

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МГОУ)

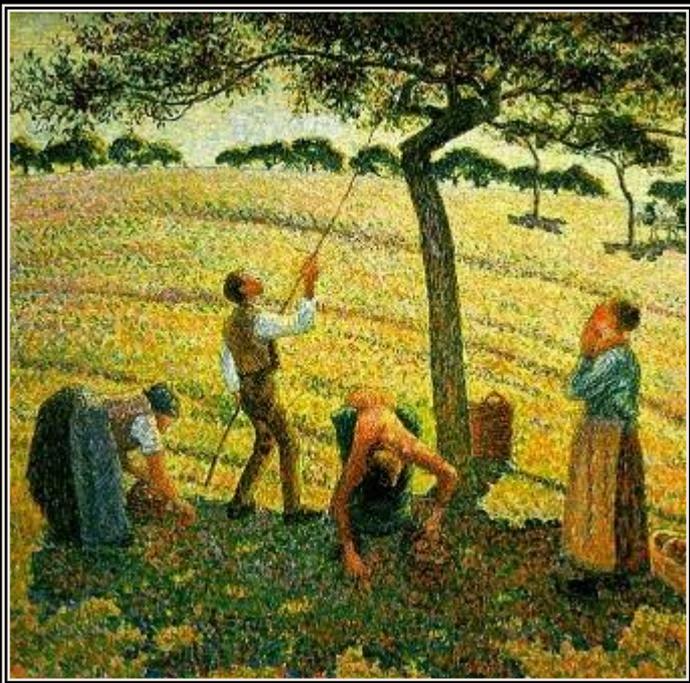
Презентация на тему:
**«ИМПРЕССИОНИЗМ И
СИМВОЛИЗМ РУБЕЖА ВЕКОВ»**

Выполнила: студентка 3 курса, 36 группы очной формы обучения направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиля подготовки «русский язык и МХК» Пашинская Е. А.

**ИМПРЕССИОНИЗМ И НАТУРАЛИЗМ:
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ**

Натурализм и *импрессионизм*, в сущности, имели общую цель – следование природе, отражение окружающего мира без всяких прикрас, условностей и табу. Это обуславливало и общность тем, на которые писали свои картины творцы данных направлений.

Камиль Писсаро, «Собиратели»

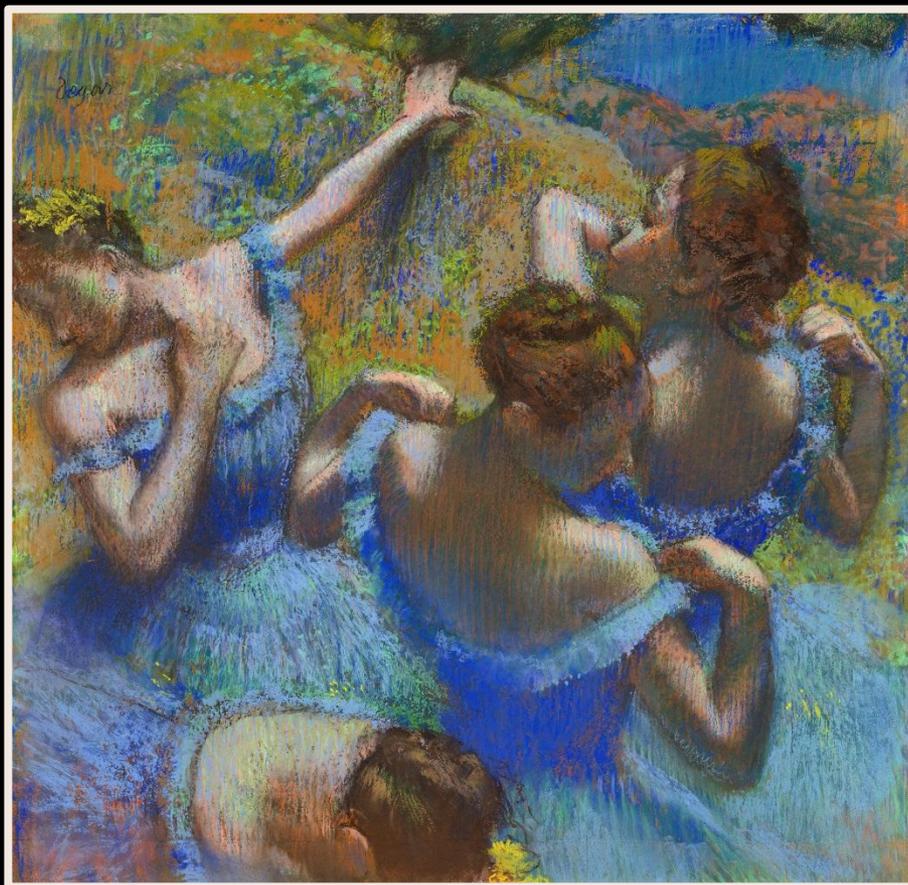
Леон-Огюстен Лермитт, «Отдых косарей»

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ИМПРЕССИОНИЗМА В ЖИВОПИСИ**

Клод Оскар Моне, «Кувшинки»

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ИМПРЕССИОНИЗМА В ЖИВОПИСИ

Отказ от традиционных
академических
сюжетов.

Нет мифологических,
исторических и
религиозных образов;
импрессионисты выходят
за рамки академических
ценностей.

Эдгар Дега, «Голубые танцовщицы»

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ИМПРЕССИОНИЗМА В ЖИВОПИСИ

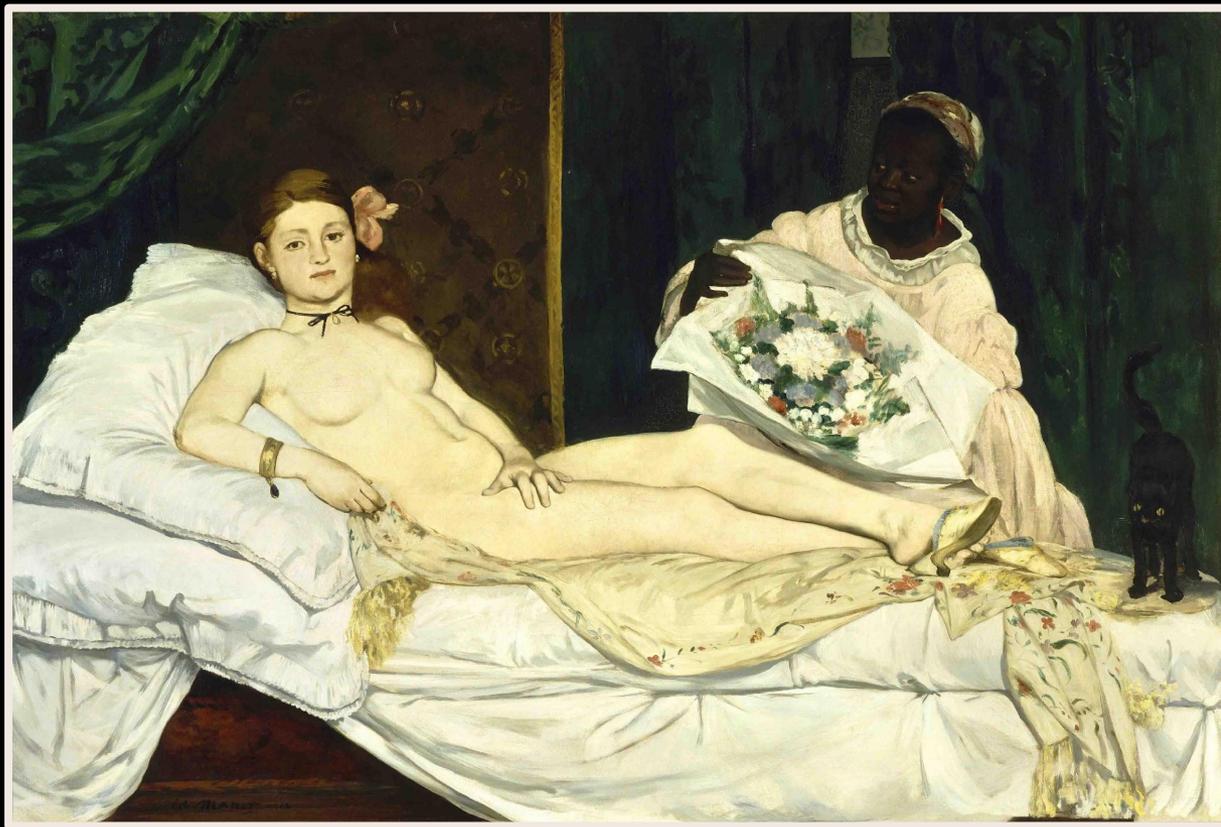
Пленэрная живопись.

