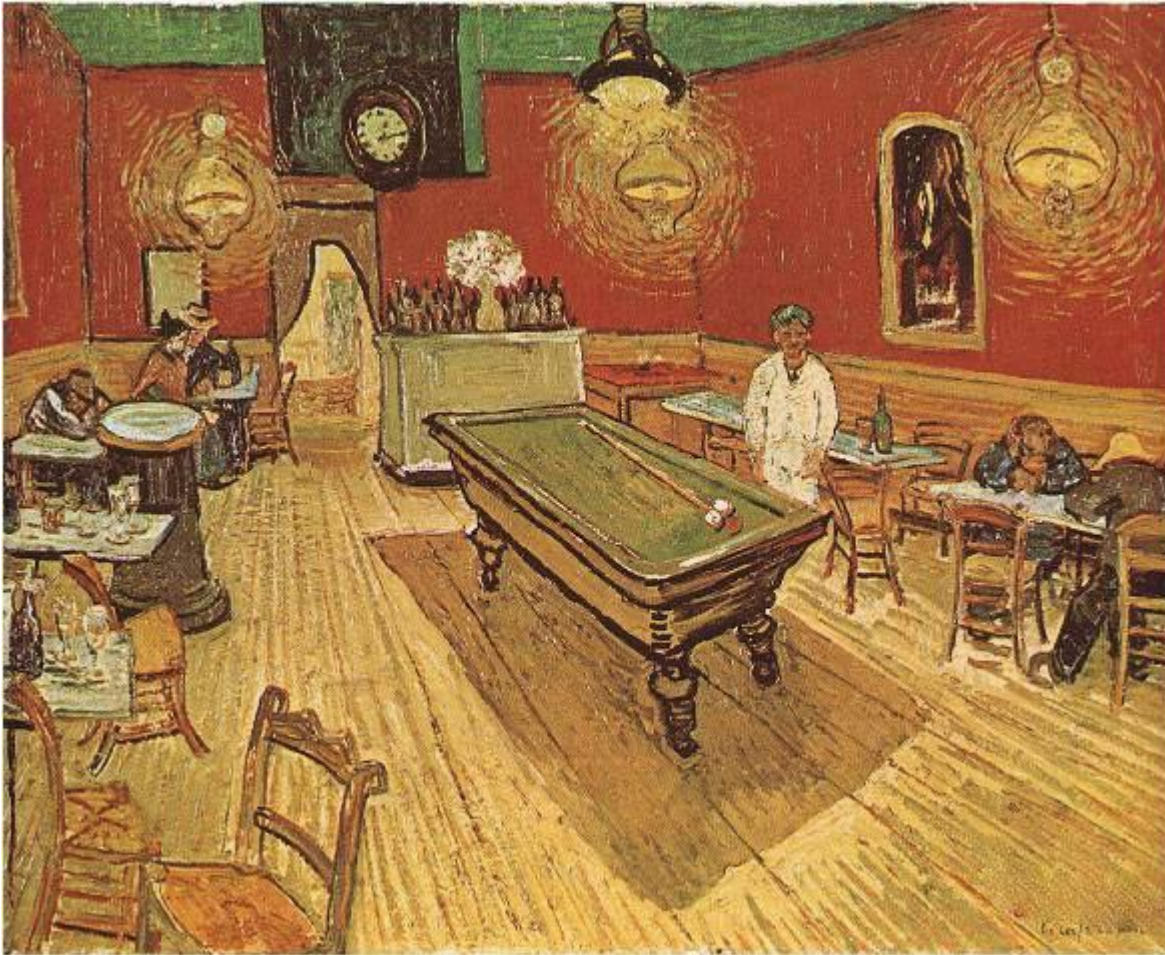

Гоген. Кафе в Арле (г-жа Жину).

1888

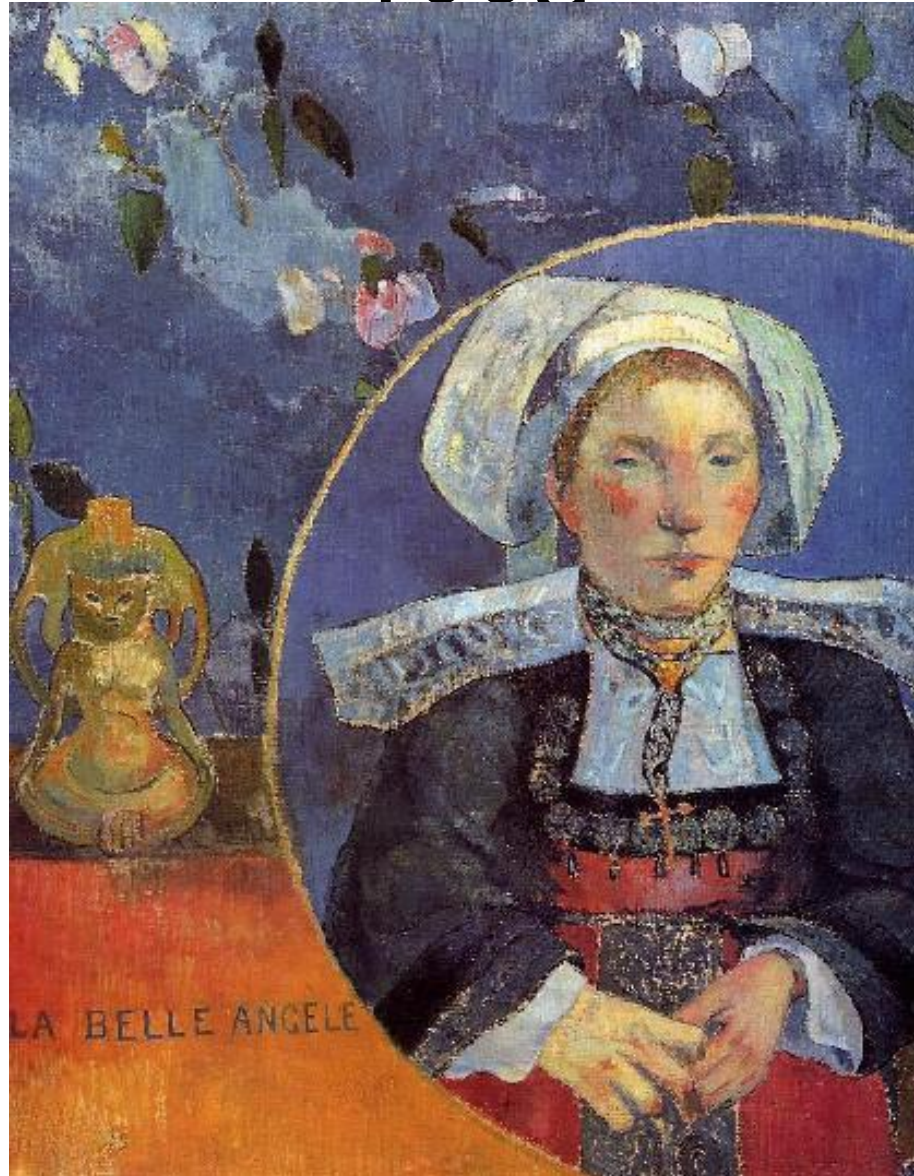

Винсент Ван Гог. Ночное кафе в Арле. 1888

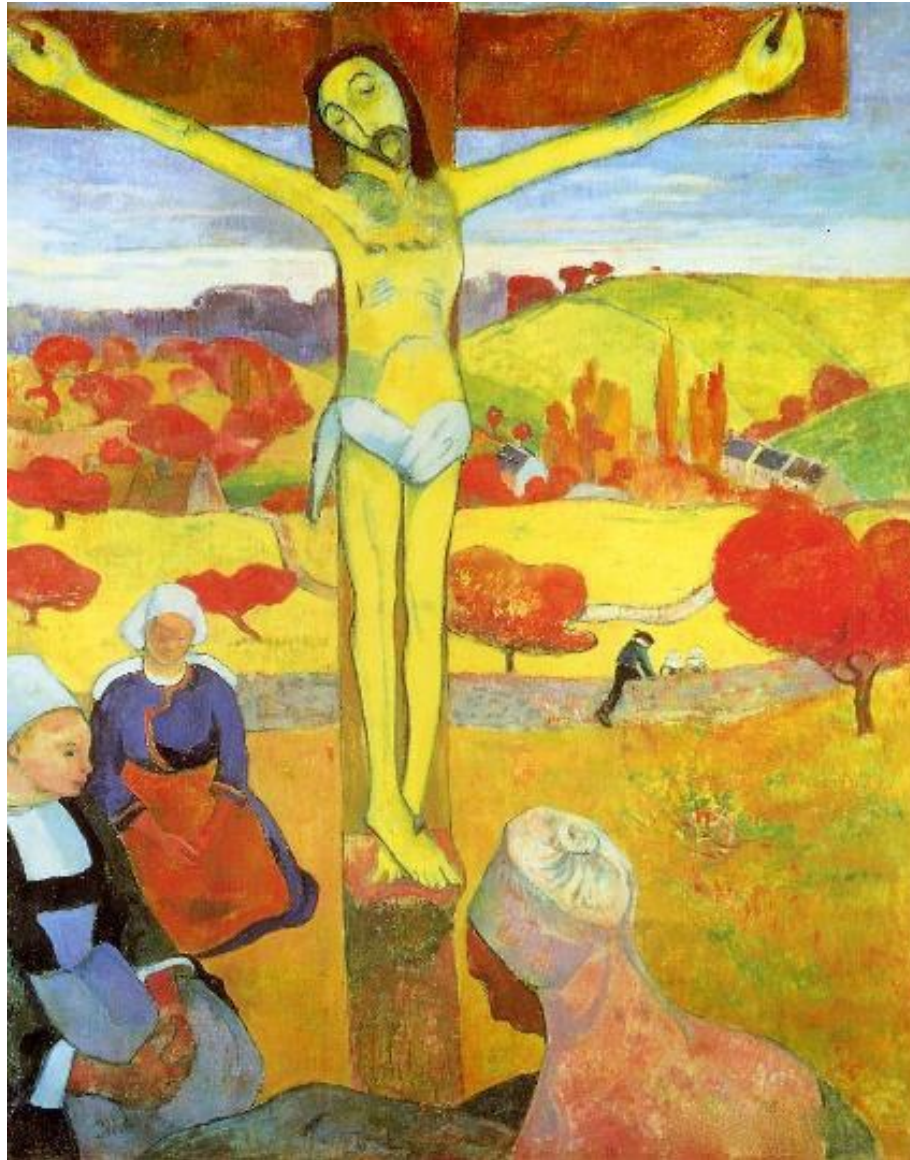

Гоген. Прекрасная Анжела.

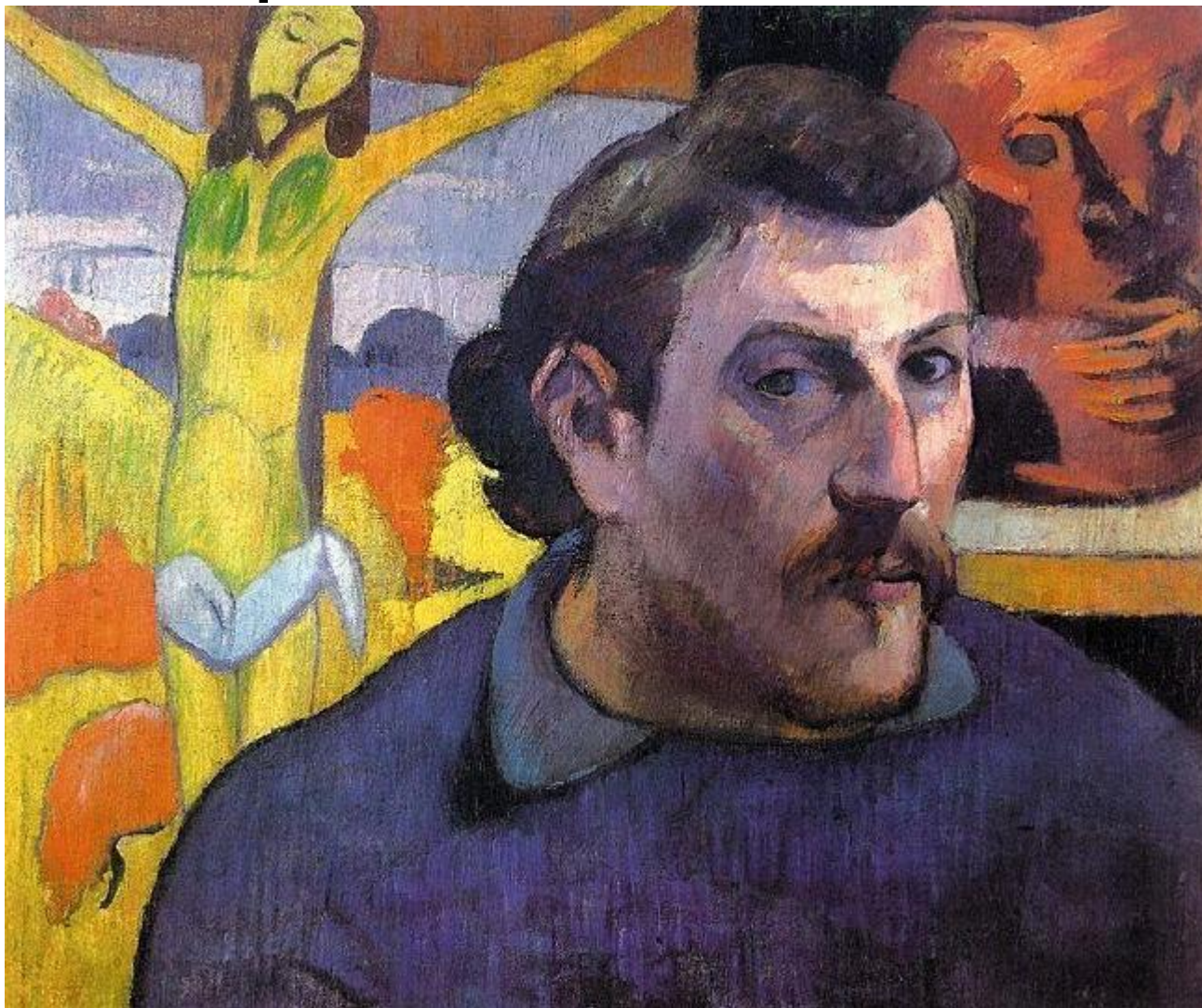
1890

Гоген. Желтый Христос. 1889

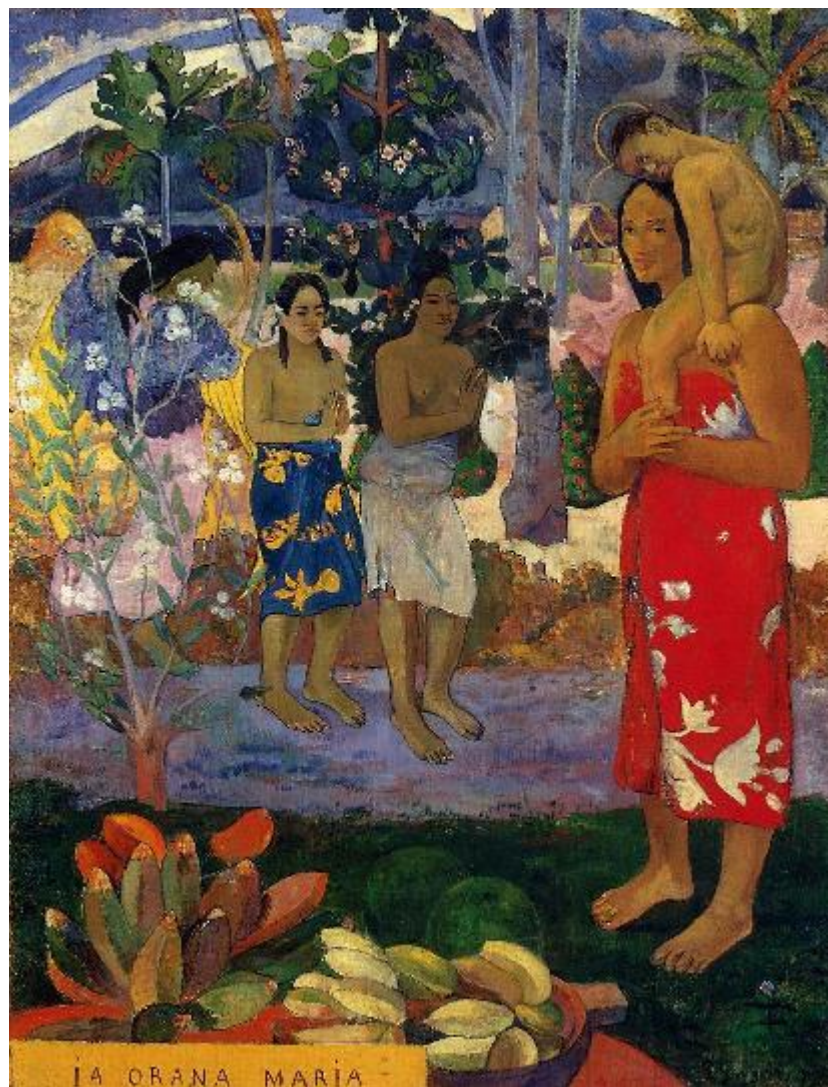

Гоген. Автопортрет с «Желтым Христом». 1889-90

Гоген. Аве Мария. 1891

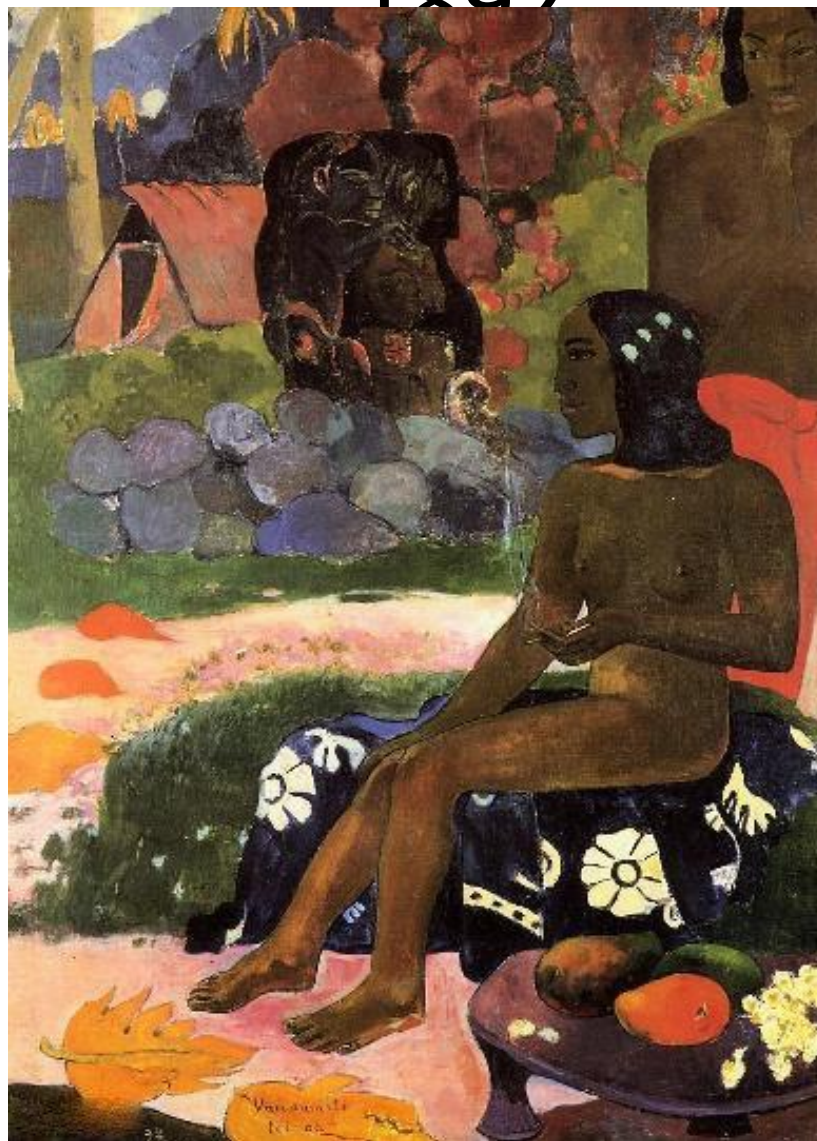
Гоген. Дух мертвых бодрствует.

1892

Гоген. «Её зовут Вайраумати».

