

**СТИЛЕВАЯ
ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИМПРЕССИОНИЗМА**

Все произведения импрессионизма характеризует признак плоскостности. Плоскостность присуща работам импрессионистов, благодаря отказу от линейной перспективы, отсутствию объема, глубины изображения.

- Действие разворачивается на плоскости.
- Персонажами, действующими лицами становятся мазки краски, контрасты и аналогии, выстраиваемые между цветами, движение цветowych пятен, изображающих свет; сложение мазков краски в геометрические фигуры.

К.Моне
Поле маков в
Живерни

- Одновременно с доминирующей плоскостностью произведениям импрессионизма свойственны живописность, неясность, открытость и единство.

Аржантей"

Слияние единичного и всеобщего - в изображении персонажей, лишенных четких индивидуальных ориентиров - и значит, это человек вообще;

- обобщенность природной схемы,
- кадровость композиционного построения выводит действие за пределы непосредственно изображенного.

- Наличие подобных художественных знаков в их единстве обозначает всю сложность стилевого пространства импрессионизма. Однако есть различия в импрессионистическом методе художников.

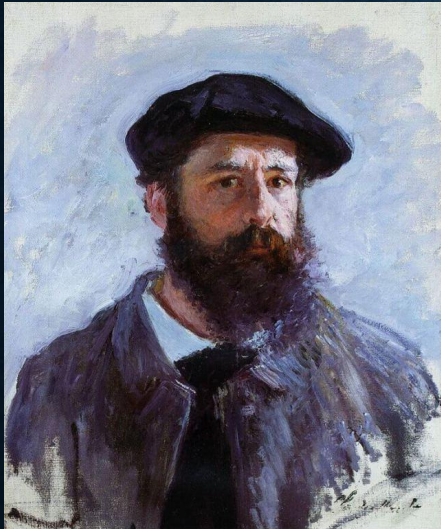
Ренуар

Художественный материал произведений импрессионизма

Произведения К.Моне: Художественный материал - природные элементы в их чистоте; тема воды, отражения, трав, стогов, тополей. Изменения, которые солнце производит с объектами природного мира; в частности, с человеком. Объектами интереса являются природные элементы, соединяющие пространства земли и неба.

- Тема снега и тумана - природные ситуации, когда мир обволакивает единство, когда стираются грани земли и неба, когда земля и небо становятся подобны друг другу.

Клод Моне.
Автопортрет в берете.
1886 г. Частная
коллекция

Клод Моне, Мост Ватерлоо, Лондон, в сумерках, 1904, Национальная галерея искусств.

Произведения К.
Писсарро: Сельские
работы, природа,
человек (как активный,
так и пассивный) на
лоне природы, человек,
получающий дары
природы.

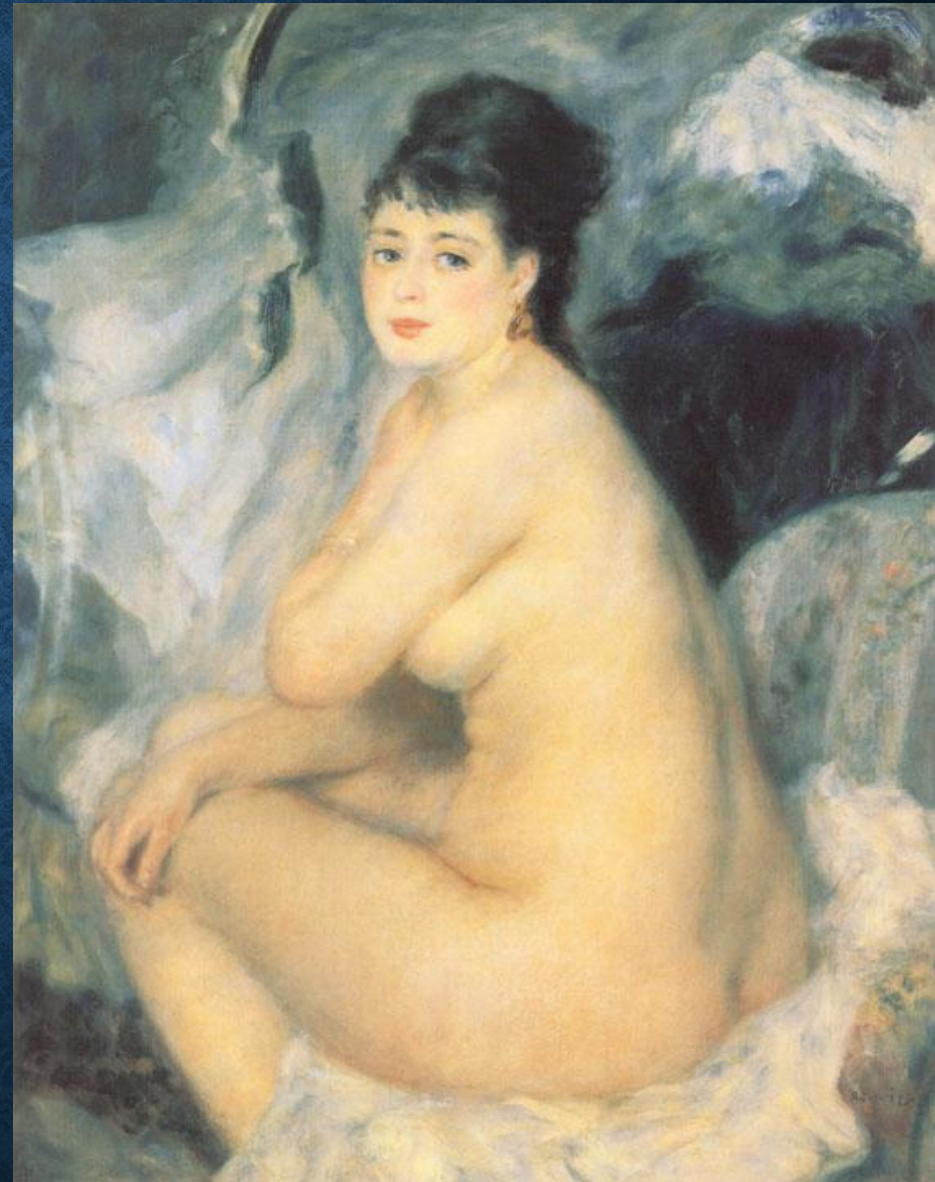

**Писсарро Камиль: Пруд в
Монтфуко**

Произведения О.Ренуара:

- Тема солнца и его влияния на земной мир так же, как и для Моне, является важной и значимой для Ренуара.
- Но выбирается женская форма, и характер отношения с Солнцем приобретает эротический аспект.
- Женское тело становится художественным материалом.

Аспект взаимодействия в произведениях импрессионизма

- Произведения К.Моне:
- Идея взаимоотражаемости земного и небесного через воду.

Скалы в Порт-Гульфар :: Клод Моне

- Произведения К. Писсарро:
- Земное и небесное взаимно растворяются друг в друге через природное начало.
- И природное начало видится в человеке.

