

**ЭКСПРЕССИОНИЗМ
АБСТРАКТНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ
НЕОЭКСПРЕССИОНИЗМ**

**26 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА, 18.30
АБФ, МЕЛЕЖА, 1
каб.314**

Schiele

Преимственность и разрыв

реализм
(Курбе,
барбизонская школа)

К. Моне. Маки в Аржантейе. 1873

импрессионизм

Ж. Сёра. Женщины у воды. 1885-1886

неоимпрессионизм

В. Ван Гог. Пшеничное поле с кипарисами. 1889

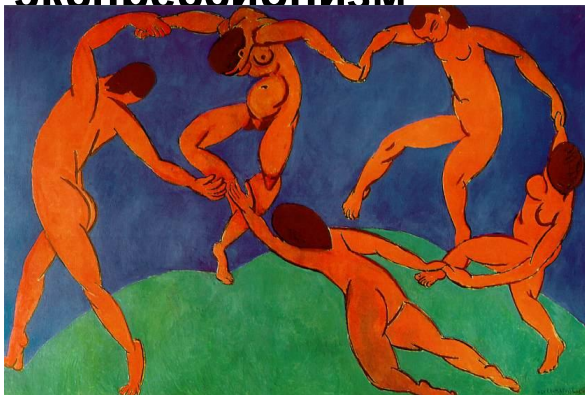
постимпрессионизм

фовизм

экспрессионизм

абстрактный

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

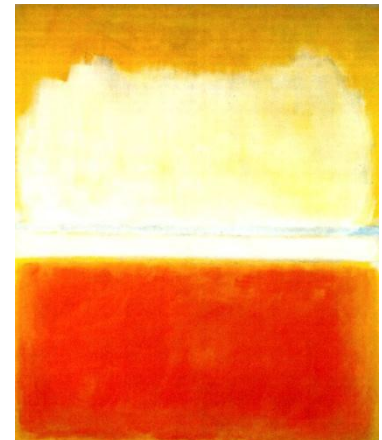

А. Матисс. Танец. 1910

Э. Нольде. Танец вокруг золотого тельца. 1910

М.
Р
О
Т
К
О.
№
8.
1
9
5
2

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830

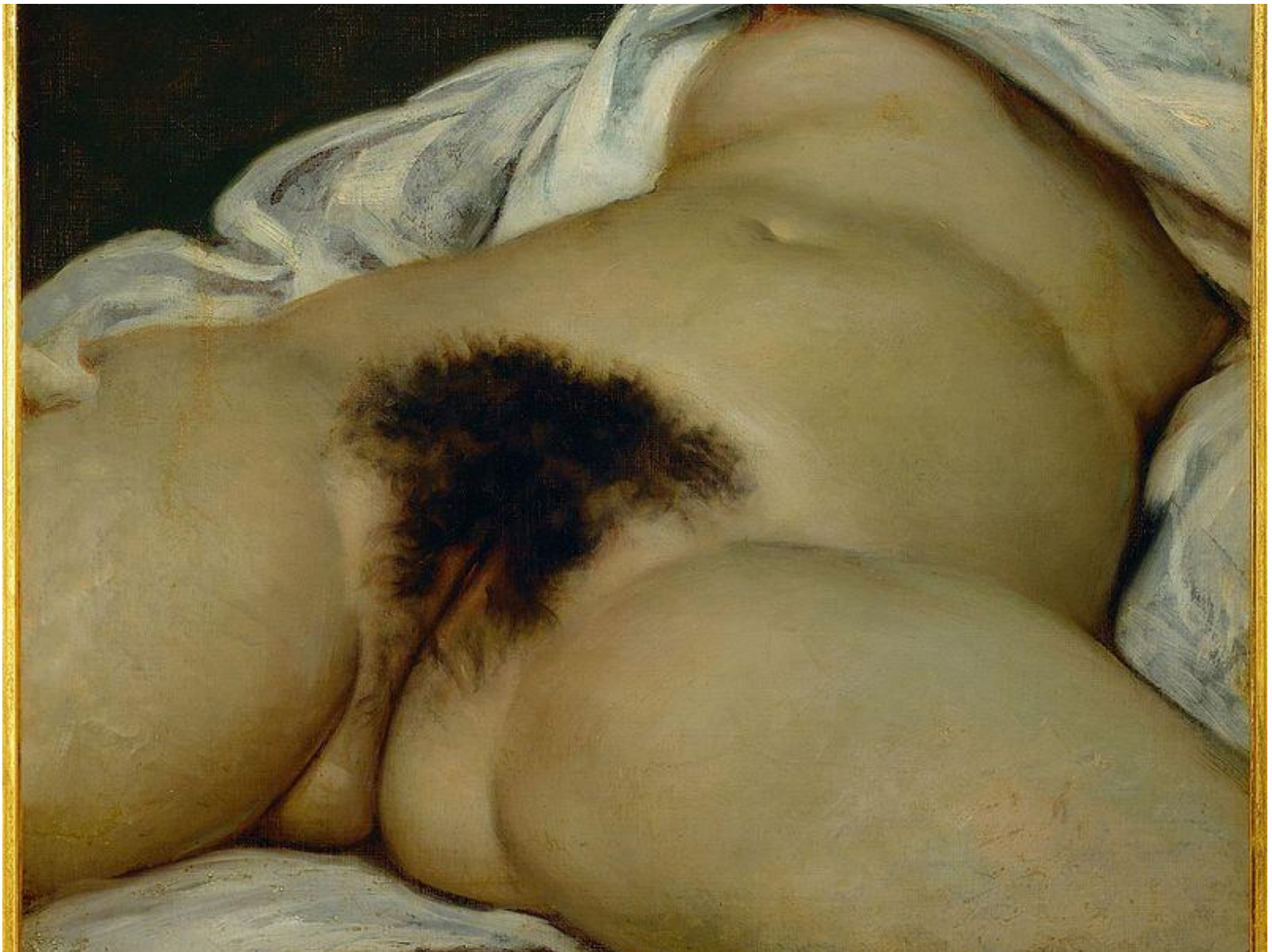
«Быть в состоянии передать нравы, идеи, облик моей эпохи, согласно моей собственной оценке; быть не только живописцем, но также и человеком; одним словом, создавать живое искусство — такова моя цель,» - эта декларация Гюстава Курбе к его персональной выставке 1855 г. вошла в искусство как программа реализма.