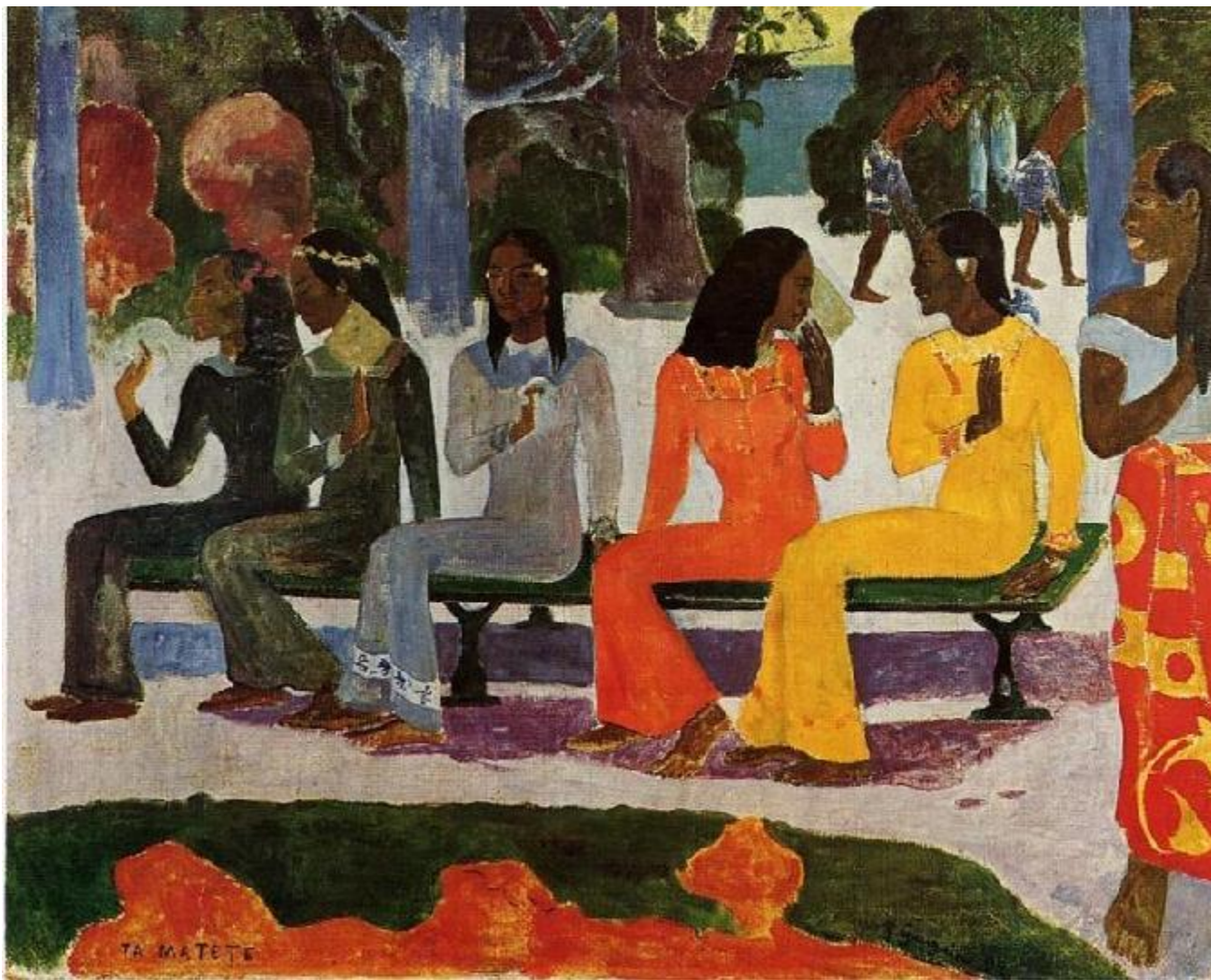
1897

Поль Гоген. Таитянские пасторали. 1892

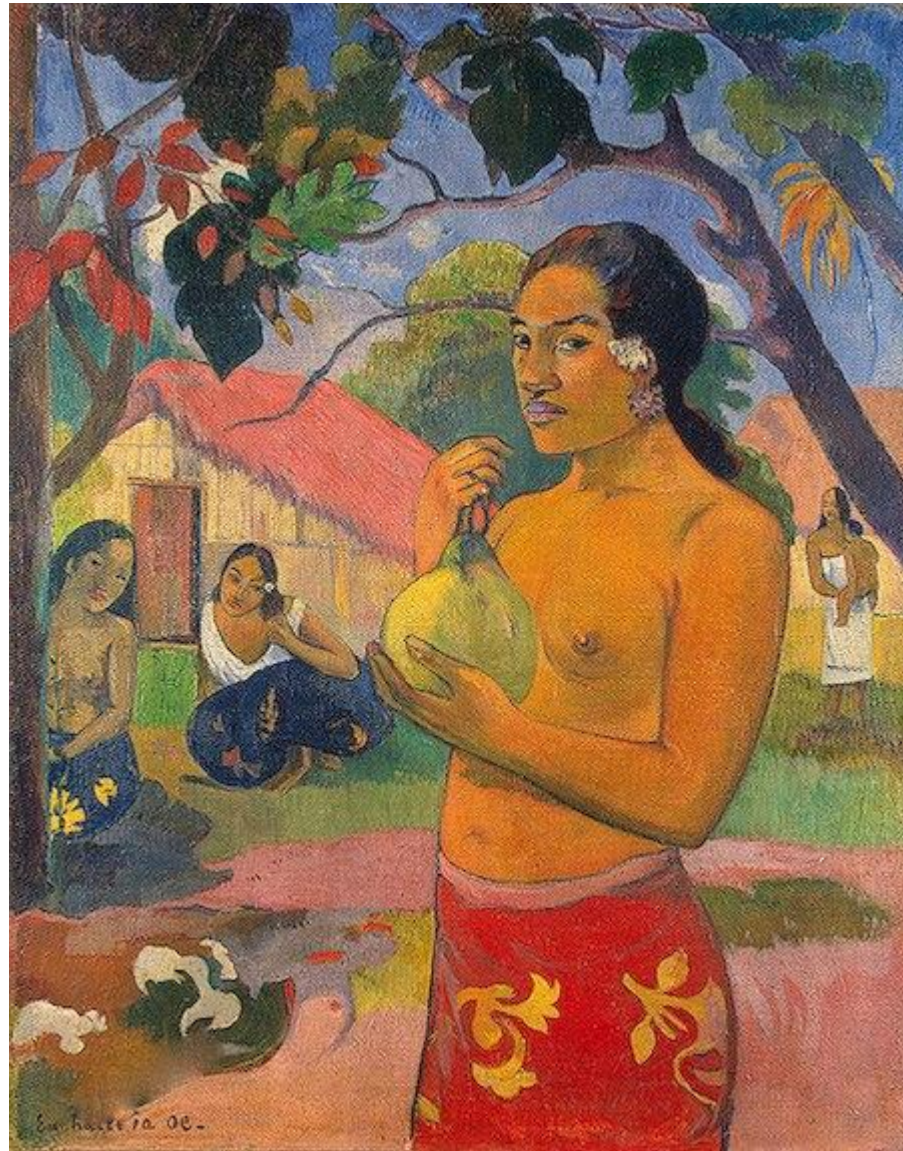
Гоген. «Сегодня мы пойдём на рынок». 1892

Гоген, А ты ревнуешь? 1892

Гоген, Женщина, держащая плод (манго), 1893

Гоген, Младенец, 1896

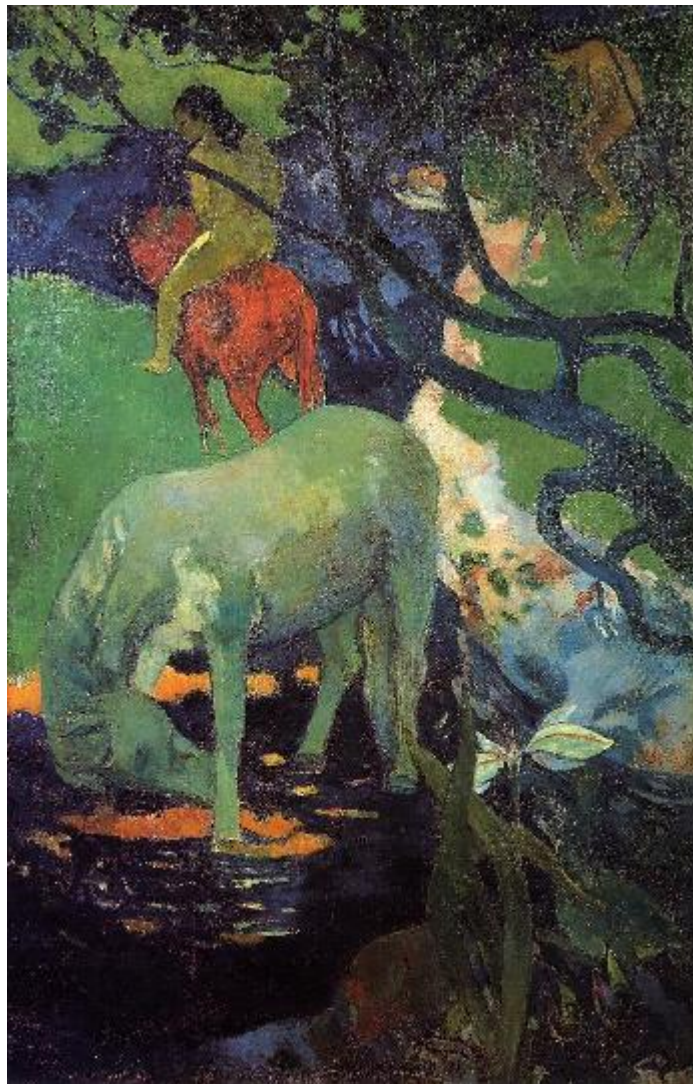
Гоген "Жена короля". 1896

Гоген "Откуда мы пришли. Кто мы. Куда мы идём. 1897-1898

Гоген, Белая лошадь, 1898

Гоген, Девушка с веером, 1902

Гоген, Be Mysterious, 1890

Элементарный анализ

картины

Автор, название:

Содержание произведения:

Принадлежность к художественному стилю:

Особенности основных элементов композиции
картины: формат,
пространство, плановость, центр, равновесие,
цельность

Основные средства создания художественного образа: колорит, светотень, манера письма

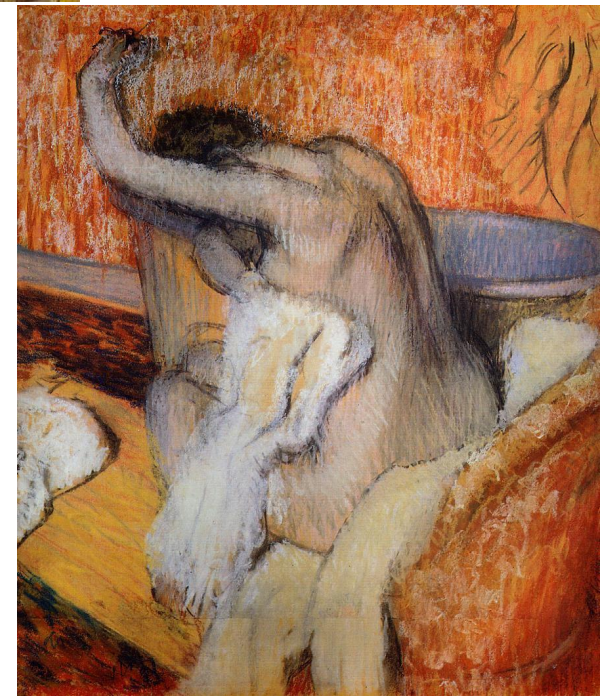
Основные выразительные средства –
ритм, линия, силуэт,
тональная пластика, цвет, контраст

Личное отношение к данному произведению:

Личное отношение к творчеству Дега:

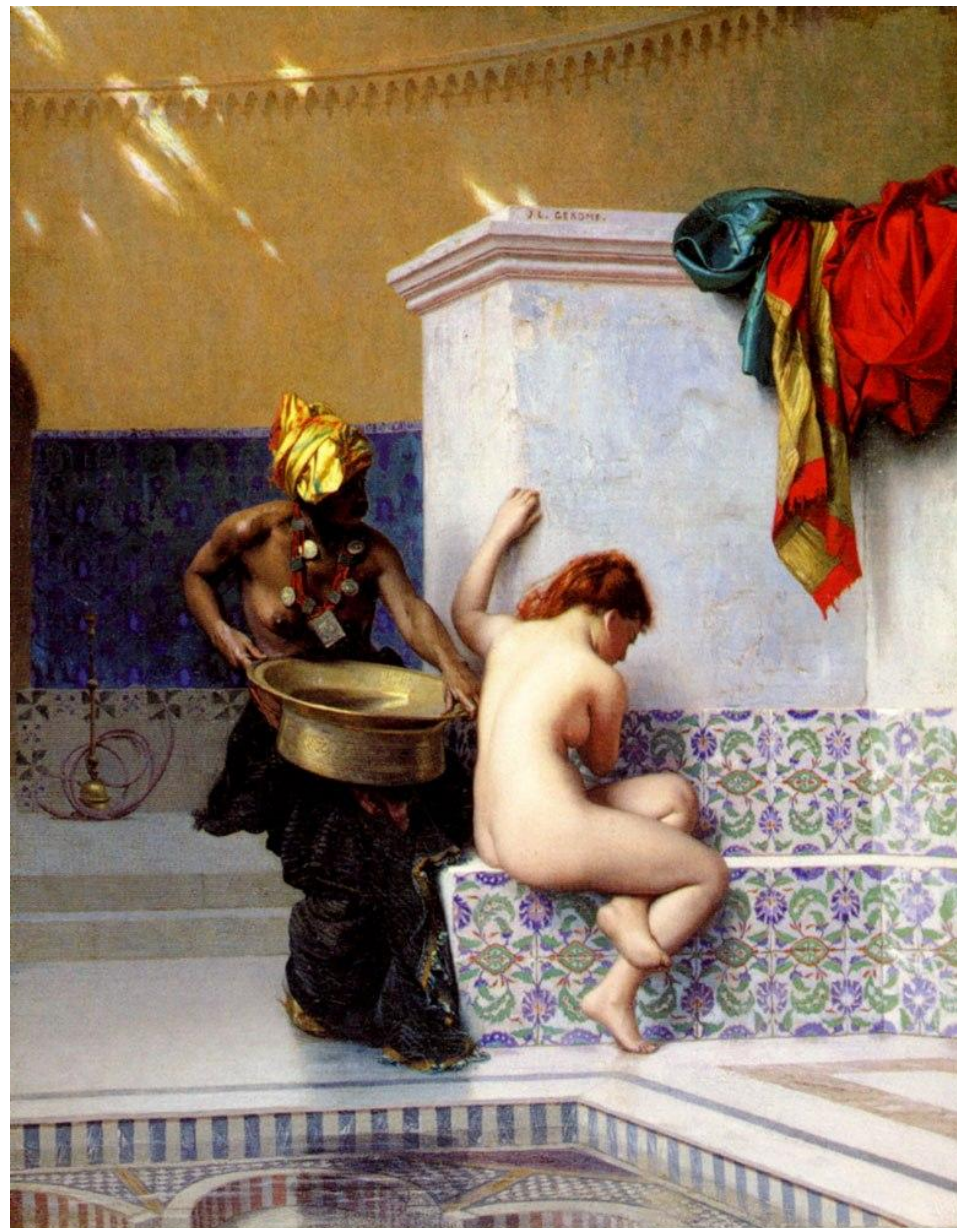

Другие течения XX века

Жан-Леон Жером, Турецкие бани, 1872

- французский художник, живописец и скульптор, представитель академизма. Писал картины разнообразного содержания, преимущественно изображающие быт античного мира и Востока; в конце жизни занимался также скульптурой, пластически реализуя образы своих картин

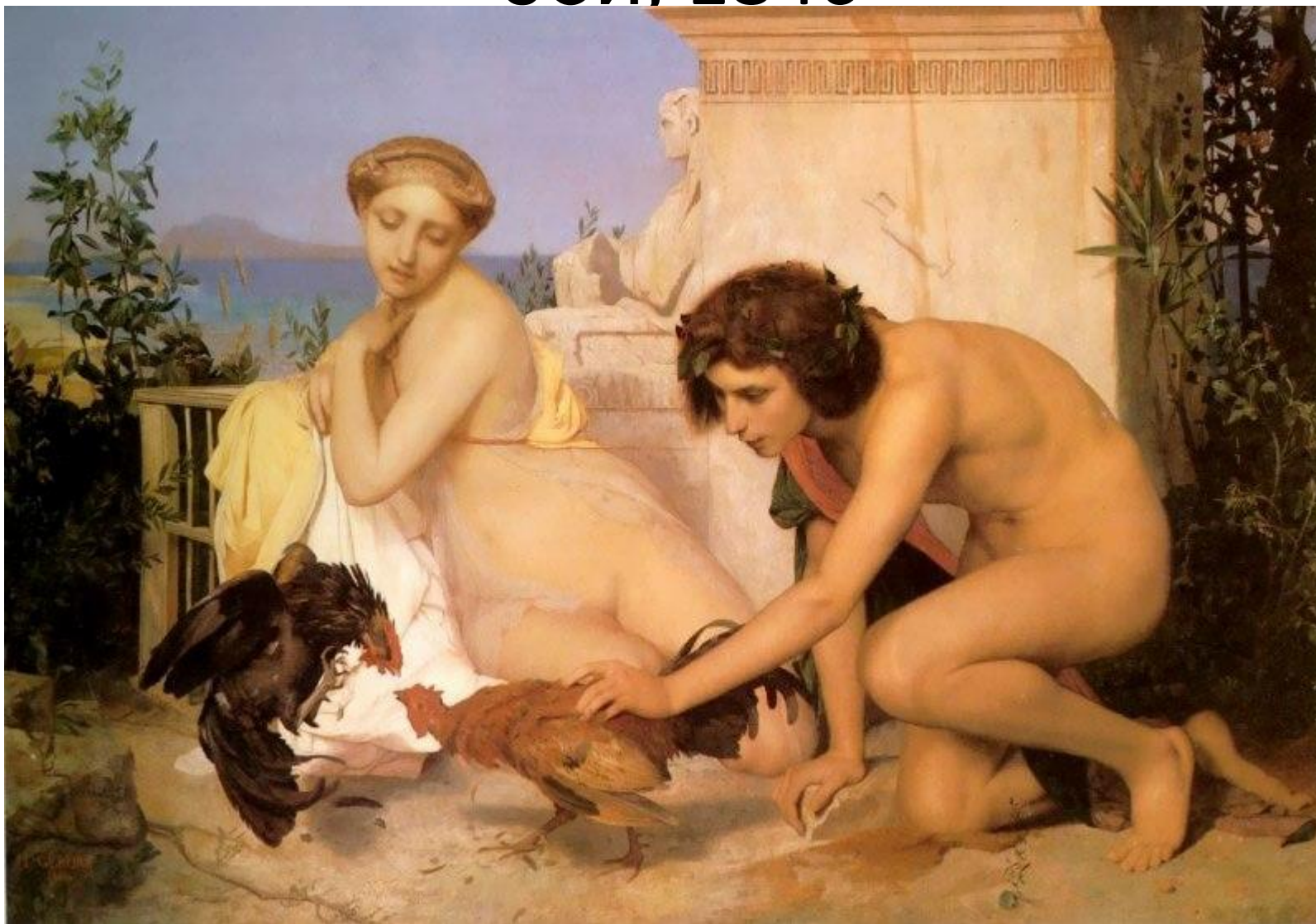

Жан-Леон Жером

французский художник, живописец и скульптор, представитель академизма (иногда причислялся к стилю «неогрек»)

Жан-Леон Жером - Петушинный бой, 1846

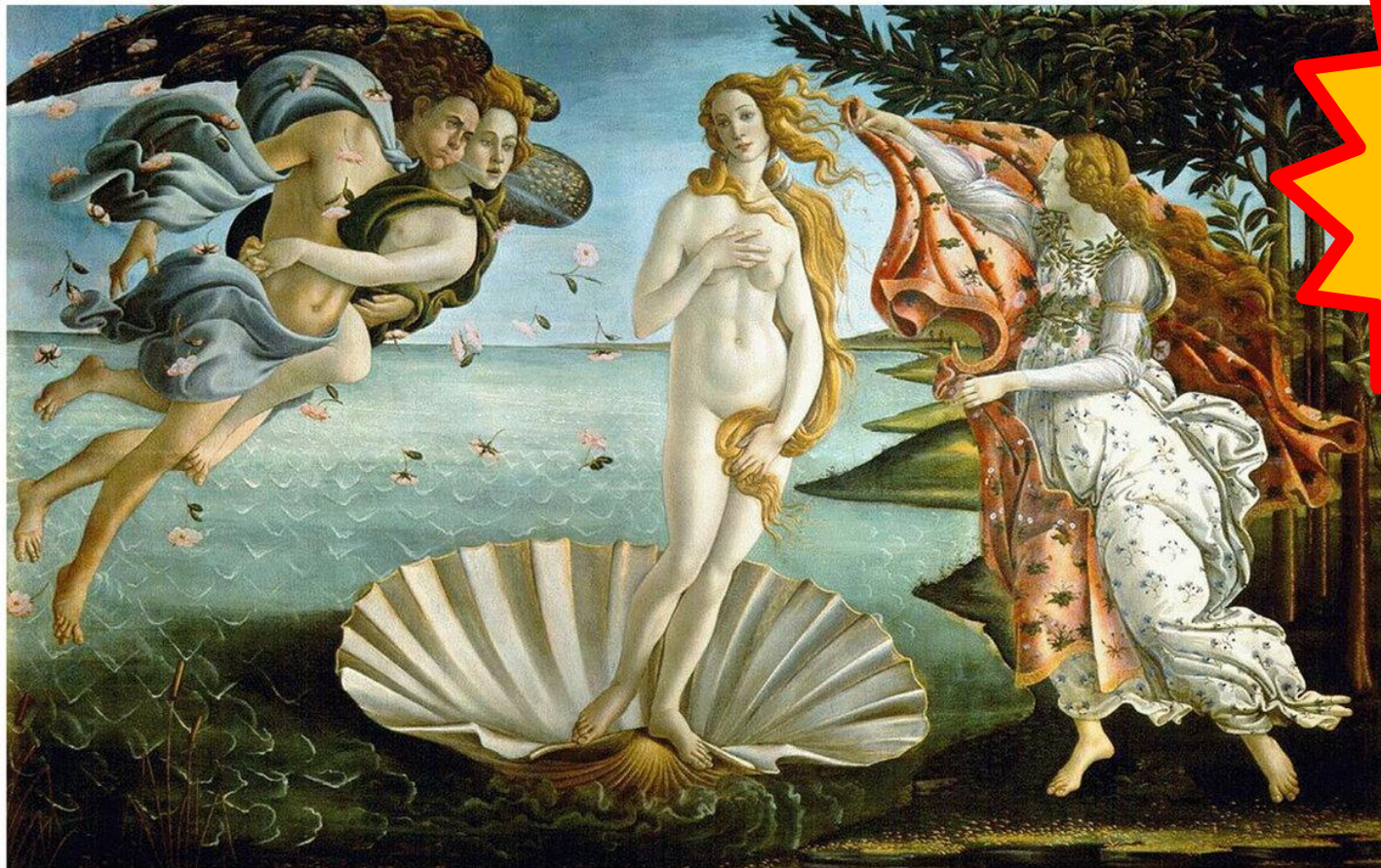
Жан-Леон Жером - Пигмалион и Галатея, 1890