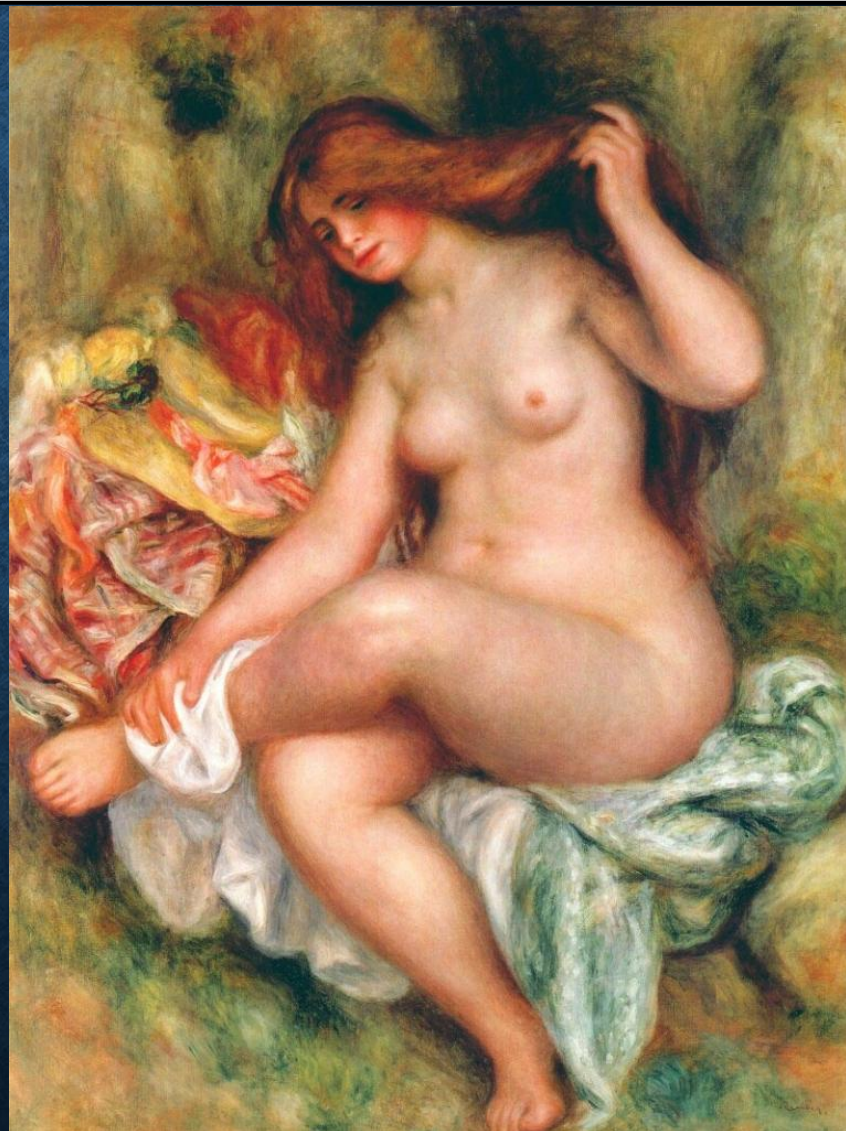
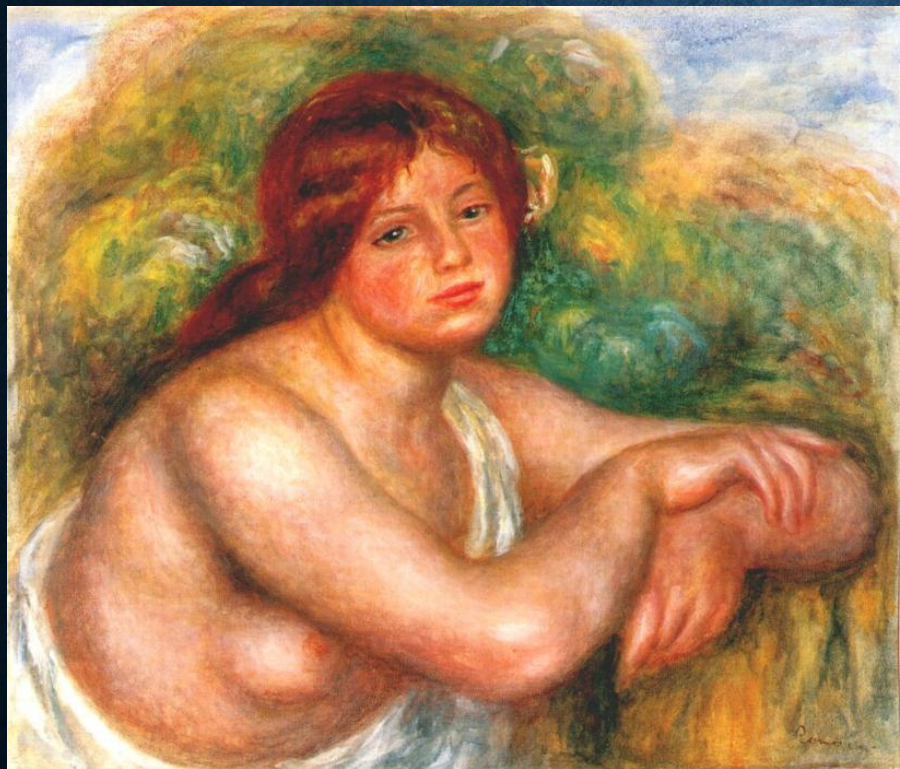

Произведения О.Ренуара:

- Человеческая форма как визуальное воплощение божественного начала, как просвет божественного.
- В поздние периоды это усиливается, тела перестают быть «прожженными» солнцем, но непосредственно излучать свет (доминанта красного цвета в решении тел одалисок).

Огюст Ренуар «Сидящая

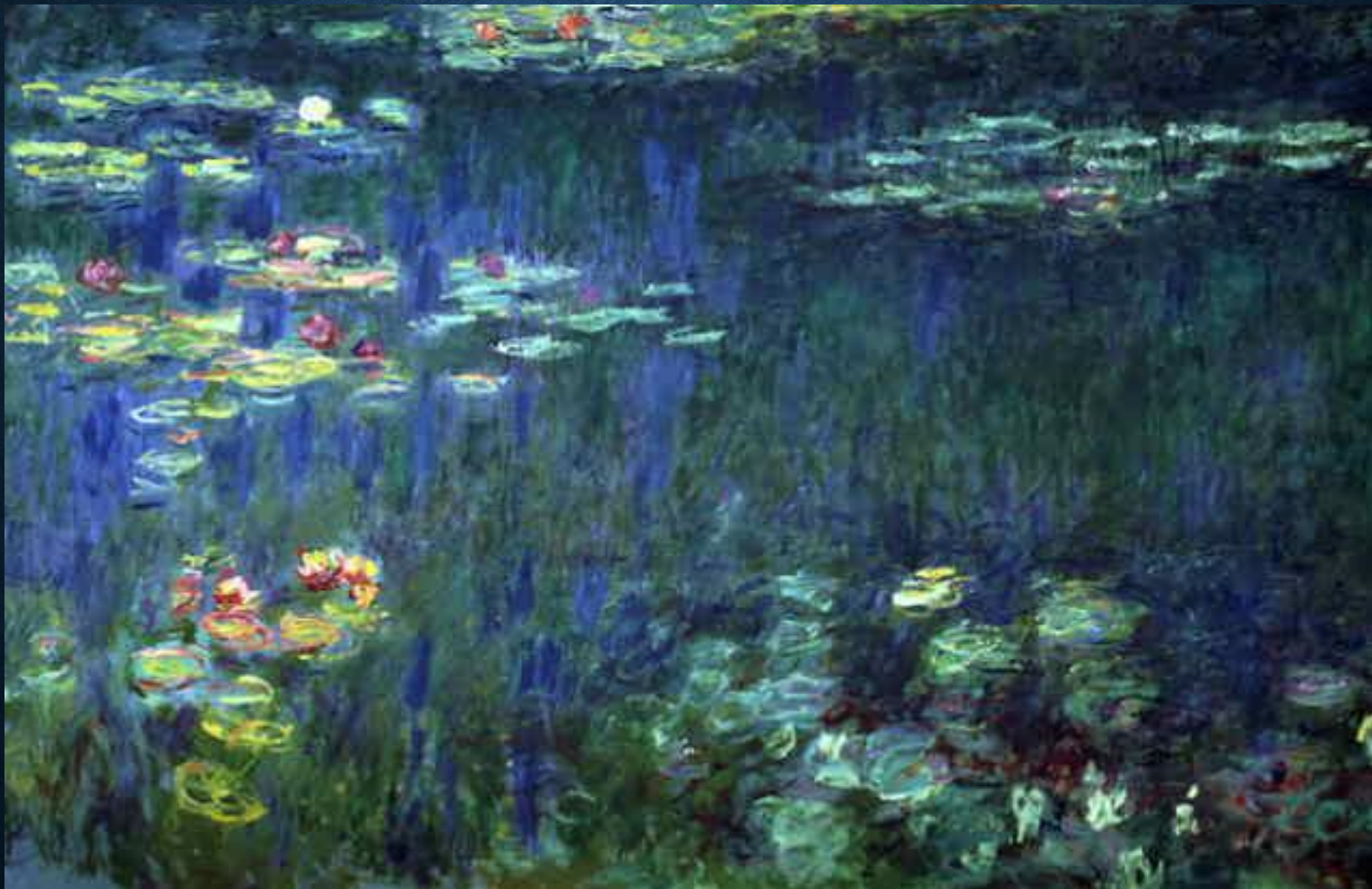
купальщица»

Место человека в произведениях импрессионизма

Произведения К.Моне:

- В процессе творчества последовательно отказывается от изображения человеческих фигур, концентрируясь исключительно на природных формах