Импрессионисты руководствовались принципом *«писать то, что видишь, среди света и воздуха»*, они пытались внести свежесть и непосредственность наблюдения жизни, ее сиюминутности, в живопись.

Джон Сингер Сарджент,
«Клод Моне, работающий на опушке леса»

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ИМПРЕССИОНИЗМА В ЖИВОПИСИ

Эдуар Мане, «Олимпия»

Бескомпромиссно
нагая натура.

Подход к выбору
сюжетов, моделей
стал намного более
демократичным.

Художники писали
танцовщиц,
проституток и
отражали мир
кабаков; в целом,
использовали
доступную им
обстановку.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ИМПРЕССИОНИЗМА В ЖИВОПИСИ

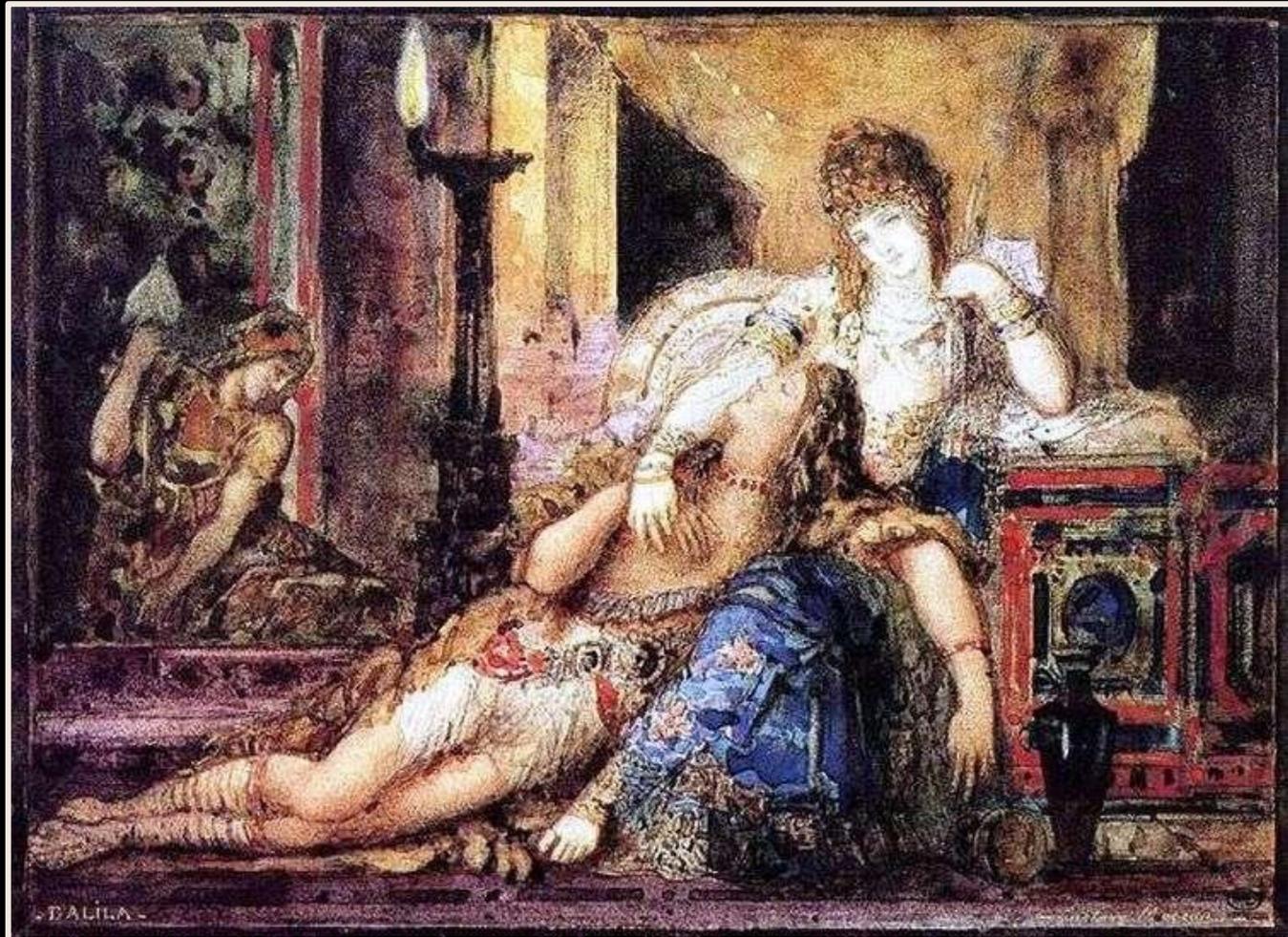
Новая колористическая система.

Художники раскладывали сложные тона на чистые цвета солнечного спектра, что накладывались на холст отдельными мазками в расчете на оптическое смешение их в глазах зрителя. Таким образом создавалась удивительно светлая, трепещущая живопись.

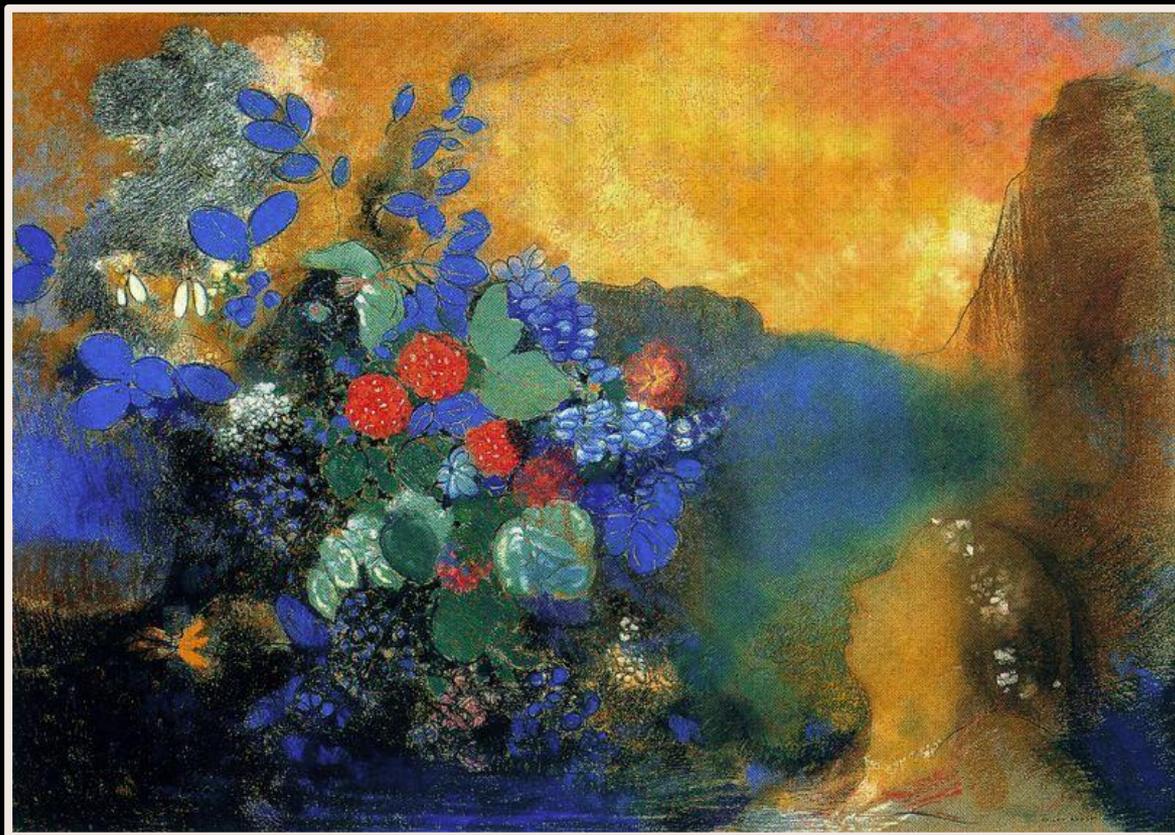
Клод Моне, «Утро у моря»

