

Художественная культура конца XIX – XX века.

Время «неслыханных перемен» «невиданных мятежей» (А. А. Блок) научно – технического прогресса и острых политических катаклизмов. С одной стороны искусство XX века воспринимается как отказ старых художественных традиций, попытка творчески переосмыслить классическое наследие прошлого, а с другой - как смелые новации, эксперименты, неограниченные какими то ни было рамками и условностями.

Художественная культура XX в. – синтез искусств.
«Семья муз » пополнилась новыми видами:
кинематограф, телевидение, видео, компьютерная
графика, дизайн стали характерными приметами этого
времени.

Художественные искания импрессионистов.

Критики сосредоточив всю свою ярость на «неприличиях» сюжетов, не заметили нового, что уже содержали картины единомышленников Эдуарда Мане

- *Свежий воздух;*
- *Яркий солнечный свет;*
- *Радостное, счастливое настроение человека, жизнь которого органично сливалось с ритмом больших городов и лирических пейзажей.*

Магические эффекты света и воздуха значат в живописи импрессионистов гораздо больше, чем сюжет.

**«Он познакомил нас с Олимпией,
девушкой наших дней, которою он
встречает на тротуарах, кутающей свои
худые плечи в холодную полинявшую
шаль... Место господину Мане в Лувре
уже обеспечено.»**

Писатель Эмиль Золя.

Сферой интересов импрессионистов была современность.

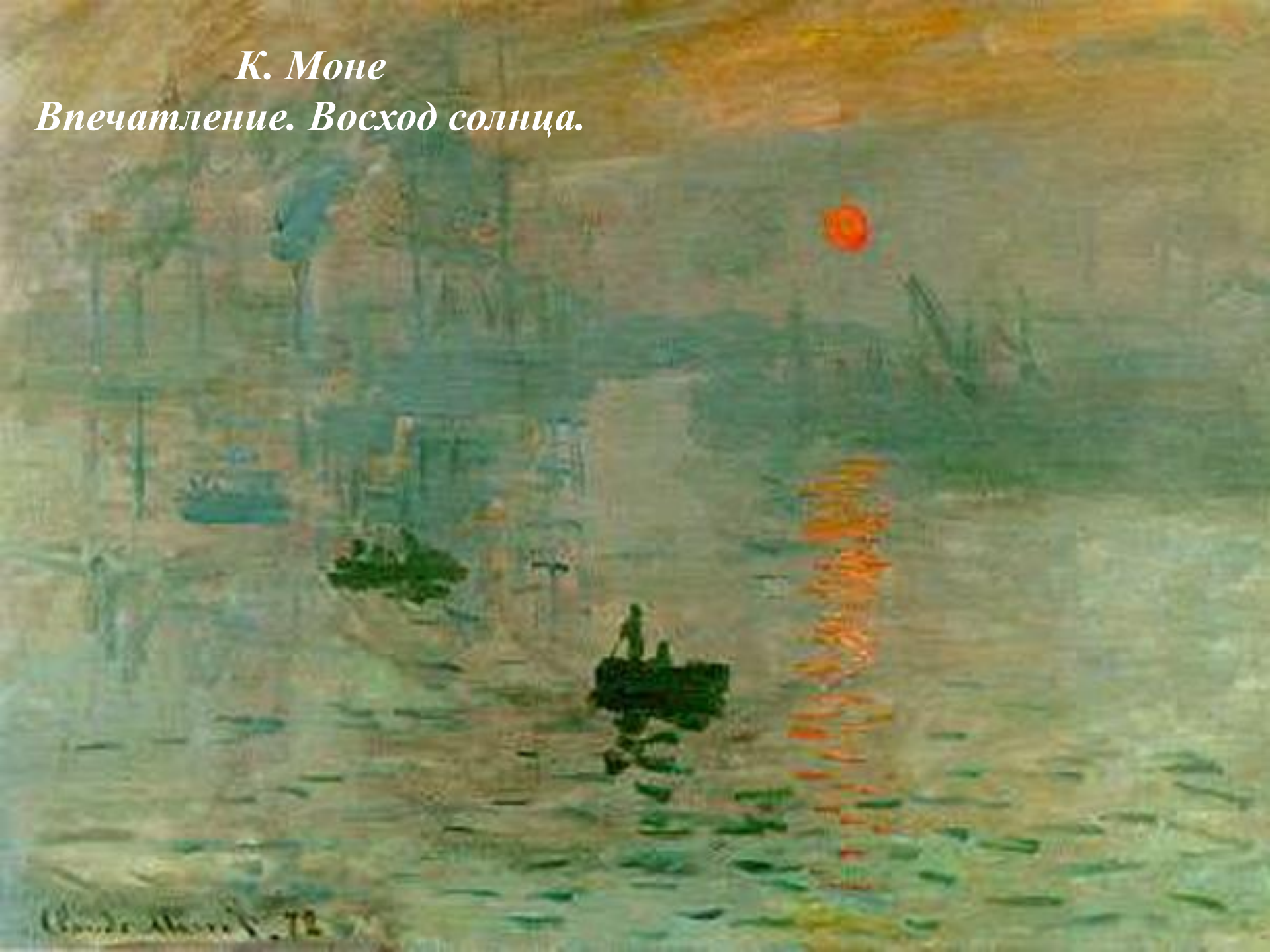
- *Жизнь маленьких парижских кофе;*
- *Шумные улицы;*
- *Живописные берега Сены;*
- *Железнодорожные вокзалы;*
- *Мосты;*
- *Неприметная красота сельских пейзажей;*
- *Пейзажи небольших деревушек.*