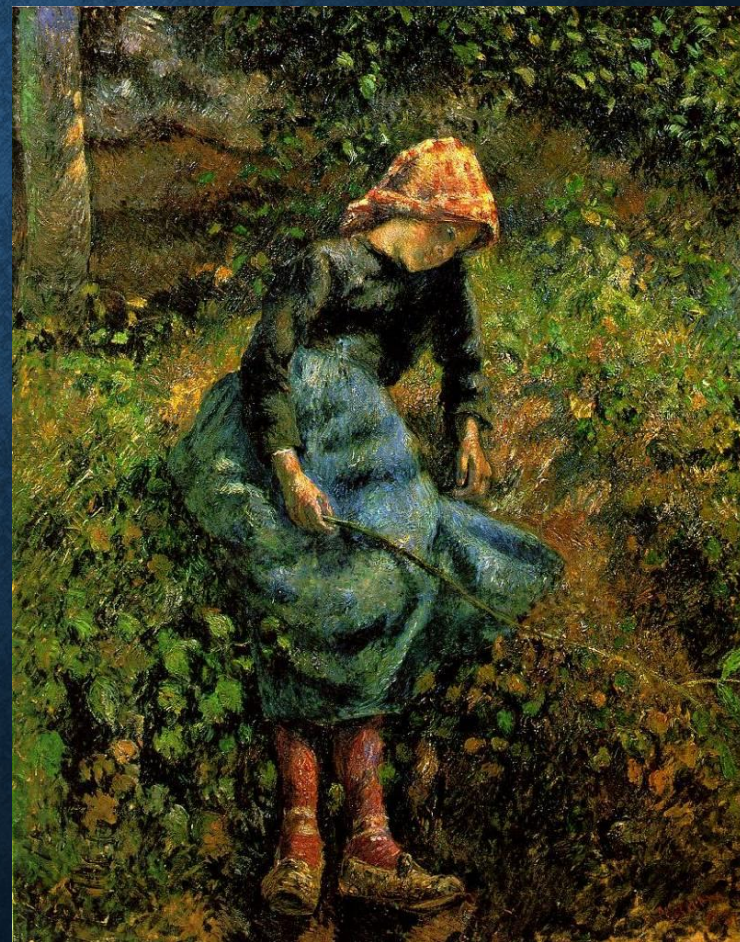

Клод Моне "Белые

Произведения К. Писсарро:

- В ранний период творчества - свойственно подчеркнуто второстепенное значение человеческой фигуры.
- Начиная с 1880-х гг. концентрируется в пейзажах на человеческих фигурах, которые заполняют собой все пространство произведения.
- Тема единства человека и природы. Человеческая форма, понятая как природная. Близость человеческих и природных форм
- Зачастую, в ранний период творчества имеется в левой части композиции дерево переднего плана, которое связывает собою планы земли и неба. Важное качество человека - он в единстве с природой (единство организовано цветовым способом). Фигуры людей, вырастающие из земли и врастающие в землю.

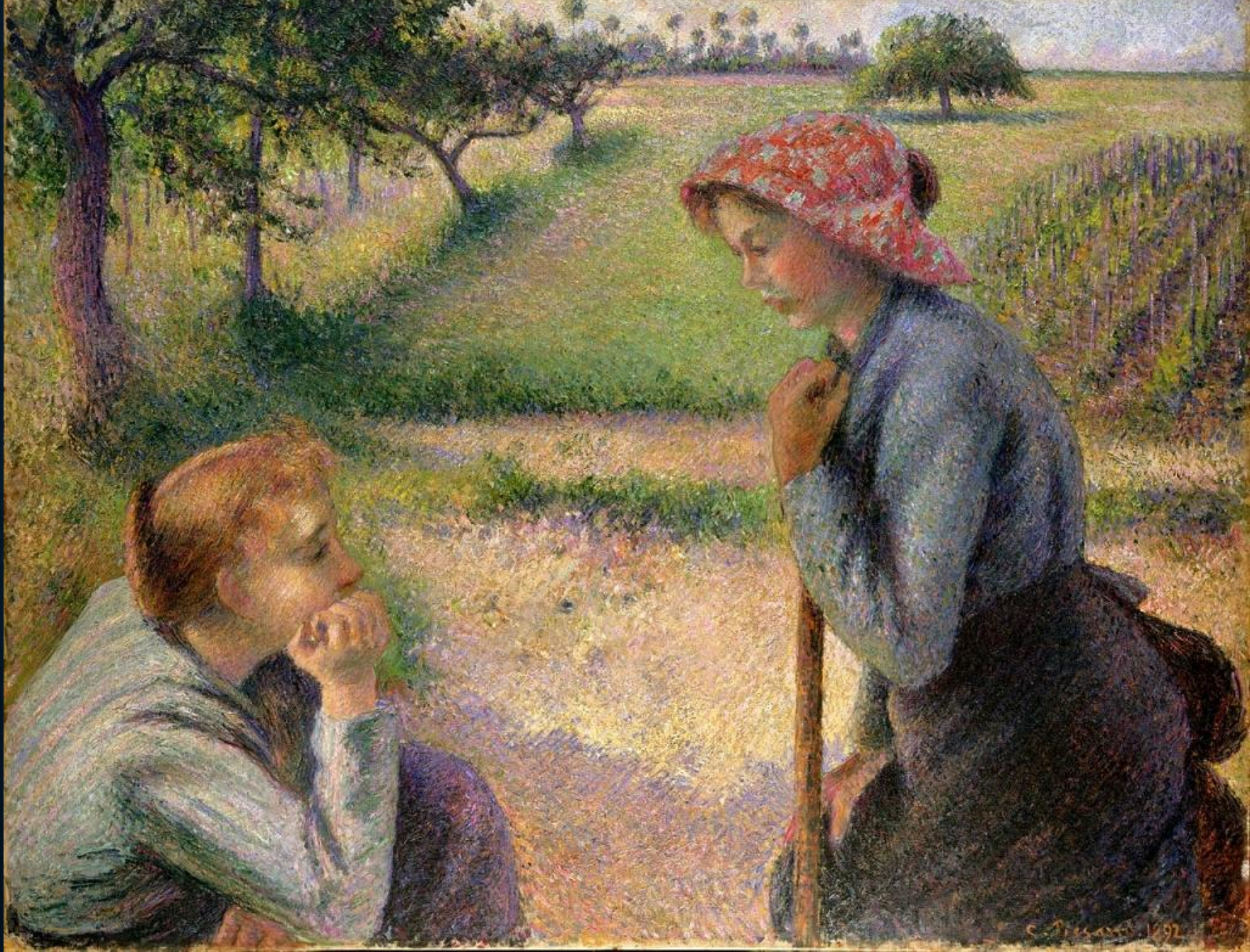

Камиль Писсарро «Жатва близ
Монфуко»

Камиль Писсарро «Две молодые крестьянки»

Произведения О.Ренуара:

- В центре интересов художника - человек, и только человек, этот человек прежде всего - женщина. Женские фигуры, обнаженное женское тело - идеал.
- Лишь в ранний период творчества Ренуар работал в жанре пейзажа.
- Ренуар представляет человеческую форму как единственную природу, способную просвечивать сущностью, вне зависимости от того пространства, в котором человек находится. Импрессионистический метод позволяет плавить пространство.
- И вне зависимости, изображена ли беседка, или городская улица, или ложа в театре, кафе, возможность преобразования сохраняется. Внутренний свет человеческого начала, проникает изнутри вовне и освещает собой все вокруг, преображая это пространство.

Огюст Ренуар
«Прогулка»

Пьер Огюст Ренуар
"На террасе"

Танцы в "Мулен де ла Галетт". Фрагмент

Женщина, завязывающая башмаки

Композиция произведений импрессионизма

В произведениях Моне доминирует намеренная случайность и кадровость построения. Фрагментарность. Момент бытия водной стихии.

- В то же время присутствуют композиции, в которых простроенность весьма очевидна.
- Например: «Поле маков в Живерни», «Японский мост в Живерни».
- Собственно и весь пейзажный сад в Живерни был выстроен специально самим Моне.

«Японский мост в Живерни».