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
СИМВОЛИЗМА В ЖИВОПИСИ**

Густав Моро, «Самсон и Далила»

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СИМВОЛИЗМА В ЖИВОПИСИ

Одilon Редон, «Офелия среди цветов»

Мистицизм.

Мировоззренческая концепция символизма базируется на идее существования за миром видимых, реальных вещей другой, настоящей действительности, смутным отражением которой и является наш мир.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СИМВОЛИЗМА В ЖИВОПИСИ

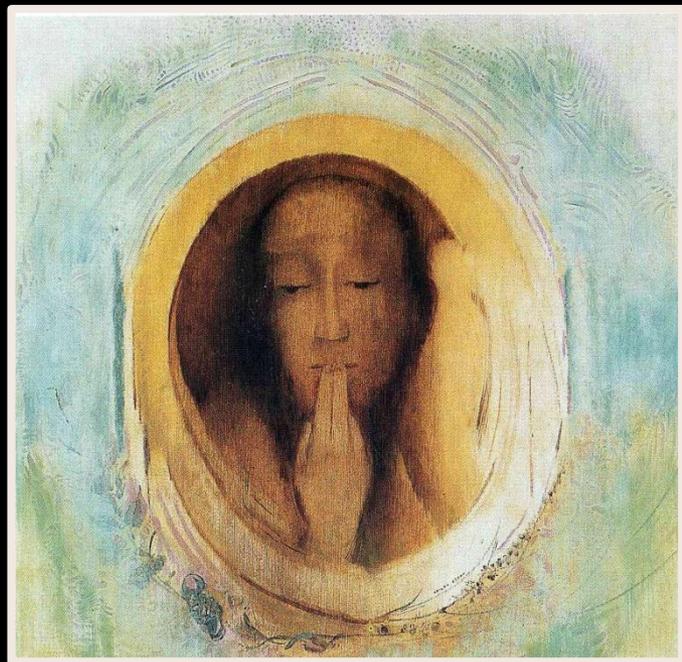
Мифологические и библейские сюжеты.

Характерной чертой для движения является сильное мистико-религиозное чувство. Художники обращались к аллегории, искали признаки будущего как с реалиях современного мира, так и в событиях далекого будущего.

Густав Моро, «Фаятон»

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
СИМВОЛИЗМА В ЖИВОПИСИ**

Одильон Редон, «Безмолвие»

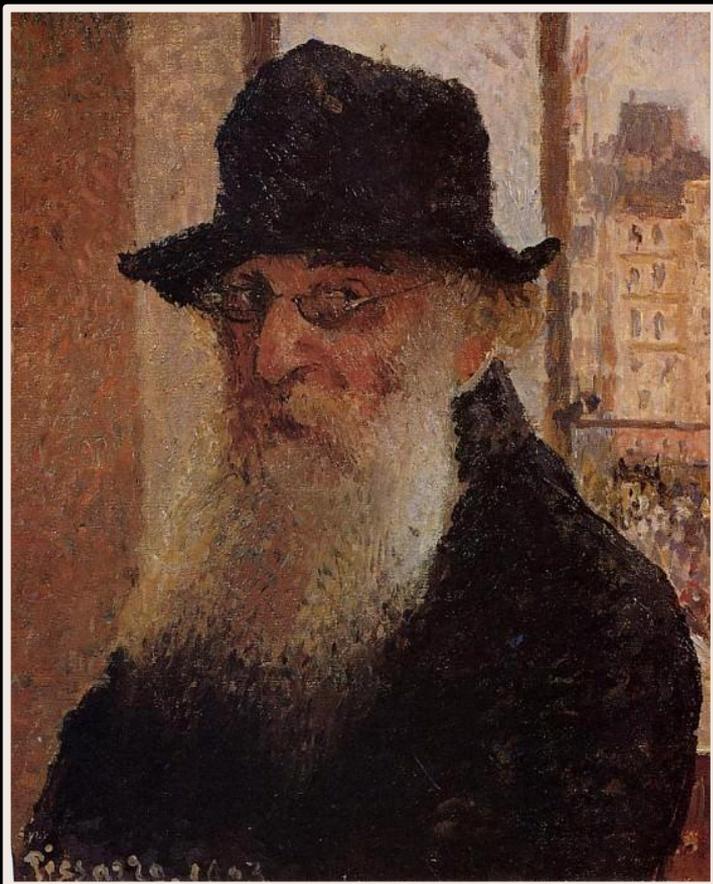
Многоголосие.

Кто-то уделял свое внимание декоративности, экзотическим деталям, кто-то стремился к почти примитивной простоте изображения.

Эдгар Максенс, «Женщина-орхидея»

ХУДОЖНИКИ-
ИМПРЕССИОНИСТЫ

Камиль Писсарро, «Автопортрет»

Мари Бракемон, «Автопортрет»

КАМИЛЬ ПИССАРРО

Жакоб Абрахам Камиль Писсарро (10 июля 1830 – 12 ноября 1903) – французский художник, один из основателей импрессионизма, сформулировавший его главные принципы и ставший учителем и наставником для молодых художников-новаторов.

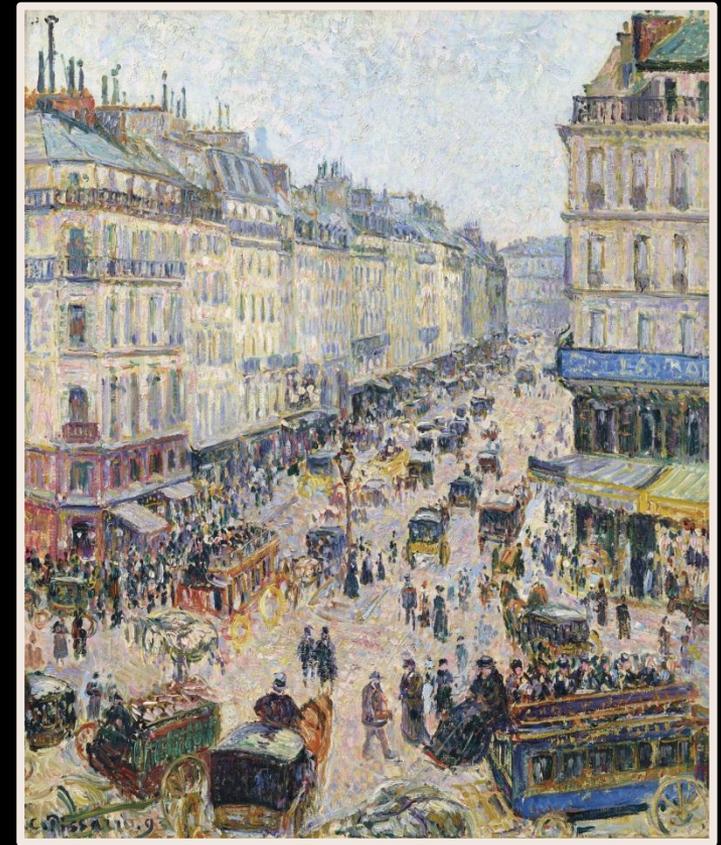
Родился в семье торговца скобяными товарами в портовом городе на маленьком, принадлежащем Дании острове Сент-Томас Антильского архипелага. В 1841 году родители послали одиннадцатилетнего Камилля учиться во Францию, в коллеж Пасси. Вернувшись, он стал работать в лавке отца в порту. Пять лет послушный сын занимался нелюбимым делом, с трудом урывая время на рисование.

