

Художники-импрессионисты. 7 великих французских мастеров

Презентация на тему:
художники и направление в искусстве.

1. Эдуард Мане (1832 – 1883 гг.)

- ◆ Мане был старше большинства импрессионистов. Он был их главным вдохновителем на перемены.
- ◆ Сам Мане на роль лидера революционеров не претендовал. Он был светским человеком. Мечтал об официальных наградах.
- ◆ Но признания он ждал очень долго. Публика желала видеть греческих богинь. Или натюрморты на худой конец. Чтобы красиво смотрелись в столовой. Мане же хотел писать современную жизнь. Например, куртизанок.
- ◆ В результате появился “Завтрак на траве”. Двое денди отдыхают в обществе дам лёгкого поведения. Одна из них как ни в чем ни бывало сидит рядом с одетыми мужчинами.

Эдуард Мане. Завтрак на траве. 1863 г. Музей д'Орсе, Париж

- ◆ Сравните его “Завтрак на траве” с работой Тома Кутюра “Римляне во времена упадка”. Картина Кутюра произвела фурор. Художник мгновенно прославился.
- ◆ “Завтрак на траве” была обвинена в вульгарности. Беременным на полном серьезе не рекомендовали на неё смотреть.

Тома Кутюр. Римляне времён упадка. 1847 г. Музей д'Орсе, Париж.

- ♦ На картине Кутюра мы видим все атрибуты академизма (традиционной живописи 16-19 вв.). Колонны и статуи. Люди аполлонской внешности. Традиционные приглушённые цвета. Манерность поз и жестов. Сюжет из далекой жизни совсем другого народа.
- ♦ “Завтрак на траве” Мане — другого формата. До него никто не изображал куртизанок вот так запросто. Рядом с респектабельными горожанами. Хотя многие мужчины того времени так и проводили свой досуг. Реальная жизнь реальных людей.
- ♦ Мане пробовал считаться со вкусами публики. Писать портреты на заказ. Но из этого ничего не вышло.
- ♦ Однажды писал одну респектабельную даму. Некрасивую. Он не смог польстить ей с помощью кисти. Дама была разочарована. Ушла от него в слезах.

Эдуард Мане. Ангелина. 1860 г. Музей д'Орсе, Париж.

- ♦ Поэтому он продолжал экспериментировать. Например, с цветом. Он не пытался изобразить так называемый природный цвет. Если серо-бурая вода ему виделась ярко-синей, то он изображал ее ярко-синей.
- ♦ Это, конечно, раздражало публику. Ведь даже Средиземное море не может похвастаться такой синевой, как вода у Мане, язвили они.
- ♦ Эдуард Мане. Аржантей. 1874 г. Музей изящных искусств, Турне, Бельгия. [Wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Edouard_Manet)
- ♦ Но факт остаётся фактом. Мане в корне изменил предназначение живописи. Картина становилась воплощением индивидуальности художника. Который пишет так, как ему заблагорассудится. Забыв о шаблонах и традициях.
- ♦ Все новаторства ему долго не прощали. Признания дождался только под конец жизни. Когда оно уже ему было не нужно. Он мучительно угасал от неизлечимой болезни.
- ♦ О художнике читайте также в статье [“Картины Эдуарда Мане, мастера с колумбовской кровью”](#).

