

Импрессиониз

М

ИМПРЕССИОНИЗМ

■ (от франц. *impression* — впечатление), направление в искусстве последней трети 19 — нач. 20 вв., представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные впечатления. Импрессионизм зародился в 1860-х гг., во французской живописи: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега внесли в искусство свежесть и непосредственность восприятия жизни, изображение мгновенных, как бы случайных движений и ситуаций, кажущуюся неуравновешенность, фрагментарность композиции, неожиданные точки зрения, ракурсы, срезы фигур.

Достижение импрессионизма

- художественное исследование цвета и света в атмосфере, передача на холсте их взаимодействия. Стремление показать, что хорошо освещённый солнцем предмет ярче, чем тот же предмет при комнатном освещении. Вот почему в картинах импрессионистов появились яркие цвета.

- Импрессионизм называют движением к природе, которая является источником всех впечатлений. Художник стремился как можно более ярко, выразительно и эмоционально передать свои впечатления на холсте, донести эти впечатления и энергетику обстановки до зрителя в полном объёме.

- **Импрессионизм в наши дни широко распространённое направление изобразительного искусства. Поэтому импрессионисты XIX в. - основоположники современного искусства.**

Эдуард Мане

- французский живописец. Переосмысливал образы и сюжеты старых мастеров в духе современности, создавал произведения на бытовые, исторические, революционные темы. Работам Мане присущи свежесть и острота восприятия

Эдуард Мане

- Мане Эдуард (Manet, Edouard) (1832-1883 гг.), французский живописец и график, своим искусством предвосхитил возникновение импрессионизма и стал одним из его основоположников. Новаторская живопись Мане подвергалась яростным нападкам критики, считавшей художника бунтарём в искусстве. Используя и переосмысливая сюжеты и мотивы живописи старых мастеров, Мане стремился наполнить их острым современным звучанием, полемически внося в известные классические композиции современного человека ("Завтрак на траве", 1863 г.).
- В конце 1860-х гг. Мане сблизился с Э. Дега, К. Моне В конце 1860-х гг. Мане сблизился с Э. Дега, К. Моне, О. Ренуаром и перешёл к пленэрной живописи; глухие и плотные тона с преобладанием тёмных цветов сменилось более светлой и свободной живописью ("В лодке", 1874 г.). Основная тема произведений Мане - сцены парижской жизни ("Нана", 1877 г.; "В кабачке папаши Латюиль", 1879 г.). В самом значительном и глубоком его произведении "Бар "Фоли-Бержер"" (1881-1882 гг.) показана иллюзорность и призрачность счастья среди сверкающего, праздничного веселья. Мане обращался к самым разнообразным темам, писал портреты, натюрморты и пейзажи, выступал как рисовальщик, мастер литографии и офорта. Творчество Мане вдохнуло новую жизнь во французское искусство 19 века и во многом определило основные пути дальнейших художественных исканий.

■ Бар "Фоли-Бержер" 1881-1882 гг.

■ "Сирень в Стекле" 1882 г.

- Мане одним из первых художников заметил отчужденность людей друг от друга, изображенные им персонажи находятся рядом, но словно не обращают внимания на окружение.

Завтрак в мастерской. Э.Мане, 1868 г.

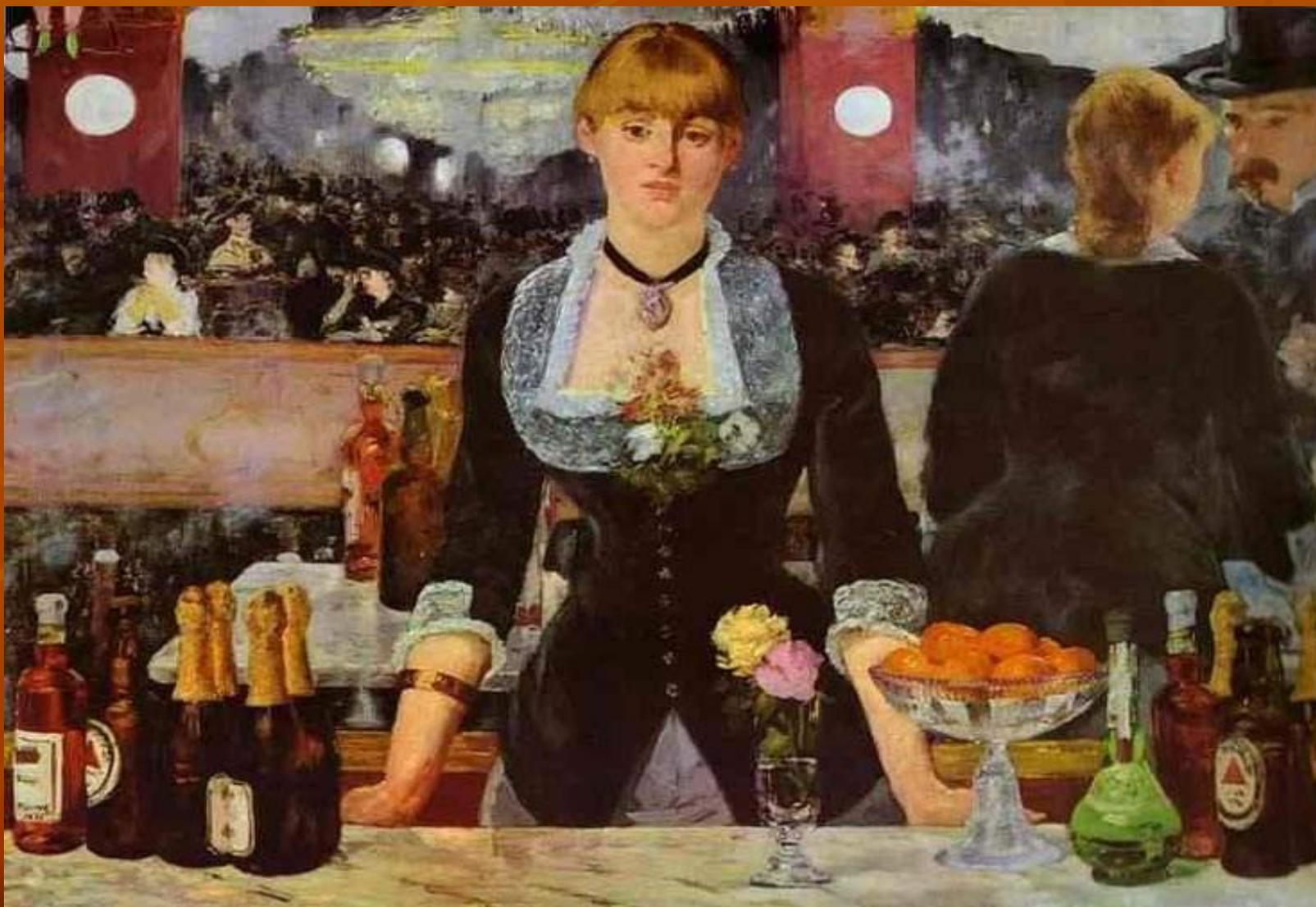
- Переосмысляя сюжеты старых мастеров, стремился внести изображение современного человека