КАМИЛЬ ПИССАРРО

В начале 1850-х годов он подружился с датским художником Мельби, под его влиянием бросил ненавистную торговлю и в 1852 году уехал вместе с ним в столицу Венесуэлы Каракас. В 1855 году Писсарро уехал во Францию, где он поступает в Школу изящных искусств.

Познакомившись с Моне и его творчеством, он позаимствовал у него принцип разложения цвета. Все полученные навыки, что художник воспринял от своих учителей, Писсарро сумел использовать в творчестве.

Писсарро оказал сильное влияние на импрессионистов, самостоятельно выработав многие принципы, лежащие в основу их стиля живописи. Он дружил с такими художниками, как Дега, Сезанн и Гоген. Писсарро — единственный участник всех восьми выставок импрессионистов.

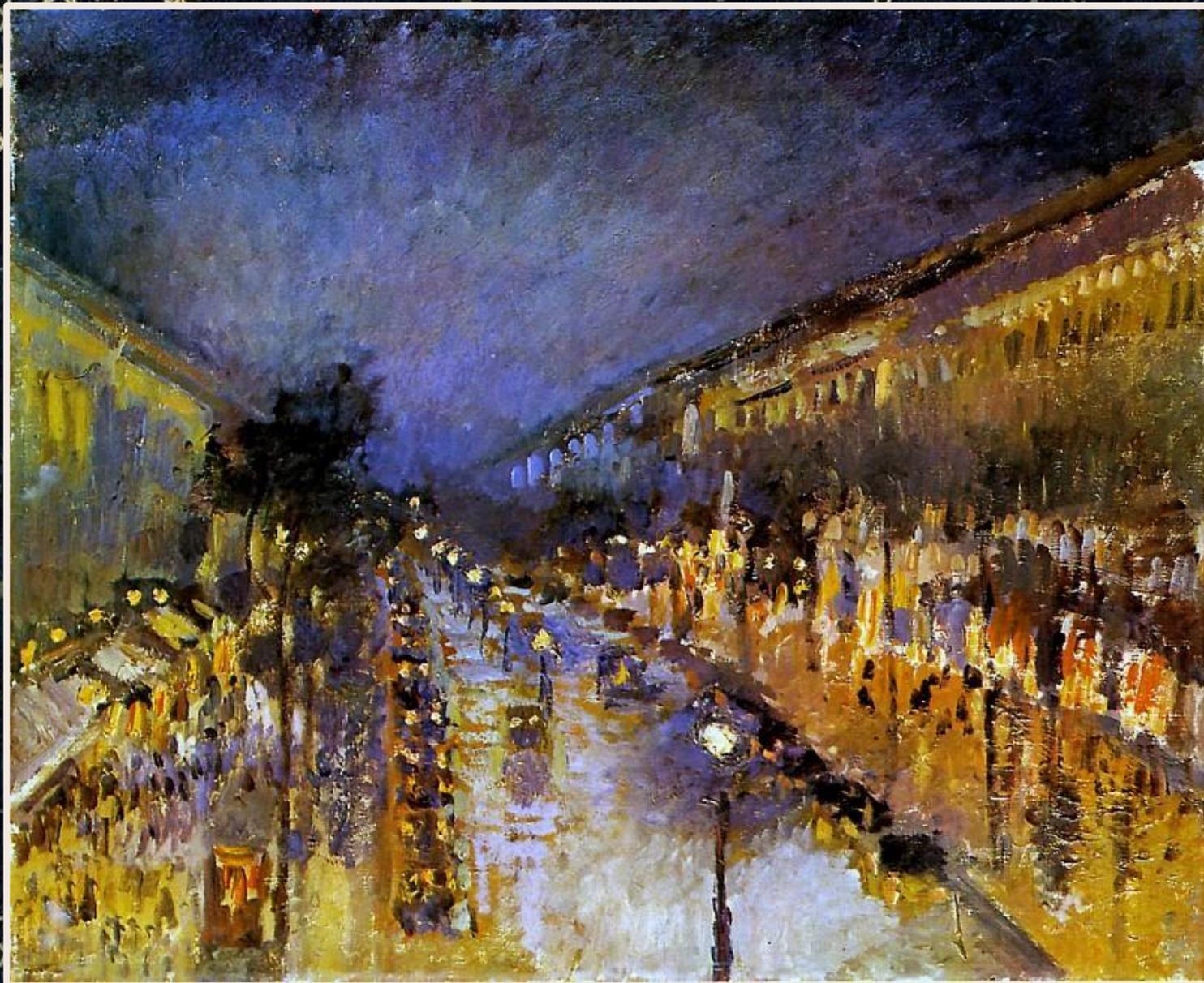
Камиль Писсарро,
«Улица Сен-Лазар»

КАМИЛЬ ПИССАРРО

Камиль Писсарро,
«Набережная Малаке в солнечную погоду»

Основными сюжетами, главной художественной целью и источником вдохновения для Писсарро были: земля, по которой он ходил, воздух, от плотности которого менялось все вокруг, свет, интенсивность которого влияла на восприятие цвета. Чистые цвета, плотные отдельные мазки, серии картин, написанных в разное время суток, – Писсарро всю жизнь был верен техническим находкам импрессионизма.

Камиль Писсарро, «Бульвар Монмартр ночью»

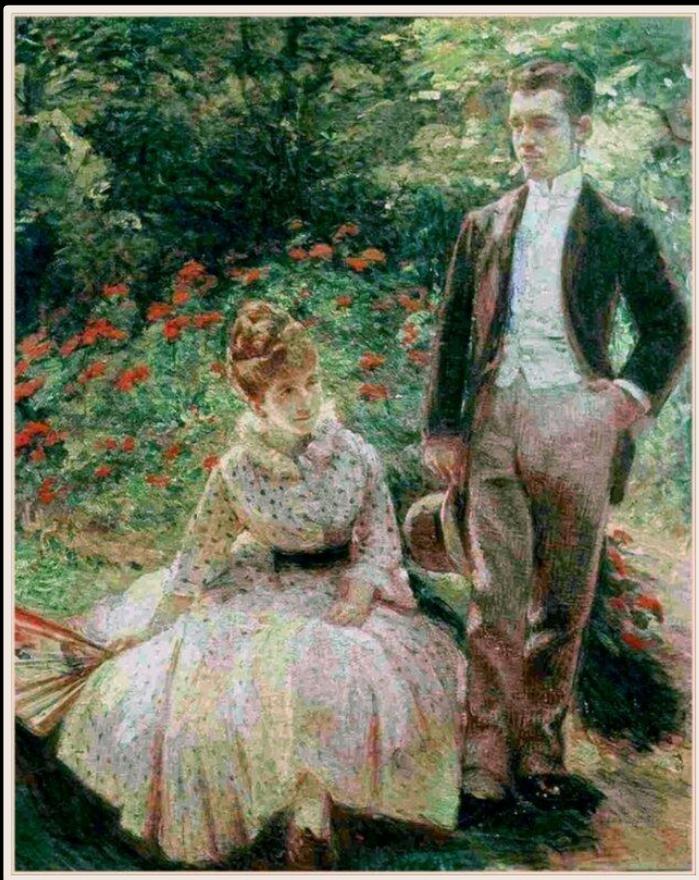

МАРИ БРАКЕМОН

Мари Бракемон (1 декабря 1840 — 17 января 1916) — французская художница, принадлежавшая к кругу импрессионистов. Мари вышла из неполноценной семьи, отец рано ушел из жизни дочери, мать в одиночку ставила семью на ноги. Мари училась живописи у М. Уоссера «старого художника, который реставрировал картины». В 1857 году на работы Мари обратили внимание, она была представлена Энгру, который помогал ей, и чей стиль она переняла.