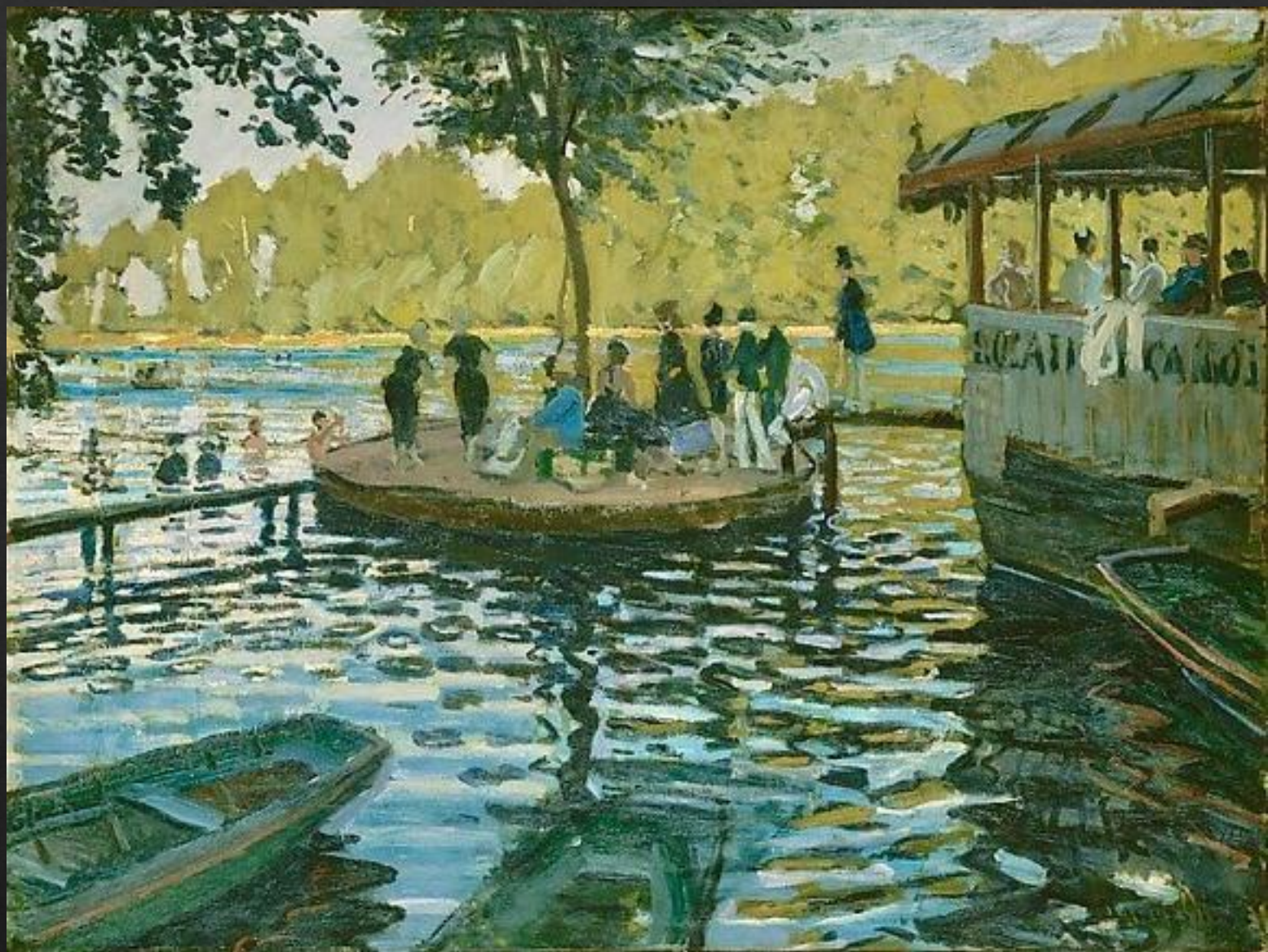
2. Клод Моне (1840 – 1926 гг.)

- ◆ Клод Моне. Автопортрет в берете. 1886 г. Частная коллекция.
- ◆ Клода Моне можно назвать христоматийным импрессионистом. Так как он был верен этому направлению всю свою долгую жизнь.
- ◆ Он писал не предметы и людей, а единую цветовую конструкцию из бликов и пятен. Раздельные мазки. Дрожание воздуха.
- ◆ Клод Моне. Лягушатник. 1869 г. Музей Метрополитен, Нью-Йорк.
- ◆ Моне писал не только природу. Ему удавались и городские пейзажи. Один из самых известных — “Бульвар Капуцинок”.
- ◆ В этой картине есть многое от фотографии. Например, движение передано с помощью размытого изображения.
- ◆ Обратите внимание, дальние деревья и фигуры словно находятся в дымке.

Клод Моне. Бульвар Капуцинок в Париже. 1873 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина
(Галерея искусства Европы и Америки 19-20 вв.), г. Москва

- ◆ Перед нами остановленный момент бурлящей жизни Парижа. Никакой постановочности. Никто не позирует. Люди изображены как совокупность мазков. Такая бессюжетность и эффект “стоп-кадра” — главная черта импрессионизма.
- ◆ К середине 80-х годов художники разочаровались в импрессионизме. Эстетика — это, конечно, хорошо. Но бессюжетность многих угнетала.
- ◆ Лишь Моне продолжал упорствовать. Гипертрофируя импрессионизм. Что переросло в серии картин.
- ◆ Один и тот же пейзаж он изображал десятки раз. В разное время суток. В разное время года. Чтобы показать, насколько температура и свет могут изменить один и тот же вид до неузнаваемости.

Клод Моне. Бульвар Капуцинок в Париже. 1873 г.