Гюстав Курбе. Дробильщики камня. 1849

В 1851 году Курбе провозглашает: «Я социалист, демократ, республиканец, одним словом, сторонник всякой революции, сверх того, еще и реалист, то есть искренний друг подлинной правды».

Гюстав Курбе. Происхождение мира. 1866

Возникает в 1847 году. Представители: Теодор Руссо, Жан-Франсуа Милле, Шарль-Франсуа Добиньи, Констан Тройон и др.

«Прекрасное в искусстве - это правда, омытая впечатлением, которое мы получили от природы».
Жан Батист Камиль Коро, 1855 г.

- Основной жанр – пейзаж
- Характерный приём – создание этюдов на пленэре и дальнейшая доработка в мастерской

Шарль-Франсуа Добиньи. Лодки на Уазе. 1865

- Опора на субъективное и непосредственное наблюдение за природой
- Объёмное нанесение красок, резкие мазки кистью (Ш.-Ф. Добиньи)
- Стремление избежать любых иконографических ссылок на историю или мифологию
- Работа в коллективе
- Изменение представлений о времени

Импрессионизм

1874 – 1886. Представители: Клод Моне, Эдуар Мане, Эдгар Дега, Камиль Писсарро, Поль Гоген, Пьер Огюст Ренуар, Поль Сезанн и др.