МАРИ БРАКЕМОН

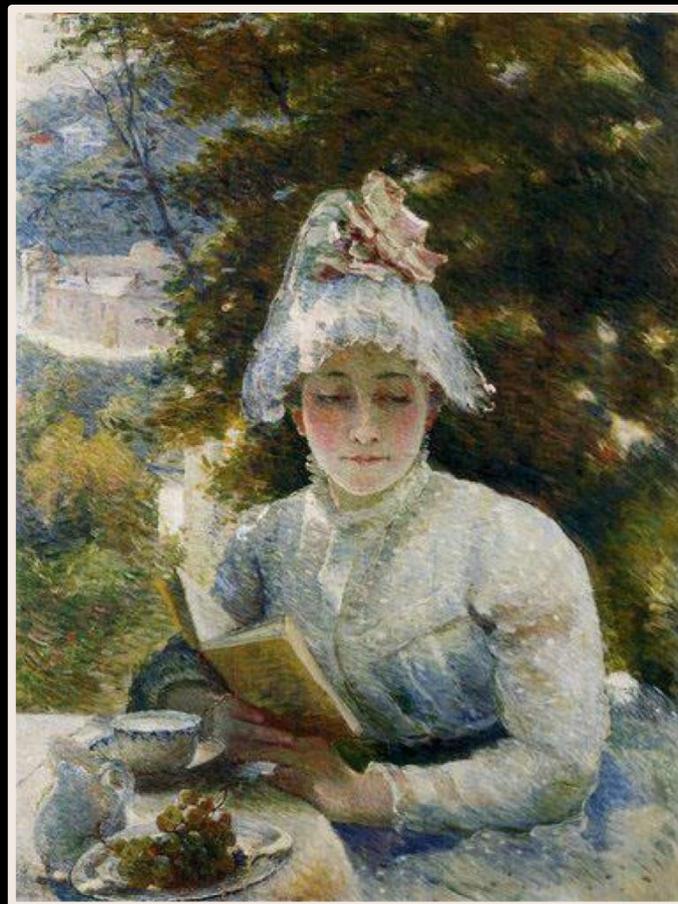
Мари Бракемон,
«Сын художника и сестра в саду в Севре»

Удача благоволила Мари, художница получила заказ на картину от императрицы Евгении. После, директор французских музеев граф де Ньевенкерк поручил ей сделать копии с картин, хранящихся в Лувре. Там она познакомилась с художником и графиком Феликсом Бракемоном, который работал в Лиможе в качестве художника по фарфору и графика. Они сочетались браком в августе 1869 года.

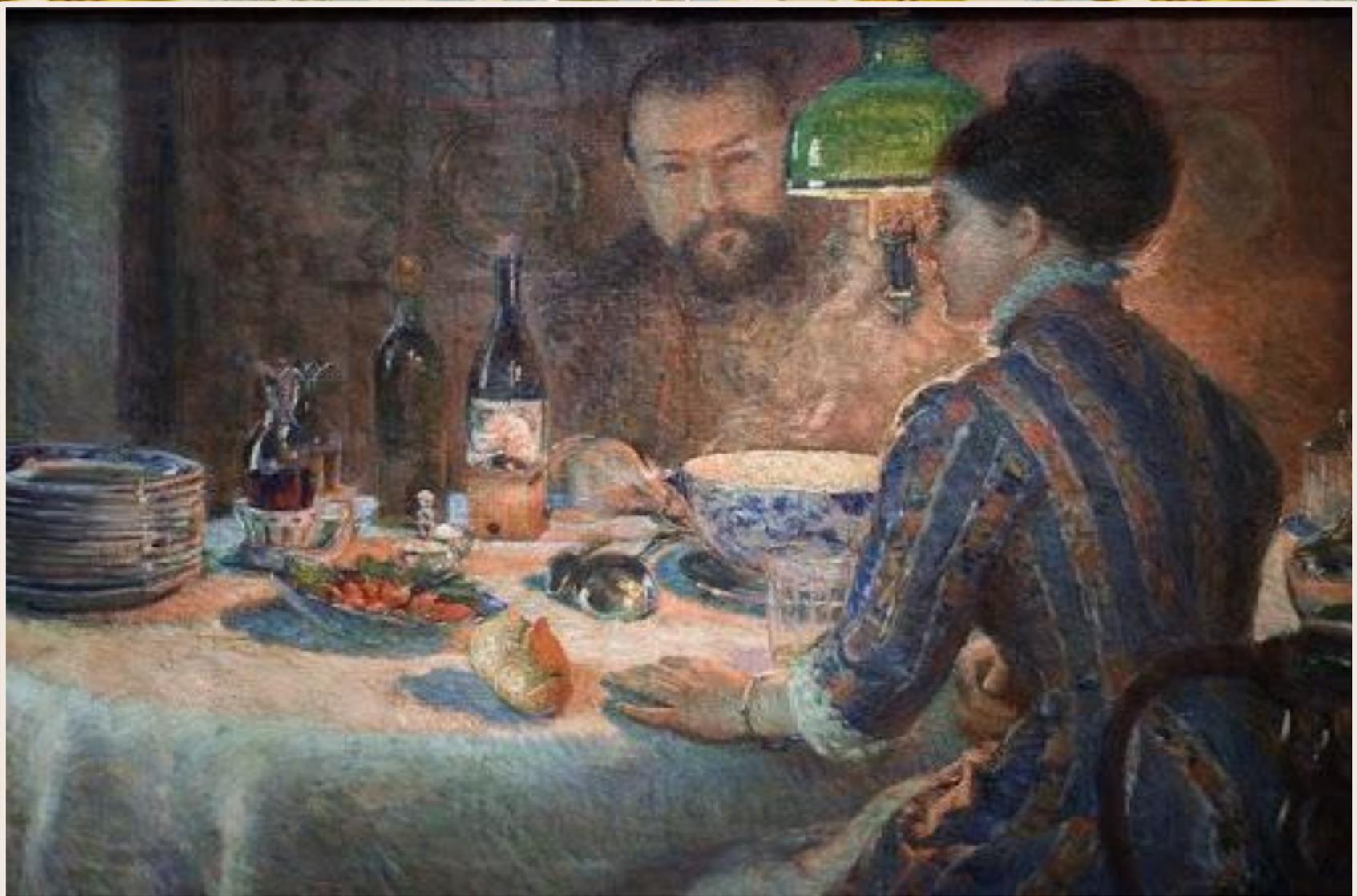
МАРИ БРАКЕМОН

Одна из её работ, представленных в 1874 году на Парижском салоне, обратила на себя внимание Дега, который познакомил художницу с Ренуаром и Моне. Их творчество произвело на Мари Бракемон неизгладимое впечатление. Гоген уговорил её в 1880 году отказаться от привычного для неё стиля и писать в новой манере. С тех пор она неоднократно участвовала в выставках импрессионистов.

Муж критиковал творчество Мари, не принимая принципов импрессионизма, ревновал её к успеху. Измученная его критикой, в 1890 году художница оставила занятия живописью.