ГМИИ им. А.С. Пушкина (Галерея искусства

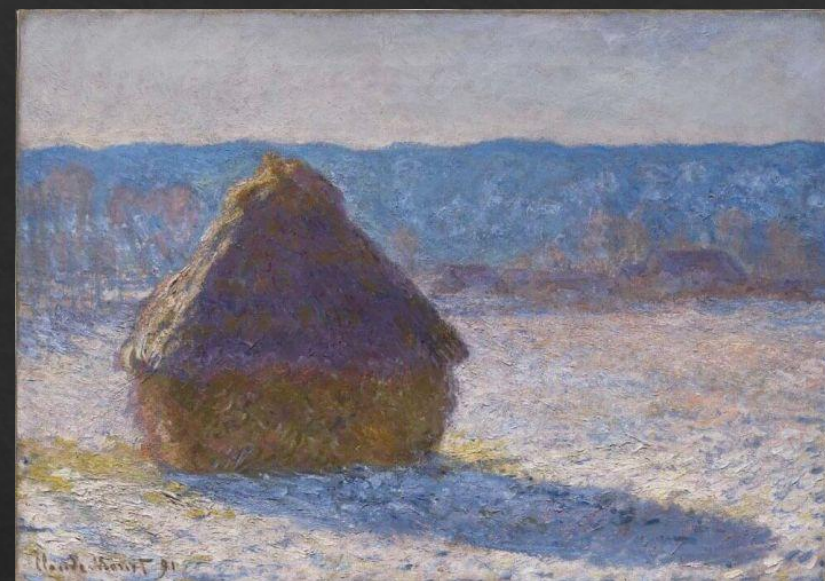
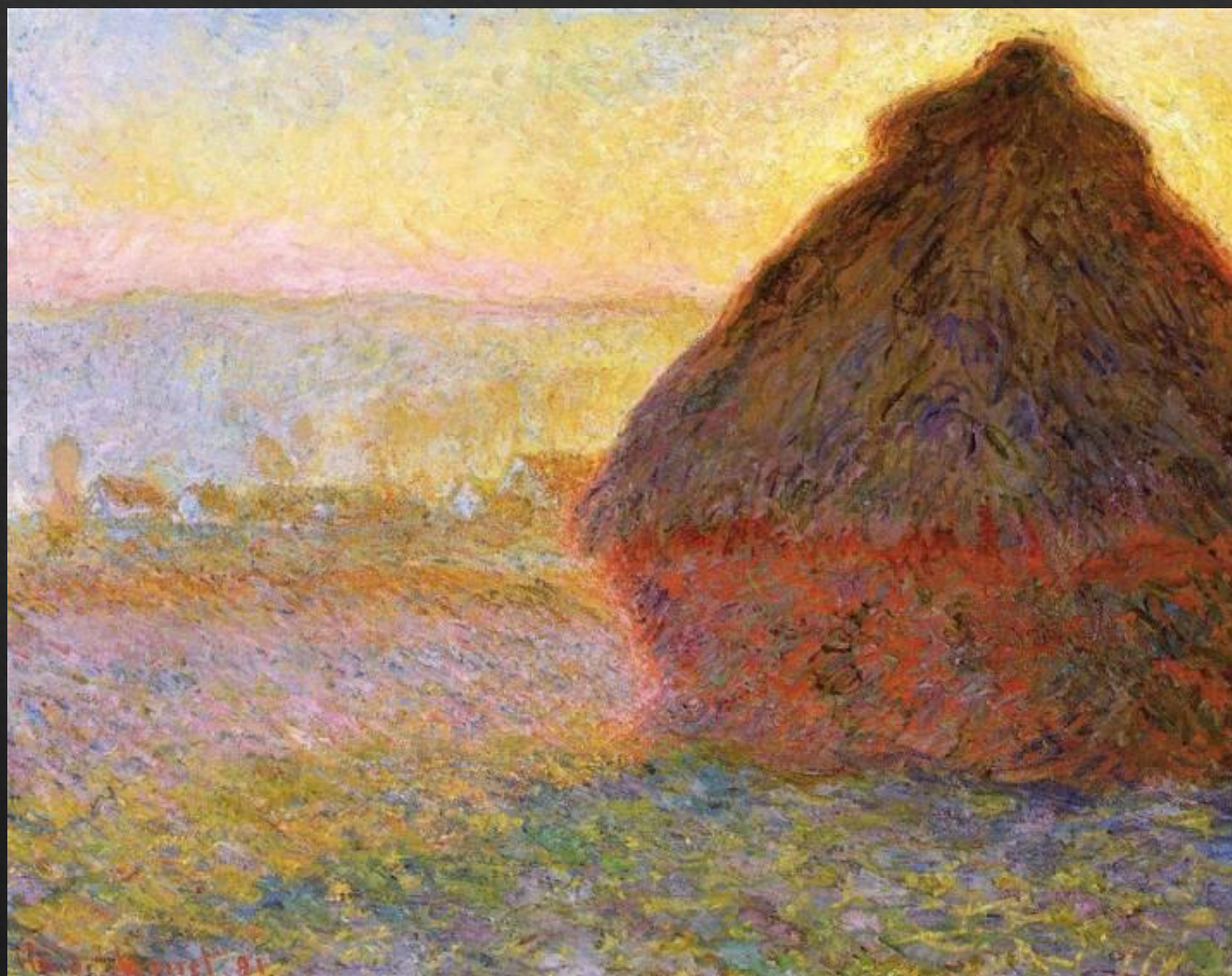
Европы и Америки 19-20 вв.), г. Москва

- ♦ В этой картине есть многое от фотографии. Например, движение передано с помощью размытого изображения.
- ♦ Обратите внимание, дальние деревья и фигуры словно находятся в дымке.
- ♦ Перед нами остановленный момент бурлящей жизни Парижа. Никакой постановочности. Никто не позирует. Люди изображены как совокупность мазков. Такая бессюжетность и эффект “стоп-кадра” — главная черта импрессионизма.