Александр Кабанель. Рождение Венеры, 1863

Боттичелли. Рождение Венеры

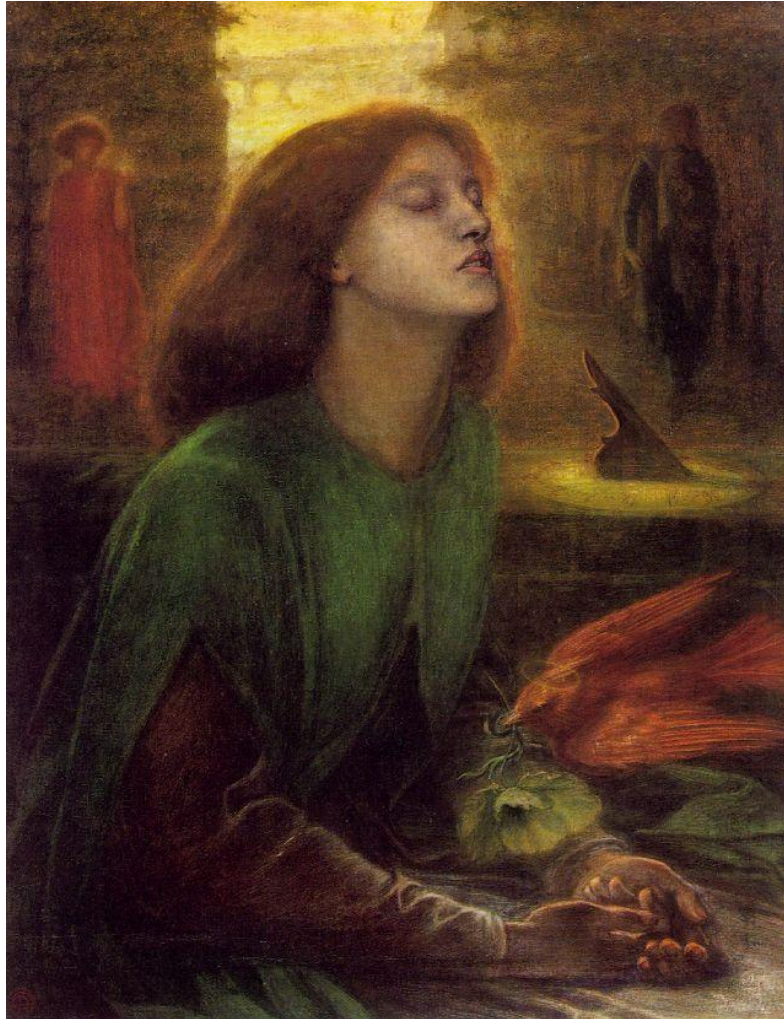

Данте Габриэль Россетти. Детство Девы Марии. 1849

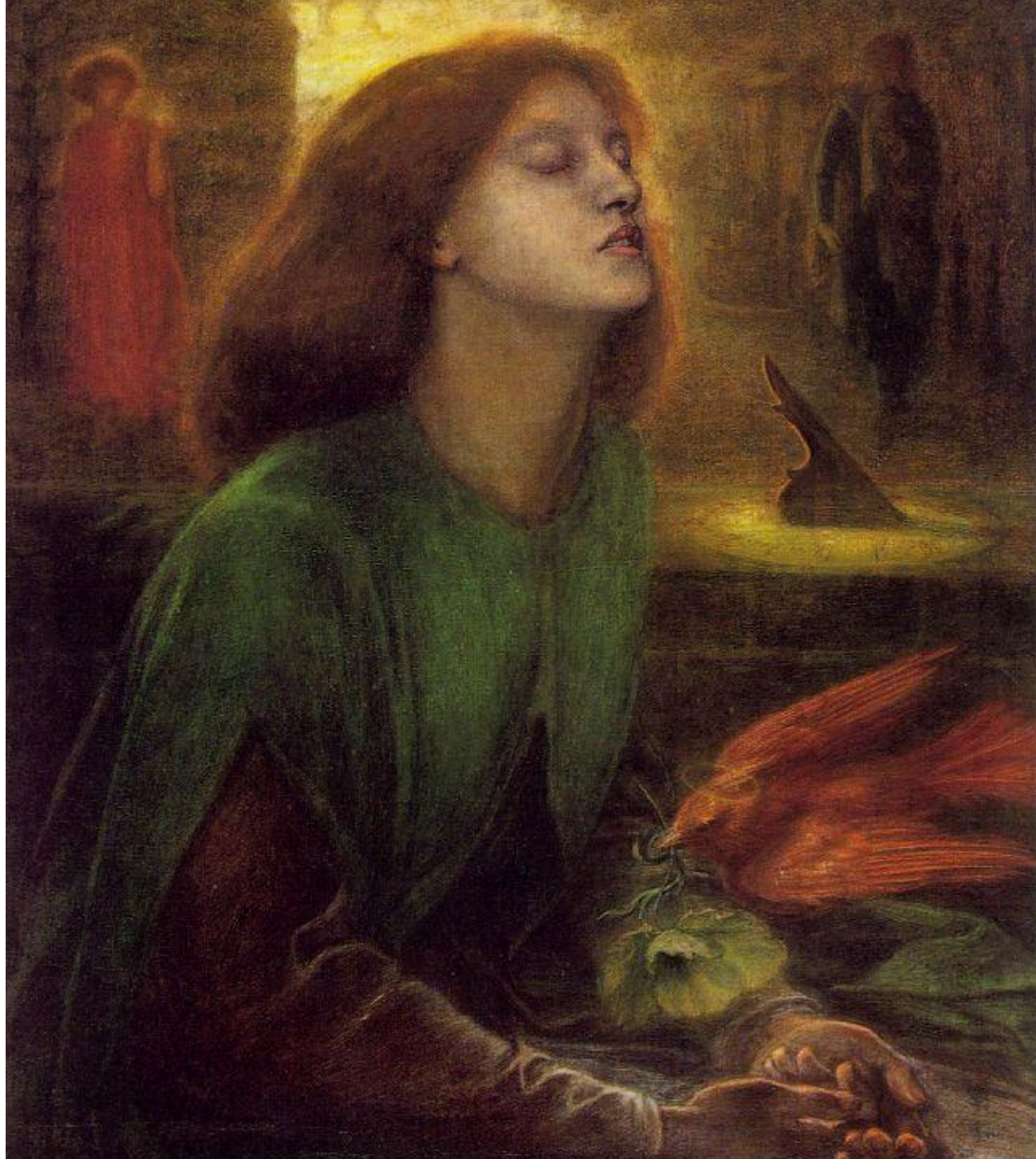
Английский поэт, переводчик,
иллюстратор и художник. Один из
крупнейших прерафаэлитов.

Данте Габриэль Россетти,
Блаженная Беатриса (Беатриче
благословенная), 1864-1870

Эдвард Берн-
Джонс.

Король Кофетуга и нищенка. 1884

- Близкий по духу к прерафаэлитам английский живописец и иллюстратор, один из наиболее видных представителей движения искусств и ремёсел.