Художники больше не хотят затрагивать острые социальные проблемы и давать им свою оценку. Максимилиан Волошин очень точно определил общую тональность нового искусства:

«Зарождение импрессионизма было радостно, как ранняя весна. Первые импрессионисты вышли на свет из тёмной комнаты и по-детски радовались свету, краскам.»

К. Моне

Впечатление. Восход солнца.

Turner 1872

**Главная цель изображения
импрессионистов:
подвижность и изменчивость
мира. С помощью света они
стараяются запечатлеть
«мимолётное видение»,
мгновенные впечатления и
ощущения от ускользающего
мира.**

**Главное открытие
импрессионистов: на открытом
воздухе человек видит не
конкретные предметы, а некую
смесь цветных точек,
сливающихся в нашем сознании и
зрении. Поэтому импрессионисты
вышли из тёмных мастерских на
пенэр. (вольный воздух).**

**Ренуар отмечал особенности живописи на пленэре:
«Я писал в Бретани осенью, под сенью каштанов.
Все тона, которые я клал на полотно – чёрные или
синие, - были великолепны. Но эта золотистая
прозрачность листвы создавала картину; как
только она попала в мастерскую, в обычные
условия освещения, она оказалась никуда не
годной.»**

*Огромные возможности в использовании цвета
открывала техника пастели – живописи
цветными карандашами или красочным
парашикам. В ней особенно любил работать Эдгар
Дега.*