Картины Клода Моне.

- ◆ *Картины Клода Моне в Музее изящных искусств в Бостоне. Слева: Стога сена на закате в Живерни, 1891 г. Справа: Стог сена (эффект снега), 1891 г.*
- ◆ Обратите внимание, что тени на этих картинах цветные. А не серые или чёрные, как было принято до импрессионистов. Это ещё одна их фишка.
- ◆ Моне успел насладиться успехом и материальным благополучием. После 40 он уже забыл о нищете. Он обзавёлся домом и прекрасным садом. И творил в своё удовольствие ещё долгие годы.
- ◆ О самой знаковой картине мастера читайте в статье “Впечатление” Клода Моне. С чего начинался импрессионизм”.

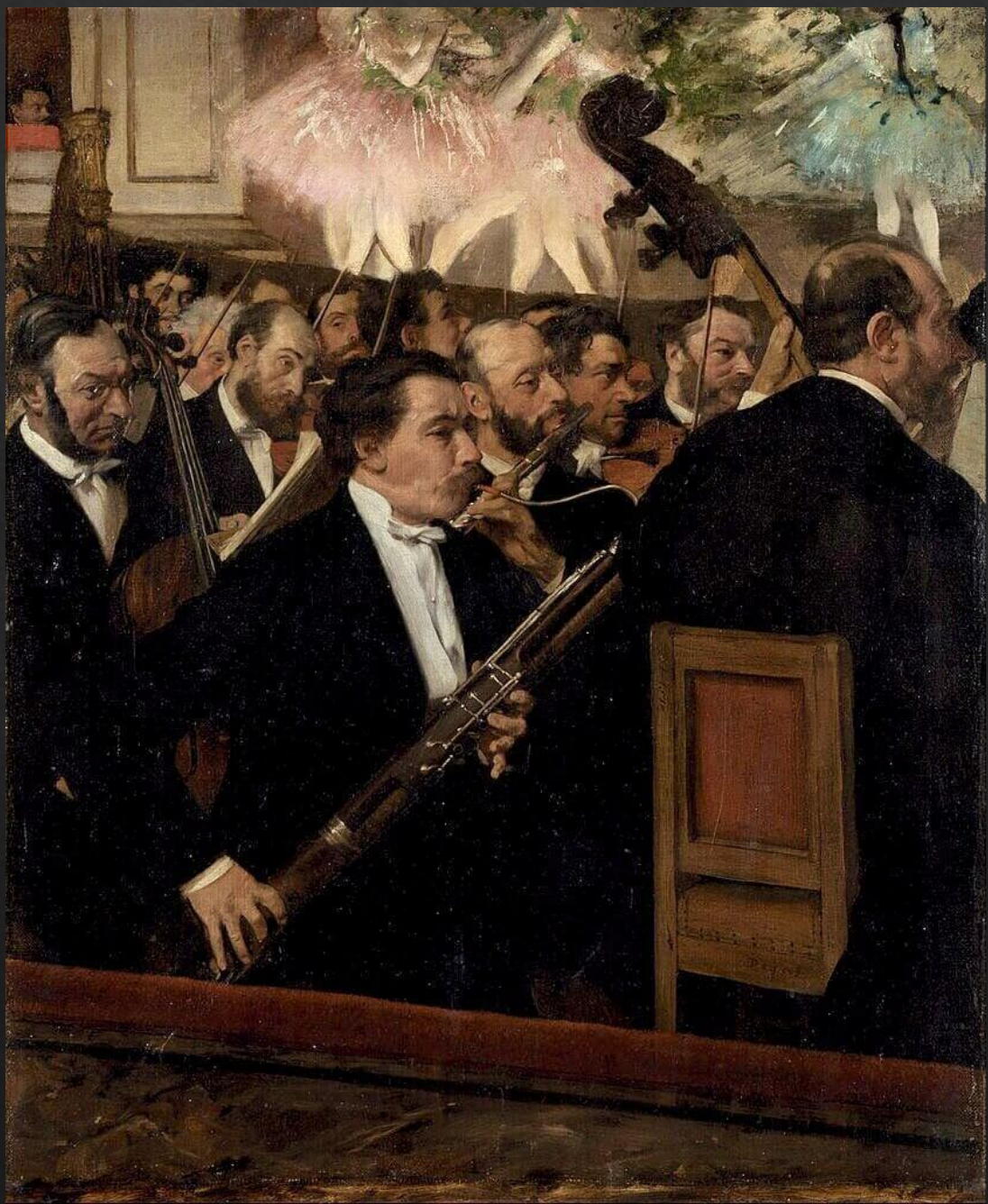
4. Эдгар Дега (1834 – 1917 гг.)