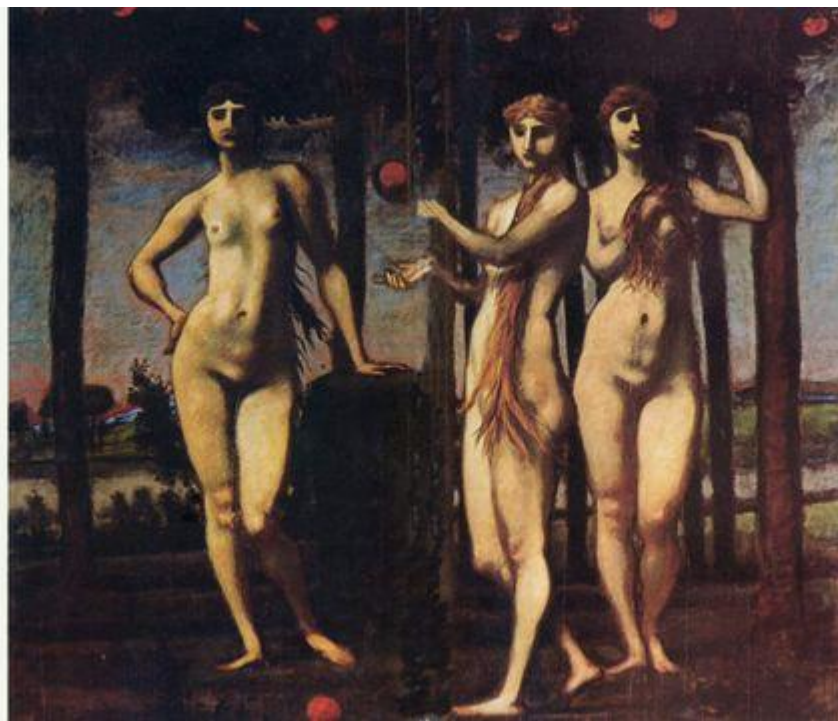

Адольф фон Менцель,
Железопрокатный стан
(Современные циклопы), 1875

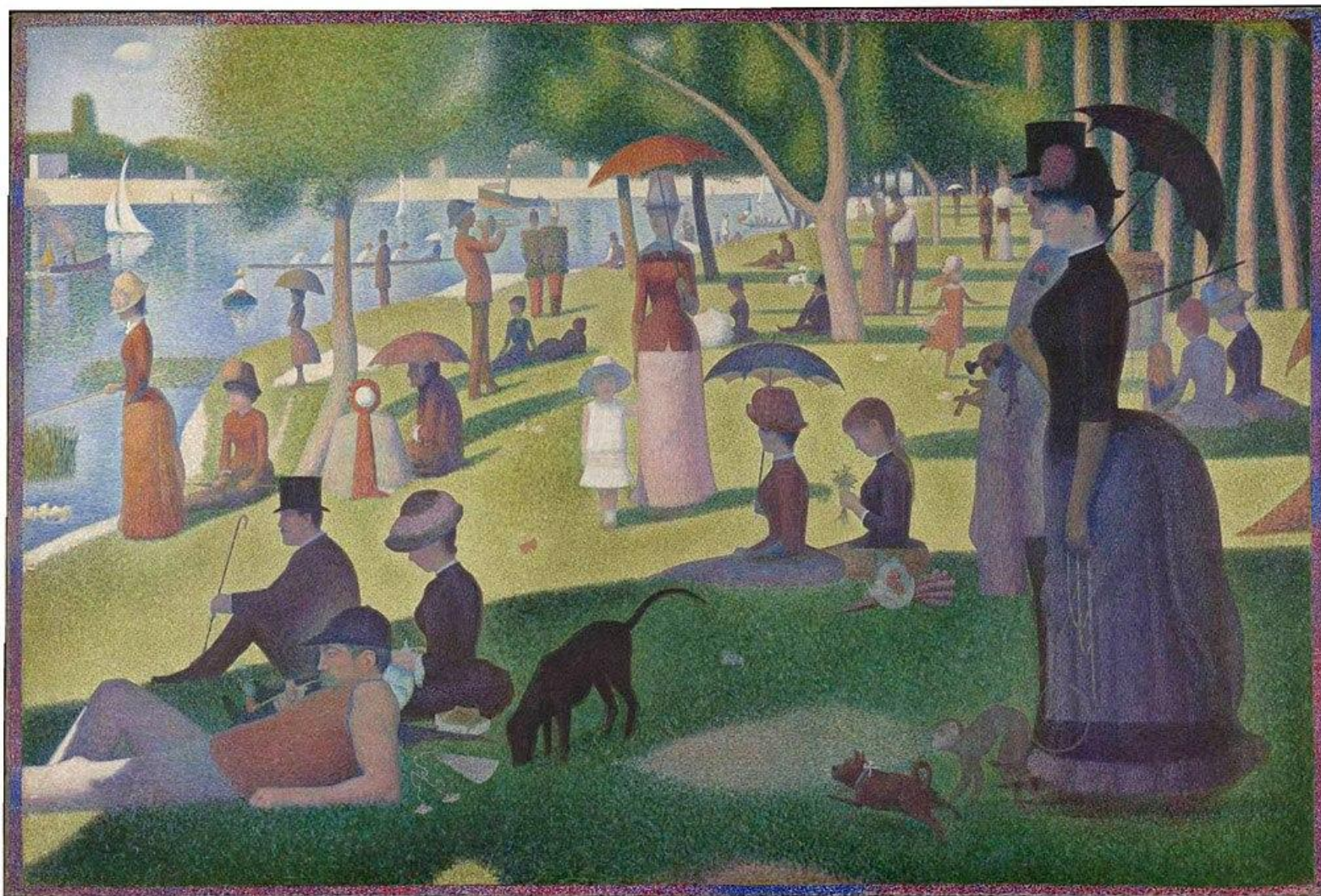

Марис Якоб Хенрикус, Геспериды, триптих, 1884

Жорж-Пьер Сёра, Воскресный день на острове Гранд-Жатт. 1884

Анри Тулуз-Лотрек, В Мулен Руж, 1895

Огюст Роден, Бронзовый век. 1870

Огюст Роден, Идущий человек, 1899-1900

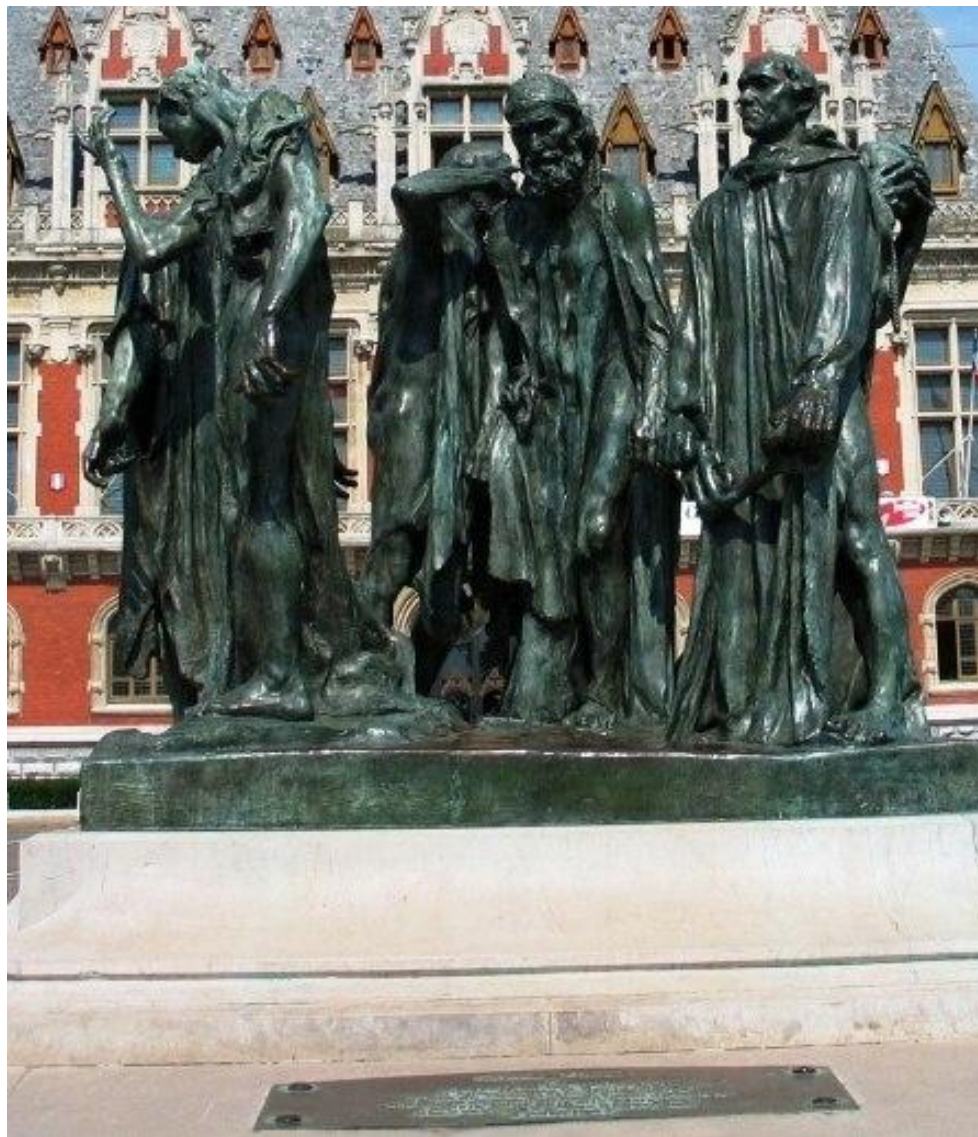

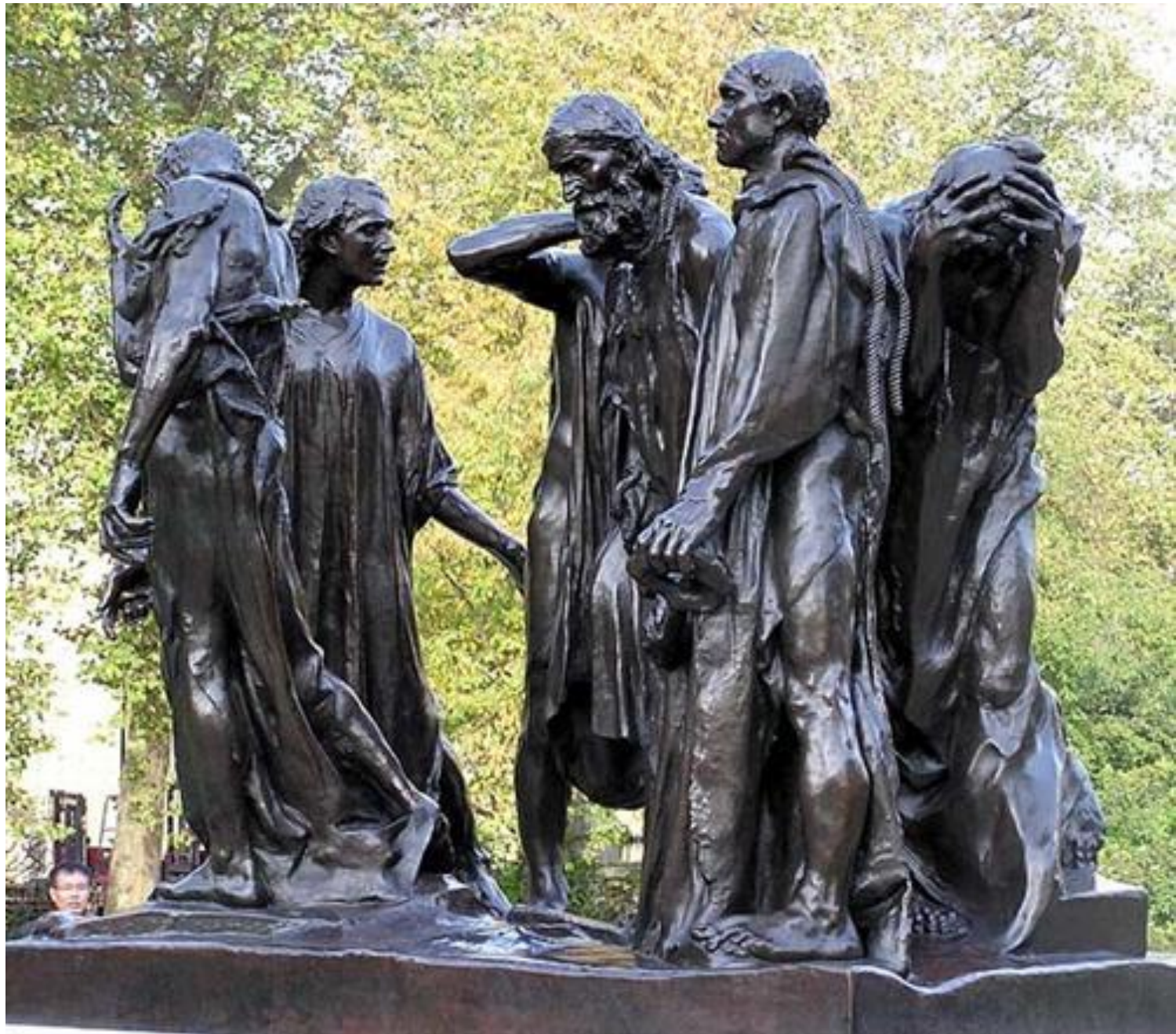
Огюст Роден, Поэт и Муза,

1905

Огюст Роден, Граждане Кале, 1884—1888

Огюст Роден, Граждане Кале, 1884—1888

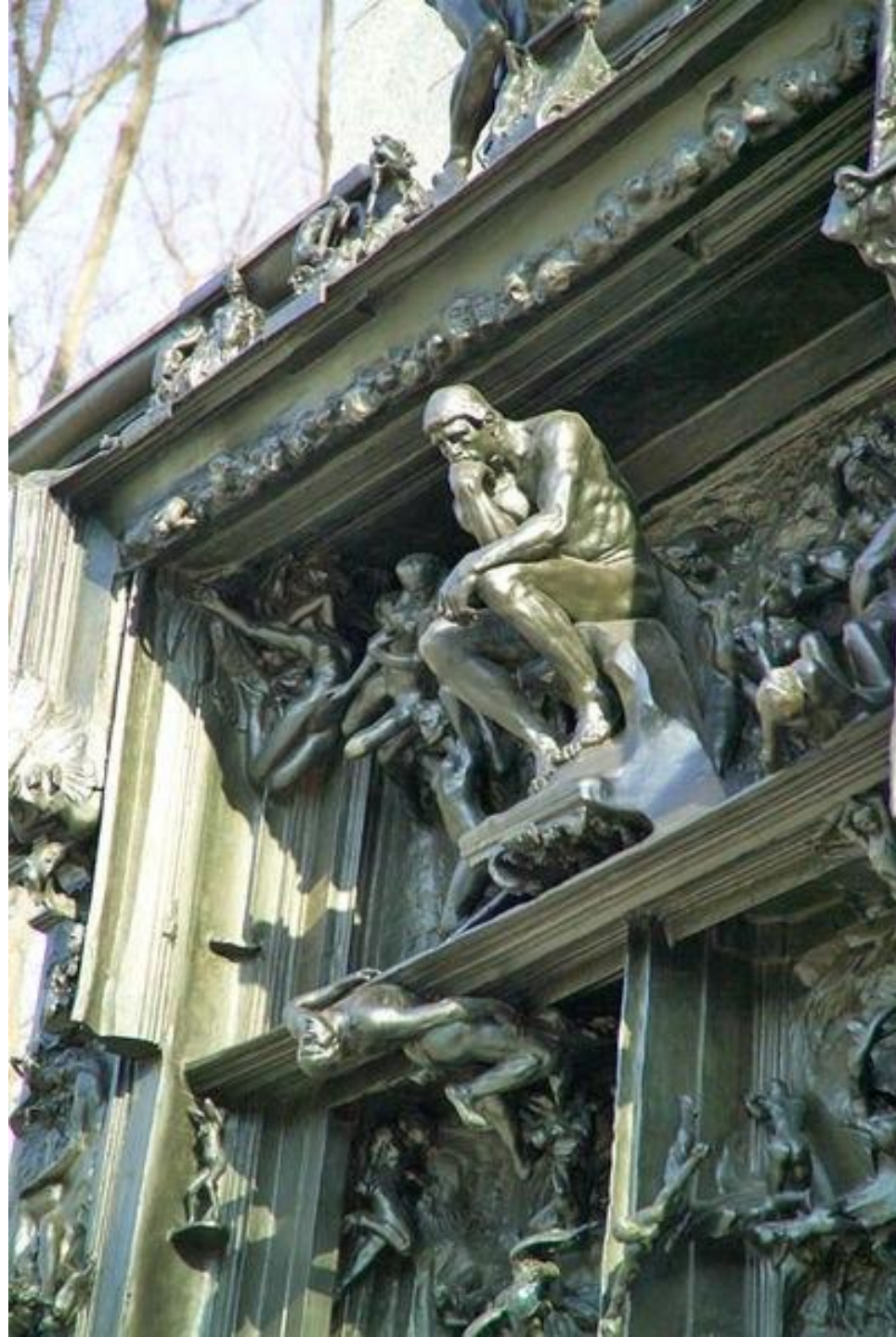

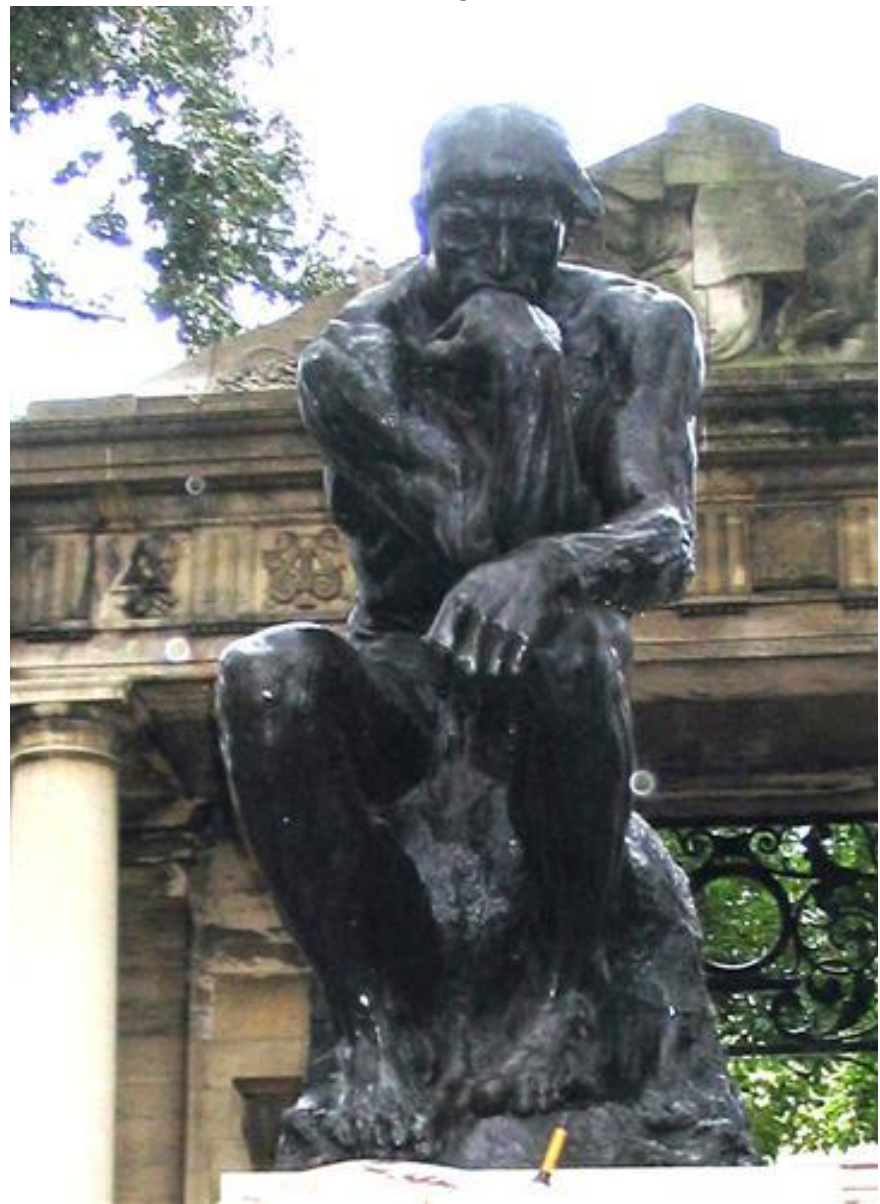
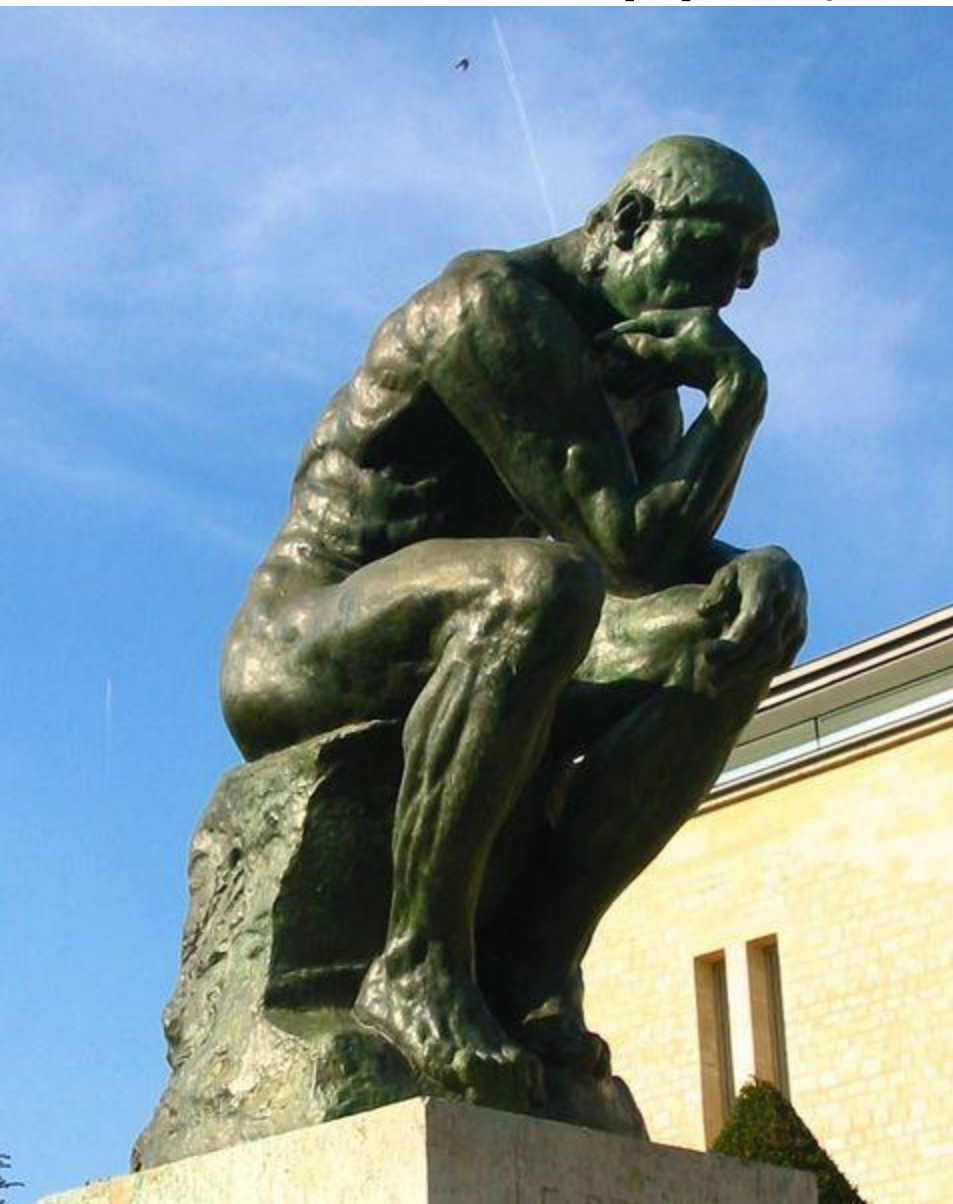

Огюст Роден, Врата ада, 1885-1917

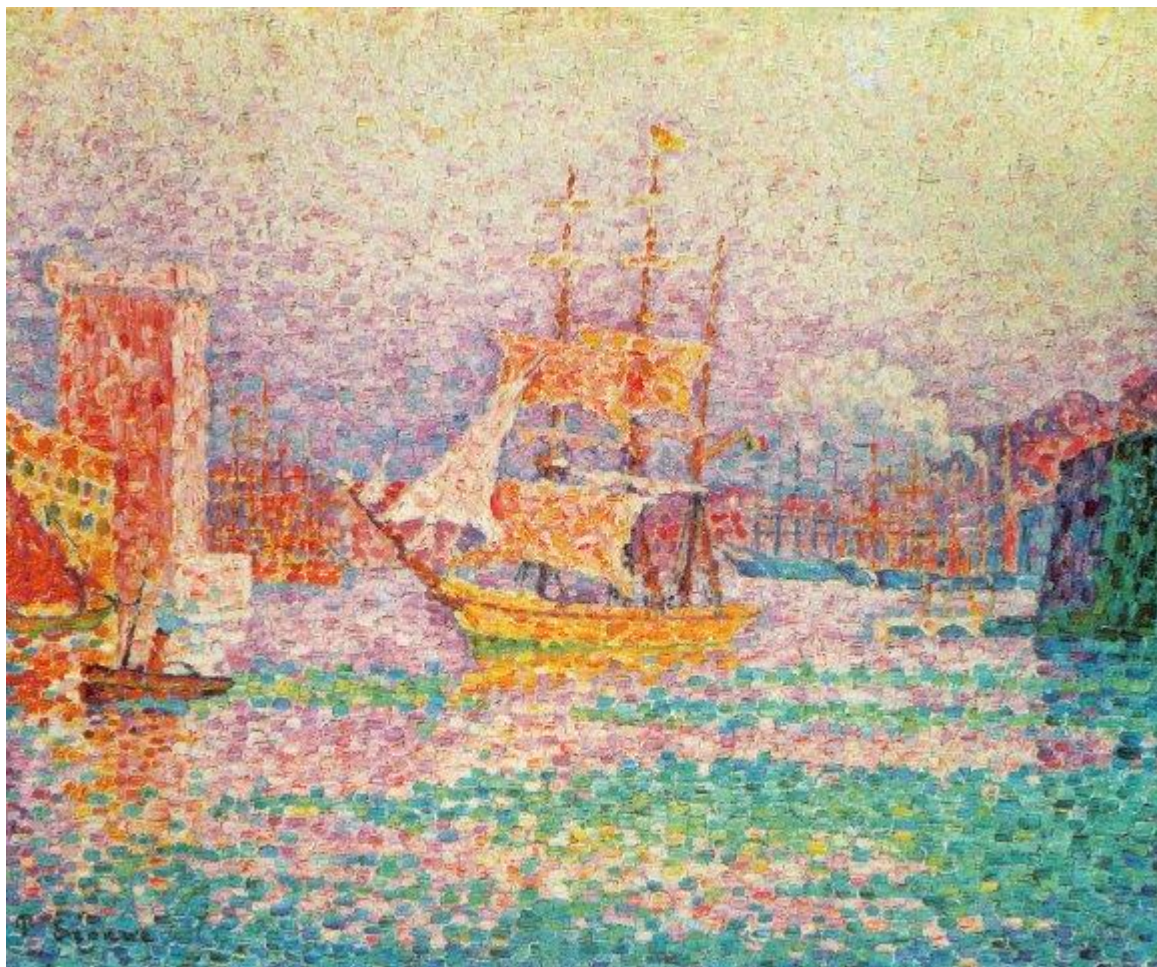

Огюст Роден, Мыслитель, 1902

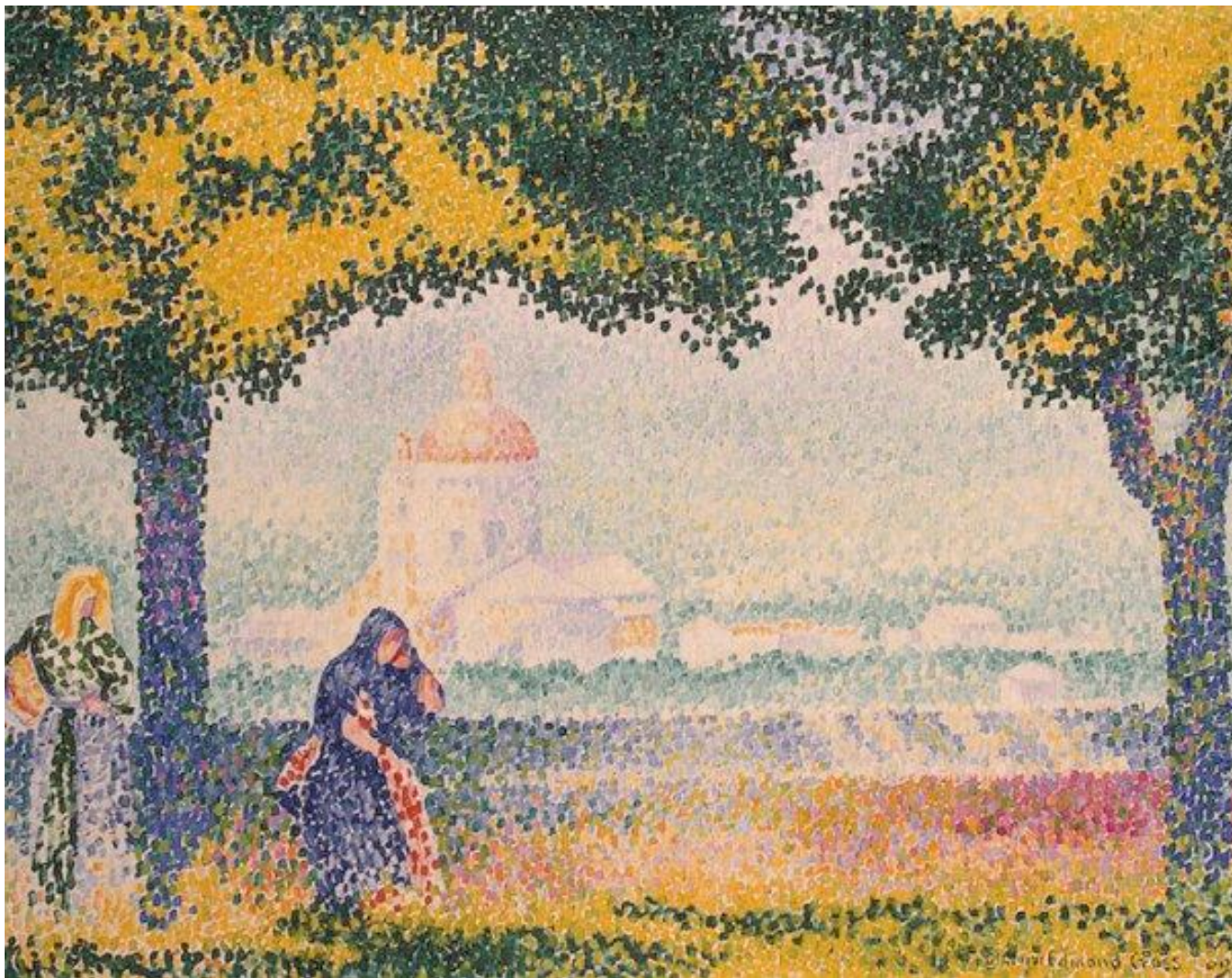

Синьяк. Гавань в Марселе. Ок.1906.ГЭ

Кросс. Вид на церковь Санта Мария дельи Анжели

Симберг. Раненый ангел. 1906. Муз.иск. Хельсинки

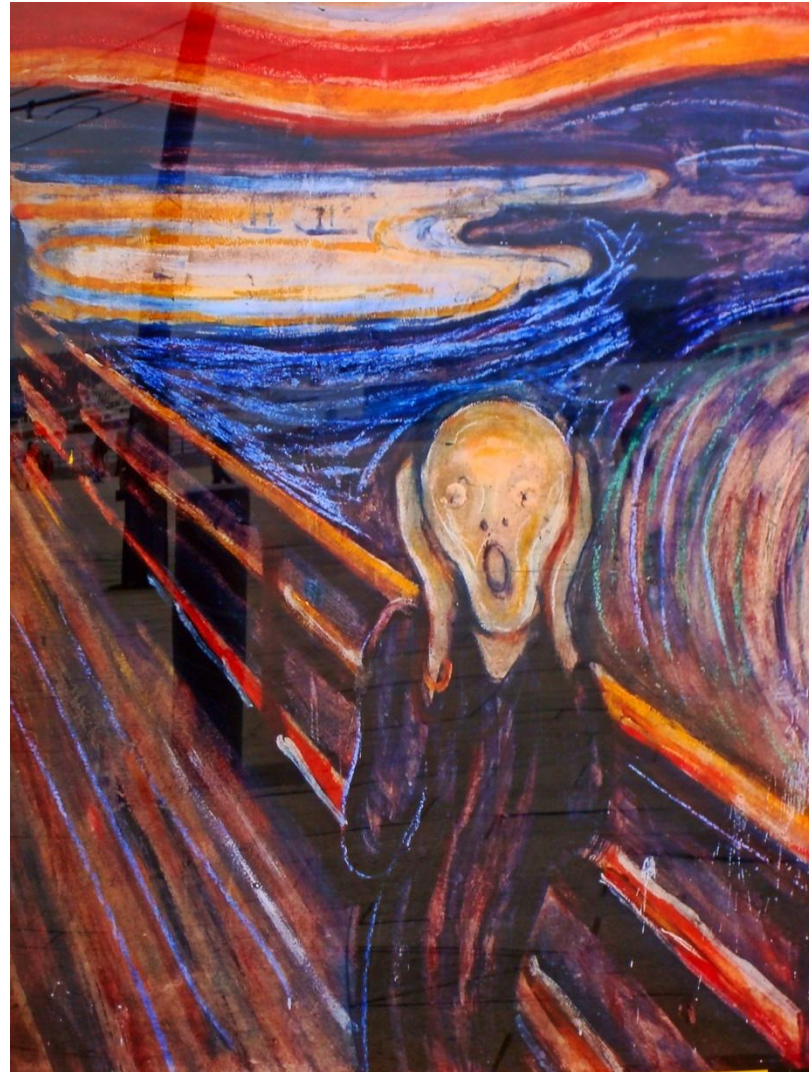

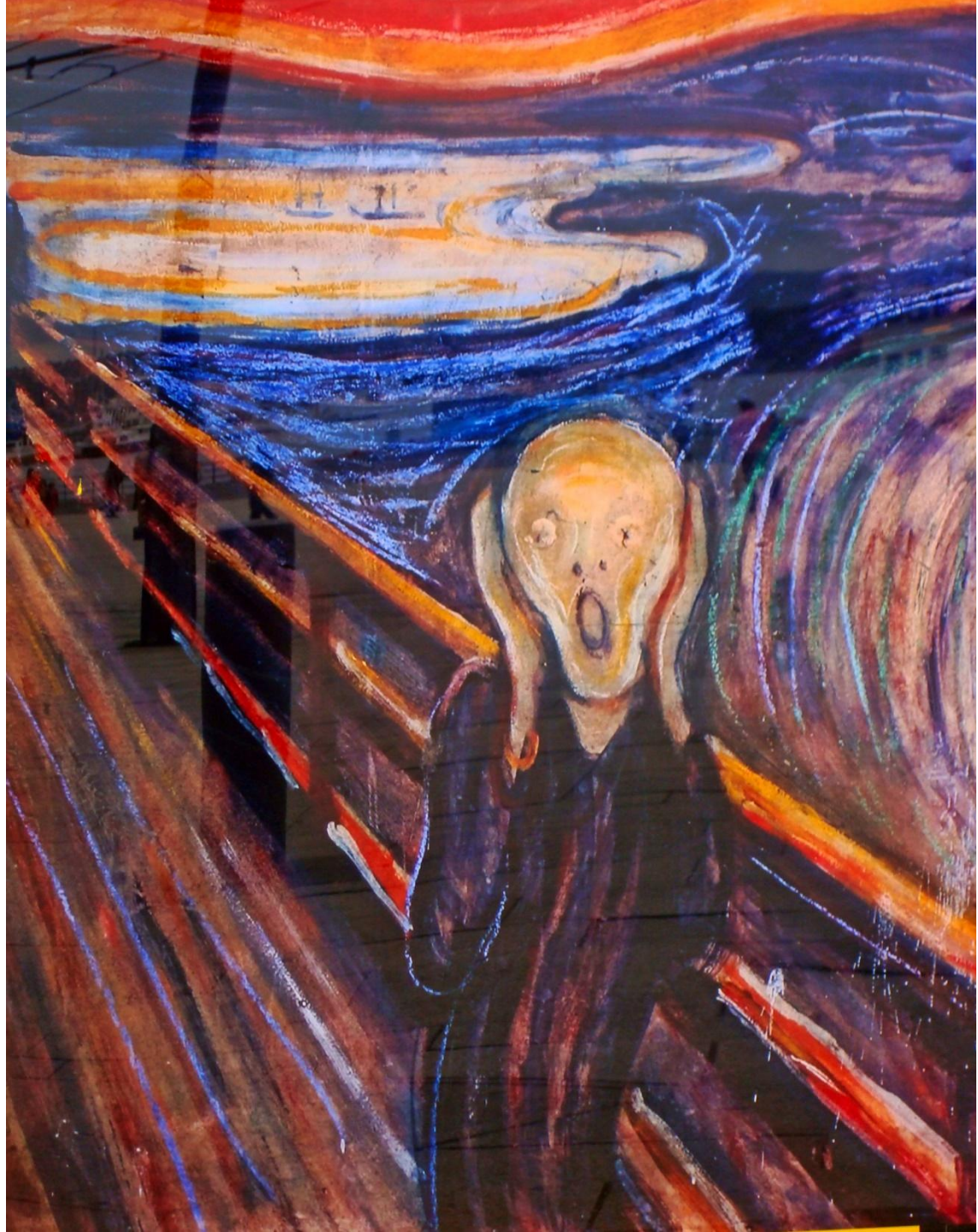
Дж.Энсор. Интрига. 1890

Мунк. Крик. 1893.