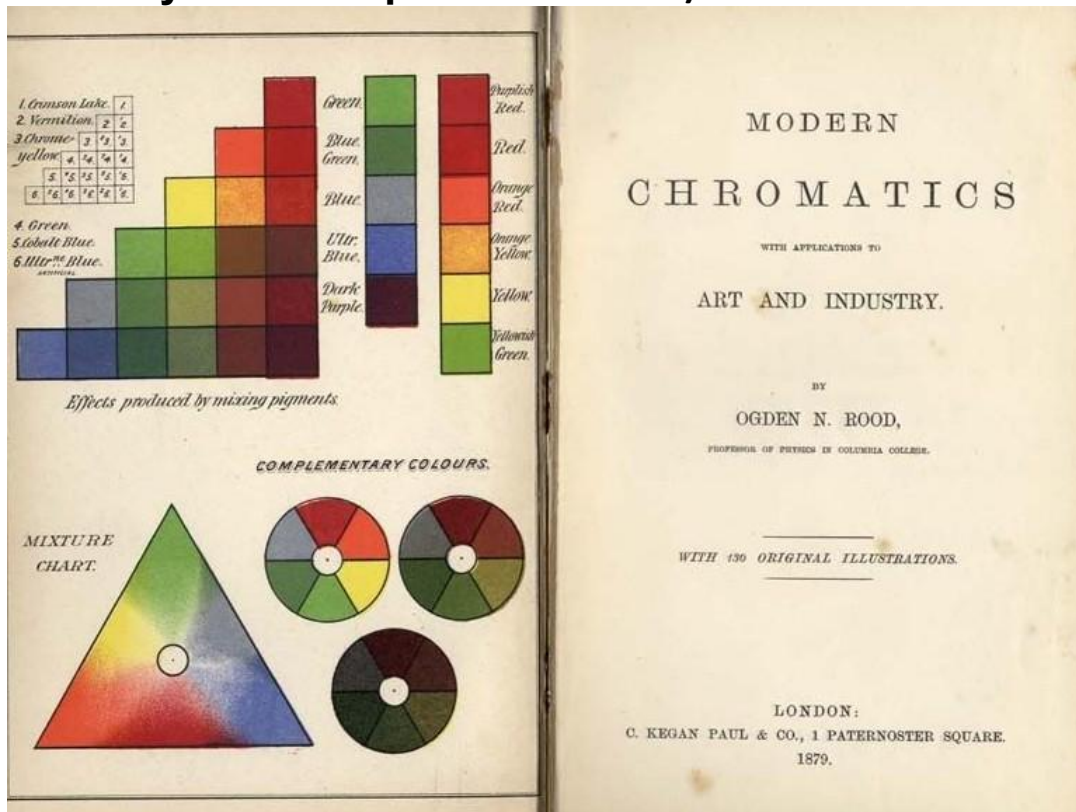
- «Обаяние modernite» - изображение сиюминутного, своеобразие настоящего момента (понятие «современность»)
- Стремление выйти из «помпезного салона»
- Отказ от традиционной иконографии (литературных и исторических тем)
- Выполнение произведения на пленэре без доработки в мастерской
- Интерес к самому процессу создания работы: ясно различимые движения кисти, напластование пигментов, соединение цветных мазков
- Разложение быстрого и инстинктивного мазка реалистов на стремительные запятые светлой краски, подчеркнув контраст между солнечным светом и окрашенной тенью
- Отказ от традиционной имприматуры (тонировка загрунтованного белым холста) коричневой краской - разработка новой палитры