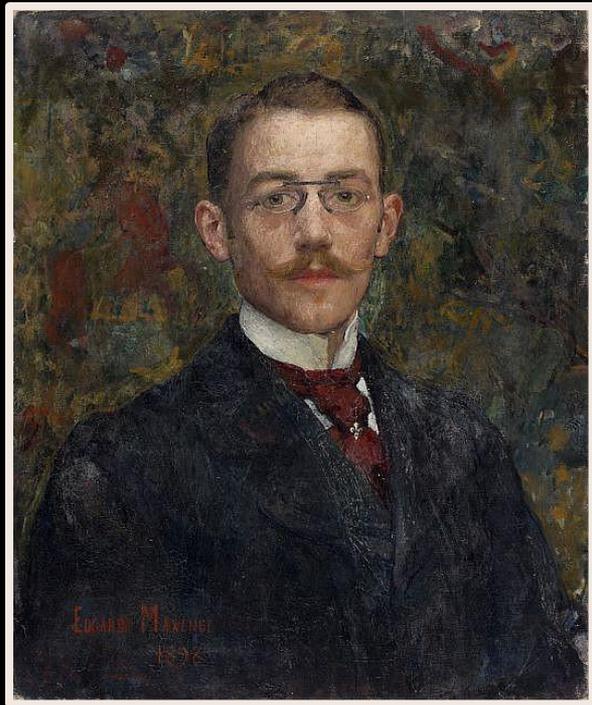

Мари Бракемон, «Полуденный чай»

Мари Бракемон, «Наедине»

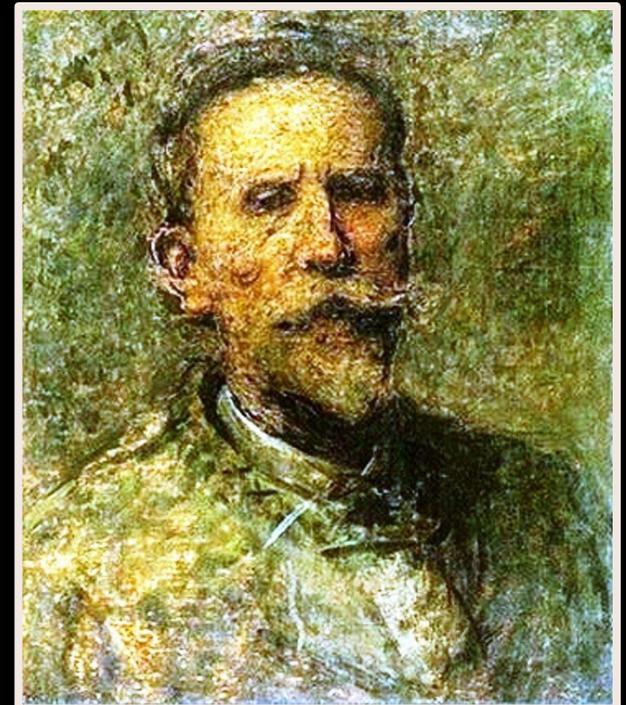
ХУДОЖНИКИ-СИМВОЛИСТЫ

Эдгар Максенс

Джордж Уоттс

Ксавье Меллери

ЭДГАР МАКСЕНС

Эдгар Максенс (1871 — 1954) — французский художник-символист.

Учился в парижской Школе изящных искусств у профессоров Делоне и Гюстава Моро. С 1894, когда Максенс впервые принимает участие в Парижском салоне, и по 1939 год он был активным членом комитетов Салона и жюри. В 1900 году он получает золотую медаль на Всемирной выставке в Париже, следующей золотой медалью он награждён в 1914 году.

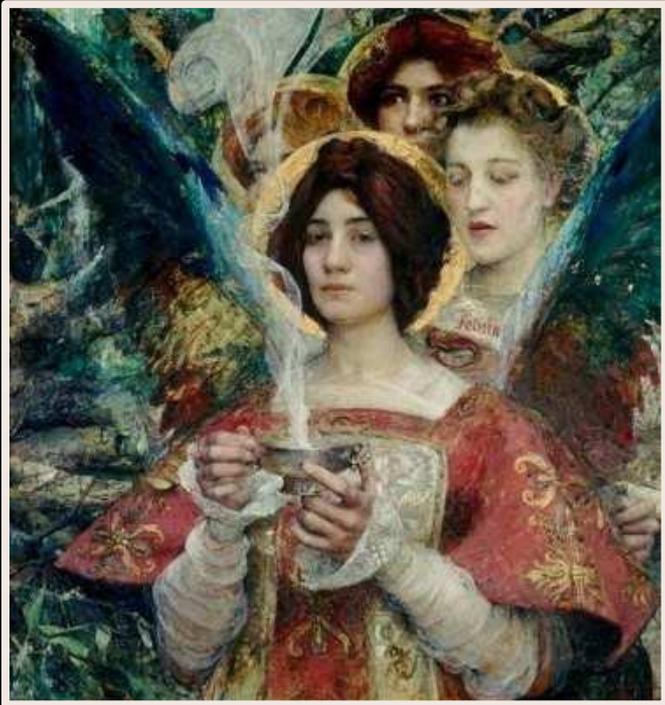
ЭДГАР МАКСЕНС

За сочетание высококвалифицированной техники со вкусом к средневековым и аллегорическим средневековым сценам Максенса приглашают отделывать Салон Общества Розенкрейцеров, чем он занимается с 1895 по 1897 года. Техника Максенса сочетает в себе сравнительно густые мазки с определённой чистотой линий. Он использует сусальное золото, которое подчёркивает примитивные мистические сцены, несмотря на реалистичные лица. Также он использует воск, смешивая его с масляными красками. Свои картины он устанавливает в сложные рамки собственной конструкции.

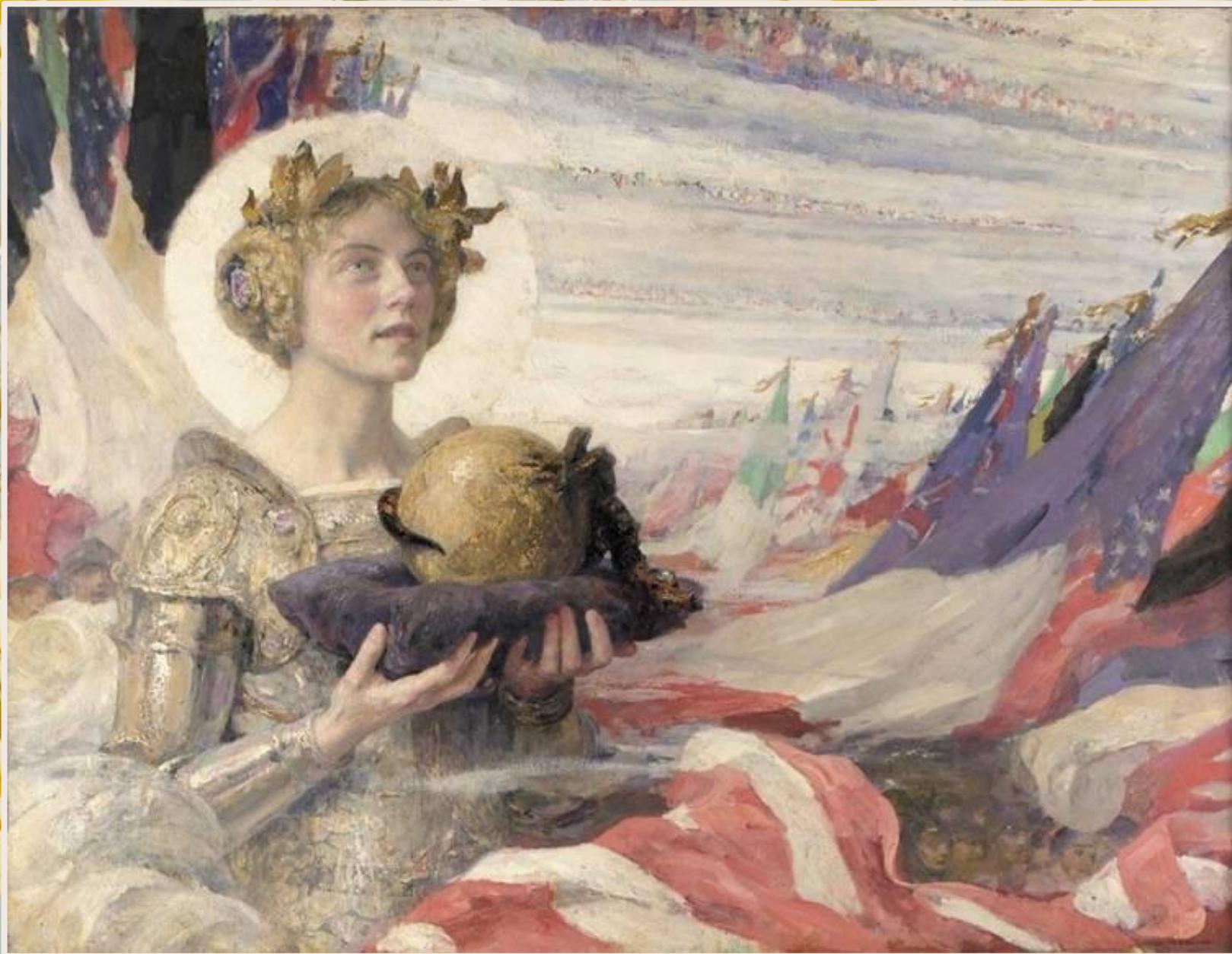
Эдгар Максенс, «Концерт Ангелов»