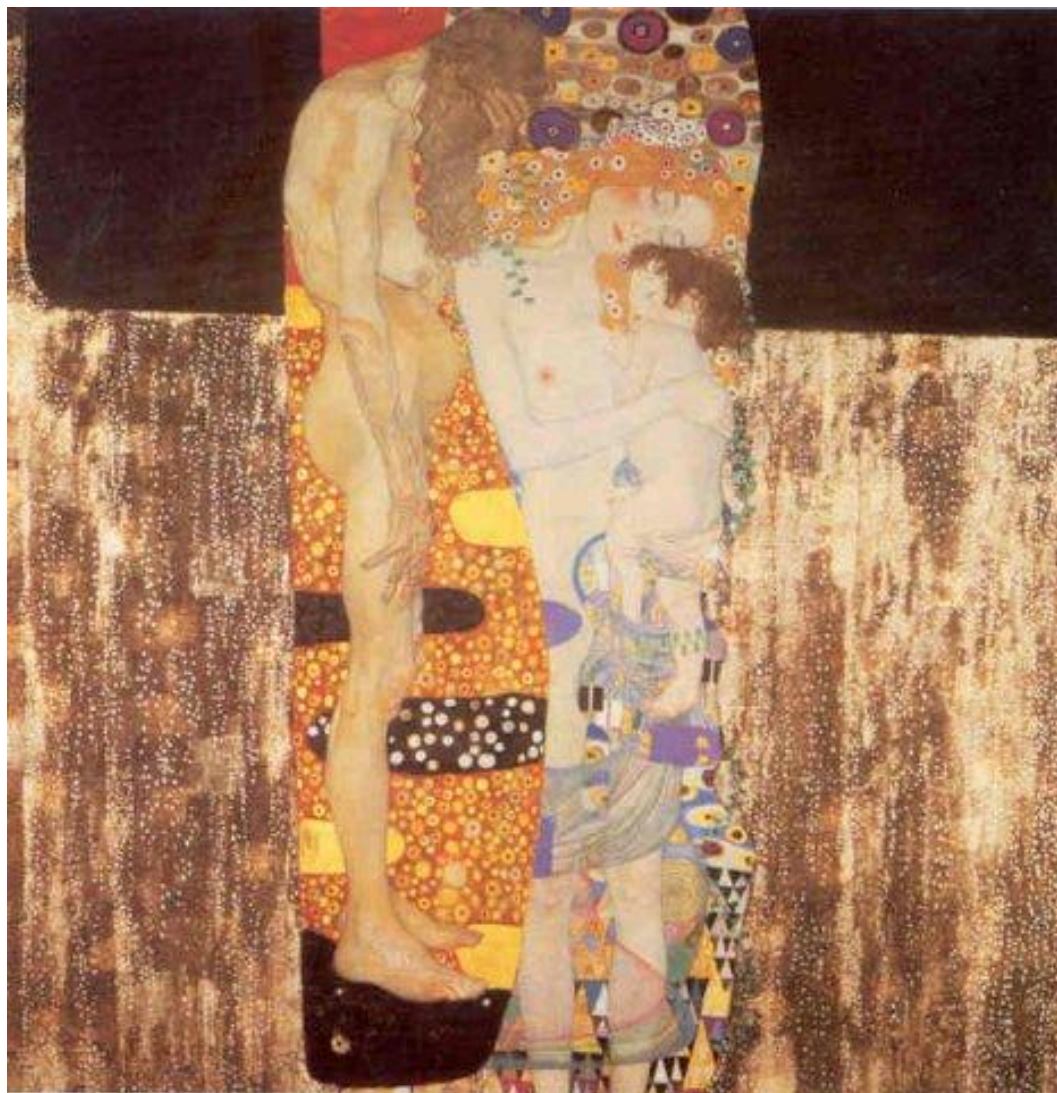

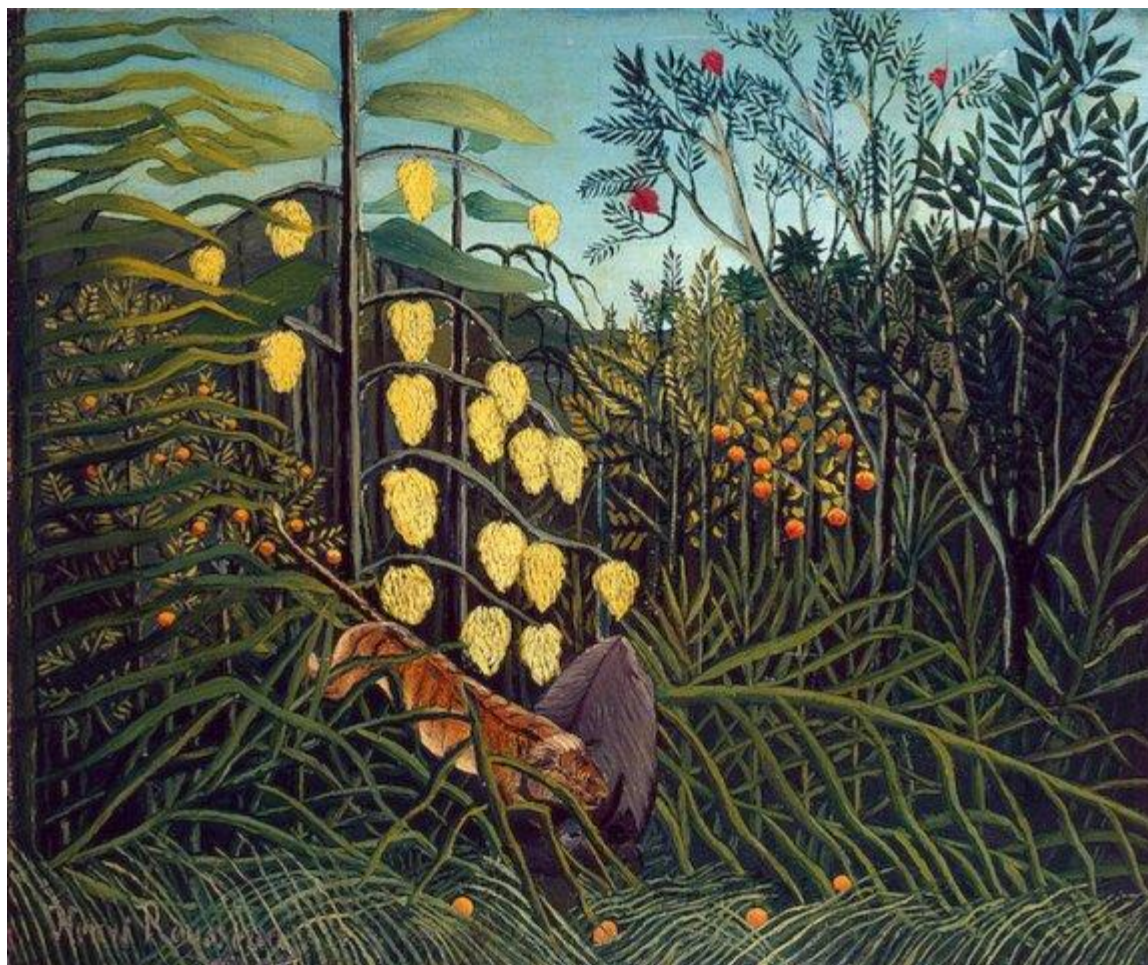
Климт. Ожидание. 1905 - 1909.

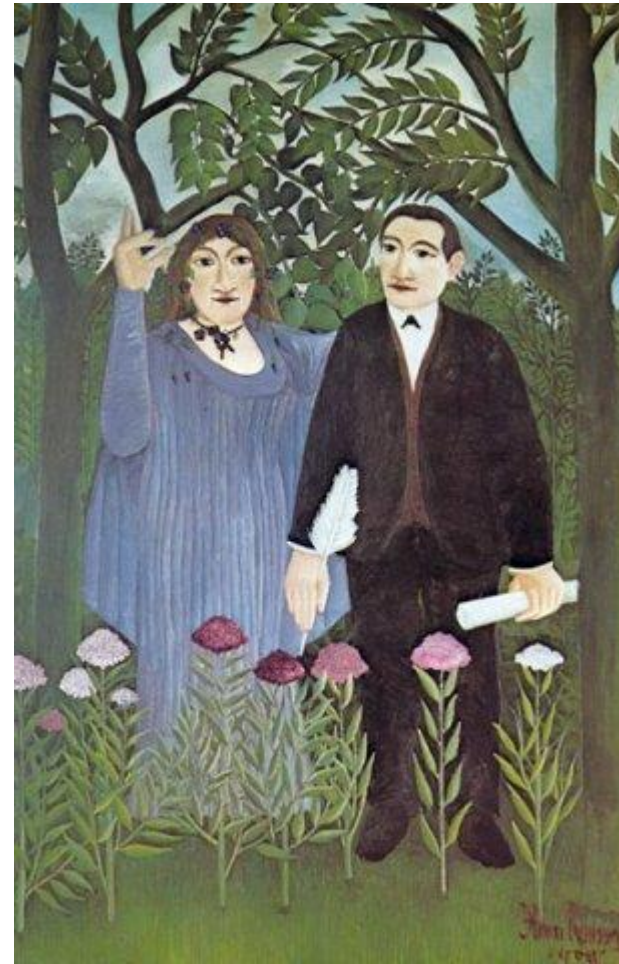
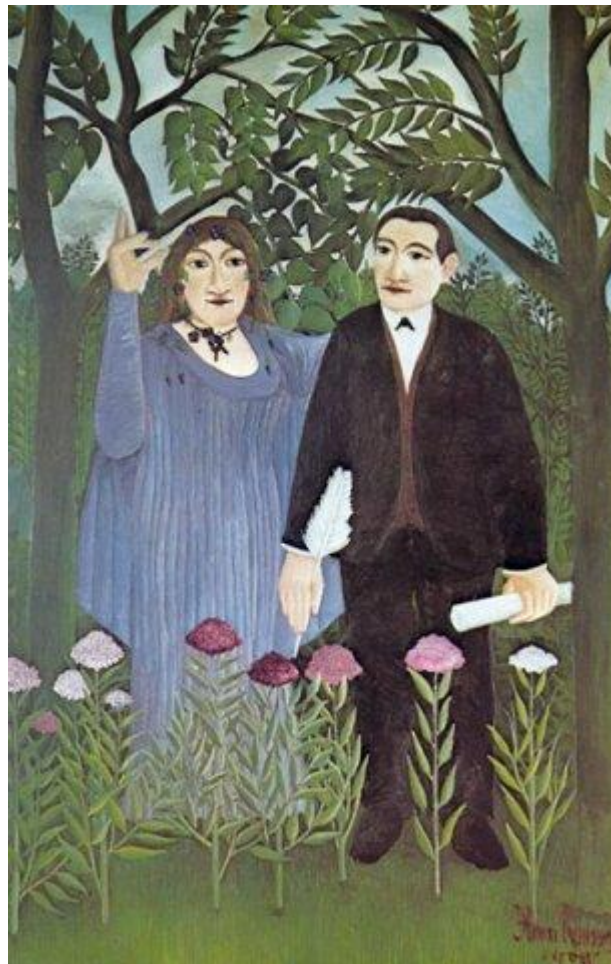
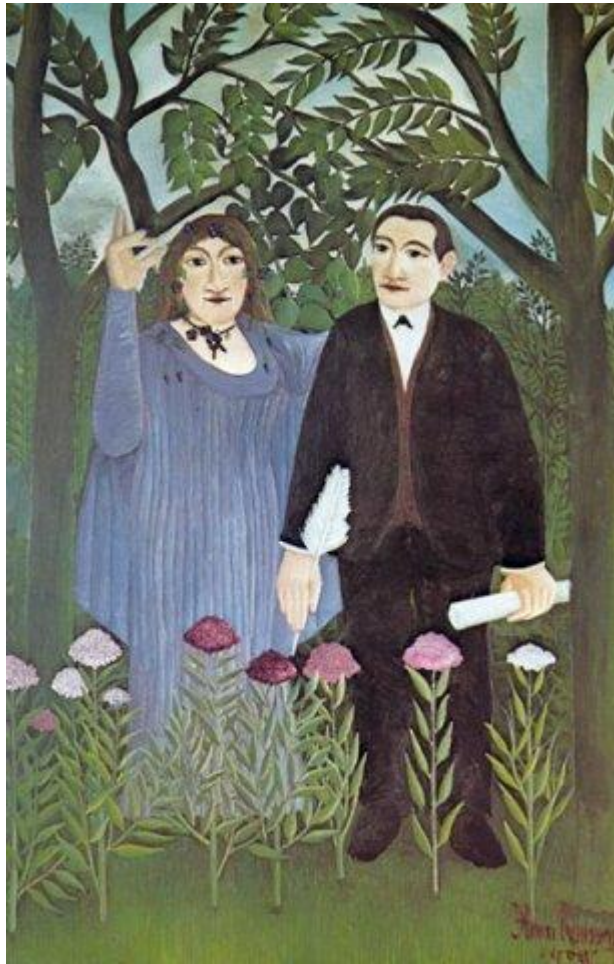
Густав Климт. Три возраста. 1908.
Национальная галерея

Руссо. Нападение тигра на быка. В тропическом лесу.

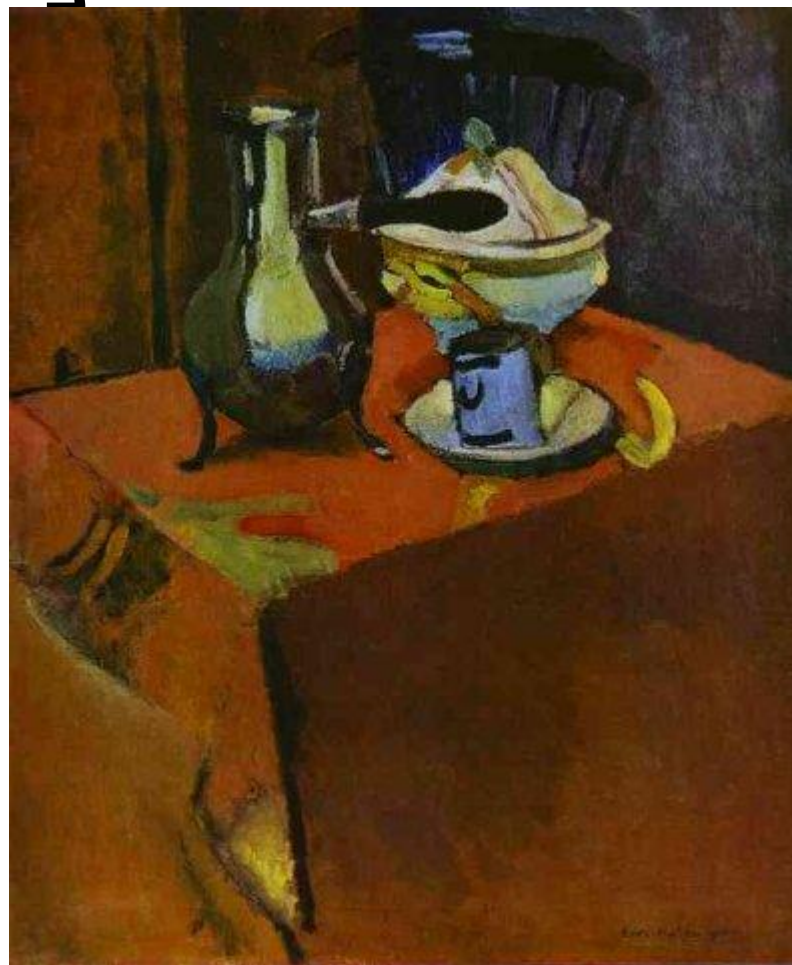
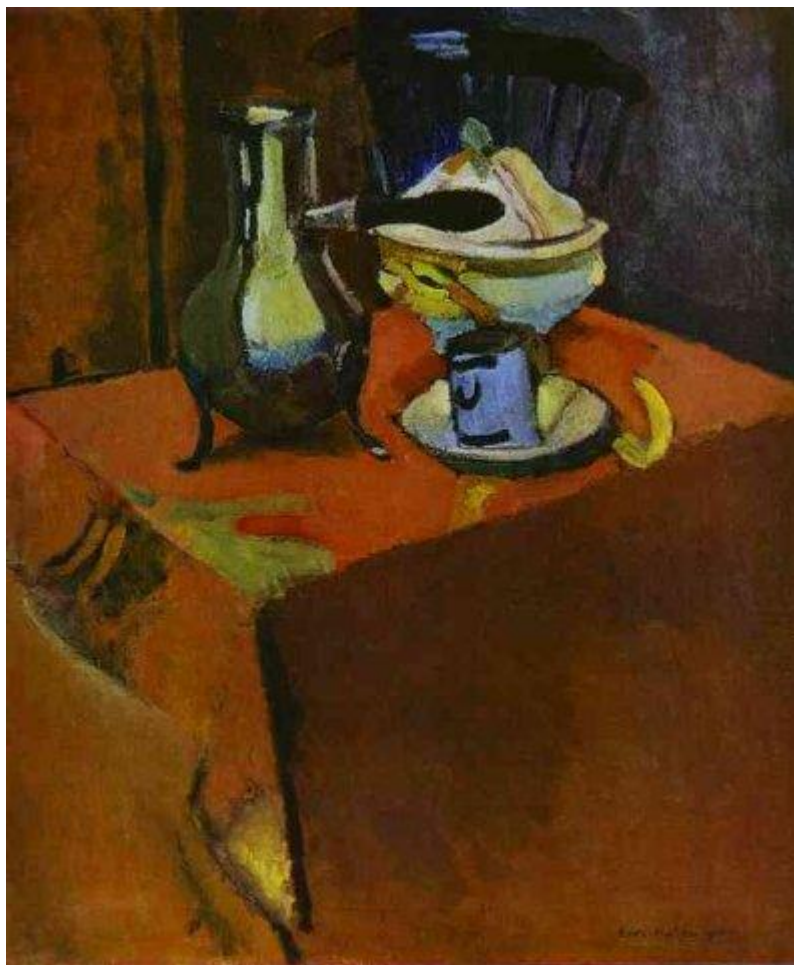

Руссо. Муза, вдохновляющая поэта. 1909.

А.Матисс. Посуда на столе. 1900.

ГЭ

Матисс. Женщина в шляпе.

1905

Матисс. Красная комната. 1908

Матисс. Разговор. 1909

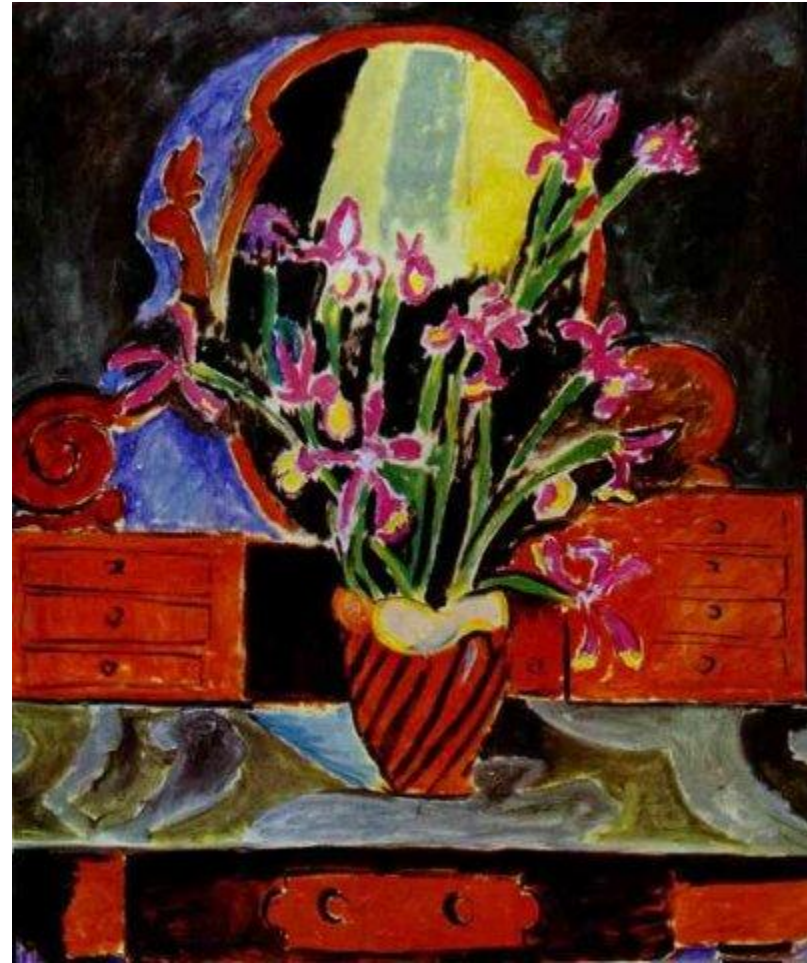
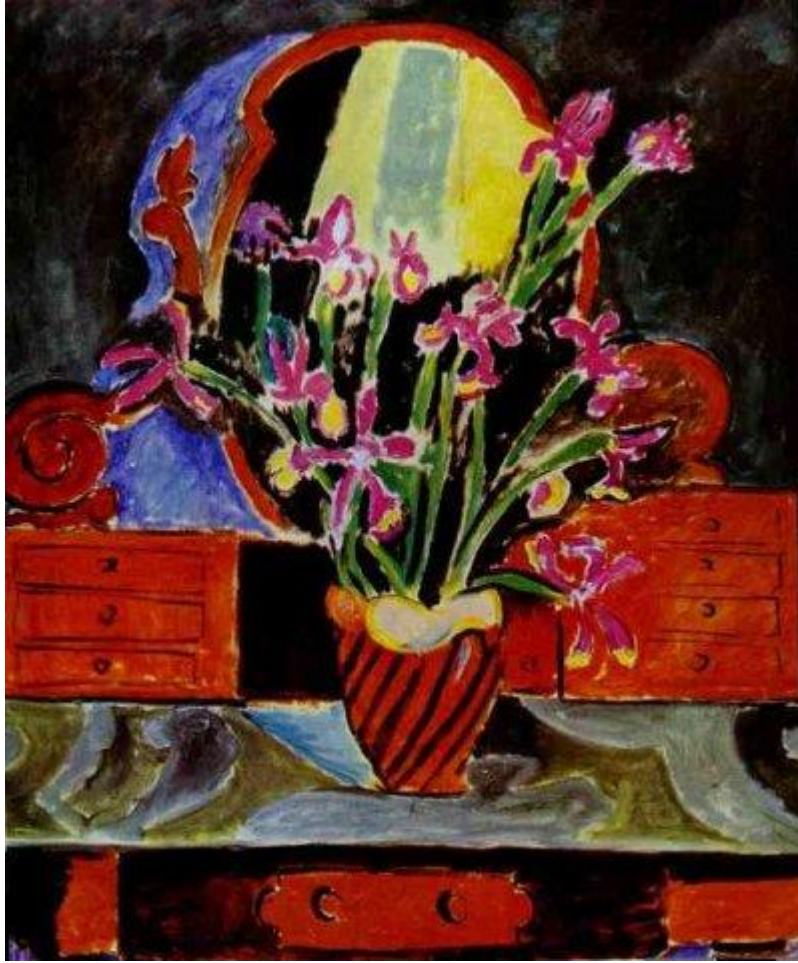
Матисс. Танец. 1910