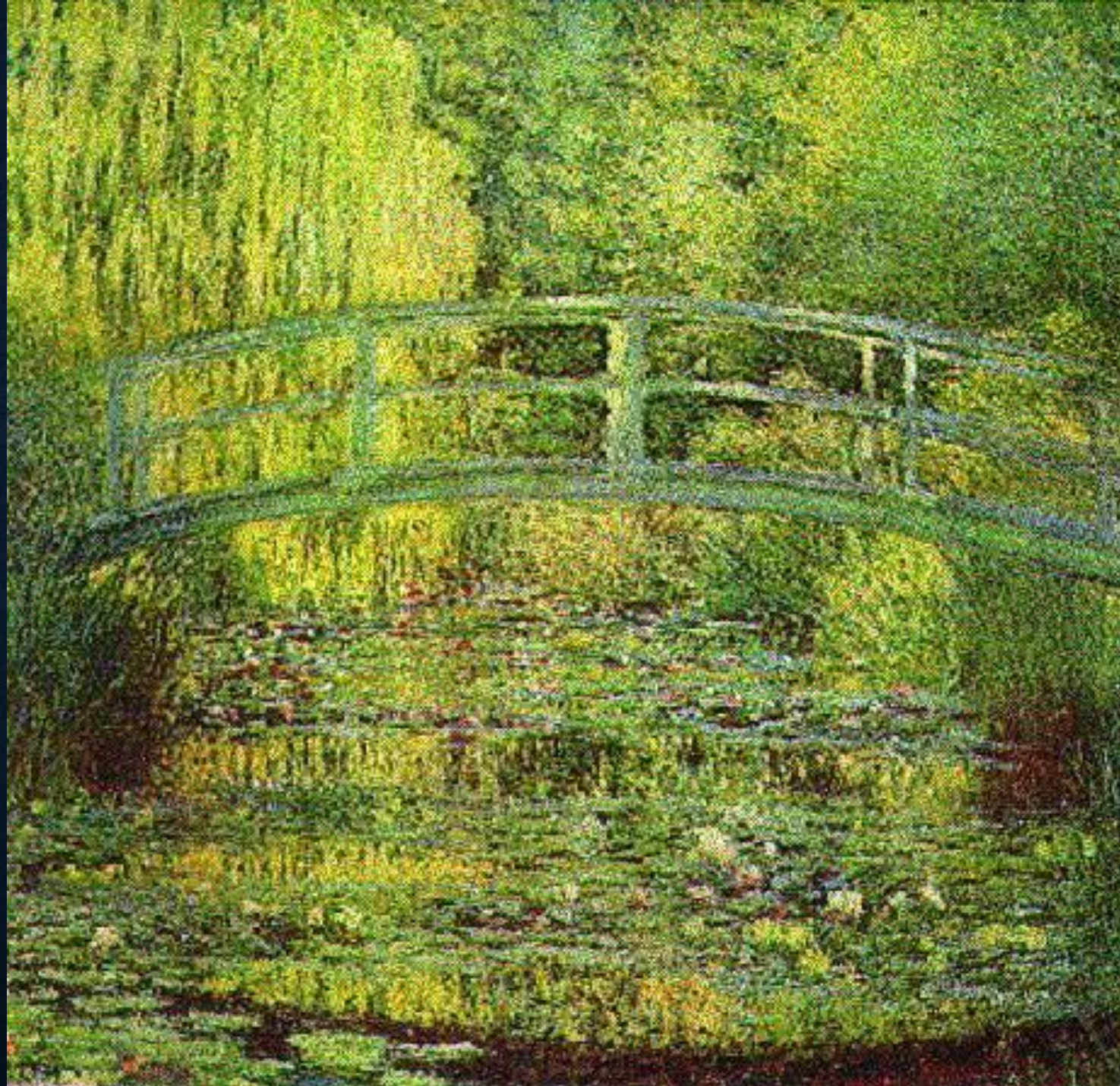

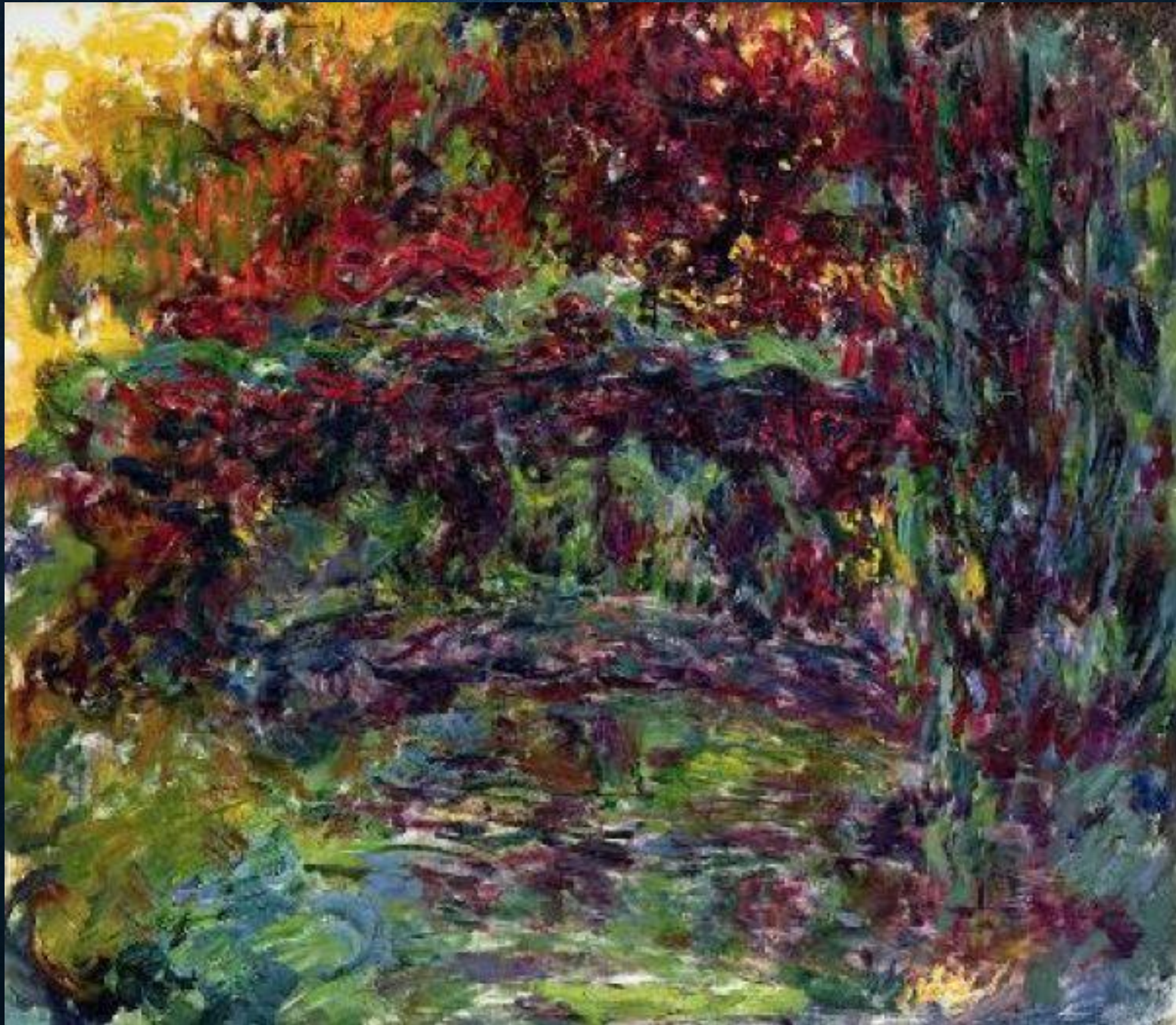

J.M.W. Turner
1832

Поле маков в Живерни

Клод Моне
«Завтрак»

Мадам Моне с
сыном

У **Писсарро** как правило наличествует устойчивость в композиции произведений. Имеется композиционный центр.

- Работы отличает наглядность композиционной завершенности.