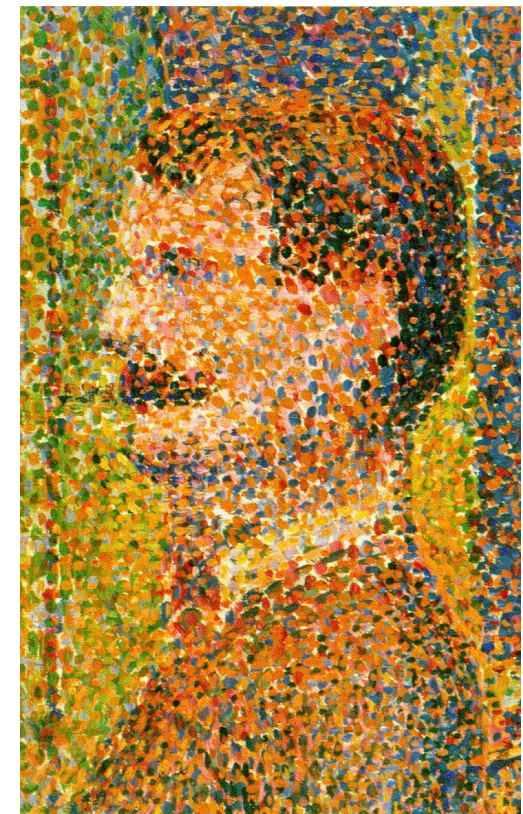
Камиль Писсарро. Красные крыши. 1877

1886 – конец 19 в. Представители: Жорж Сёра, Поль Синьяк

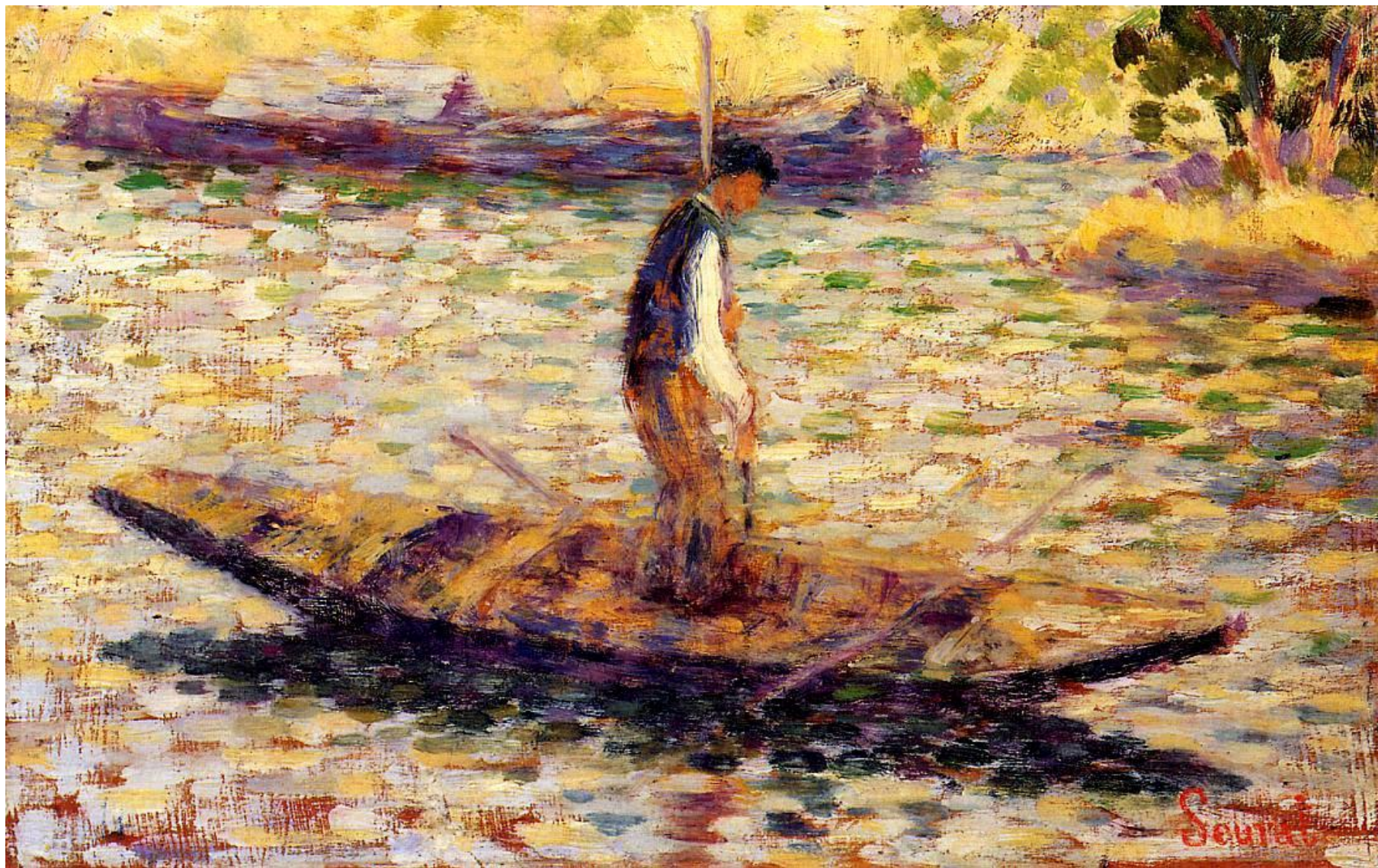
- Возврат в мастерские; картина становится строго продуманной формальной структурой
- Искусство живописи заимствует научные принципы оптики из исследований химика Эжена Шеврейля и физика Огдена Руда (Писсарро неслучайно говорит о «научном импрессионизме»)