В лодке. Э.Мане, 1874 г.

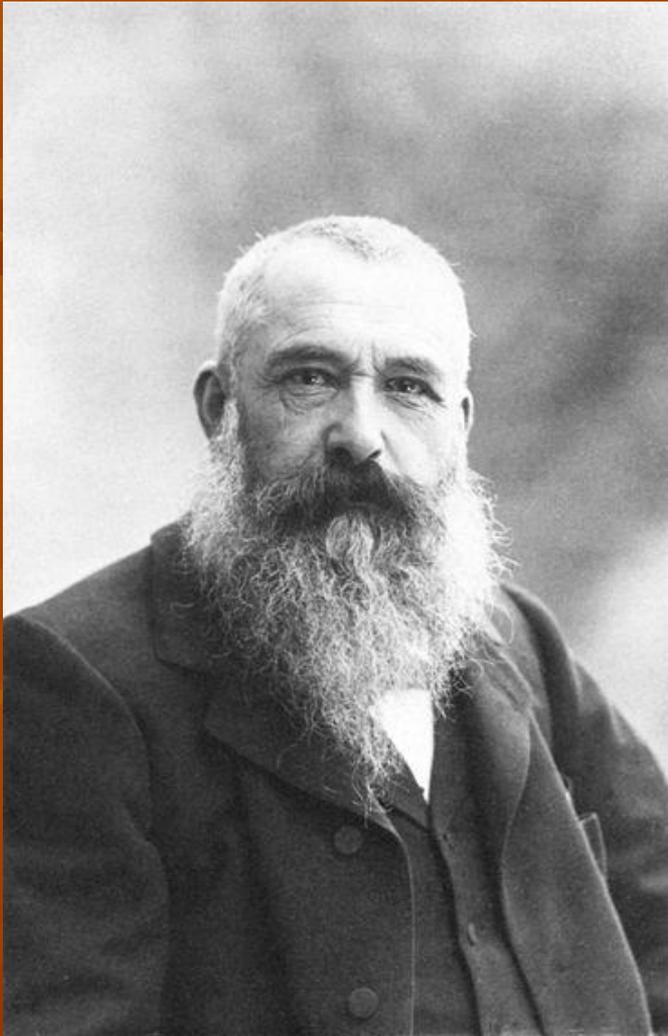

От плотных
тонов
художник
переходит к
светлой и
свободной
пленэрной
живописи

Бар "Фоли-Бержер"

Клод Оскар Моне

- *Клод Оскар Моне родился 14 ноября 1840 г. в Париже. Известность Моне принёс портрет Камиллы Донсьё, написанный в 1866 г. («Камилла, или портрет дамы в зелёном платье»).*
- *знаменитый пейзаж «Впечатление. Восходящее солнце» (Impression, soleil levant).*
- *Художник скончался 5 декабря 1926 г. в Живерни*
- *В честь Моне назван кратер на Меркурии.*