ЭДГАР МАКСЕНС

Эдгар Максенс, «Душа Леса»

Его самые известные картины, которые включают «Девочку с Павлином» и «Душу Леса», декоративны, неопределенно религиозны. Иногда носят аллегорический характер, изображая красавиц в средневековых платьях, отражая влияние раннего итальянского Ренессанса и последних прерафаэлитов английского искусства. Его портреты и пейзажи в стиле символизма копировались и воспроизводились даже после этого периода в живописи. Его работа мало изменилась по стилю и содержанию после рубежа веков и, несмотря на осуждение прогрессивных критиков, продолжала пользоваться большой популярностью среднего класса до конца 1930-х.

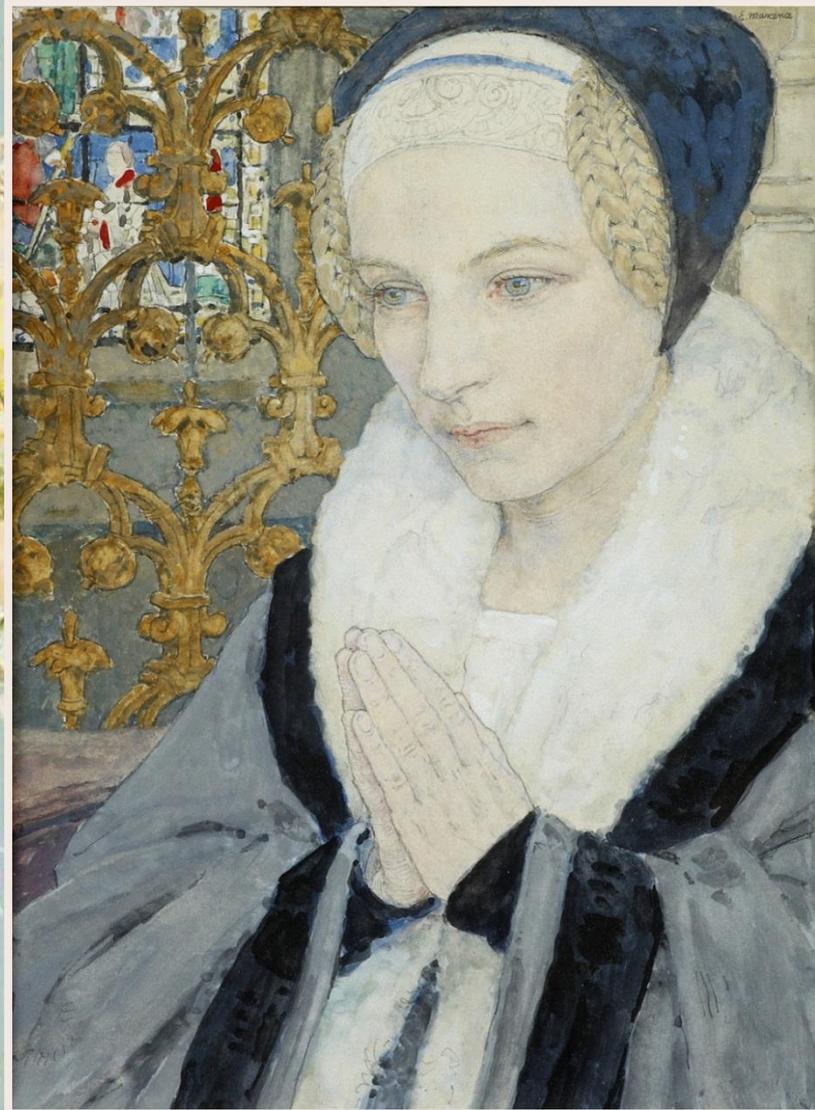

Эдгар Максенс, «Жанна д'Арк»

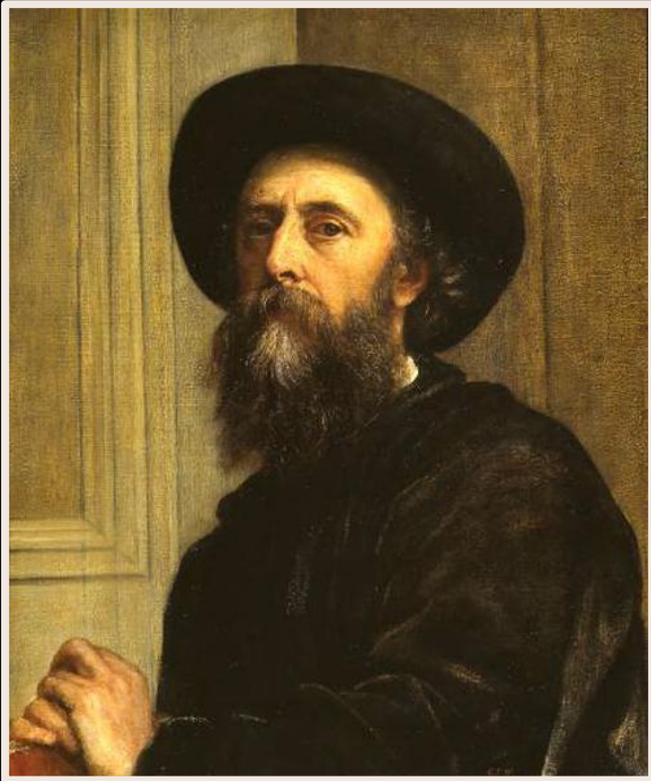

Эдгар Максенс, «Портрет ребенка»

Эдгар Максенс, «Время умиротворения»

ДЖОРДЖ ФРЕДЕРИК УОТТС

Джордж Фредерик Уоттс (23 февраля 1817 — 1 июля 1904) — английский художник-символист и скульптор Викторианской эпохи. Отец Уоттса был настройщиком и изготовителем фортепиано. В десять лет будущий художник стал учеником скульптора Уильяма Бенеса. Довольно поздно, в восемнадцать лет, поступил в Школу искусств при Королевской академии, учился там недолго. Работой, которая принесла Уоттсу известность, стала картина «Триумфальное шествие Каратакуса по улицам Рима».

ДЖОРДЖ ФРЕДЕРИК УОТТС

Это произведение победило в конкурсе, проводившемся в Вестминстерском зале Парламента, и принесло Уоттсу премию в 300 фунтов. Полученные деньги дали ему возможность совершить в 1843—1847 годах путешествие в Италию, где под влиянием шедевров искусства античности и Возрождения сформировался стиль Уоттса.