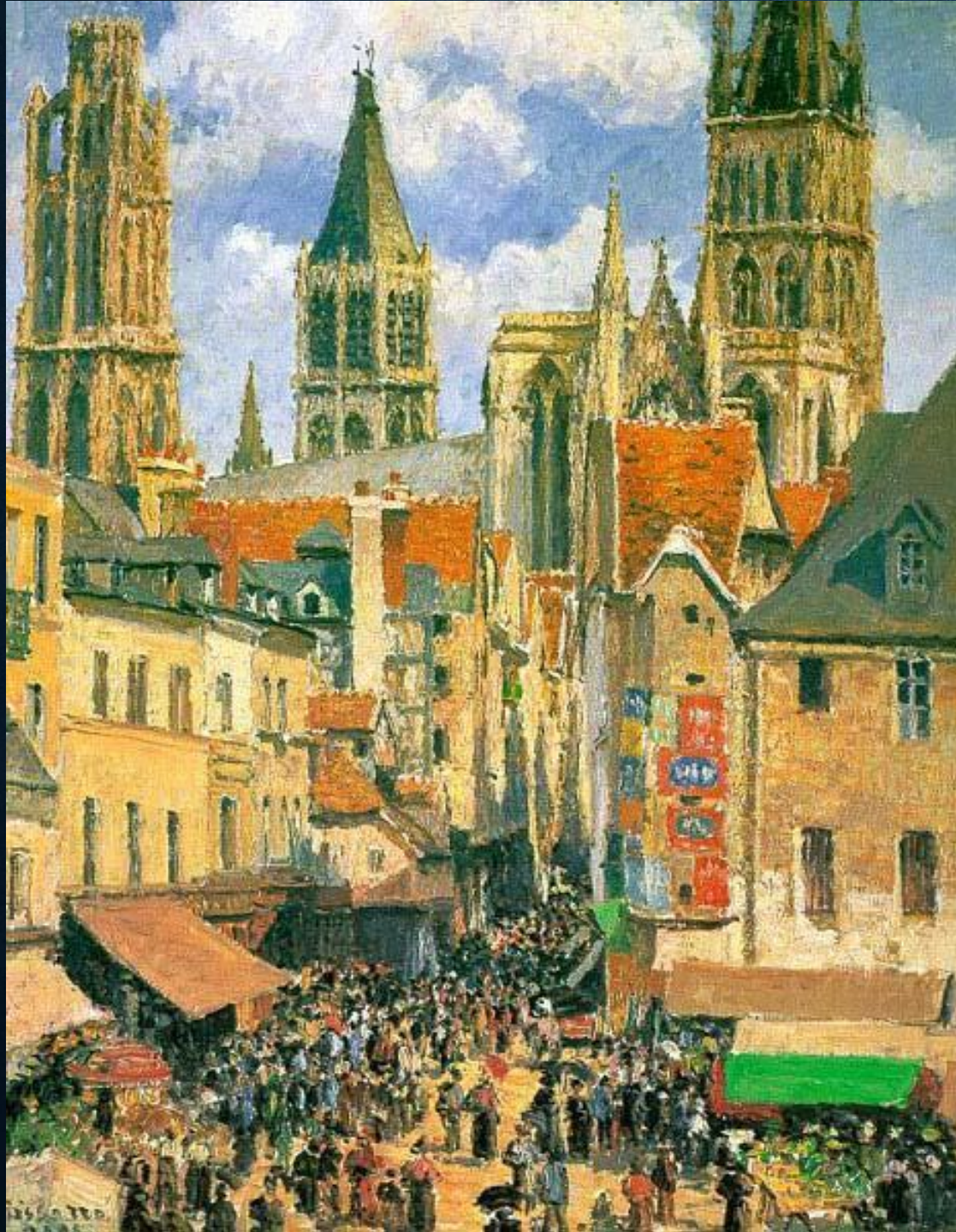
К.Писсаро Эрмитаж в Понтуазе, 1868 Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк

К.Писсаро Каштаны в Овсни, 1873 Частное собрание, Нью-Джерси

К.Писсаро
Старый рынок в
Руане, 1898

Ренуар также ориентируется на простроенность произведений, четкость композиционной организации.

- Но маскирует эту простроенность мнимой кадровостью.

Художник Базиль в ателье

В саду (Столик под деревьями в "Мулен де ла Галетт")

Зонтики

Пространственные схемы.

У Моне - пространственное деление на две основные сферы: земля и небо, вода и небо.

- Если в ранний период творчества границу этих сфер составляло пространство человека (например: «Терраса на берегу моря в Сент-Андрессе», 1867), то затем он отказывается от этого.

Claude Monet

Маки в Живерни 1887 Холст, масло. 65 x 92 см

Пейзаж в Живерни

У Писсарро
пространственное
деление на три
сферы: человек и
земля/природа.

- Человеческий
характер
пейзажей.

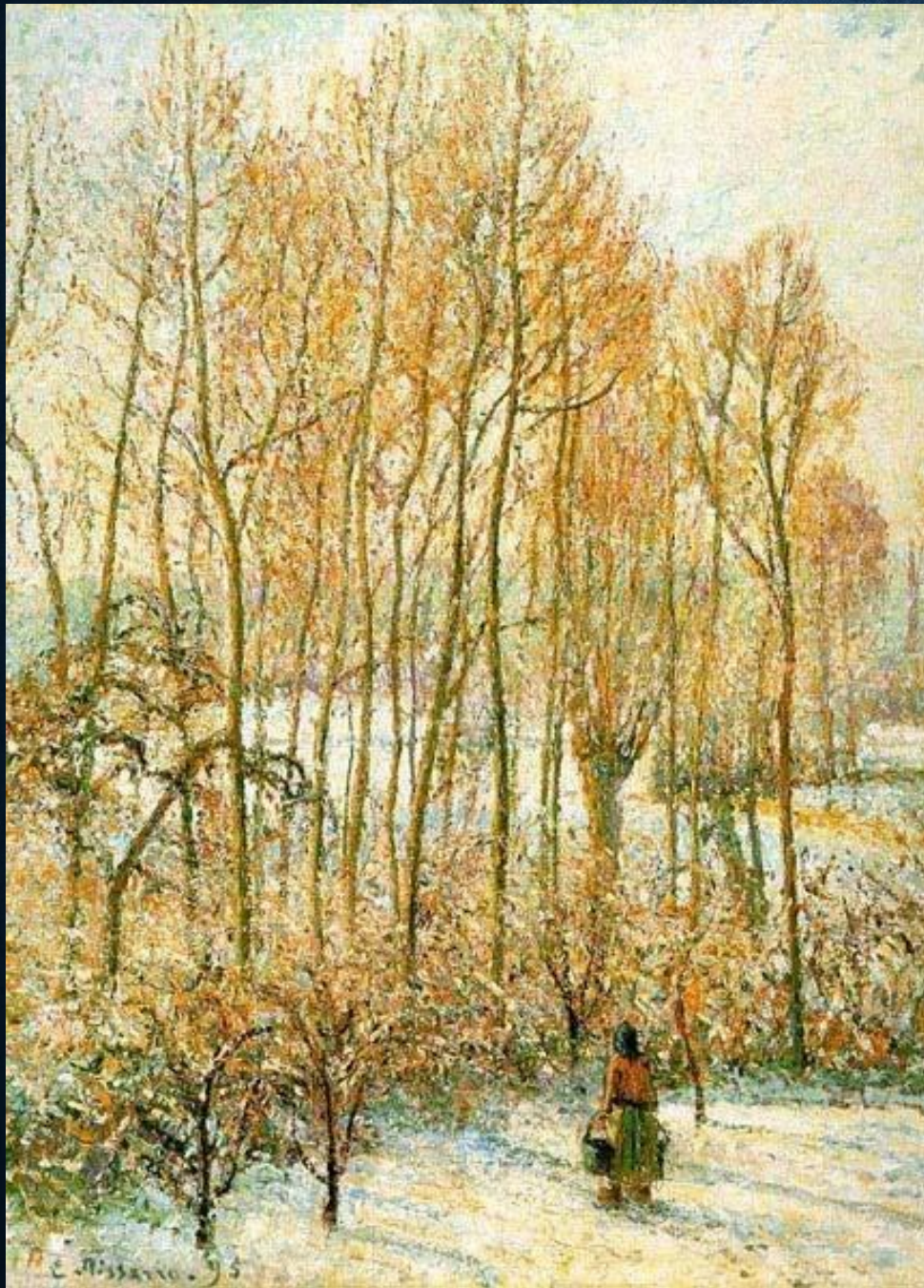
**Женщина в фруктовом саду. Весенний
солнечный свет, Эрагни (пригород
Парижа). 1887**