Моне Клод

- **Моне Клод (Monet, Claude) (1840-1926 гг.)**, французский художник, с которым связано возникновение импрессионизма, французский художник, с которым связано возникновение импрессионизма (от франц. *impression* - впечатление). Название этому течению дала одна из его картин - "Впечатление. Восходящее солнце" (1872 г.). В юности художник жил в Гавре, где, по совету Будена, писал пейзажи на открытом воздухе. В 1859 г., переехав в Париж, Моне подружился с Писсарро, французский художник, с которым связано возникновение импрессионизма (от франц. *impression* - впечатление). Название этому течению дала одна из его картин - "Впечатление. Восходящее солнце" (1872 г.). В юности художник жил в Гавре, где, по совету Будена, писал пейзажи на открытом воздухе. В 1859 г., переехав в Париж, Моне подружился с Писсарро, Ренуаром и Сислеем, которые тоже предпочитали писать непосредственно с натуры. Развивая достижения мастеров Барбизонской школы, со 2-й половины 1860-х г. стремился передать средствами пленэрной живописи изменчивость световоздушной среды, всю красочную картину мира, сохранив свежесть первого зрительного её восприятия.
- На ранних этапах творческого пути Моне испытал влияние Мане, но потом сосредоточил всё внимание на передаче света и оттенков цвета, в чём был более последователен, чем другие импрессионисты. С 1870 г. Моне почти полностью переключился на пейзажи и передачу гармонии цвета при разном освещении ("Бульвар капуцинов в Париже", 1873 г.; "Скалы в Этрета", 1886 г.; "Поле маков", 1880-е гг.). В 1890-х гг. создал серии картин-вариаций на один сюжетный мотив ("Руанский собор"). Для работ Моне позднего периода характерно нарастание черт декоративизма ("Кувшинки", 1904-1922 гг.).
- **Картины Моне:**
 - "Бульвар капуцинов в Париже", 1873 г.
 - "Осень" 1873 г.

Самые известные картины Моне

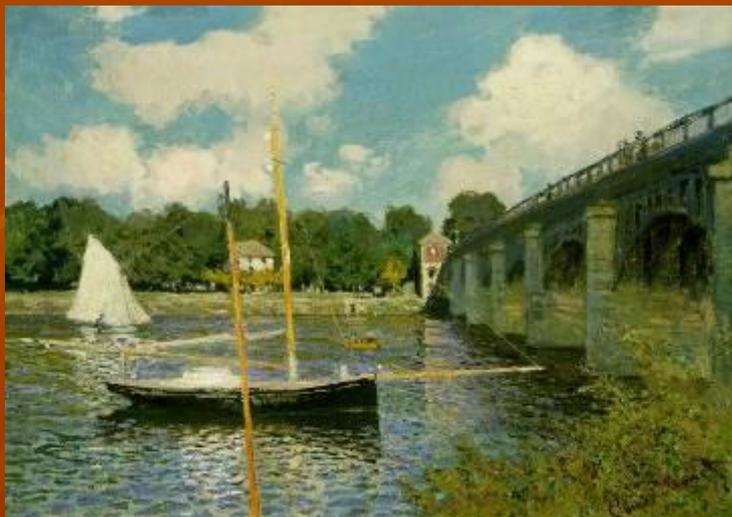

Камилла («Дама в зеленом»),
Клод Моне, 1866, Кунстхалле,
Бремен

Цвет и свет

«Впечатление. Восходящее солнце»

«Регата в Аржантее»

Одержимость Моне светом и цветом вылилась в многолетние исследования и эксперименты, целью которых было зафиксировать на холсте мимолетные, ускользающие оттенки природы.