- ◆ Эдгар Дега. Автопортрет. 1863 г. Музей Галуста Гюльбенкяна, Лиссабон, Португалия.
- ◆ Дега не был классическим импрессионистом. Он не любил работать на пленэре (открытом воздухе). У него вы не найдёте намеренно высветленной палитры.
- ◆ Наоборот, он любил чёткую линию. Черного цвета у него предостаточно. И работал он исключительно в студии.
- ◆ Но все же его всегда ставят в ряд с другими великими импрессионистами. Потому что он был импрессионистом жеста.
- ◆ Неожиданные ракурсы. Ассиметрия в расположении объектов. Застигнутые врасплох персонажи. Все это главные атрибуты его картин.
- ◆ Он останавливал мгновение жизни, не дав ему опомниться. Посмотрите хотя бы на его “Оркестр оперы”.

Эдгар Дега. Оркестр оперы. 1870 г. Музей д'Орсе, Париж.

- ♦ На переднем плане спинка стула. Музыкант к нам спиной. А на заднем фоне балерины на сцене не уместились в “кадр”. Их головы беспощадно “обрезаны” краем картины.
- ♦ Поэтому так любимые им танцовщицы далеко не всегда изображены в красивых позах. Порой они просто делают растяжку.
- ♦ Но такая импровизация мнимая. Конечно, Дега тщательно продумывал композицию. Это лишь эффект стоп-кадра, а не настоящий стоп-кадр.

Эдгар Дега. Две балетные танцовщицы. 1879 г. Музей Шелбурн, Вермут, США.

- ◆ Эдгар Дега любил писать женщин. Но болезнь или особенности организма не позволяли ему иметь с ними физический контакт. Он никогда не был женат. Никто никогда не видел его с женщиной.
- ◆ Отсутствие реальных сюжетов в его личной жизни добавляло тонкую и напряженную эротичность его образам.

Эдгар Дега. Звезда балета. 1876-1878 гг. Музей д'Орсе, Париж.

- ♦ Обратите внимание, что на картине “Звезда балета” прорисована только сама балерина. Ее коллеги за кулисами еле различимы. Разве что несколько ног.
- ♦ Это не значит, что Дега не закончил картину. Таков приём. Оставить в фокусе лишь самое главное. Остальное сделать исчезающим, неразборчивым.

5. Берта Моризо (1841 – 1895 гг.)

- ◆ Эдуард Мане. Портрет Берты Моризо. 1873 г. Мармоттан-Моне музей, Париж.
- ◆ Берту Моризо редко когда ставят в первый ряд с великими импрессионистами. Уверена, не заслуженно. Как раз у неё вы встретите все главные черты и приёмы импрессионизма. И если вам импрессионизм нравится, вы полюбите ее работы всей душой.
- ◆ Моризо работала быстро и порывисто. Перекладывая на холст своё впечатление. Фигуры словно вот-вот растворятся в пространстве.