Ярмарка в Эрмитаже в Понтуазе. 1878

Утреннее солнце на снегу

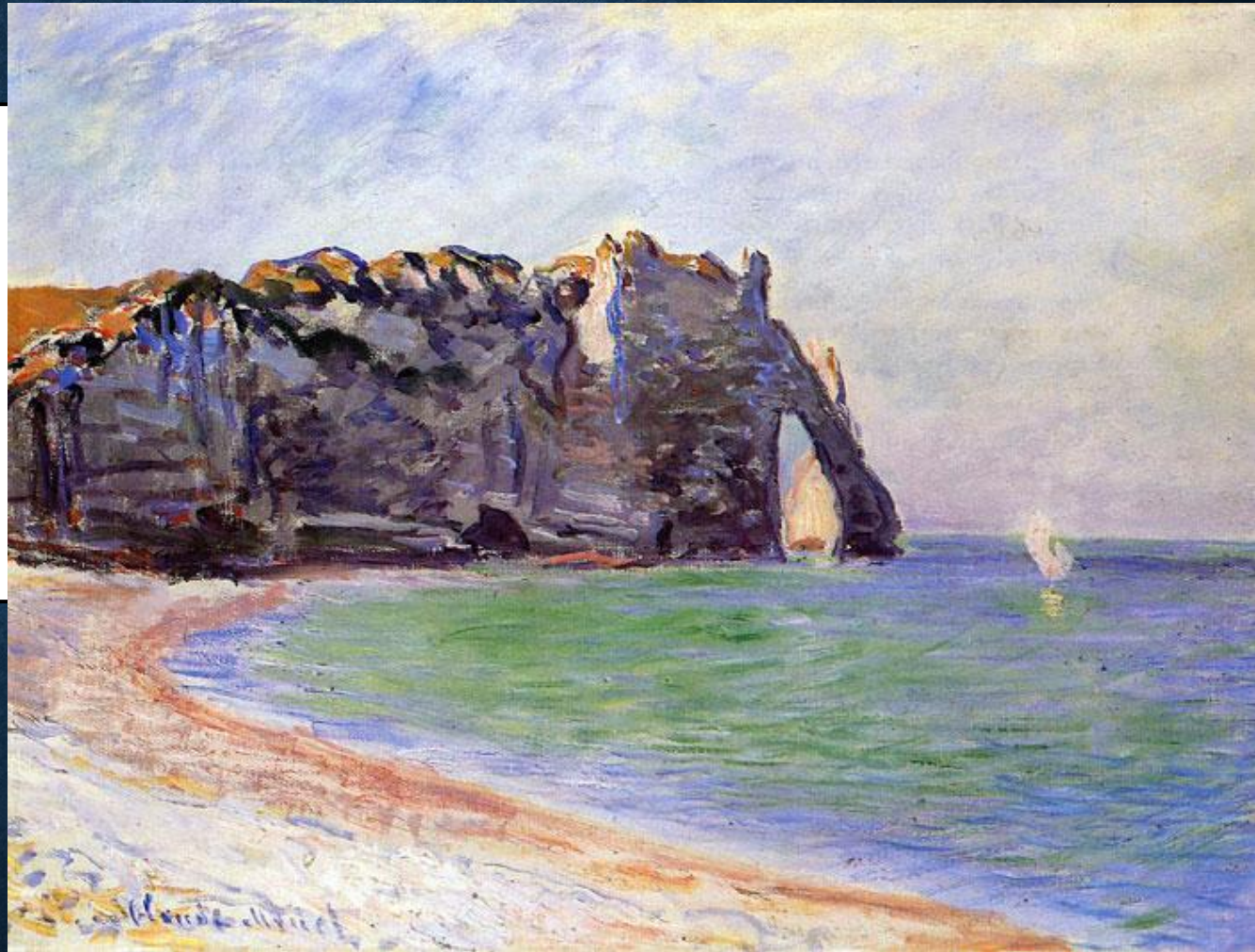

Дорога из Версаля в Лувесьенне. 1869

Способ организации пространства.

Произведения К. Моне: Связанность пространства именно водной стихией, Земля, отражающая небеса.

Порт д'Аваль, Этрета

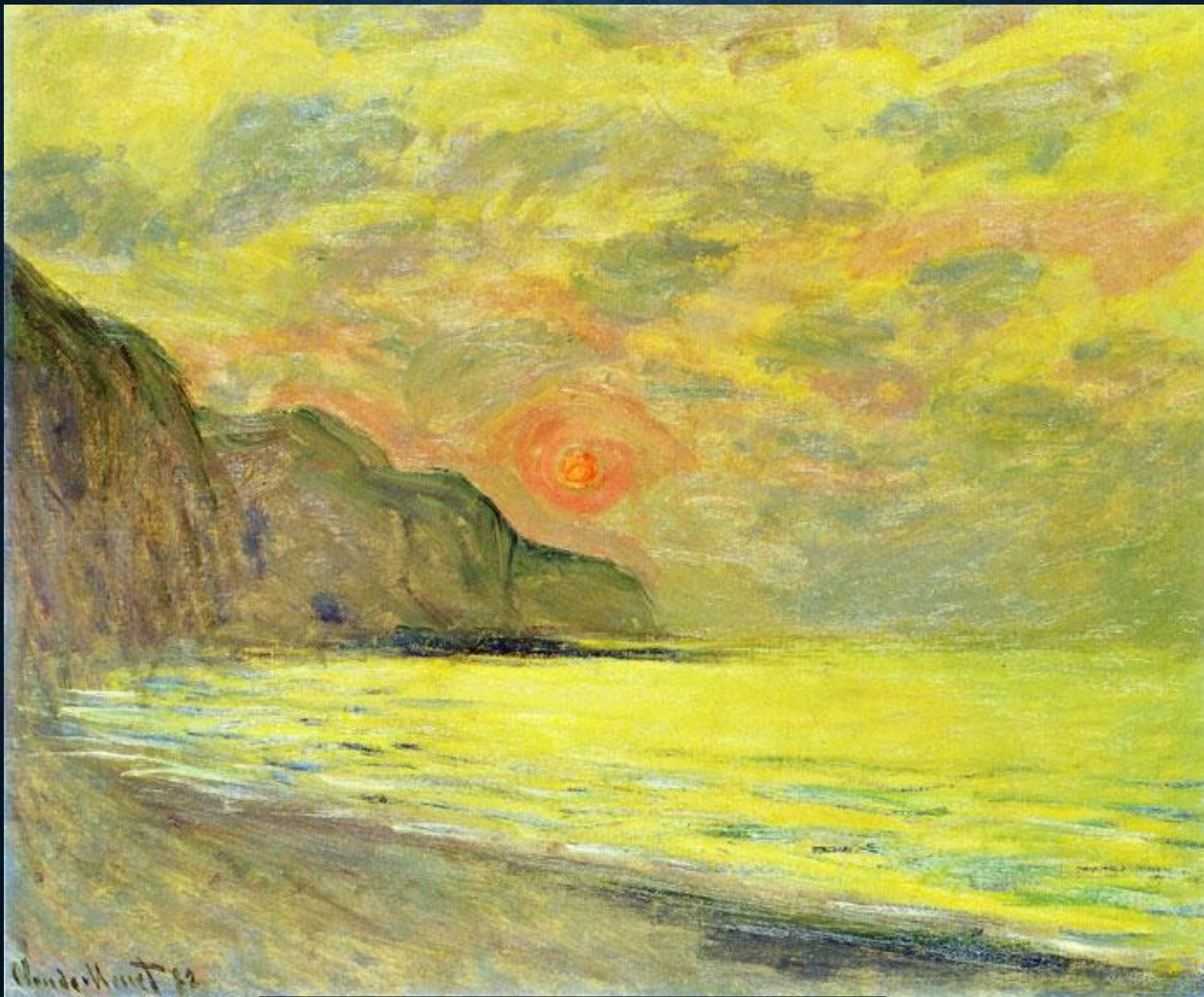
Сена в Порт-Виллез, снег

Рыболовные сети в Пурвиле

Закат в туманную погоду, Пурвиль

Произведения К.Писсарро: Плановое построение, приближение поэтапное к переднему плану, где расположены ключевые фигуры, концентрирующие в себе.