Живописная поверхность

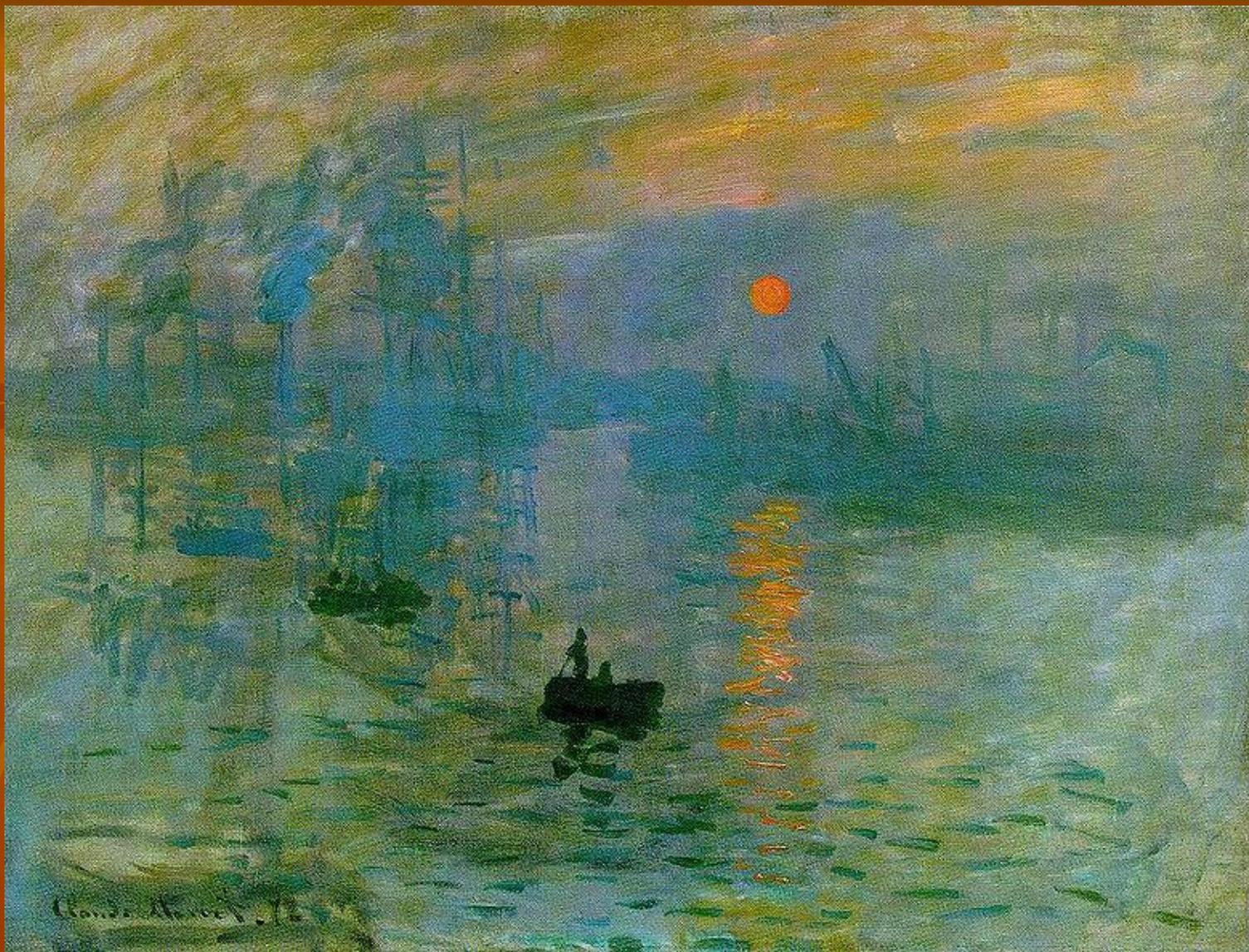

«Натюрморт с
подсолнухами»

«Сад художника в Живерни»

Она представляла собой не гладкое письмо, с помощью тонких лессировок (так пишут ателье живописцев), а состояла из пастозных мазков.

«Впечатление. Восходящее солнце» (Impression, soleil levant) 1872 г.
Именно эта картина и дала название группе импрессионистов и целому
художественному направлению.

«Поле маков», 1880 г.

Отвергнутая Салоном "Сорока" - великолепное воплощение зимнего дня и одна из самых известных картин Клода Моне.

1869

Холст, масло. 89 x 130 см

Музей Орсе, Париж

"Бульвар капуцинов в Париже"

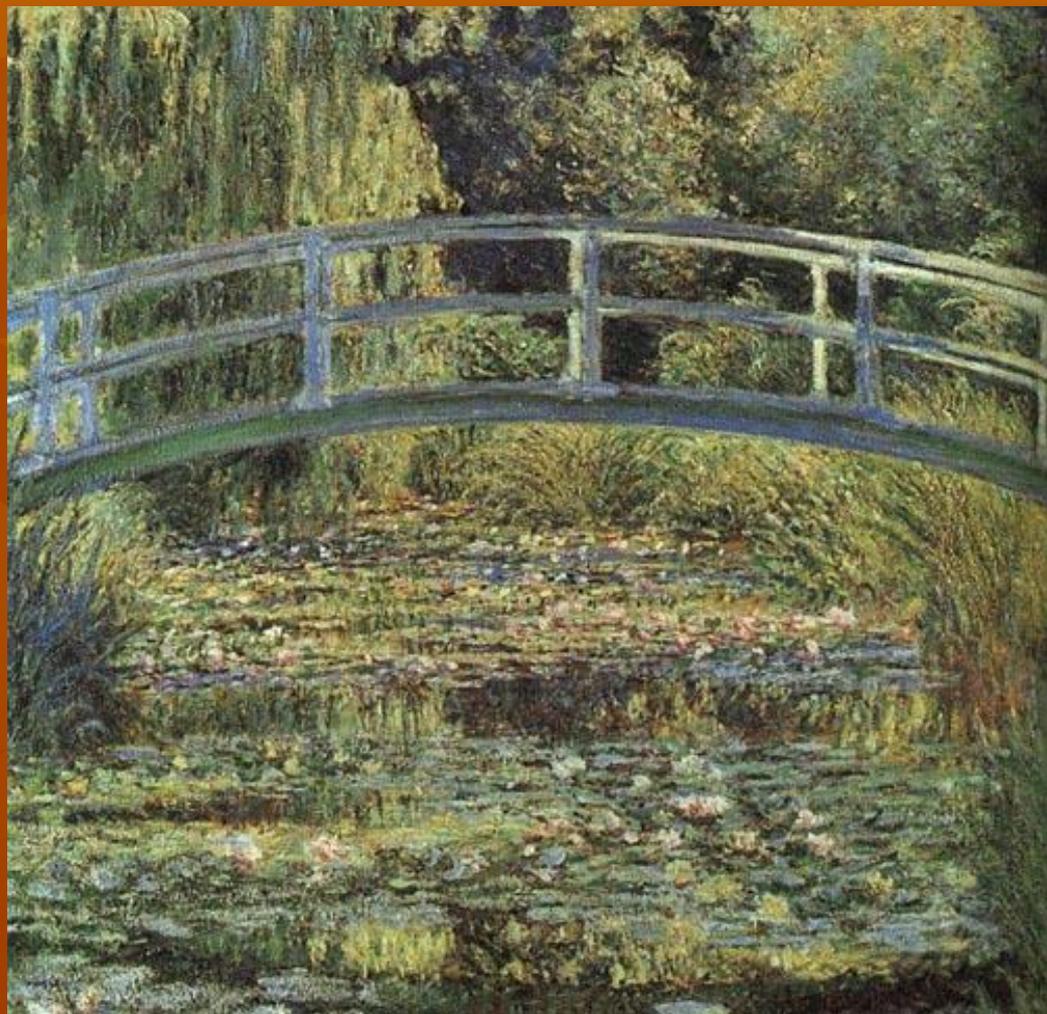

"Осень"

К. Моне. О. Ренуар 1875

«Пруд с лилиями», 1899г.,
Национальная галерея, Лондон

«Лягушатник», 1869 г., музей Метрополитен, Нью-Йорк, США

«Красные лодки в Аржантей», 1872г., частная коллекция

«Пляж в Пурвиле», 1882 г., Национальный музей Польши, Познань, Польша

«Дама в саду»

- В картине «Дамы в саду» (около 1865, Эрмитаж, Санкт-Петербург), залитой сияющим светом, белый цвет платья словно вбирает в себя все многоцветие природы — здесь и голубые блики, и зеленоватые, охристые, розоватые; столь же тонко разработан зеленый цвет листвы, травы.