Джордж Уоттс, «Надежда»

ДЖОРДЖ ФРЕДЕРИК УОТТС

Джордж Уоттс,
«Орфей и Эвридика»

Перемена стиля художника в конце 60-х — начале 70-х годов объясняется его обращением к скульптуре. За картины, выполненные в строгой монохромной гамме с героями, напоминающими античные скульптуры, Уоттса называли викторианским Микеланджело. Техника Уоттса резко отличалась от техники большинства художников того времени, предпочитавших заглаженную живописную поверхность. Он писал корпусно, густыми мазками вязкой краски: чтобы удалить излишки масла, Уоттс предварительно выдавливал краску на бумагу.

Джордж Уоттс, «История из Боккаччо»

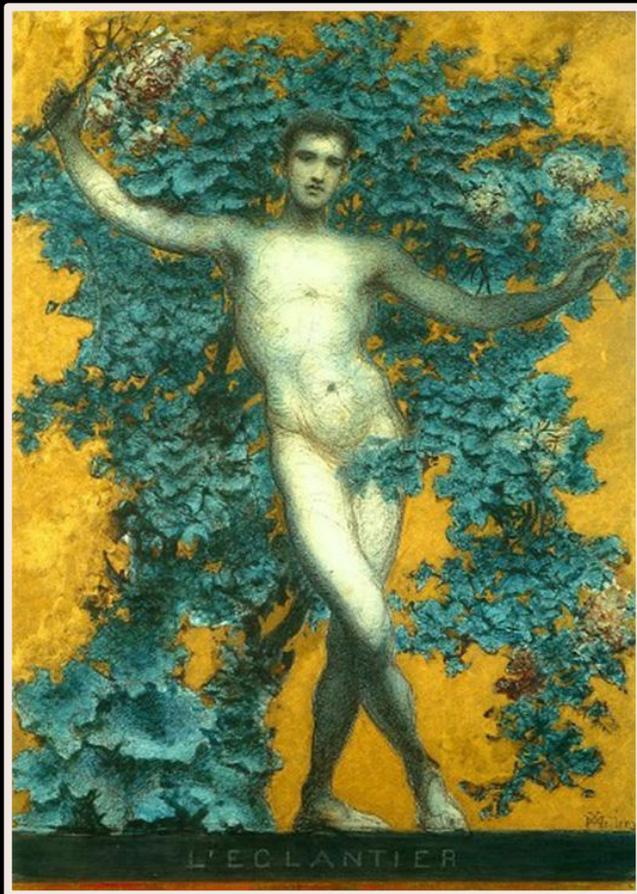
Джордж Уоттс, «Любовь и Смерть»

Джордж Уоттс, «Ангел-хранитель»

КСАВЬЕ МЕЛЛЕРИ

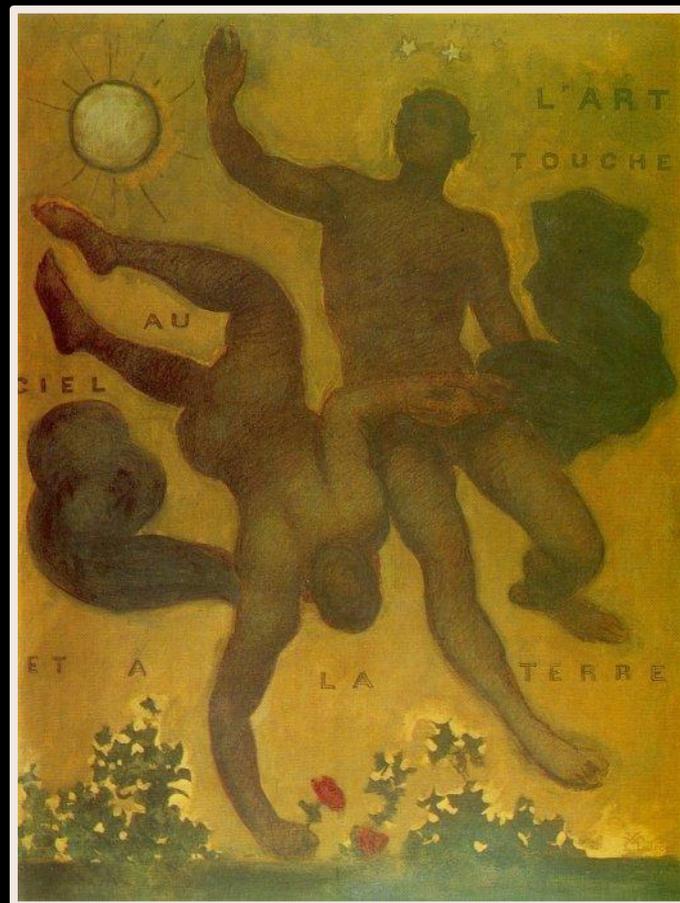

Ксавье Меллери, «Шиповник»

Ксавье Меллери (9 августа 1845 — 4 февраля 1921) — бельгийский художник-символист. Родился в семье садовника, работавшего в Королевском дворце Лакена. Учился живописи в брюссельской Академии изящных искусств с 1860 по 1867 год. В 1870 году Меллери завоёвывает бельгийский «Большую Римскую премию» и в 1871 году уезжает через Германию в Италию, где изучает искусство Ренессанса.

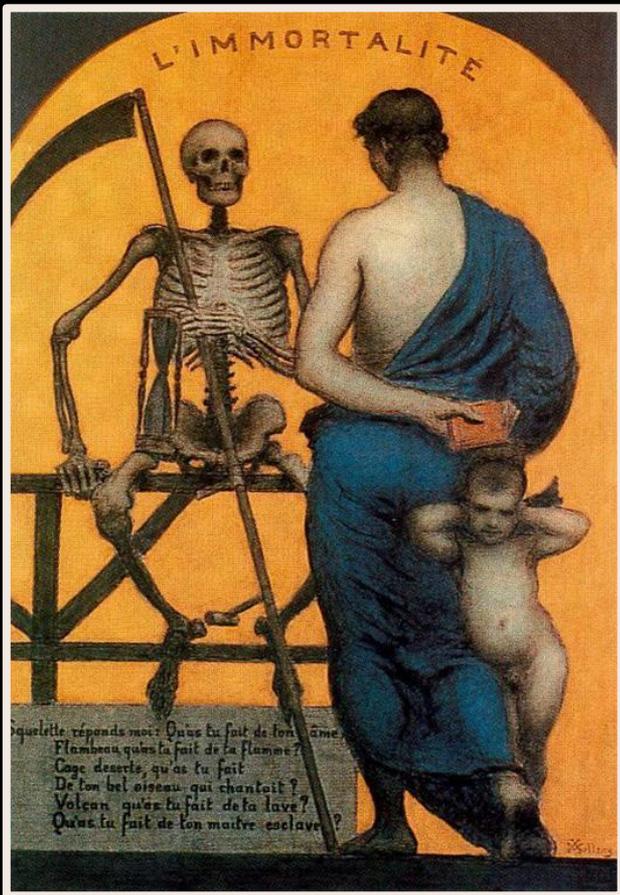
КСАВЬЕ МЕЛЛЕРИ

Вернувшись в Бельгию, Меллери получает заказ Шарля де Костера на иллюстрацию произведений последнего и, для его исполнения, уезжает на голландский остров Маркен, где во 2-й половине XIX столетия ещё сохранялись старинные наряды и обычаи. О творчестве Меллери этого времени напоминает его сухой, строгий, почти экспрессионистский стиль.

Ксавье Меллери, «Искусство в небесах и на земле»

КСАВЬЕ МЕЛЛЕРИ

Ксавье Меллери, «Бессмертие»

После 1885 года художник интересуется настенной живописью и аллегорическими полотнами в стиле Пюви де Шаванна.

Меллери входит в группу «XX» и выставляет свои работы в Салоне Розы и Креста. Его мечтой было украсить скучные, официальные и правительственные здания

Брюсселя своими фресками, однако осуществить это не удалось.

Разочарованный, художник возвращается к станковой живописи и создаёт произведения, полные Тайны и Поэзии.

Ксавье Меллери, «Часы, или Вечность и Смерть»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