Урожай

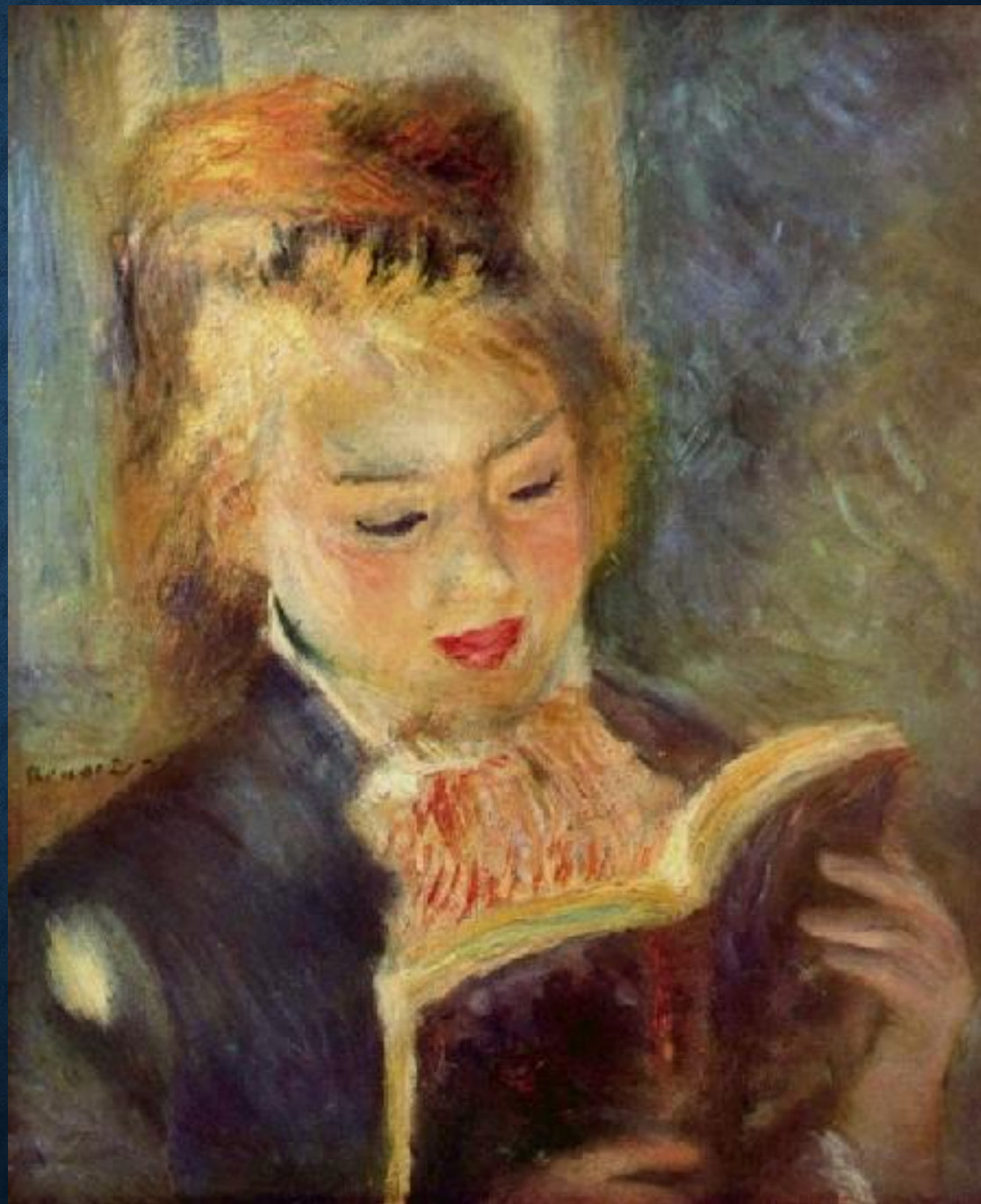

Место для стирки белья в Понтуазе

**Произведения О.
Ренуара:**
Концентрация
внимания на
человеческой
плоти, способной
стать проводником
солнца и света.

[Читающая девушка](#)
[Ренуар 1874-1876](#)

Купальщица, сидящая на камне

Обнаженная на солнце

Доярка

Мечеть (арабский праздник)

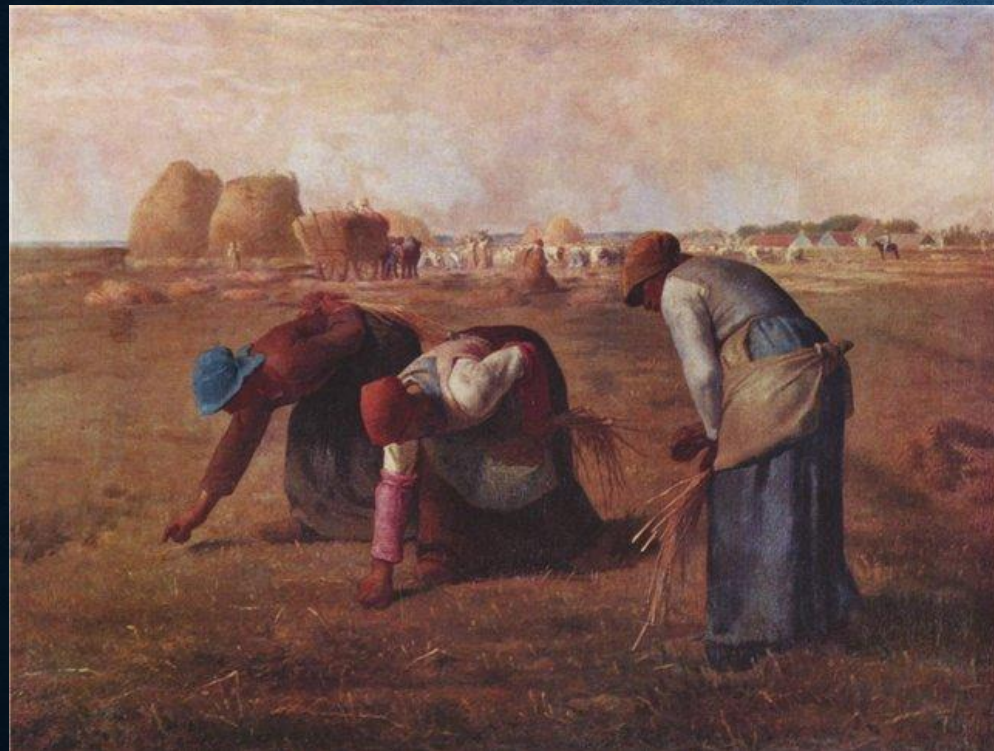
Госпожа Ренуар с собакой

Художественные традиции произведений мастеров

импрессионизма

- **Произведения К. Писсарро:** Актуальность принципов искусства Милле, Коро, Сезанна, Клода Лоррена.

Жан-Франсуа Милле «Сборщицы
колосьев» (1857 г.)

Берег в Марне **Художник Поль Сезанн**

Утро, Клод Лоррен, 1666

- **Произведения О.Ренуара:**
Традиции искусства XVIII в.:
Фрагонара, Буше. Традиции
Ж.Энгра

[Любовное письмо - Жан-Оноре
Фрагонар](#)

Купание Дианы, Франсуа Буше, 1742

Портрет Инесс
Муатесье, Энгр, 1856

Особенности импрессионистической техники

- Произведения К.Моне:
- Дробный мазок-запятая.

Бульвар Капуцинок

Бульвар Капуцинок в Париже

Порт Гавра ночью

Сена в Анъере

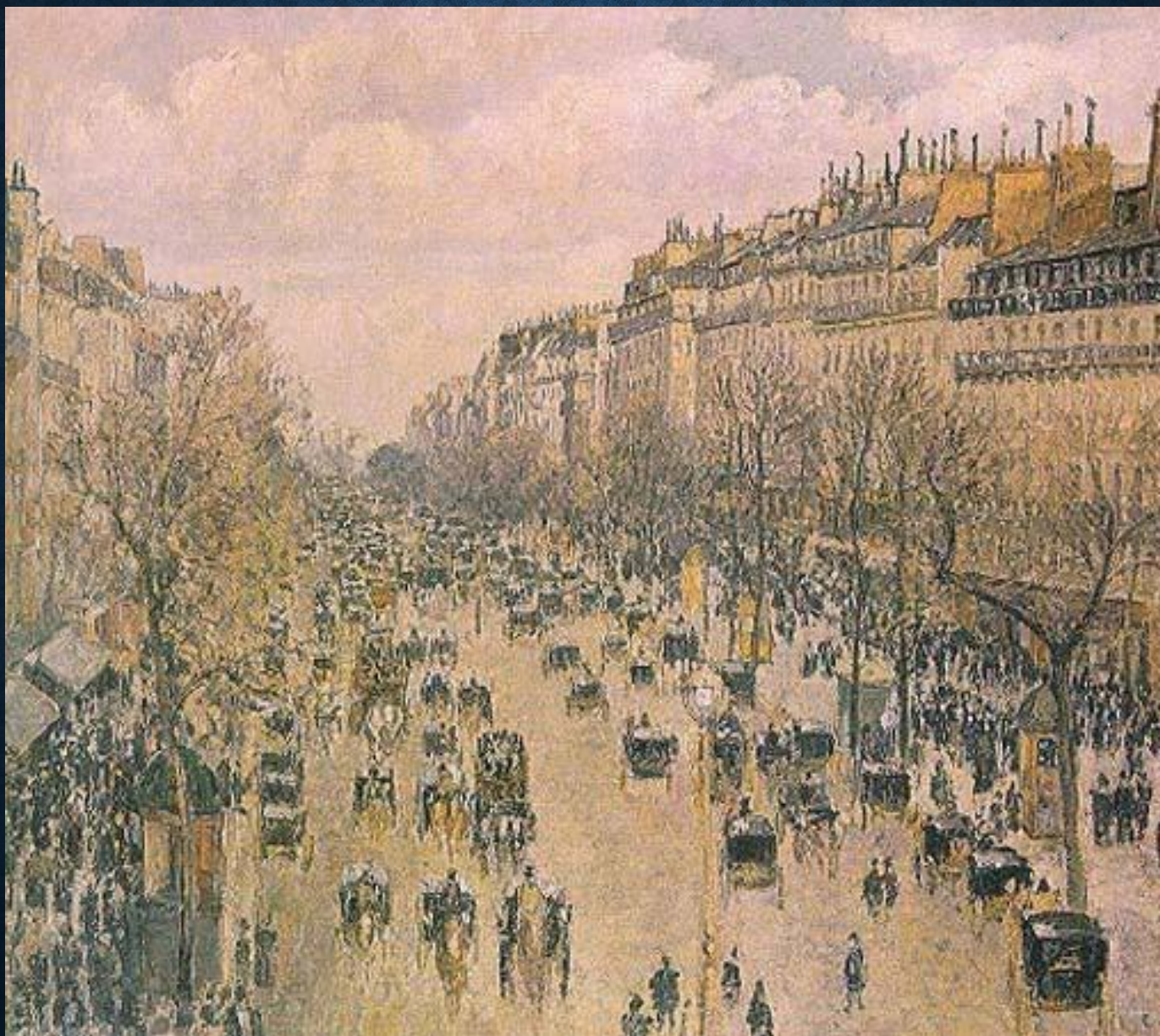

Мост в Аржантейе

- Произведения К.Писсарро: Дробный мазок-запятая сменяется мазком-точкой.