О.Н. Руд. Современное цветоведение. 1879

Жорж Сёра. Фрагмент картины Цирковой парад. 1889

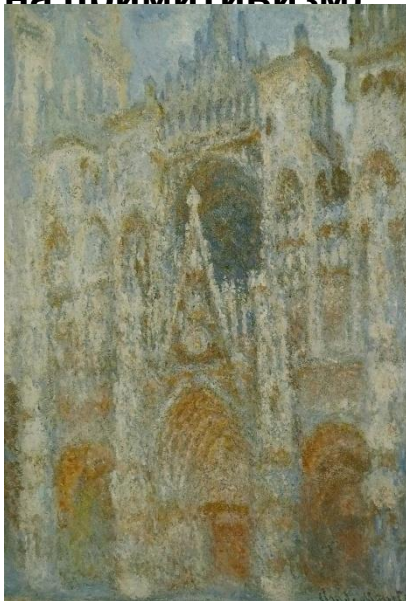

Жорж Сёра. Рыбак. 1883-1884

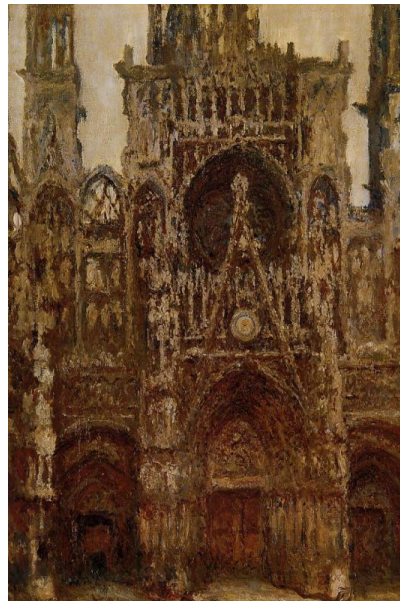
Постимпрессионизм

1886 – 1905. Термин возник апостериори, в 1910 году, и обобщал опыты Сёра, Сезанна, Анри Руссо, Ван Гога и других по преодолению импрессионизма.

- Сужение круга тем (Моне приходит к серийности, в результате чего в бесконечном круге вариаций сюжет как бы «растворяется» и уступает место атмосферным явлениям и эффектам перемены освещения)
- Сезанн начинает трактовать природные объекты «в соответствии с формой цилиндра, сферы и конуса» (предвосхищение программы кубизма)
- Синтетизм Гогена, пришедшего к сияющим чистым цветам палитры, послужил основой формальной и колористической выразительности фовистов (важная часть эстетической программы Гогена в поздний период творчества – ориентация на примитивизм)