Собор Rouen

"Собор Роуен вечером"

Пьер Огюст Ренуар

- *Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в Лиможе, городе, расположенном на юге Центральной Франции.*
- *Ренуар впервые познал вкус успеха в 1864 году, когда одна из его картин прошла строгий отбор и была выставлена на Салоне, ежегодной государственной художественной выставке.*
- *3 декабря 1919 года Пьер Огюст Ренуар скончался в Кане от воспаления лёгких в возрасте 78 лет. Похоронен в Эссеу.*

Ренуар

- французский живописец, представитель импрессионизма.
- Светлые и прозрачные по живописи пейзажи, портреты, динамичные бытовые сцены воспевают чувственную красоту и радость бытия

Ренуар (Пьер) Огюст

- Ренуар (Пьер) Огюст (Renoir, (Pierre) Auguste) (1841-1919 гг.), французский живописец, один из основателей импрессионизма, французский живописец, один из основателей импрессионизма. Карьеру художника начал на фабрике, расписывая изделия из фарфора, шторы, веера. В начале 1860-х гг. Ренуар учился в школе изящных искусств, где сблизился с художниками-импрессионистами, в частности с Моне, Сислеем и другими. В конце 1870-х гг. начинает писать на пленэре, органично включая в картины человеческие фигуры ("Купание на Сене", 1869 г.). В 1881-1882 гг. совершил поездку в Италию, которая оказала влияние на его творчество. В его живописи появляются черты декоративности, фигуры очерчиваются контуром, палитра сводится к сочетанию нескольких цветов. Ренуар часто обращался к темам классической мифологии.
- С 1912 г. был прикован к инвалидной коляске, но продолжал работать до последних лет жизни. Его скульптурные работы близки к произведениям А. Майоля. Тематика его работ Ренуара различна: прелестные портреты детей и женщин, натюрморты с цветами, пейзажи.
- "Танец" 1883 г.
- "Парижанка" 1874 г.

Картины Ренуара

Зонтики (1881-1885)

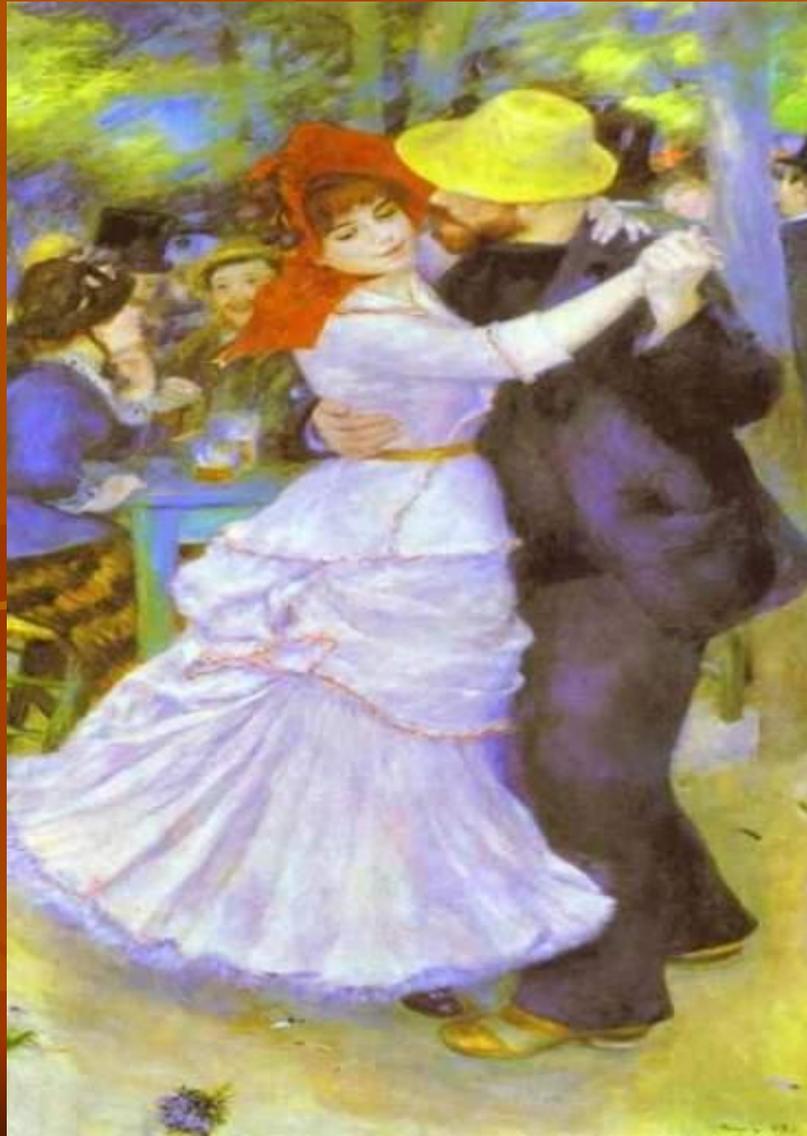

Пьер Огюст Ренуар
«Обнаженная в солнечном свете»