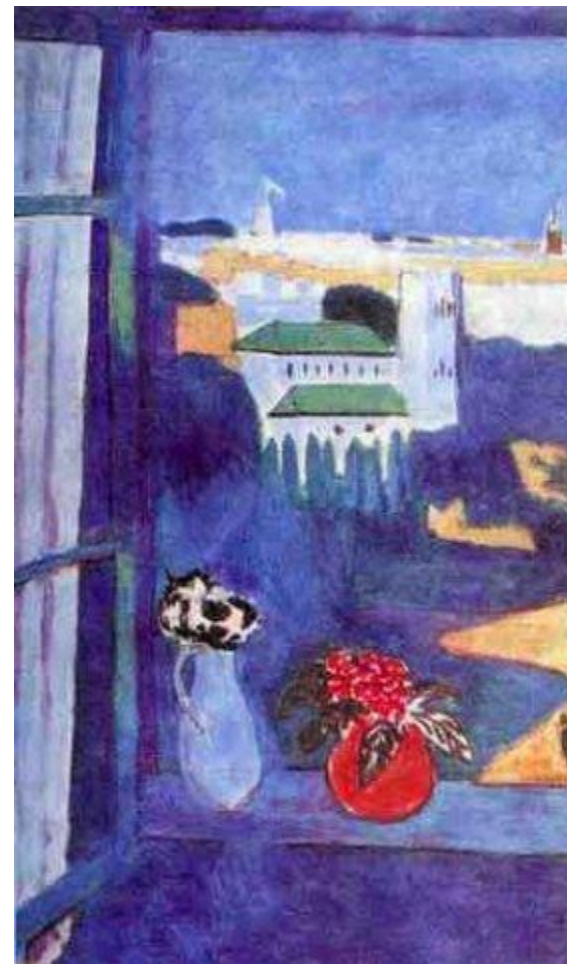
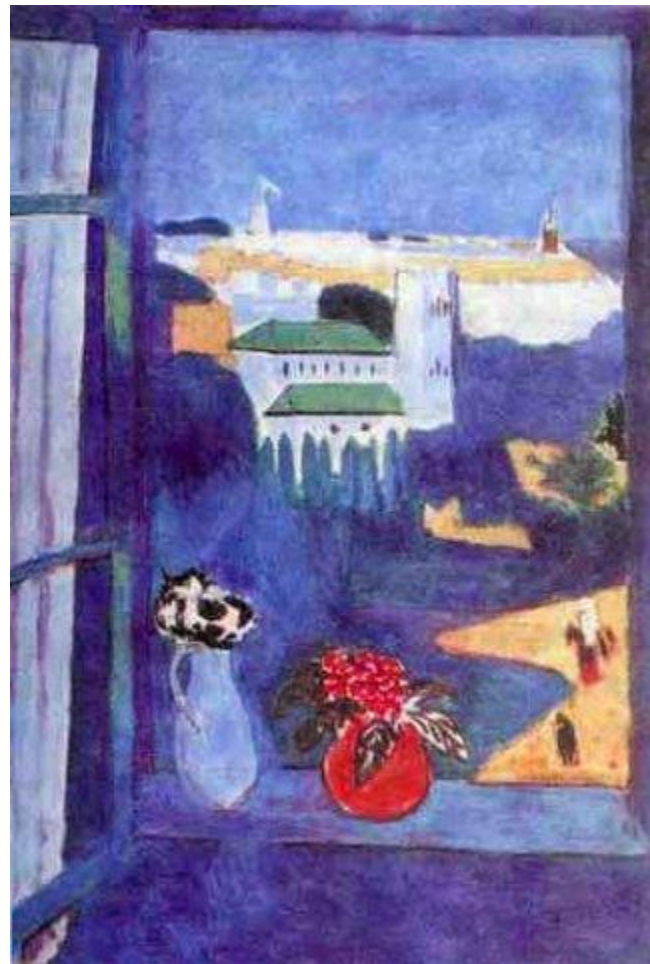
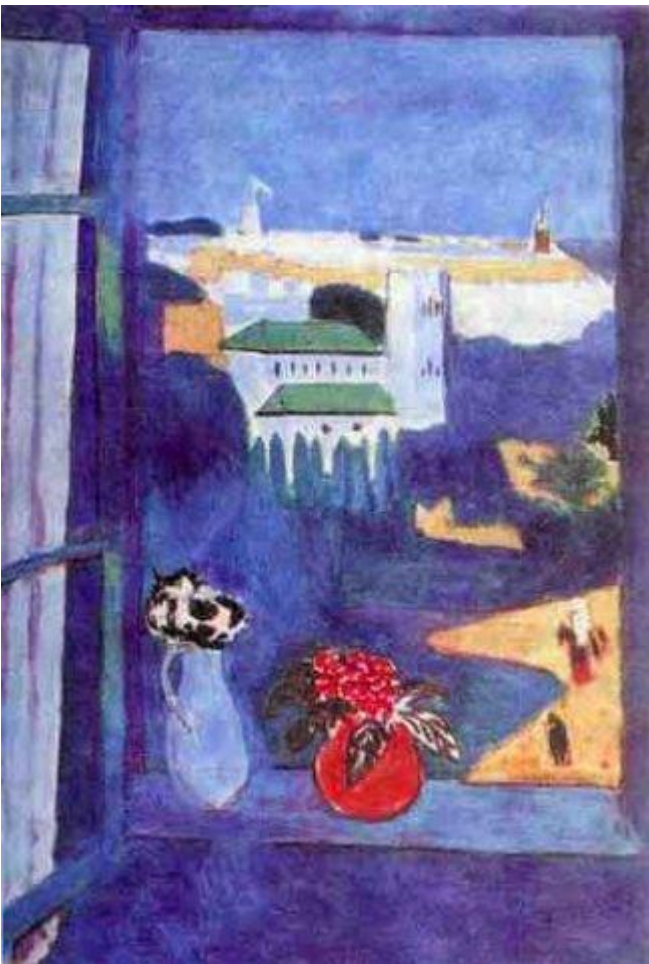
Матисс. Музыка. 1910.

Матисс. Ваза с ирисами. 1912

Матисс. Вид из окна. Танжер. 1912

Матисс. Голубая ню.1952.

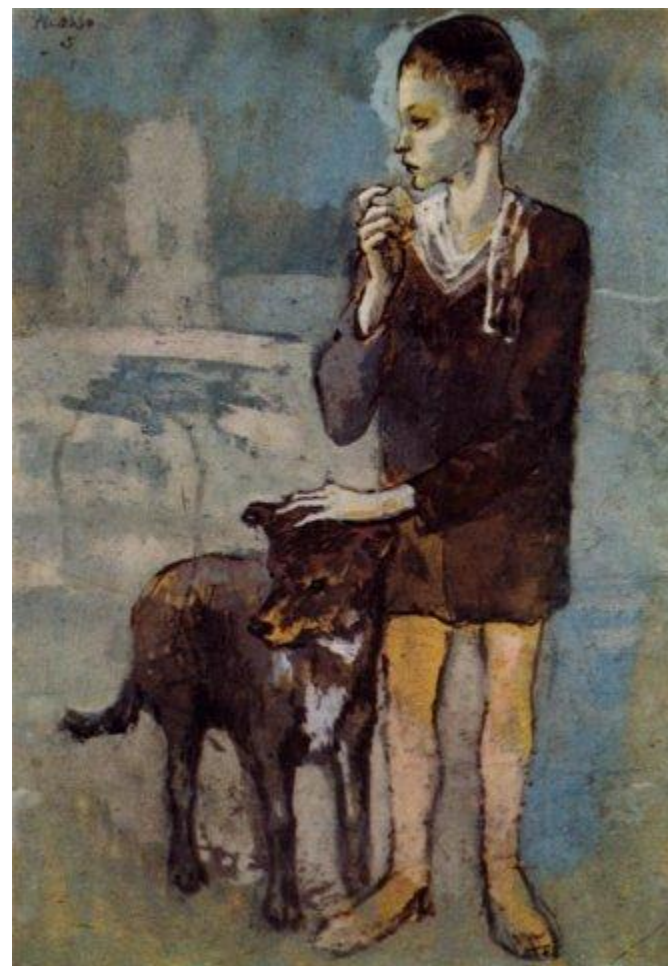
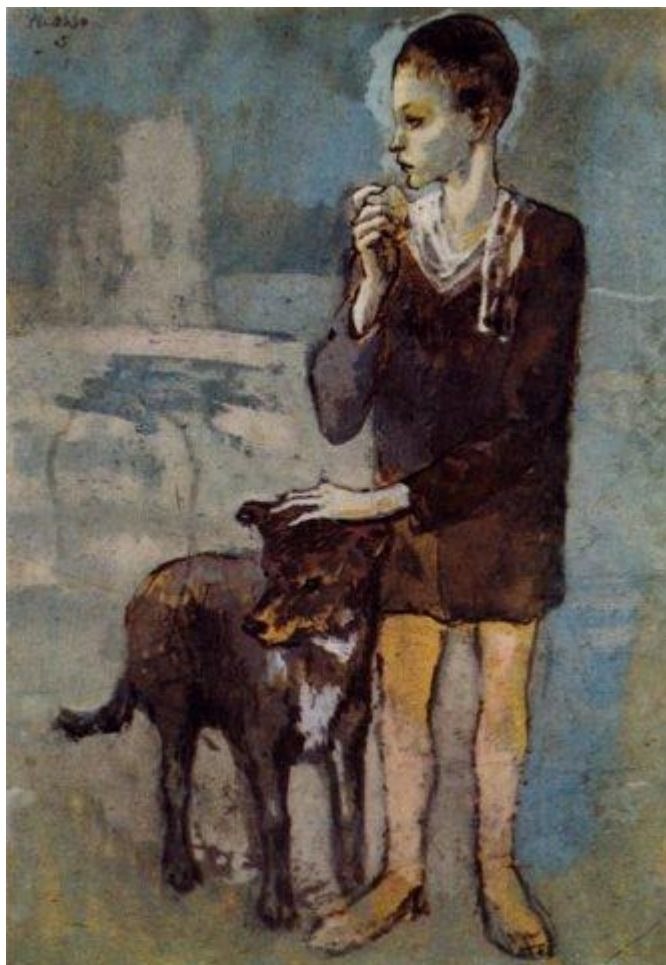
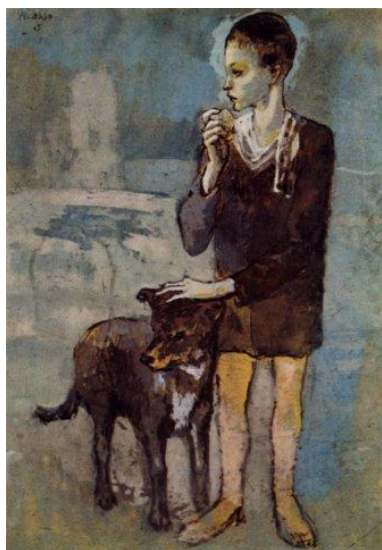

Пикассо. Бедняки на берегу моря. 1903

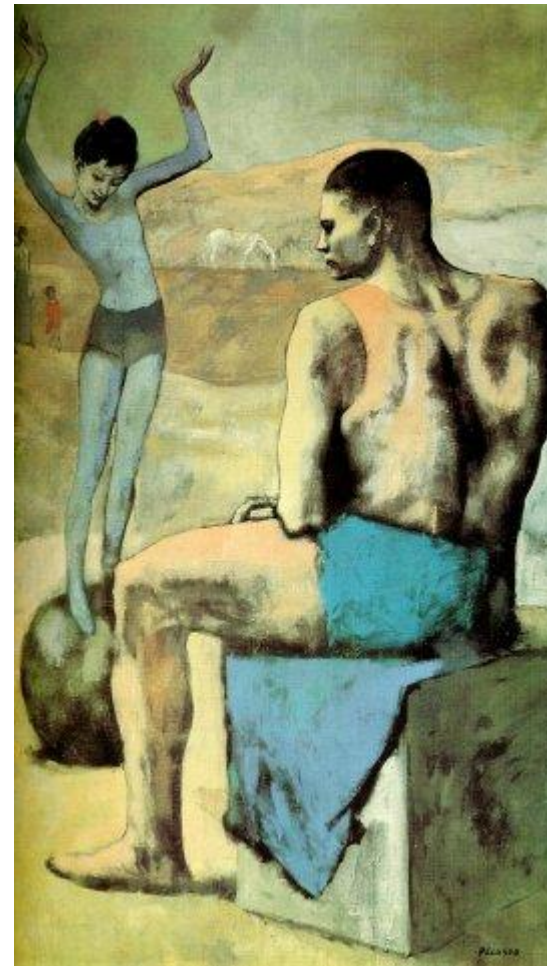
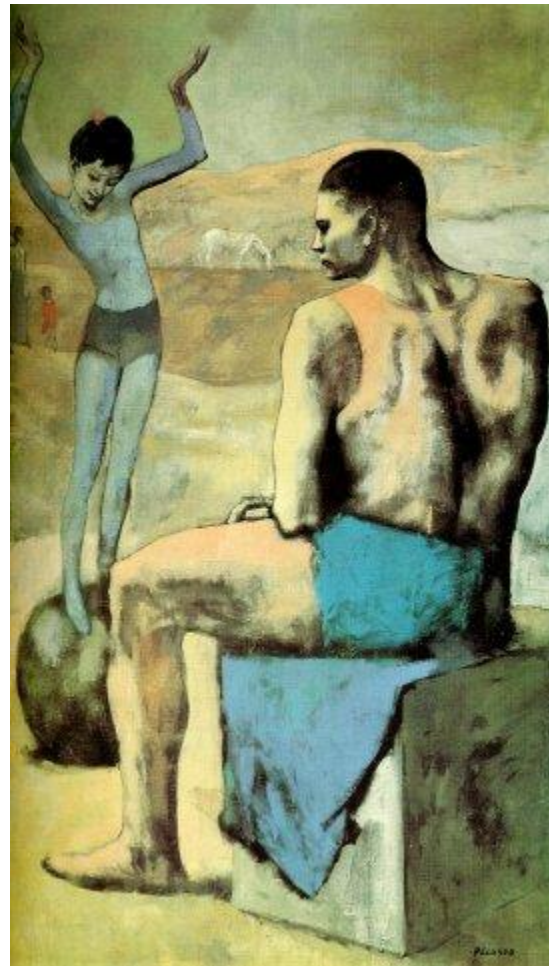
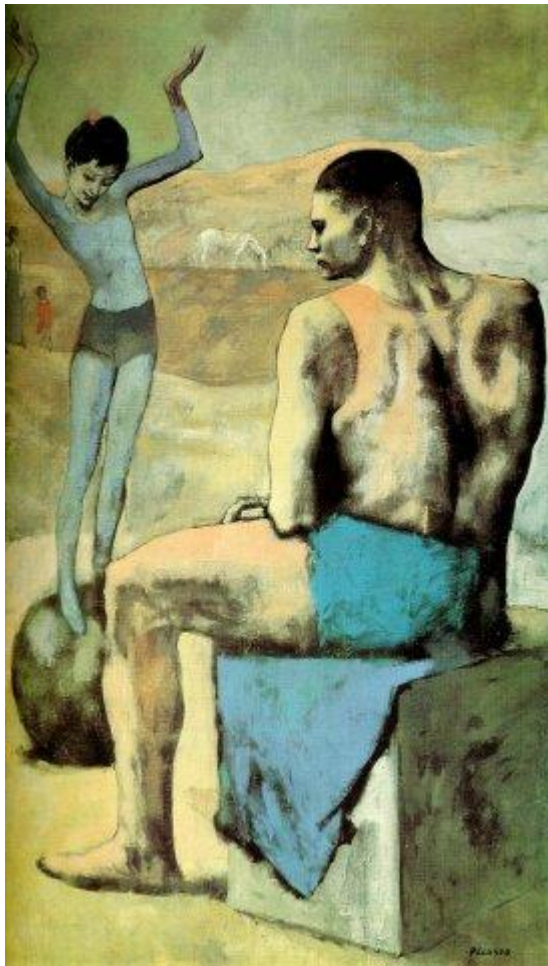

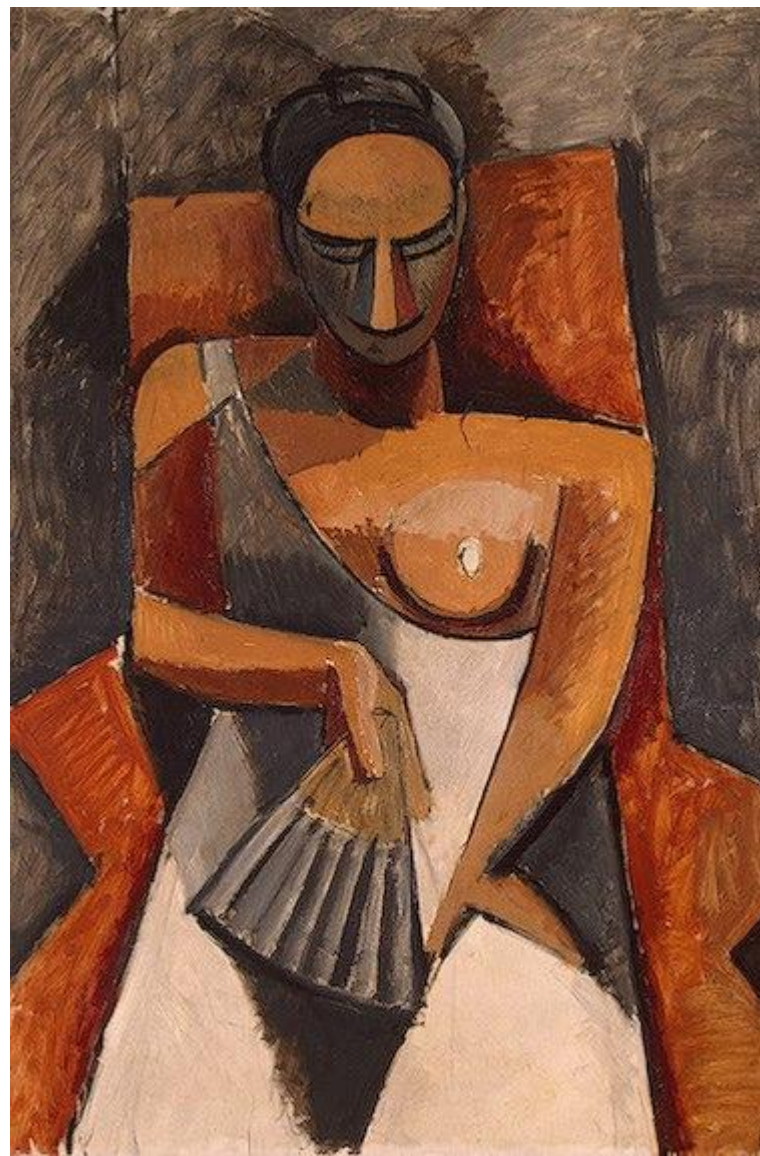
Пикассо. Мальчик с собакой. 1905

Пикассо. Девочка на шаре. 1905.

Пикассо. Дама с веером. 1908

Пикассо. Портрет А.

Веллера 1911

Пикассо. Гитара. 1913.

Пикассо. Арлекин. 1915.

Пикассо. Занавес к балету Парад. 1917

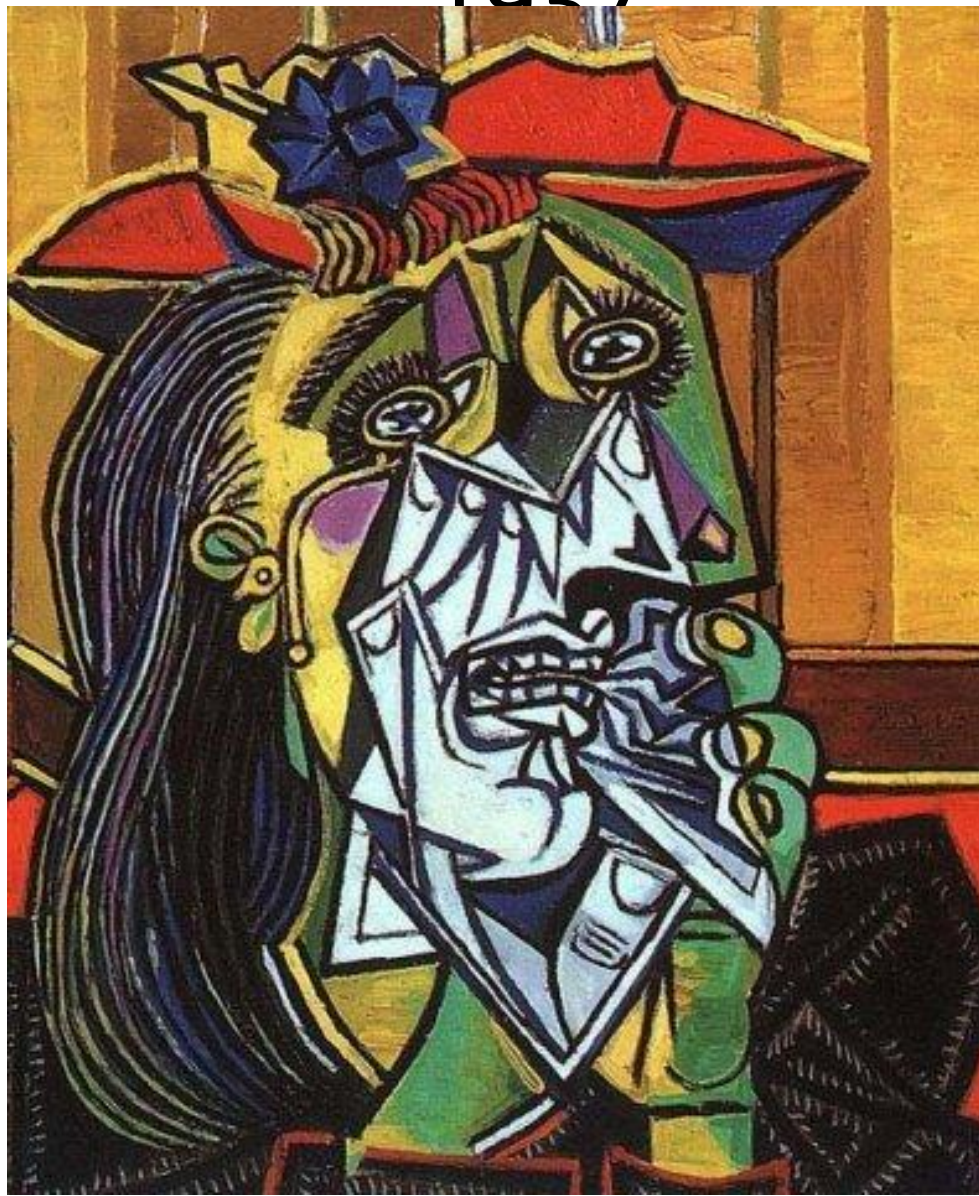
Пикассо. Три музыканта. 1921.

Пикассо. Плачущая женщина.