Клод Моне. Руанский собор, портал; гармония голубого. 1892-1893

Клод Моне. Руанский Собор, Западный Портал, Туманная Погода. 1892

Клод Моне. Руанский собор, фасад (закат), гармония золотого и голубого. 1892 - 1894

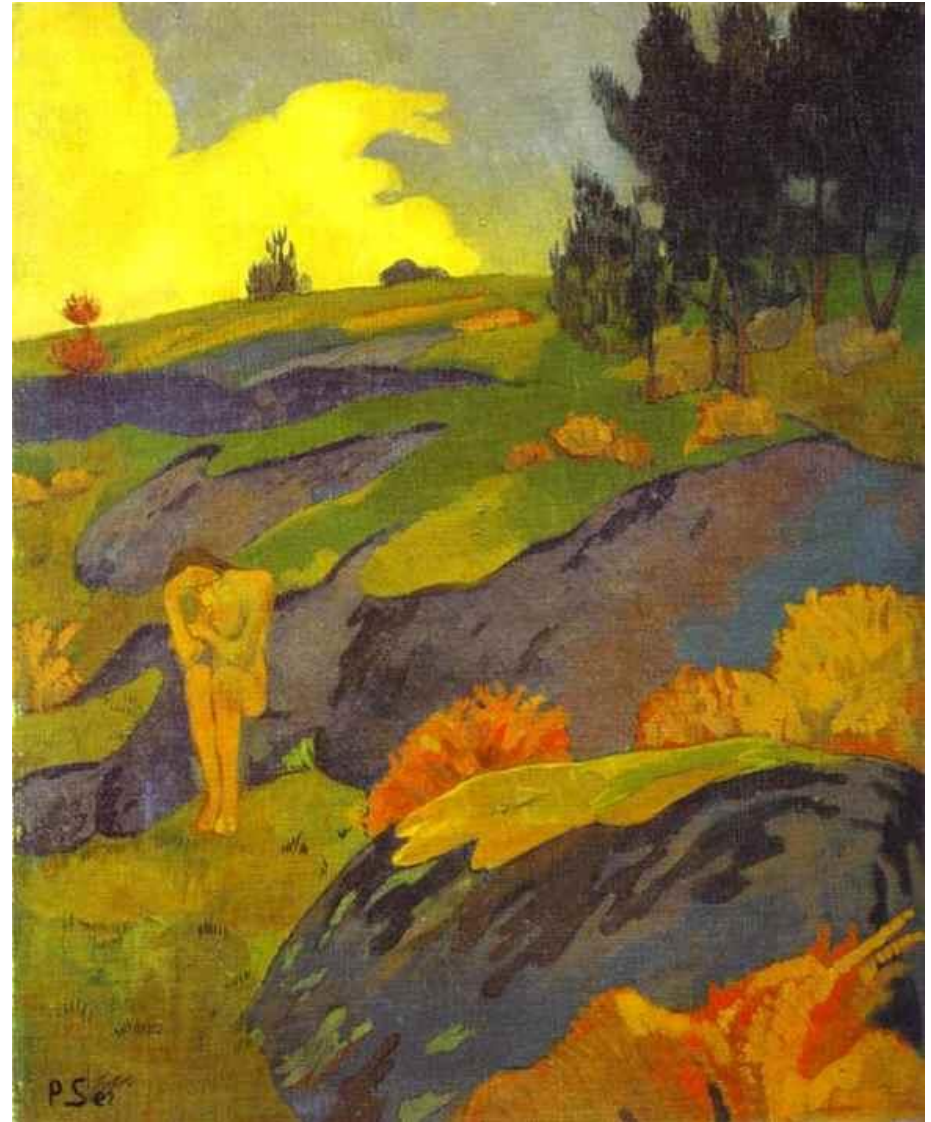
Поль Сезанн. Вид на гору Сент-Виктуар со стороны карьера. 1898-1900

Художники, принадлежавшие к синтетическому течению, пытались в своих произведениях «синтезировать» три понятия:

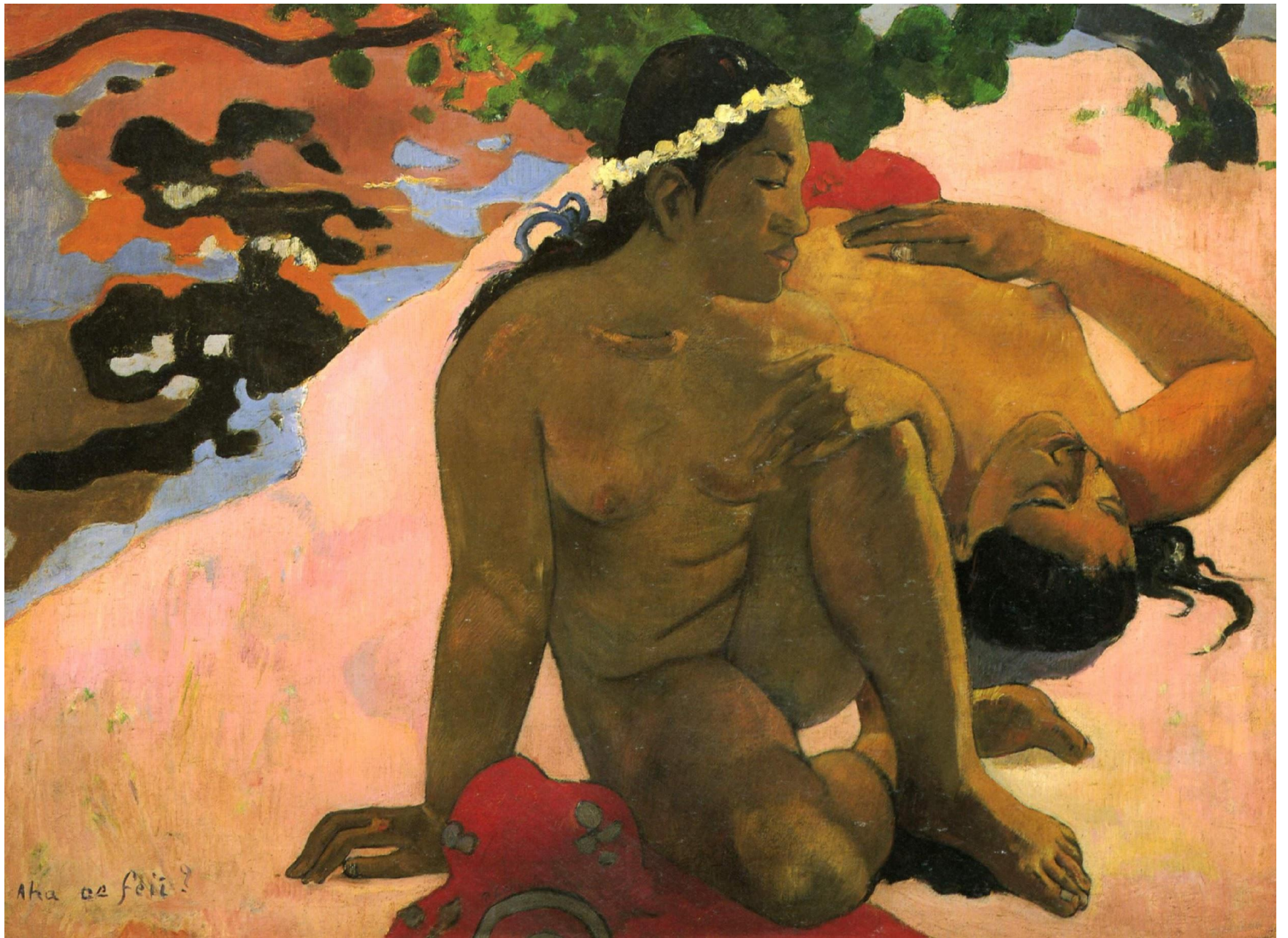
- Внешний вид изображаемого;
- Свои собственные чувства в отношении изображаемого;

□ Эстетичность линии, цвета

Такой образ возникает о синтезе видимого и воображаемого миров, зачастую создаваемого на полотне по воспоминаниям об некогда увиденном. Поэтому допускалось упрощение изображения, излишняя декоративность, также часто изображаемое передавалось яркими, необычно сияющими красками.