Голубые танцовщицы

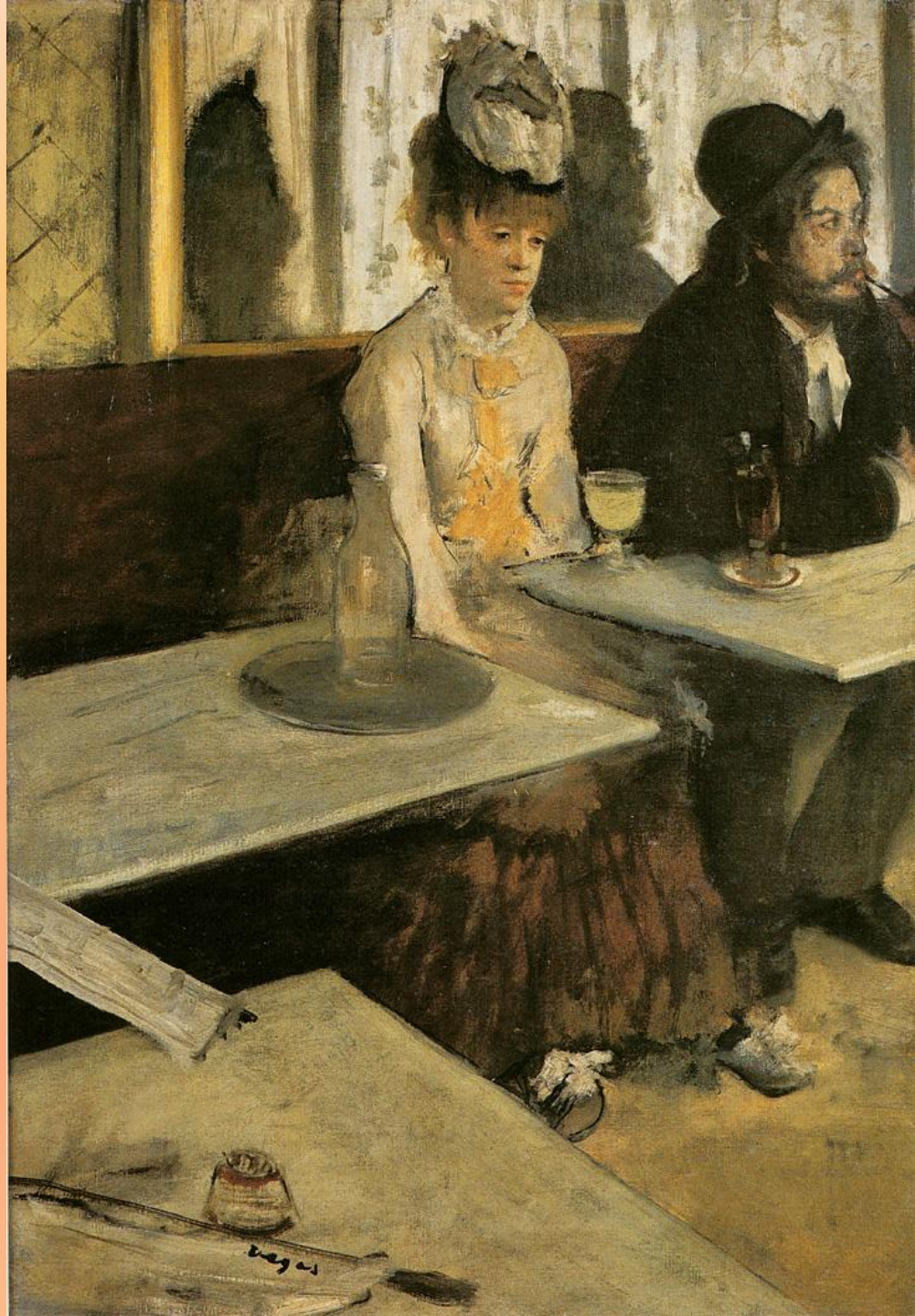

*«Качели»
Огюст Ренуар*

*Э. Дега
Абсент*

*«Горестное одиночество
вдвоём..»*

Пейзажи впечатления.

Сюжеты для таких картин возникали самым неожиданным образом. Однажды Клод Моне, посетивший знаменитый парижский вокзал Сен – Лазар, воскликнул:

«Нашёл! Нашёл! Сен – Лазар! В момент отправления поездов дым паровозов застилает всё так, что кругом ничего не видно. Это волшебная картина. Подлинная феерия.»

**Пейзажи – впечатления, созданные
Камилом Писсарро и Альфредом
Сислеем, то залиты ярким солнечным
светом, то засыпаны крупными хлопьями
белого, чистого снега. Вот,
что Писсарро рассказывал о создании
своих картин:**

«Я вижу только пятна. Когда начинаю картину, первое, что я делаю... устанавливаю соотношение. Между этим небом, землёй и водой, несомненно. Существует неизвестные отношения, и эти отношения не могут быть иными, как гармоничными....»