"Парижанка"

"Танец"

- В отличие от большинства импрессионистов, главной темой которых стал пейзаж, Ренуара привлекает повседневная жизнь человека — сцены, увиденные в парке, кафе, на улице, на берегу реки, в купальне

- Ренуар любит нежные, пастельные тона, розовые, голубые, нежно-зеленые — возможно, в этом сказалась его работа по росписи фарфора. В картинах Ренуара много солнца, света, они исполнены дыханием жизни: воды струятся и сверкают бликами, деревья трепещут на ветру, солнечные зайчики скользят по лицам, одежде, траве; свободный мазок усиливает впечатление особой одухотворенности, изменчивости мира.

Лягушатник (1868)

Портрет актрисы Жанны Самари

- Особое место в творчестве Ренуара занимают обаятельные женские образы, как бы отмеченные печатью эпохи

Девушка с
веером.
О. Ренуар

Девушка в черном. О. Ренуар

- Замечательный колорит О. Ренуар добивается с помощью сочетаний близких по цвету тонов.

«лягушатник» О.
Ренуар

«лягушатник» К.
Моне

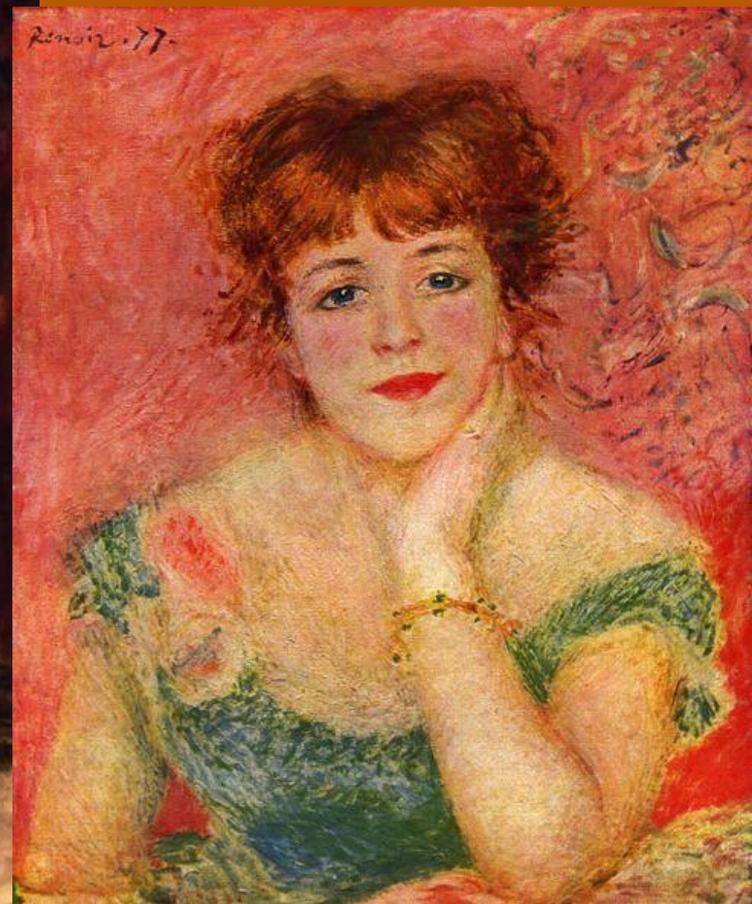

Завтрак гребцов. 1881.

Холст, масло. 128x173.

*Коллекция Филлипс. Национальная галерея
Вашингтон.*

Портреты актрисы Жанны Самари (1877-1878 гг.)

Две девушки у фортепиано
(1892-1893)

Купальщица (1892)

Сена близ Анера (Лодка) (около 1879)

Дега

французский живописец, график и скульптор. Представитель импрессионизма. Картины отличаются острым, динамичным восприятием современной жизни, со строго выверенной асимметричной композицией, гибким и точным рисунком, неожиданными ракурсами фигур. Мастер пастели

- Скучающая барменша на фоне огромного зеркала, в котором отражается зал с посетителями и полуфигура пытающегося с ней заговорить клиента, кажется одинокой среди великолепия разноцветных бутылок с яркими наклейками и с цветной фольгой на горлышках, цветов в бокале и фруктов в хрустальной вазе. Тема «выключенности» человека из среды и тут остается главной.

- Дега больше волнует жизнь города, а не пейзаж. Он стремится передать мгновенное, неуловимое движение — отсюда его интерес к миру театра, кулис, балету, цирку, скачкам: балерины, летящие к финишу кони, азартные, ловкие жокеи, взволнованные толпы зрителей.

Танцовщицы на поклонах

- Картины его кажутся случайно выхваченными из потока жизни сценами, но «случайность» эта — плод продуманной композиции, где срезанный фрагмент фигуры, здания подчеркивает непосредственность впечатления.

Скаковые лошади перед трибунами.

Зеленые танцовщицы.