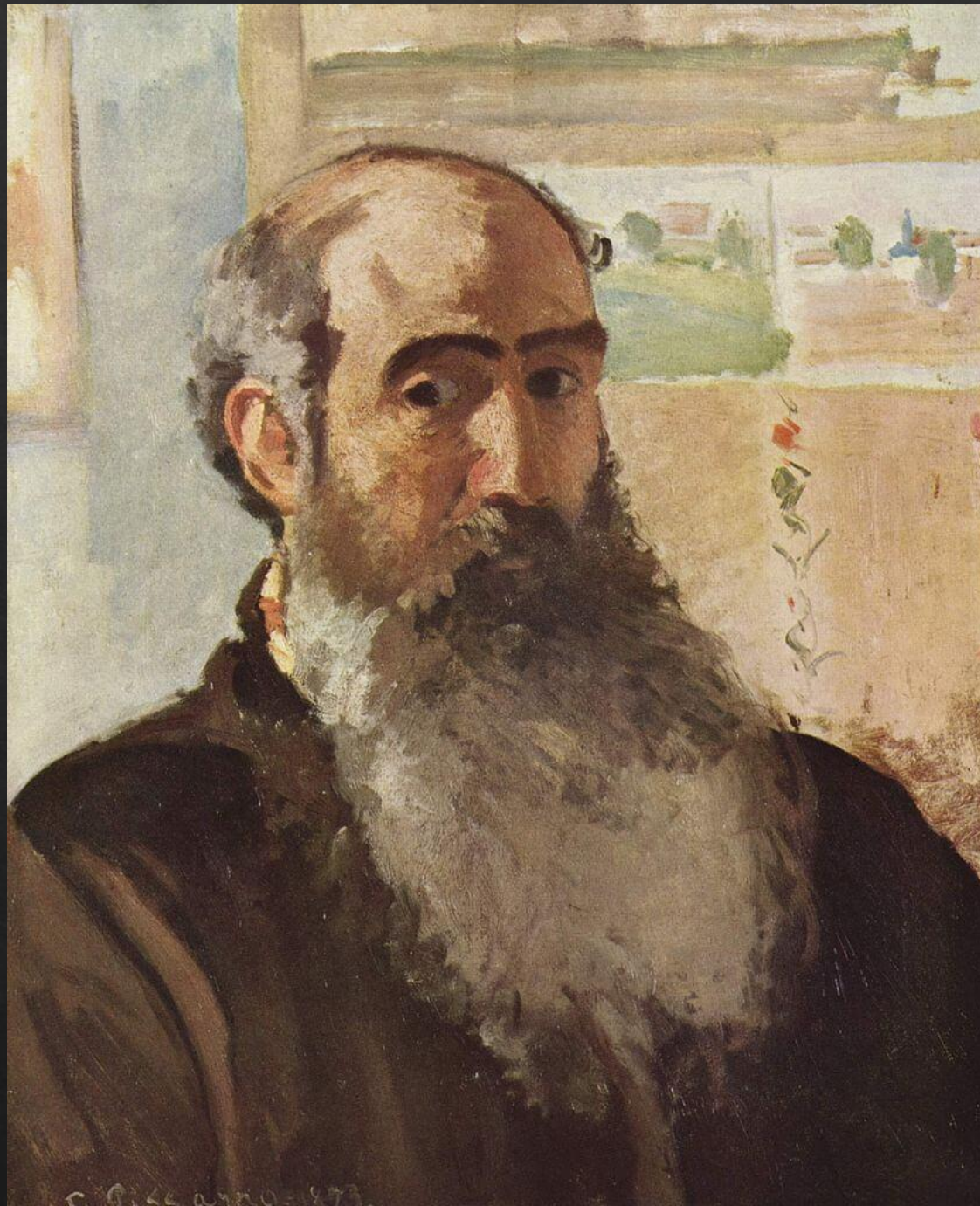

6. Камиль Писсарро (1830 – 1903 гг.)

- ◆ Камиль Писсарро. Автопортрет. 1873 г. Музей д'Орсе, Париж. [Wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Pissarro)
- ◆ Камиль Писсарро. Неконфликтный, рассудительный. Многие его воспринимали, как учителя. Даже самые темпераментные коллеги о Писсарро плохо не говорили.
- ◆ Он был верным последователем импрессионизма. Сильно нуждаясь, имея пятерых детей и жену, он все равно упорно работал в том же стиле. И ни разу не переключился на салонную живопись. Чтобы стать более популярным. Не известно, откуда он брал силы до конца верить в себя.
- ◆ Чтобы совсем не умереть с голоду, Писсарро расписывал веера. Которые охотно раскупали. А настоящее признание к нему пришло уже после 60 лет! Когда наконец он смог забыть о нужде.

Камиль Писсарро. Дилижанс в Лувесьенне. 1869 г. Музей д'Орсе, Париж.

- ♦ Воздух на картинах Писсарро густой и плотный. Необыкновенный сплав цвета и объёма.
- ♦ Художник не боялся писать самые переменчивые явления природы. Которые покажутся на мгновение и исчезнут. Первый снег, морозное солнце, длинные тени.

Камиль Писсарро. Иней. 1873 г. Музей д'Орсе,
Париж.