*Наводнение в Порт – Марли.
А. Сислей*

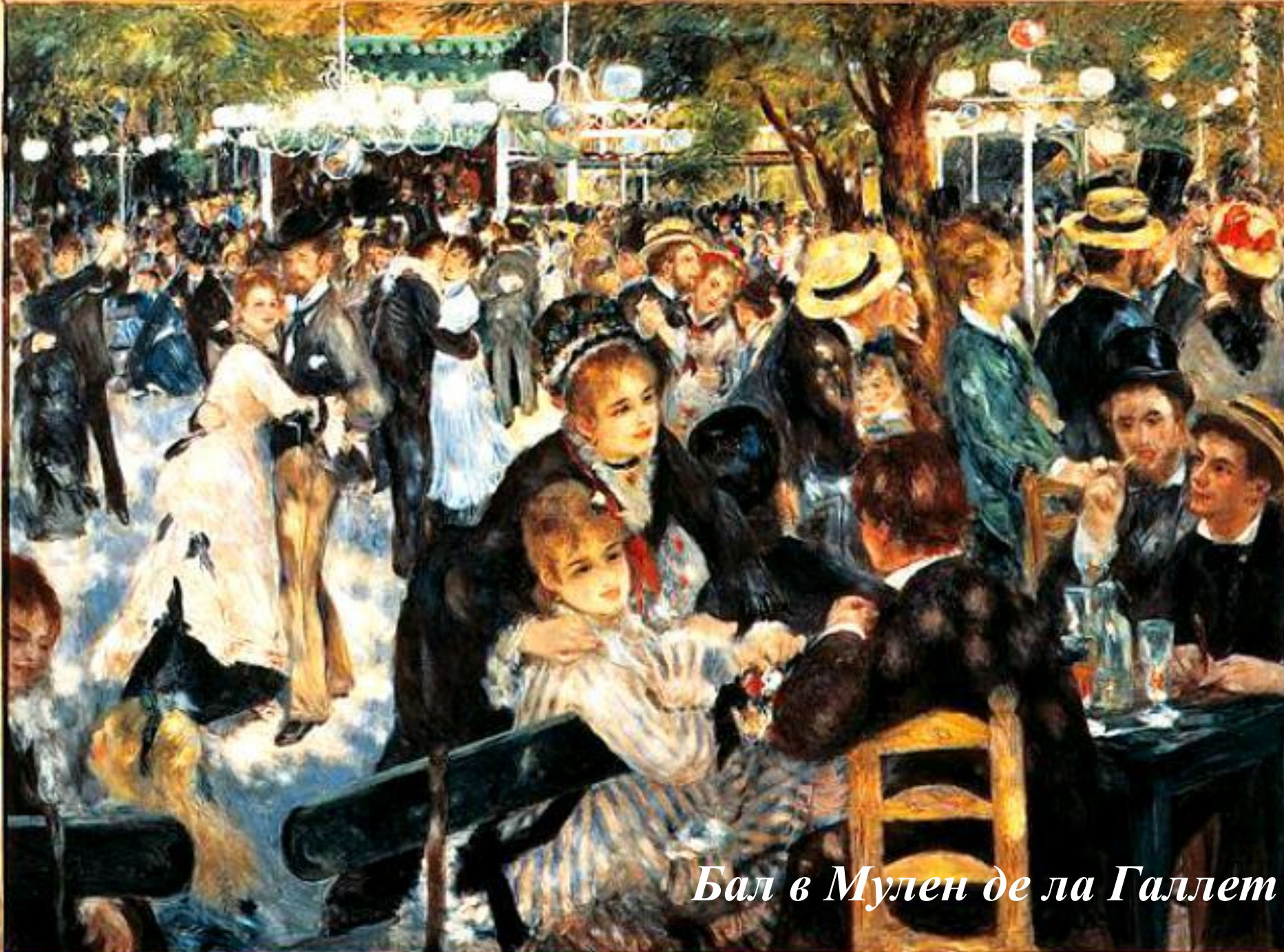
*Оперный проезд в Париже.
К. Писсарро.*

Повседневная жизнь человека.

Огюст Ренуар писал: «Я бьюсь над моими фигурами, покуда они не составят единого целого с пейзажем, служащим им фоном; я хочу, чтобы чувствовалось, что они не плоски, равно как и мои деревья. А в особенности необходимо, что бы всё это оставалось живописью.»

Художники – импрессионисты предпочитали изображения простых модисток, танцовщиц перед балетным станком, тренировки жокеев накануне скачек... В живописи импрессионистов человек сливается с ярким ритмом живой природы.

Бал в Мулен де ла Галлет

*Портрет
Жанны Самари*

**Последователи
импрессионистов.**

**На исходе XIX столетия
творческий метод
импрессионистов был
подхвачен и обновлён
постимпрессионистами. Поль
Сезанн и Винсент Ван Гог.**

Персики и груши
Поль Сенанн

«Начинайте светло и почти в нейтральных тонах, затем развивайте красочную гамму, всё более и более усиливая цвета.» Персики и груши одновременно видны с двух точек зрения: сверху сбоку. Подобное нарушение ракурса ведёт взгляд зрителя вдоль полотна, превращая его поверхность в подлинную реальность картины.

Звёздная ночь
Винсент Ван Гог

**Спасибо
за внимание!**