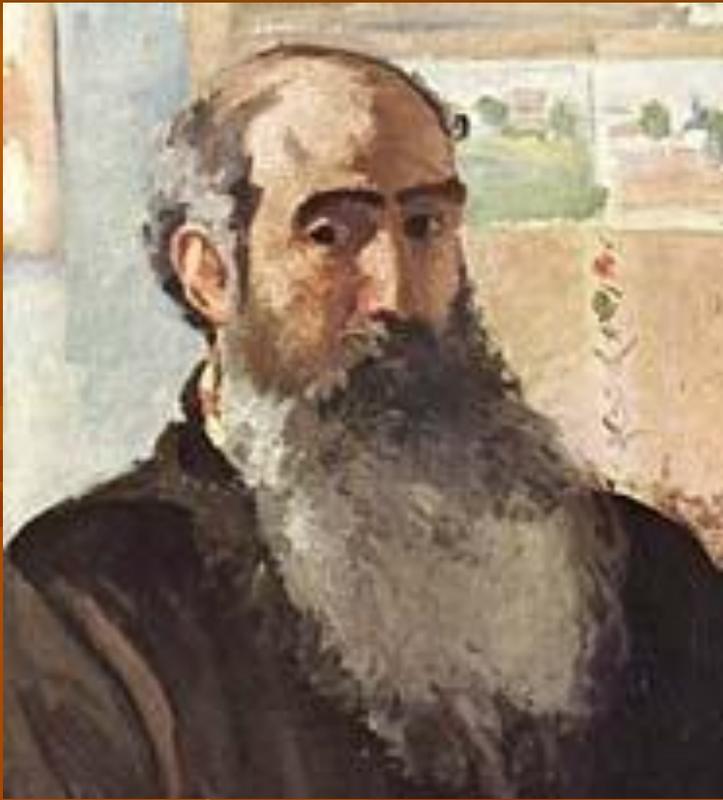

Абсент.

Писсарро Камиль

- **Писсарро Камиль (Pissarro, Camille) (1830-1903 гг.)**, французский живописец и график, известный представитель импрессионизма. Писсарро был единственным художником, который участвовал во всех восьми выставках импрессионистов. Считался духовным наставником этого движения. Творческое наследие художника составляют главным образом пейзажи. С 1895 г. у Писсарро ухудшается зрение, он вынужден отказаться от работы на пленэре и начинает писать виды Парижа из окон своей мастерской.
- Его сын, **Люсьен Писсарро (Lucien Pissaro) (1863-1944 гг.)**, в 1890 г. переехал в Лондон и способствовал распространению в Англии импрессионизма и постимпрессионизма.
- Бульвар Монмантр ночью 1897 г.
- Бульвар Монмантр облачным утром 1897 г.

ТИССАРРО

- французский художник, признанный «старейшина» импрессионистов, пользовавшийся среди них особым авторитетом.

- Его полотна лет привлекают свежестью натуральных впечатлений и обаянием цветового строя, складывающегося из мелких мазков. Писсаро все больше увлекают урбанистические мотивы, и ему блестяще удастся воспроизвести трепетный пульс, самую духовную атмосферу городской жизни

Оперный проезд в Париже».