1937

Пикассо. Натюрморт с

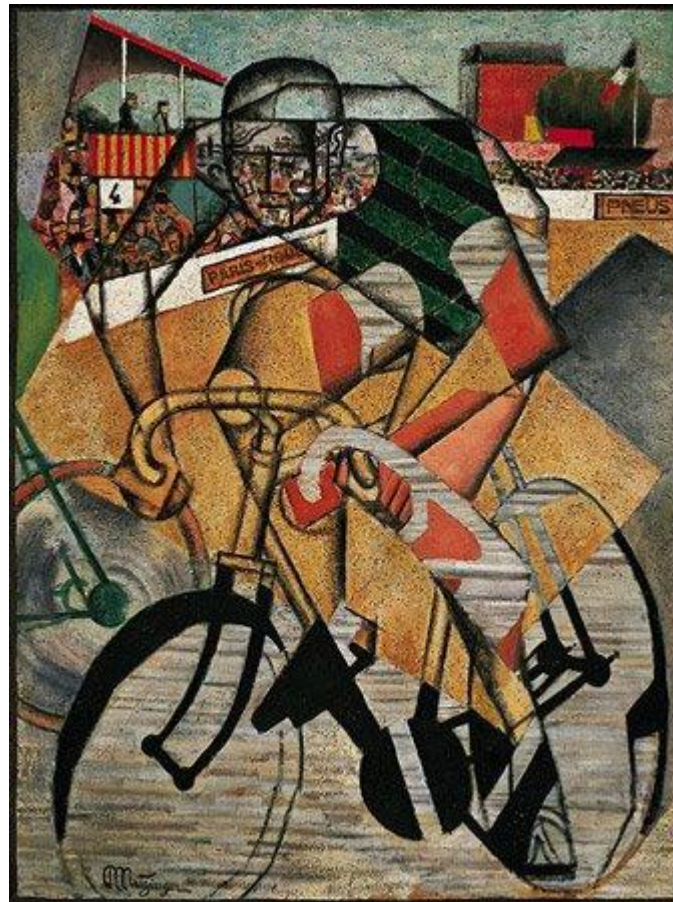
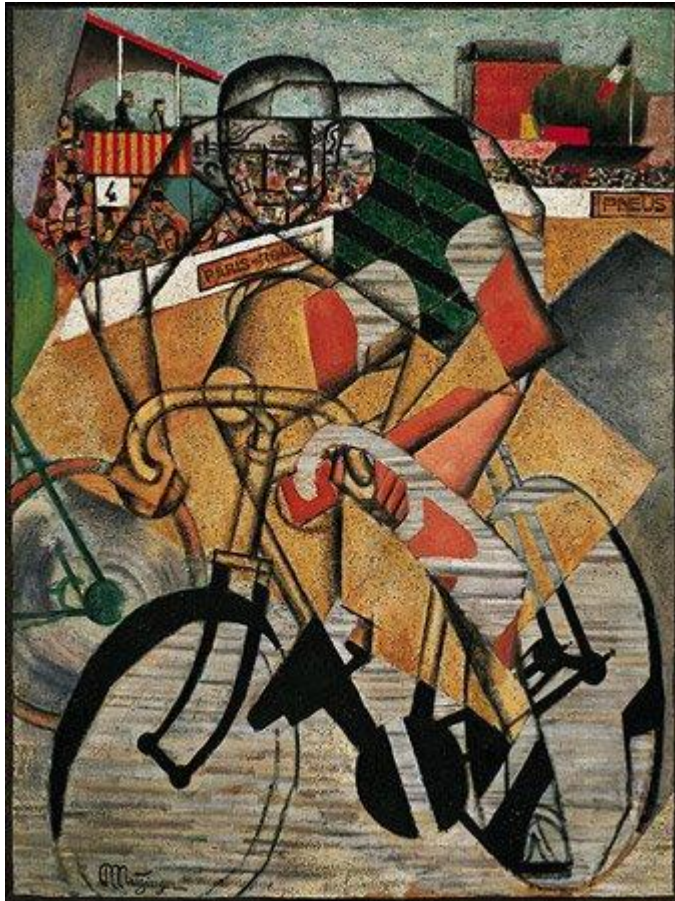
щерблом 1942

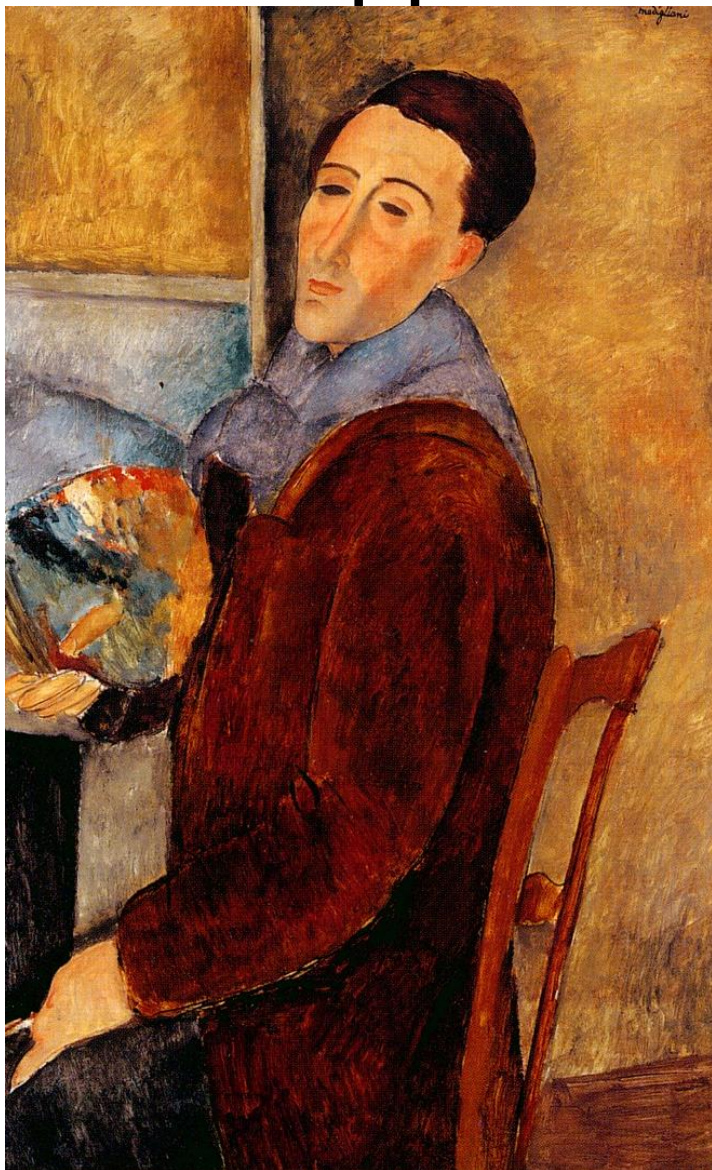
Пикассо. Герника. 1937

Метценже. Велосипедист на бреке. 1914

Модильяни. Автоп 1919

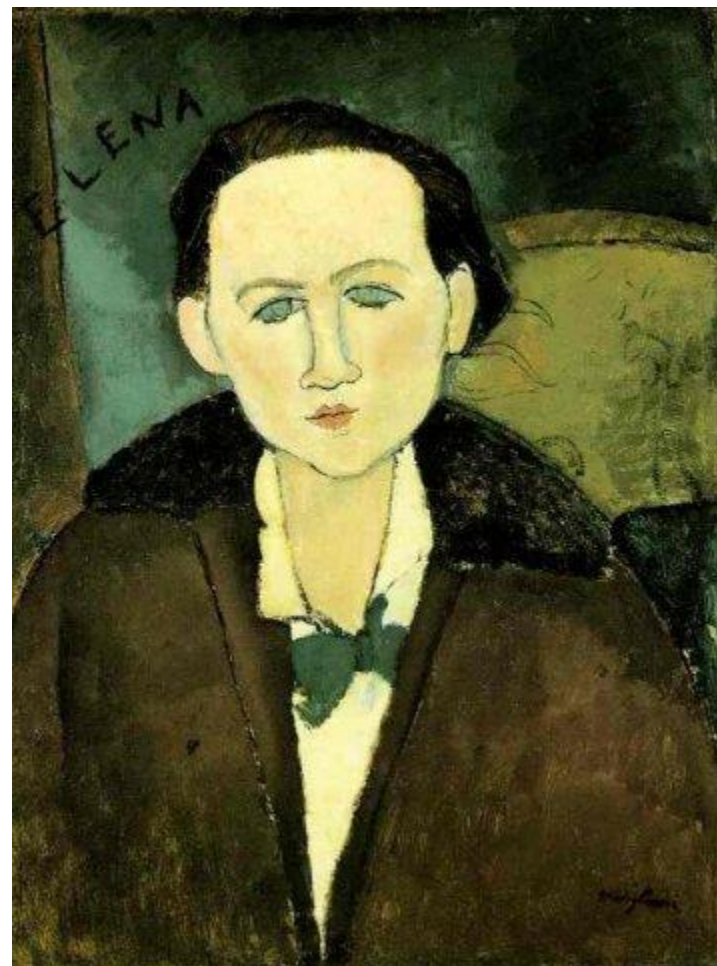
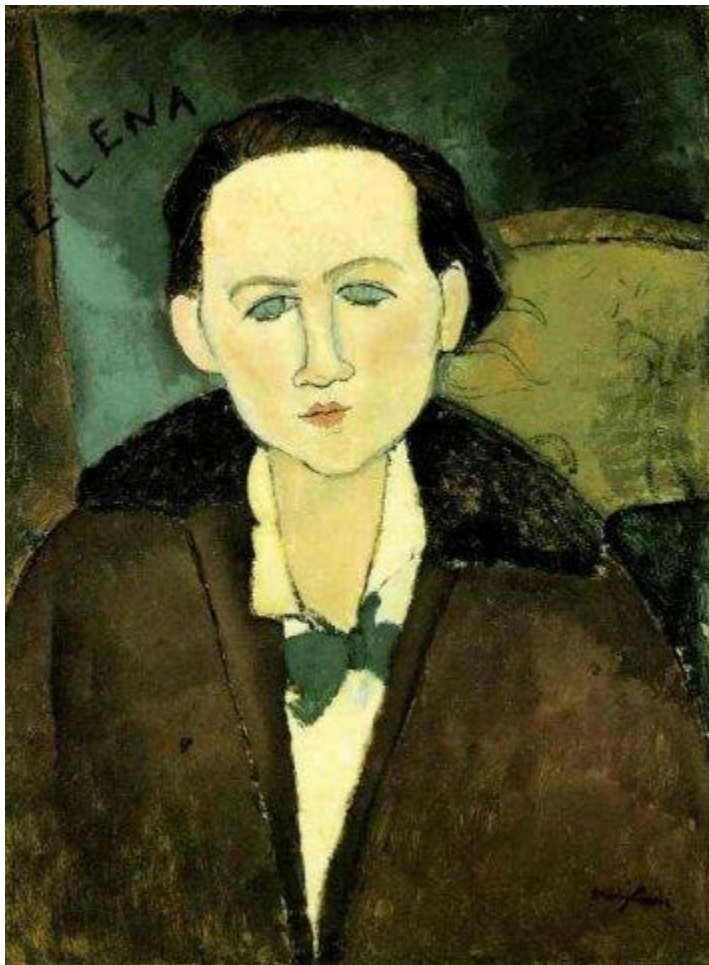
Модильяни. Голова 1912

Модильяни. Голова 1910

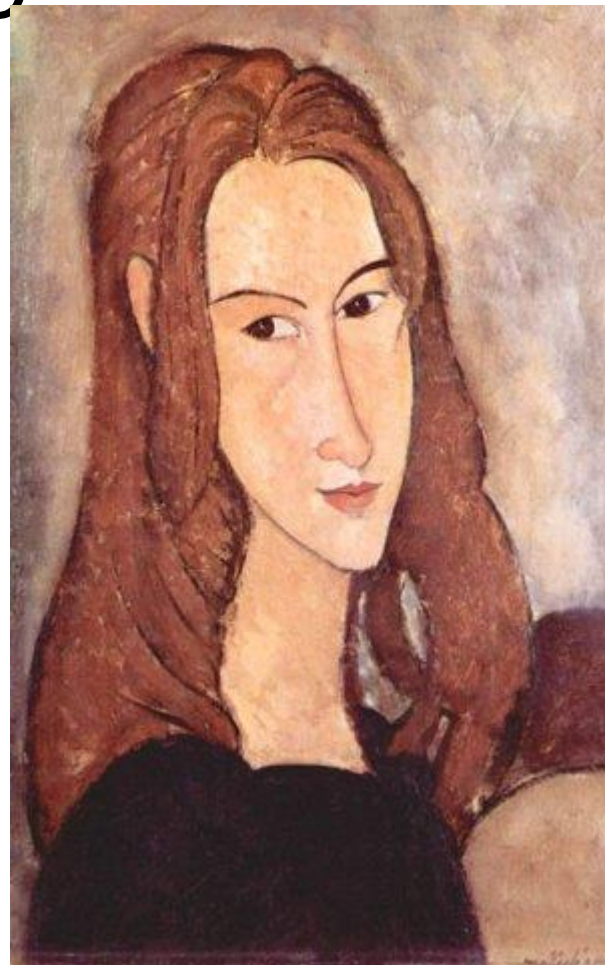
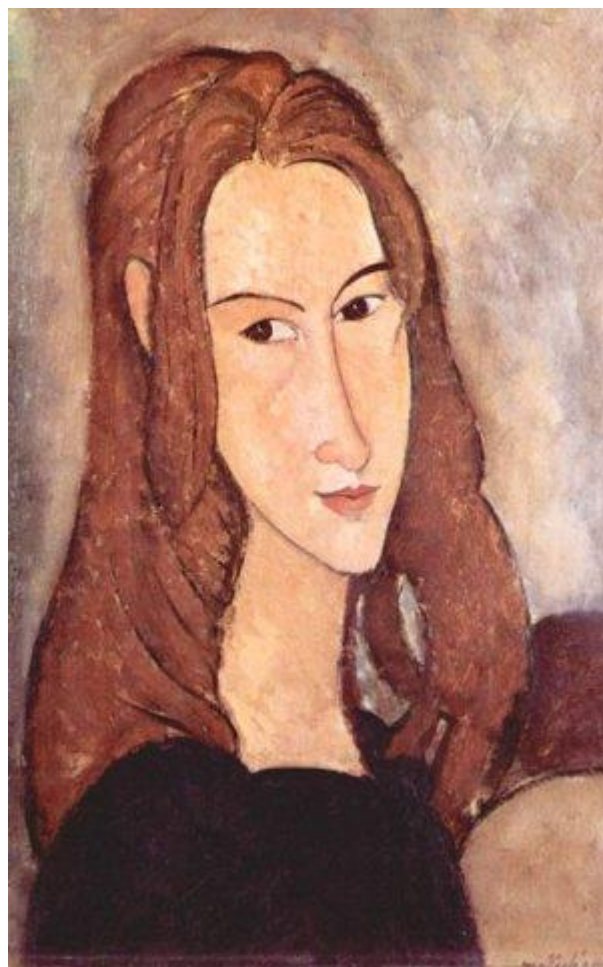
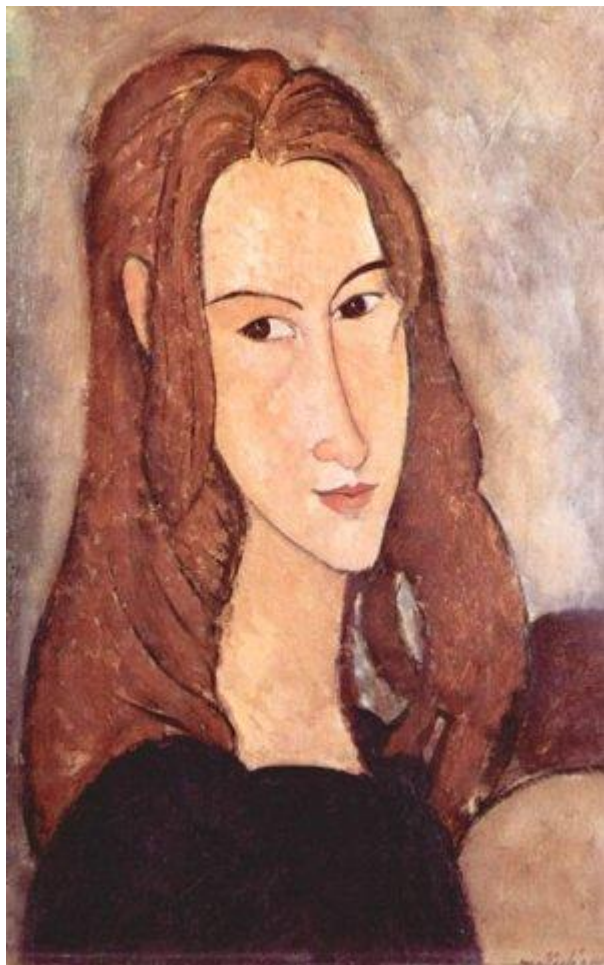