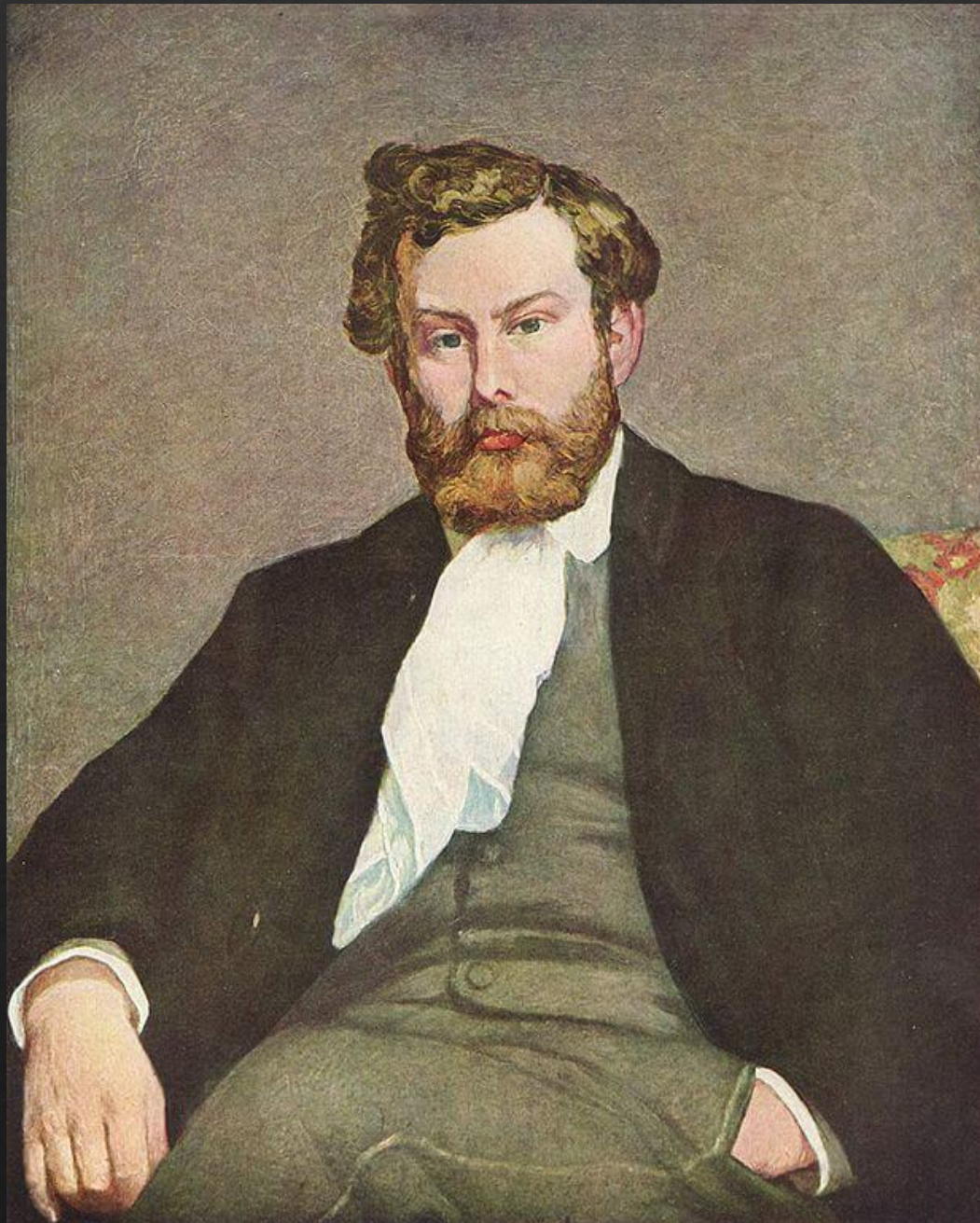
Камиль Писсарро. Бульвар Монмартр ночью. 1897 г. Национальная галерея, Лондон.

- ◆ Ночной воздух на картине “Бульвар Монмартр ночью” плавится от горящих фонарей и витрин.
- ◆ Пространство изображено планетарно. Улица не прямая, а как бы идущая дугой. Что делает вид обычного бульвар величественным.

7. Альфред Сислей (1839 – 1899 гг.)

- ♦ Пьер-Огюст Ренуар. Портрет Альфреда Сислея. 1868 г. Собрание фонда Эмиля Бюрле, Цюрих, Швейцария. [Wikipedia.org](https://www.wikipedia.org)
- ♦ Альфред Сислей был человеком скромным и молчаливым. Такими же были и его пейзажи. Тихие, наполненные цветовым уютом. Сислей не любил внешние эффекты. Людей он тоже почти никогда не изображал.
- ♦ Широкими мазками он писал подвижное небо и воду. Дома же выписывал более гладко. Что подчеркивало статичность материала. Как на его знаменитой картине “Наводнение в Порт-Марли”.

Альфред Сислей. Наводнение в Порт-Марли. 1877 г. Музей Д'Орсе, Париж.

- ◆ Альфред Сислей. Наводнение в Порт-Марли. 1877 г. Музей Д'Орсе, Париж.
- ◆ Сислей особенно любил писать небо. С него он и начинал любую картину. Часто оно занимало бОльшую часть холста.
- ◆ В изображении неба он также использовал разные мазки. Длинные помогали передать быстро движущееся предгрозовое небо. Лёгкие и тонкие передавали небо ясное и безоблачное.

Альфред Сислей. Наводнение в Порт-Марли. 1877 г.

Музей Д'Орсе, Париж.