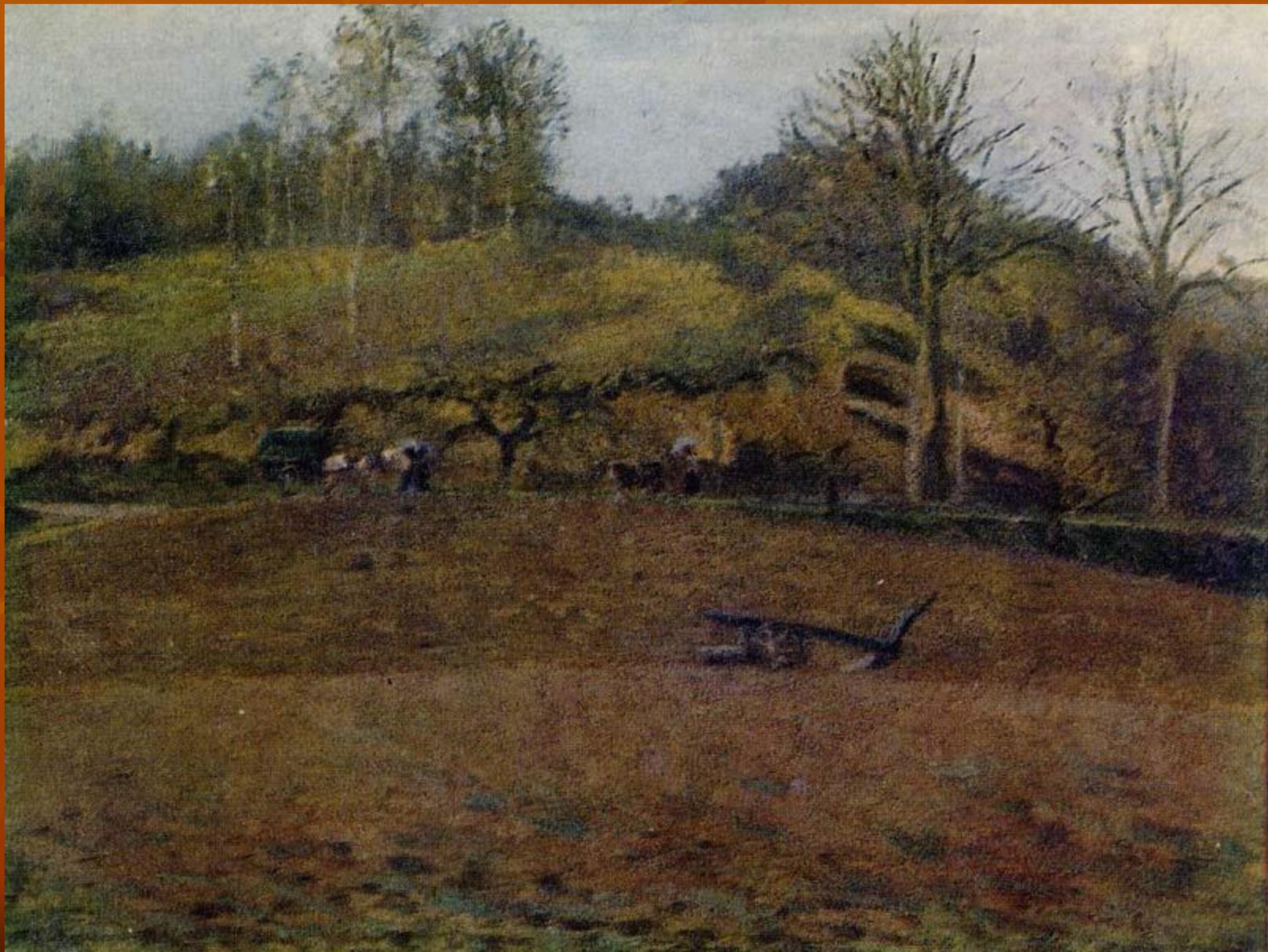
Бульвар Монмантр ночью

Бульвар Монмартр.

Вспаханная земля, К. Писсарро

Новое слово в живописи

Яркие и чистые краски

Растворение объемных форм

Работа на пленере

Жизнерадостность

Особенности

Новое использование
цвета

Передача фактуры предметов

А.Сислей

Импрессионизм в скульптуре.

Огюст Роден

- *Огюст Роден, (Auguste Rodin) (1840-1917). Великий французский скульптор Огюст Роден во многих своих работах был близок к импрессионистам и художникам стиля модерн в стремлении передать мгновение в выражении лица или в позе человека; в переосмыслении классического академического подхода и стиля в скульптуре. Почти все его произведения вызывали интерес и неоднозначную реакцию публики*

скульптуры Родена

"Бронзовый век"

Упавшая кариатида, 1882

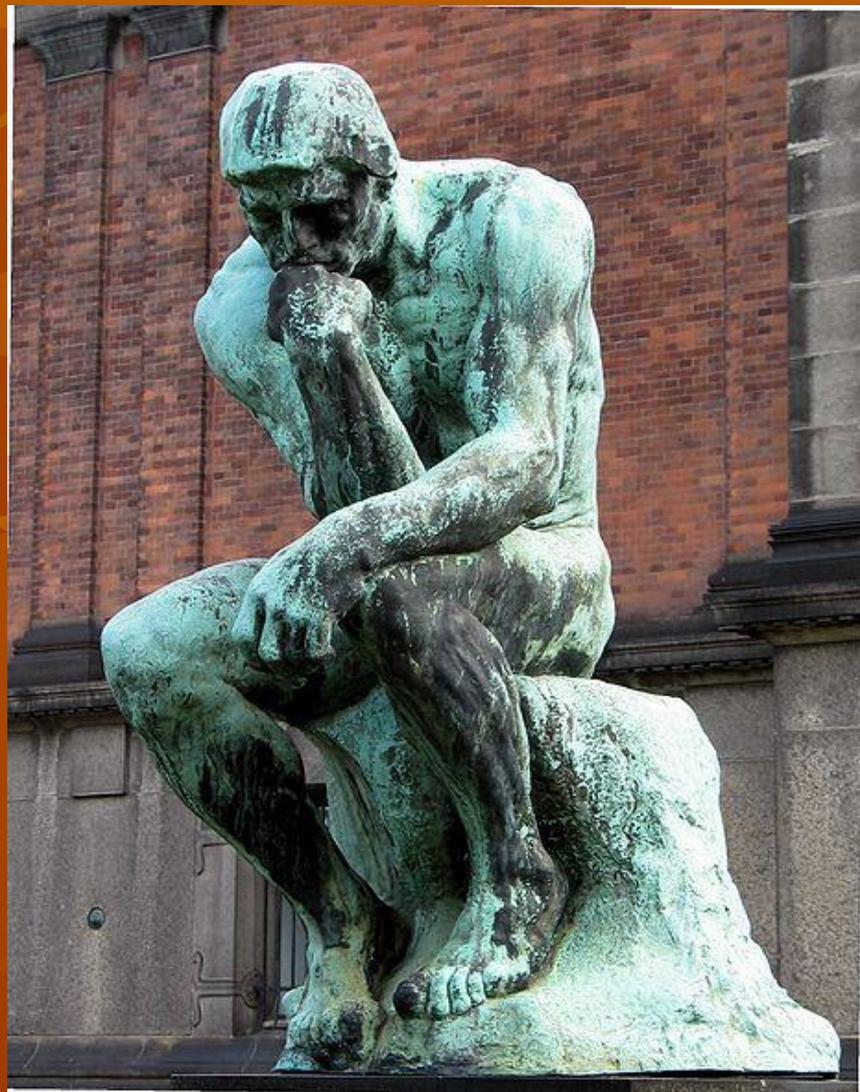
"Вечная весна"

Поцелуй, 1886

Данаида, 1885

скульптура «Мыслитель»

Статуя Бальзака, 1897

Ева. 1881

Граждане города Кале

Импрессионизм — газета души. (Анри Матисс)

Импрессионизм — это рождение света в живописи. (Роберт Делоне)