Бульвар Монмартр в Париже

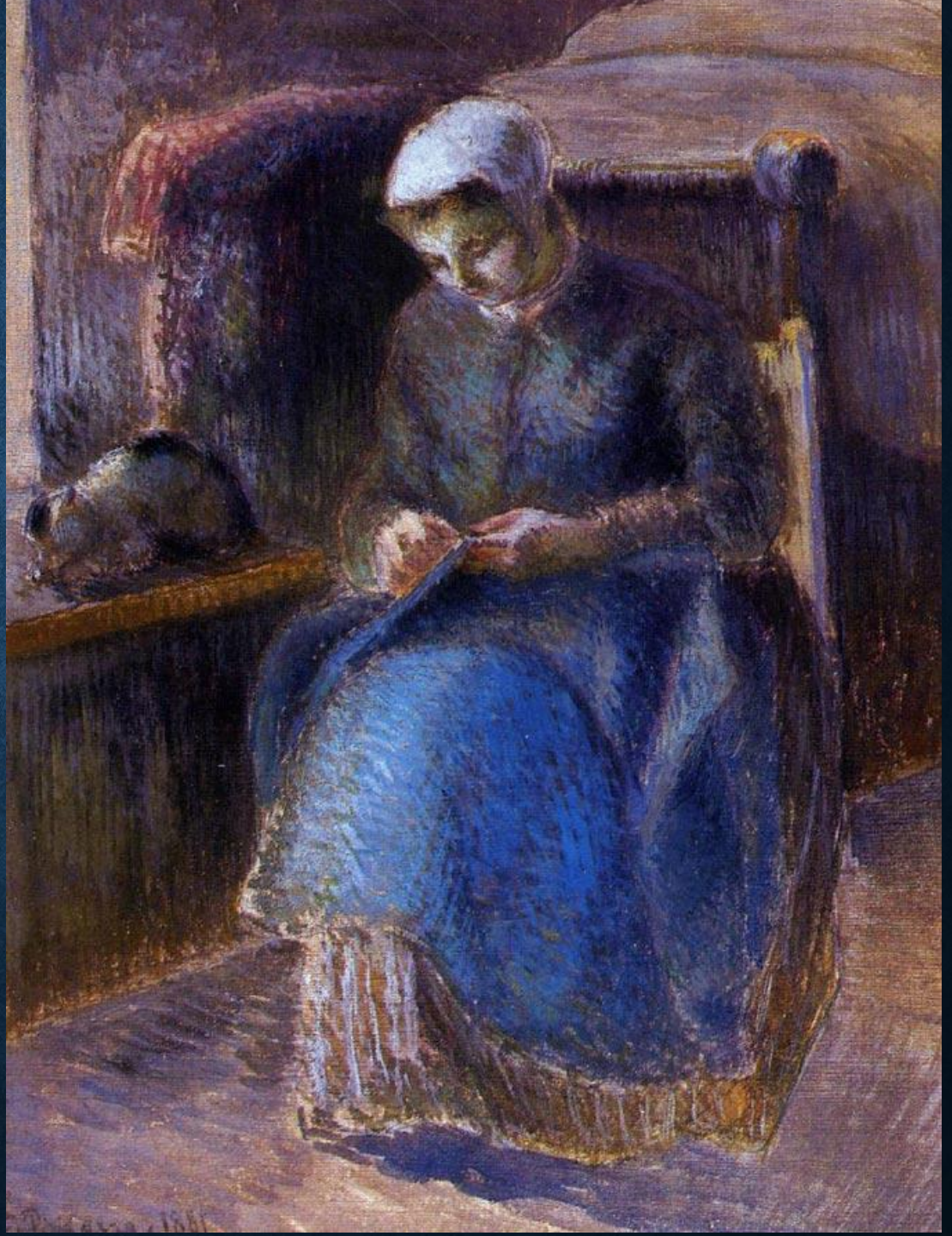

**Портрет мадам
Писсаро, шьющей у
окна**

Женщина шьёт

Сидящие крестьянки, шьют

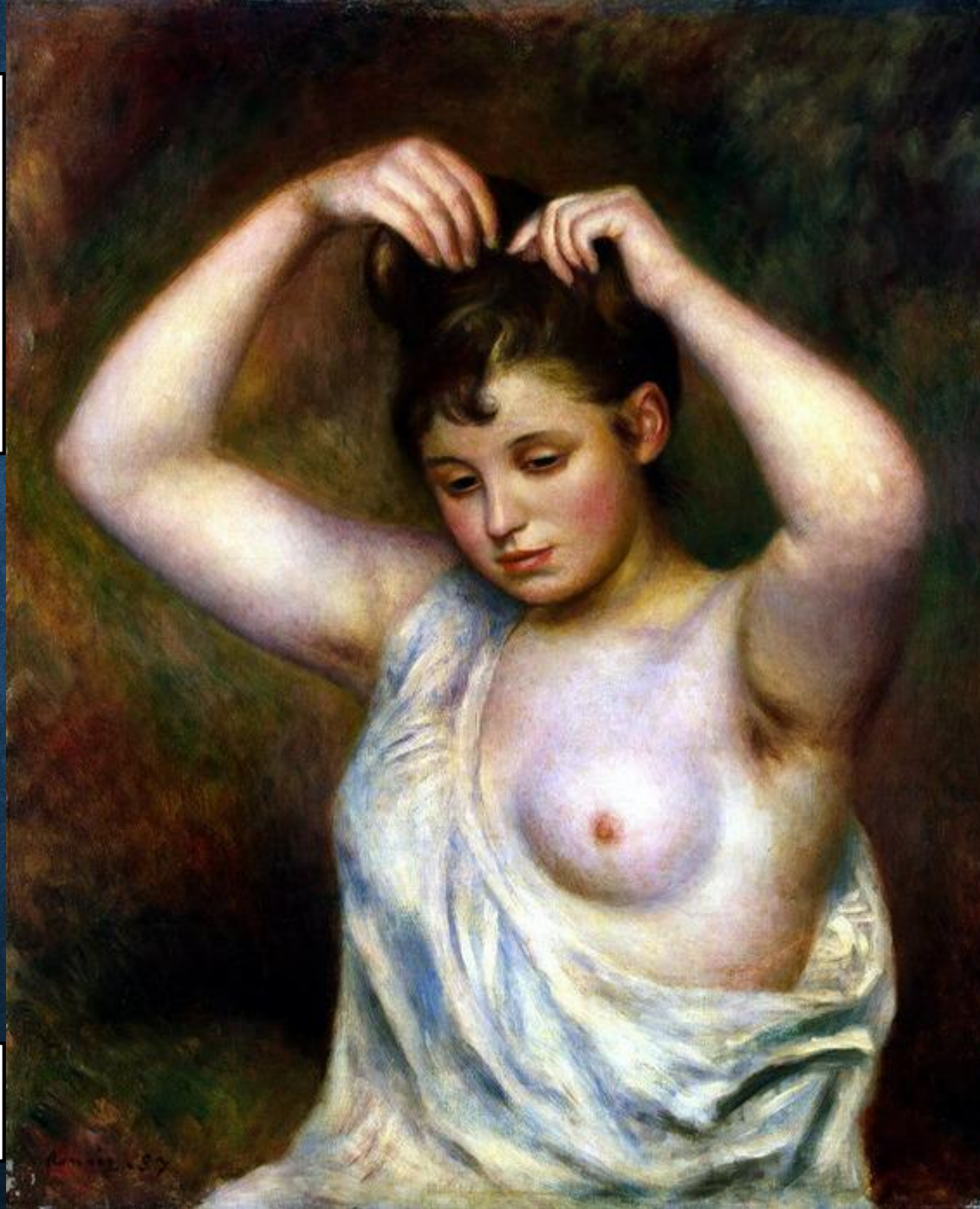

**Оперный проезд в Париже, 1898. Музей
д'Орсе**

- **Произведения О.**

Ренуара: Дробный мазок-запятая затем сменяется более целостной единицей живописного изображения.

Ренуар, Пьер Огюст -
Причесывающаяся женщина.

Ложа

Две девушки в черном