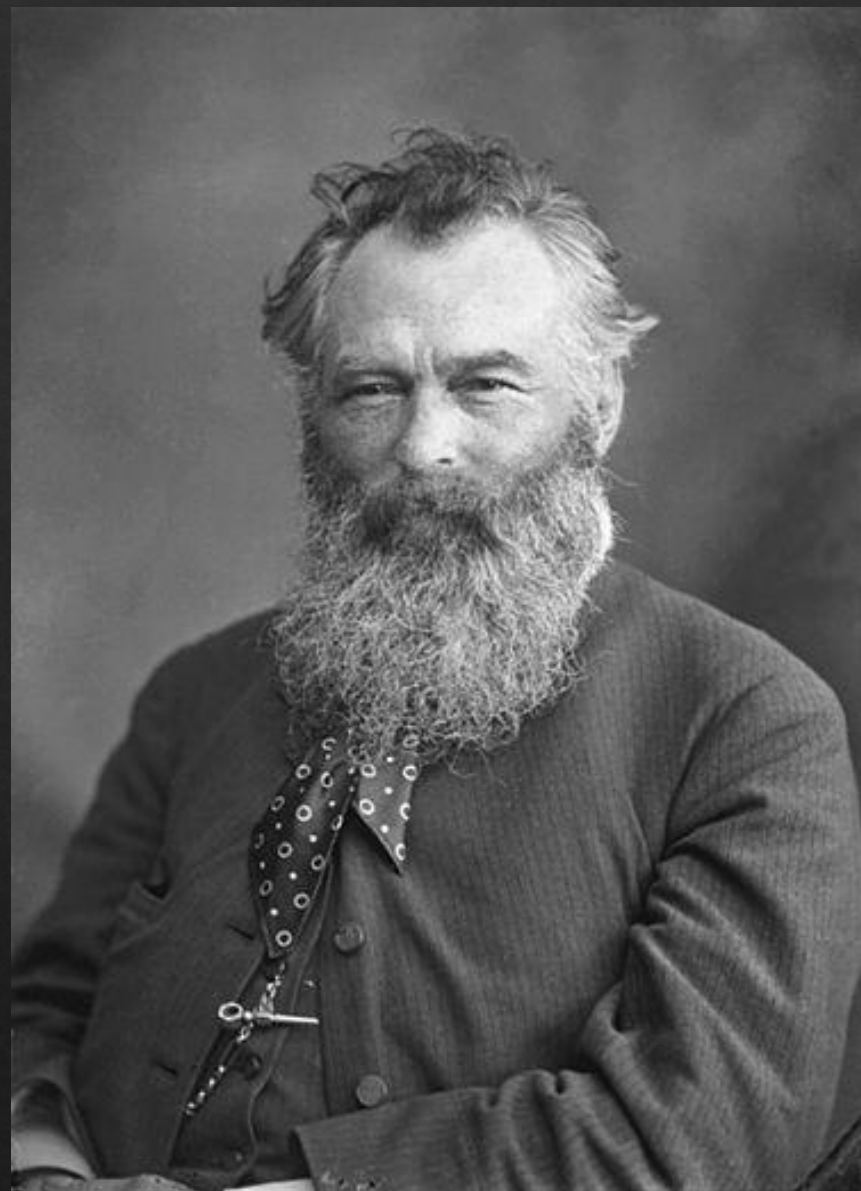
- ♦ Сислей особенно любил писать небо. С него он и начинал любую картину. Часто оно занимало большую часть холста.
- ♦ В изображении неба он также использовал разные мазки. Длинные помогали передать быстро движущееся предгрозовое небо. Лёгкие и тонкие передавали небо ясное и безоблачное.

Иван Шишкин

- ◆ **Ива́н Ива́нович Ши́шкин** (1832—1898) — русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. Представитель Дюссельдорфской художественной школы.
- ◆ Академик (1865), профессор (1873), руководитель пейзажной мастерской (1894—1895) Академии художеств.
- ◆ В 12 лет был определён в ученики 1-й казанской гимназии, но дойдя в ней до 5-го класса, оставил её и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1852—1856). Окончив курс этого заведения, с 1857 года продолжал образование в Императорской Академии художеств, где, вместе с Гине, Джонгином и др., числился учеником профессора С. М. Воробьёва. Не довольствуясь занятиями в стенах академии, усердно рисовал и писал этюды с натуры в окрестностях Санкт-Петербурга и на острове Валааме, благодаря чему приобретал всё большее знакомство с её формами и умение точно передавать её карандашом и кистью. Уже в первый год его пребывания в академии были присуждены ему две малые серебряные медали за классный рисунок и за вид в окрестностях Санкт-Петербурга. В 1858 году он получил большую серебряную медаль за вид на Валааме, в 1859 году — малую золотую медаль за пейзаж из окрестностей Санкт-Петербурга и, наконец, в 1860 году — большую золотую медаль за два вида местности Кукко, на Валааме.

Изящные искусства ведут ко всему прекрасному, искреннему, благородному — ко всему, что зовется надеждою, советом и утешением... Свойства художника: трезвость, умеренность во всем, любовь к искусству, скромность характера, добросовестность и честность... Посвятить себя живописи — значит отказаться от всяких легкомысленных занятий жизни.

Иван Шишкин