Модильяни. Элен Павловски. 1917

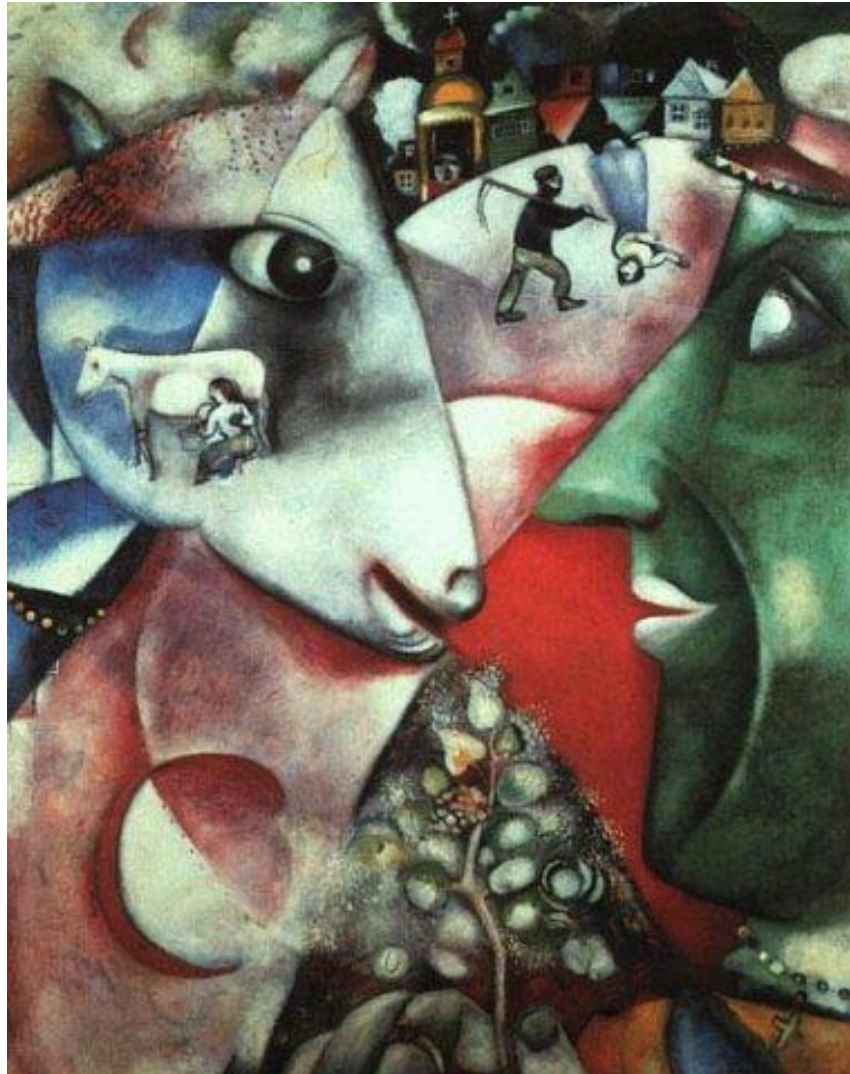

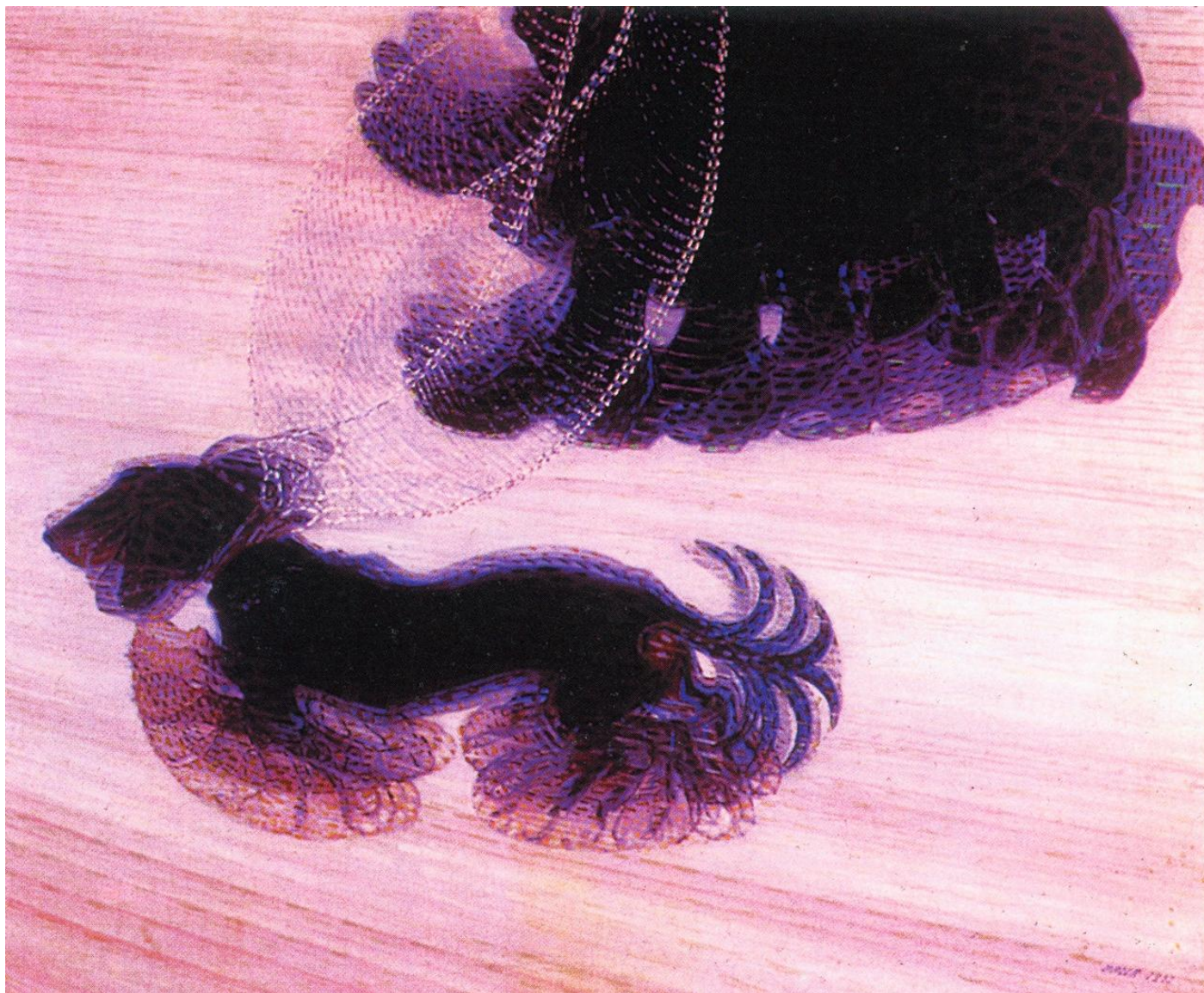
Модильяни. Портрет Эбютерн.1919

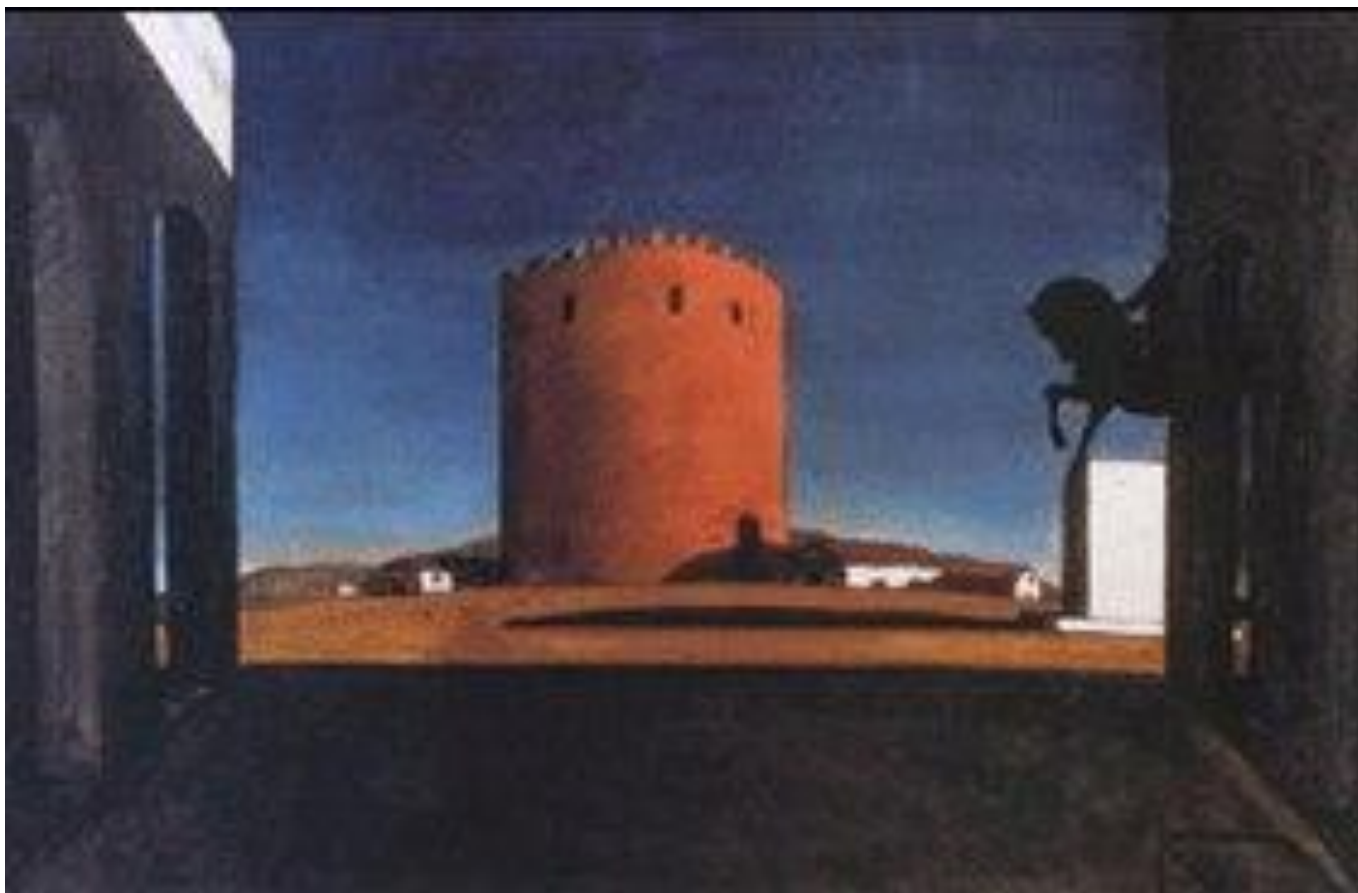
Шагал. Я и деревня. 1911.

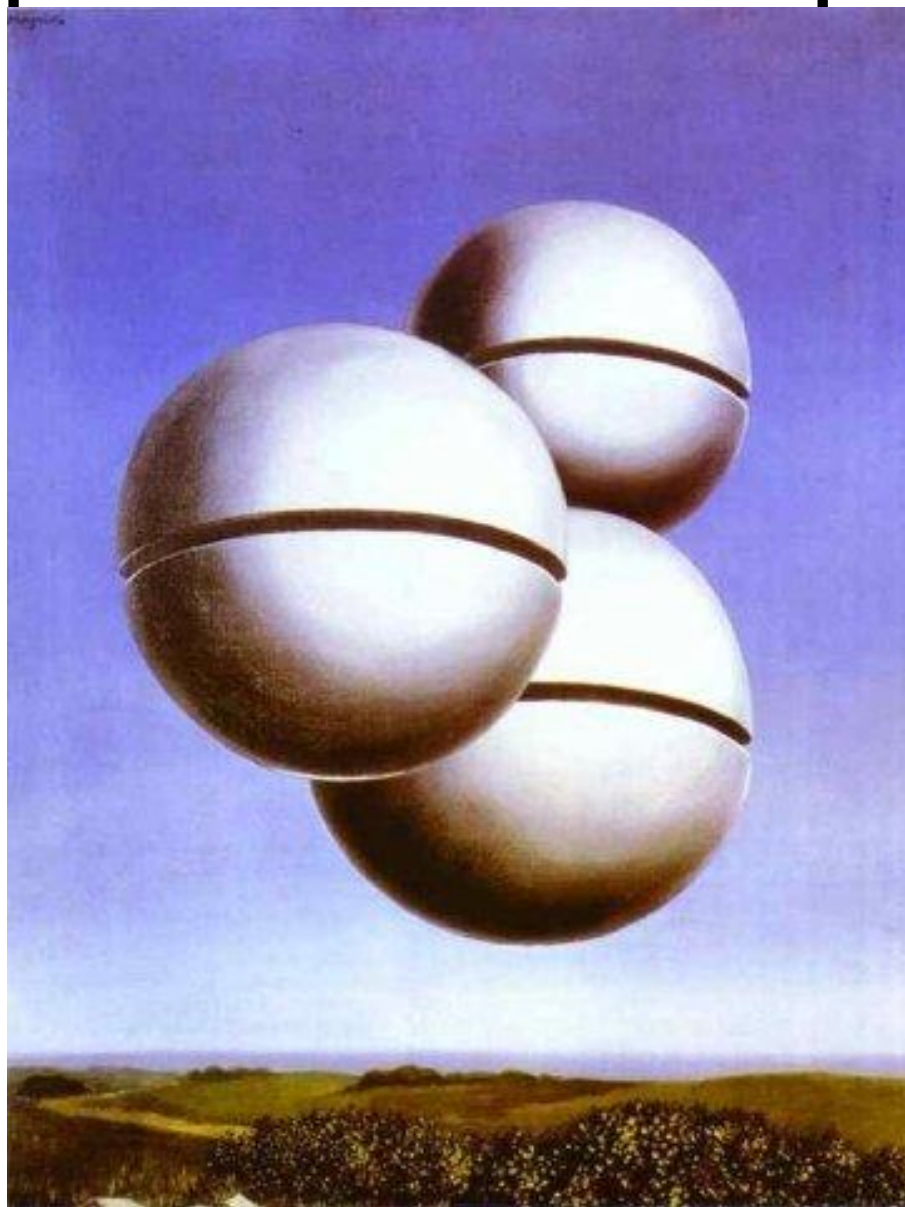
Балла Динам соб на поводке 1912

Дж. Де Кирико. Красная башня.
1913

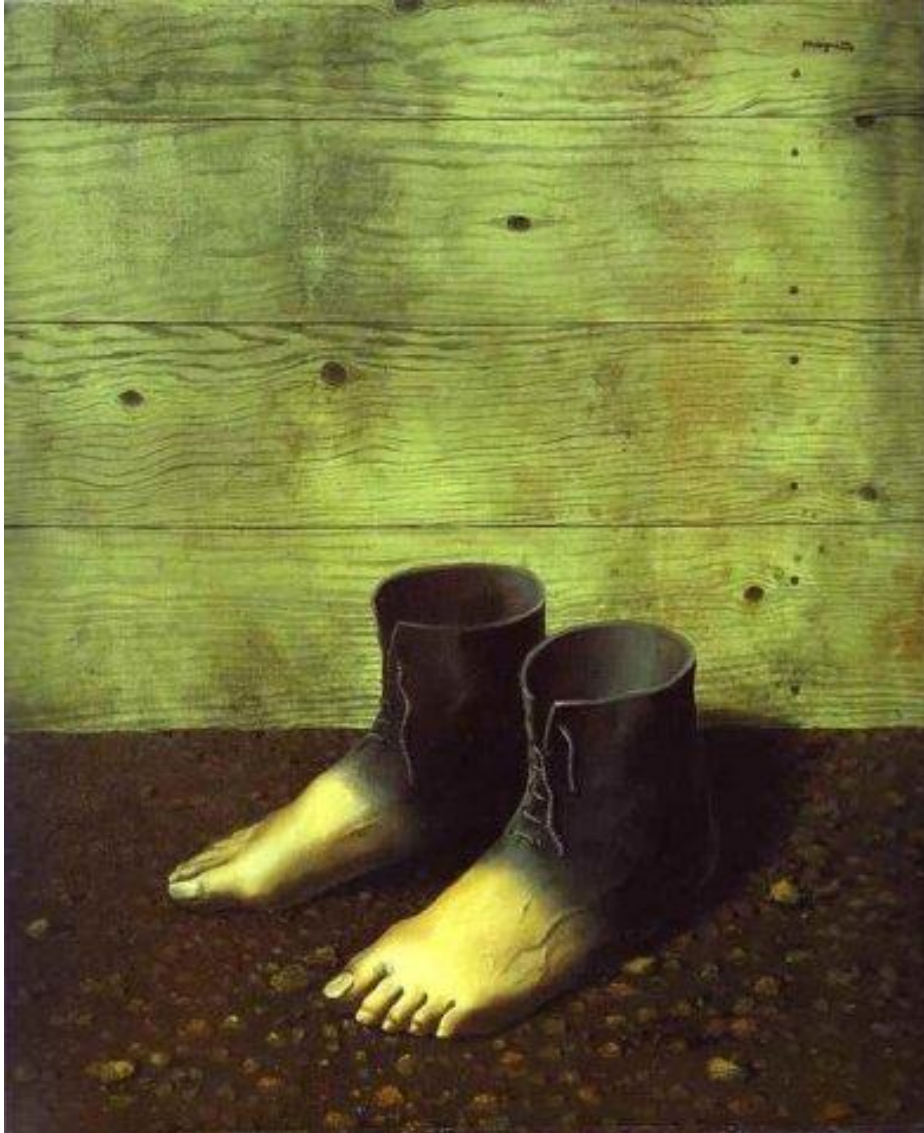

Р.Магритт. Голос ветров. 1928.

Магритт. Красная модель.

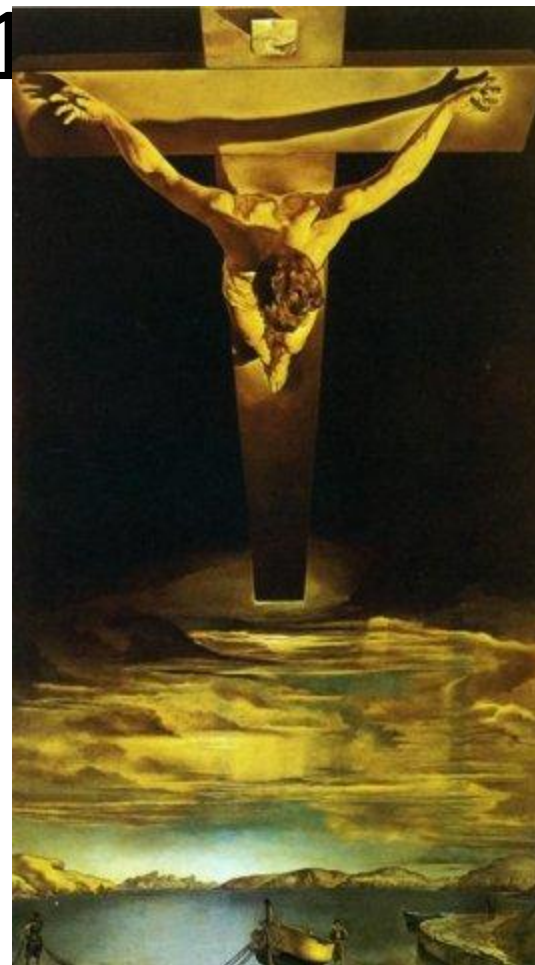
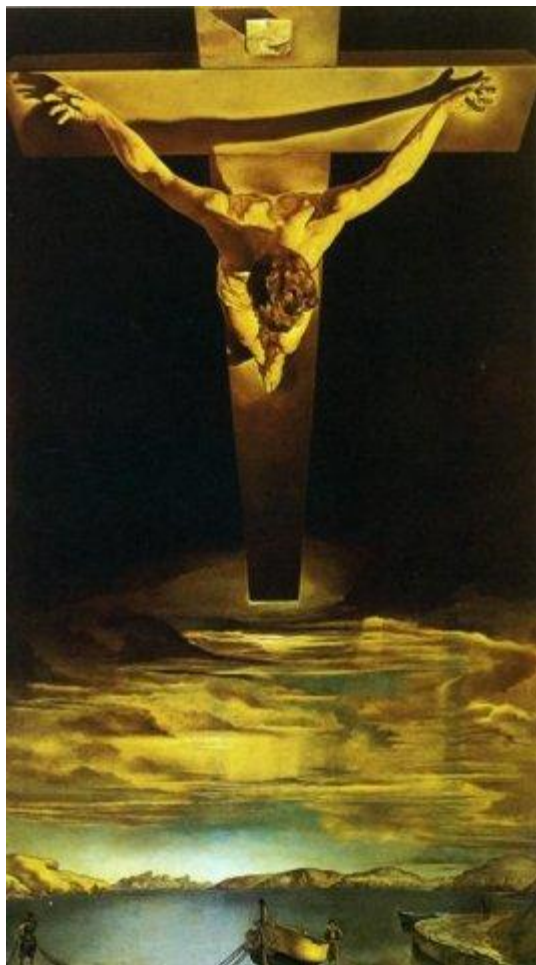
1936

Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931.

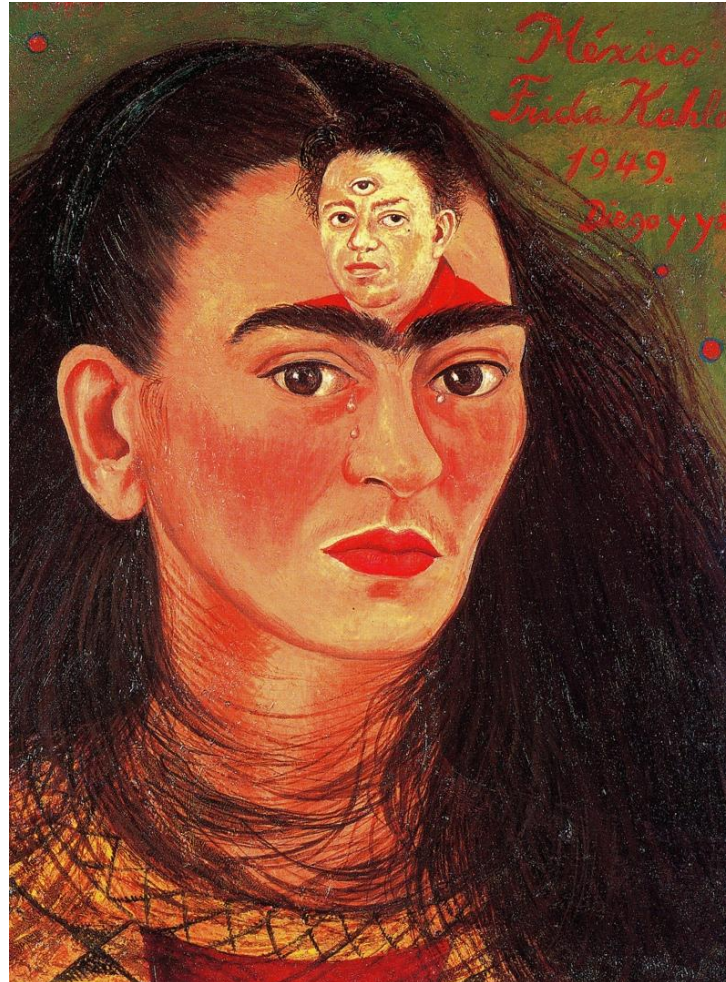

Дали. Христос св. Иоанна на кресте. 1951

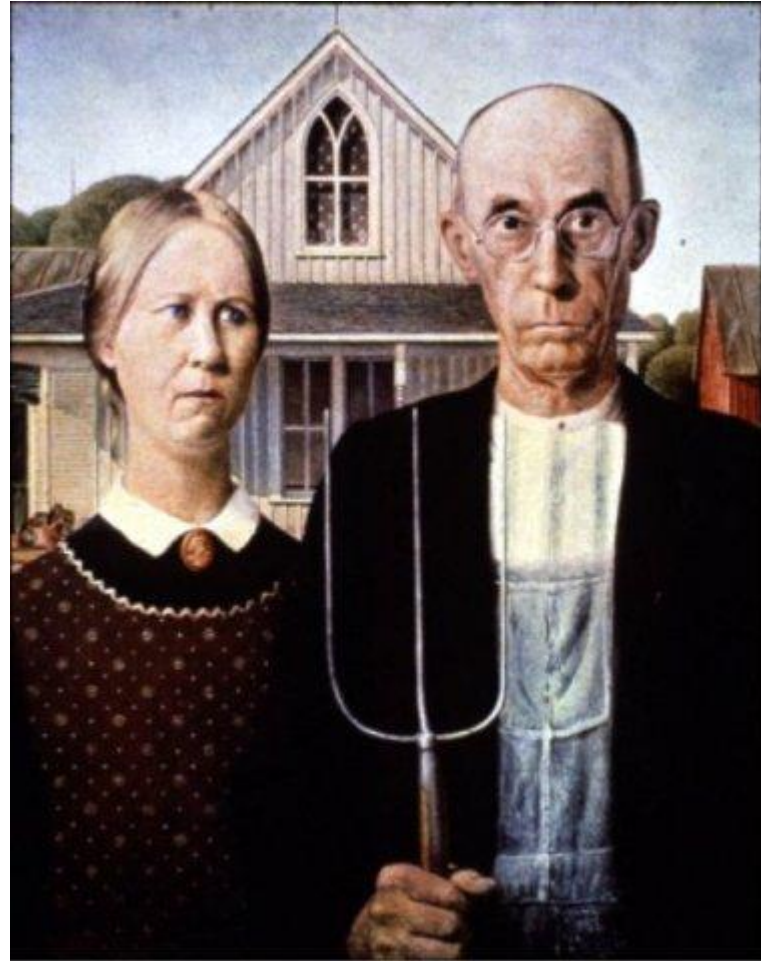
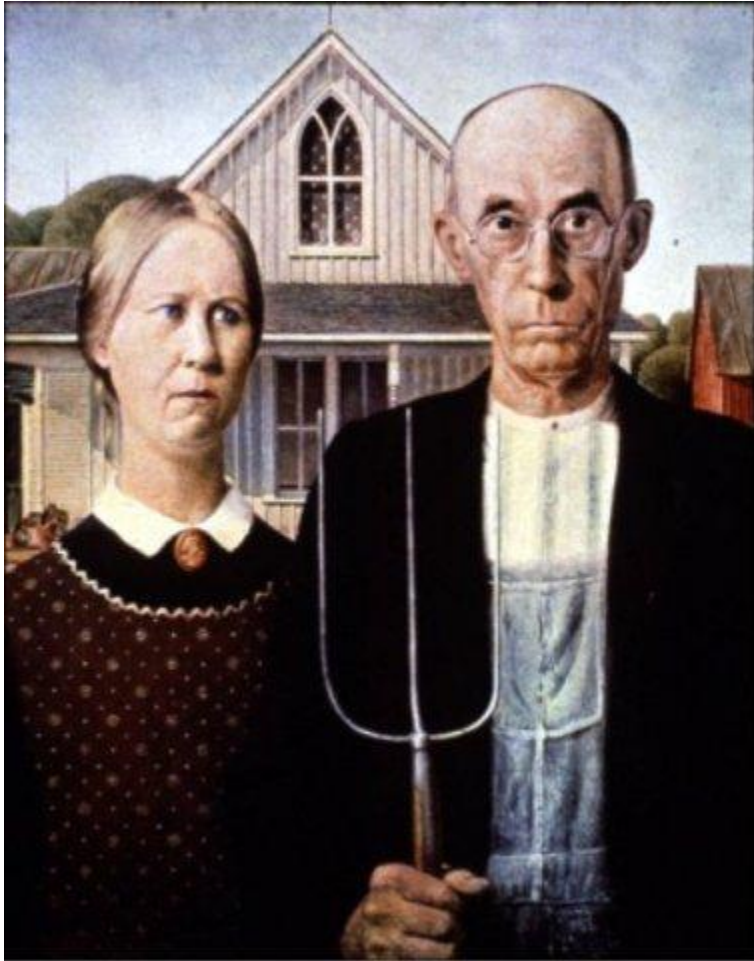

Фрида Кало. Диего и я. 1949

Грант Вуд. Американская готика. 1930

Тукер. Зал ожидания 1952

Уайет Мир Кристины 1948.