Поль Серюзе. Меланхолия (Бретонская Ева). ок. 1891

Поль Гоген. А, ты ревнуешь? 1892

Эмиль Бернар. Рабочие

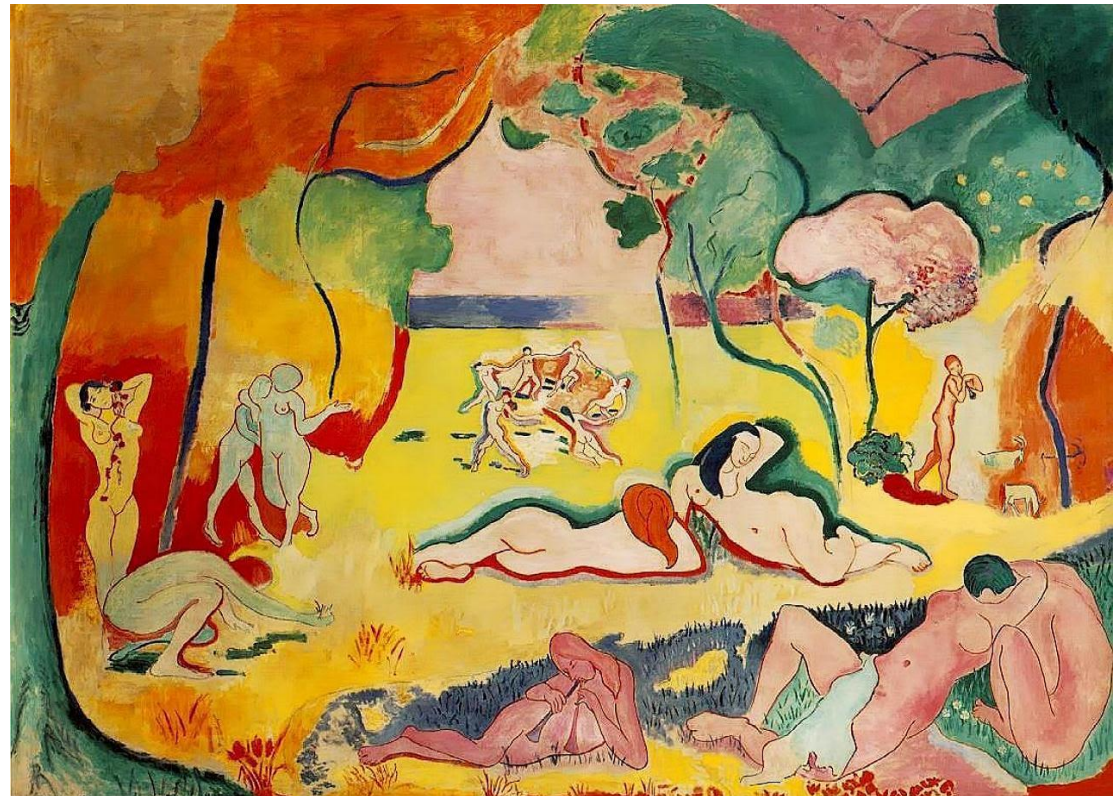
1905-1906. 2 выставки – Осенний салон в 1905 и Салон независимых в 1906. Представители: Жорж Брак, Андре Дерен, Анри Матисс, Морис де Вламинк, Кees ван Донген и др.

«Квадратный сантиметр голубого пигмента даёт нам цвет, вовсе не тождественный квадратному метру той же краски».

Анри Матисс

**Алексис Меродак-Жанно.
Жёлтая танцовщица. 1912**

Анри Матисс. Радость жизни. 1905-1906