

Импрессионизм

Введение

- Эпоха импрессионизма – рубеж XIX - XX веков. Это также эпоха капитализма и технической революции во всём мире. Во второй половине XIX в. во Франции закончилась длительная борьба между монархией и республикой в пользу республики. Франция стала развитой индустриальной страной, завершила создание своей колониальной империи.
- Это время столкновения различных философий, идеалов и направлений: философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, отразившая утрату веры в разум, разочарование и пессимизм общества рубежа веков. С другой стороны, философские доктрины позитивизма и марксизма. Борьба романтиков с академистами, поиски нового стиля.

- **Импрессионизм** (фр. *impressionnisme*, от *impression* — впечатление) — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в живописи, хотя его идеи также нашли своё воплощение в литературе и музыке.

История зарождения

- Начало поисков импрессионистов относится к 1860 годам, когда молодых художников уже не устраивают средства и цели академизма, вследствие чего каждый из них самостоятельно ищет иные пути развития своего стиля.
- Предшественники импрессионизма: Делакруа, Курбе, Энгр, Домье, Тёрнер.
- Первая важная выставка импрессионистов проходила с 15 апреля по 15 мая 1874 года в мастерской фотографа Надара. Там было представлено 30 художников, всего — 165 работ. Холст Моне — «Впечатление. Восходящее солнце» (*Impression, soleil levant*), ныне в Музее Мармоттен, Париж, написанный в 1872 году дал рождение термину «импрессионизм»: малоизвестный журналист Луи Леруа в своей статье в журнале «Le Charivari» для выражения своего пренебрежения обозвал группу «импрессионистами». Художники, из вызова, приняли этот эпитет, впоследствии он прижился, потерял свой первоначальный отрицательный смысл и вошёл в активное употребление

J.M.W. Turner 1844

Эдуард Мане. Завтрак на траве. 1863 г.

Специфика философии импрессионизма

- Французский импрессионизм не поднимал философские проблемы и даже не пытался проникать под цветную поверхность будничности. Вместо этого импрессионизм сосредотачивается на поверхностности, текучести мгновения, настроения, освещении или угле зрения.
- Как и искусство ренессанса, импрессионизм строится на особенностях и навыках восприятия перспективы. Вместе с тем ренессансное виденье взрывается доказанной субъективностью и относительностью человеческого восприятия, которое делает цвет и форму автономными составляющими образа. Для импрессионизма не так важно, что изображено на рисунке, но важно как изображено.
- Их картины представляли лишь позитивные стороны жизни, не затрагивая социальные проблемы, в том числе такие как голод, болезни, смерть. Это привело позже к расколу среди самих импрессионистов

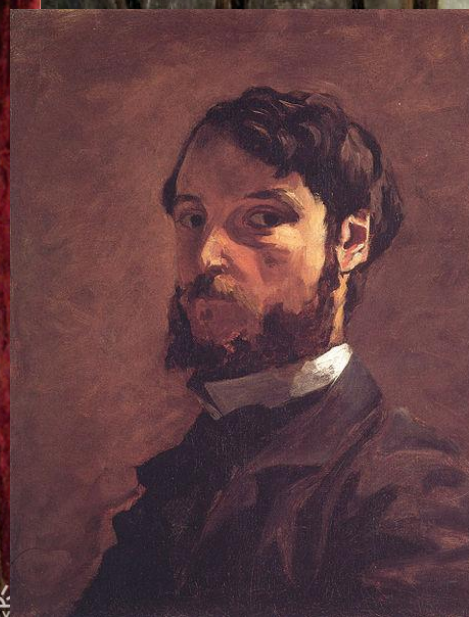
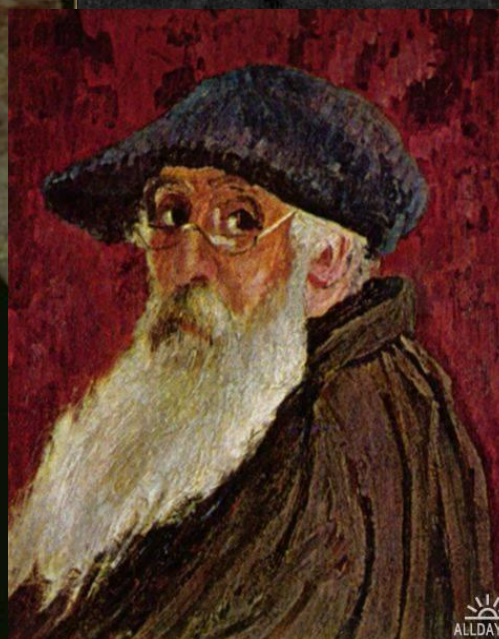
Особенности направления

- Демократизм направления
- Отброшены библейские, литературные, мифологические, исторические сюжеты, присущие официальному академизму.
- Виденье будничности и современности.
- Пленэр

Техника

- Новое течение отличалось от академической живописи как в техническом, так и в идейном плане. В первую очередь импрессионисты отказались от контура, заменив его мелкими раздельными и контрастными мазками. Солнечный луч расщепляется на составляющие. Две положенные рядом краски усиливают друг друга и, наоборот, при смешении они утрачивают интенсивность. К тому же все цвета разделены на первичные, или основные и сдвоенные, или производные, при этом каждая сдвоенная краска является дополнительной по отношению к первой.
- Таким образом стало возможным не смешивать краски на палитре и получать нужный цвет путём правильного наложения их на холст. Это же впоследствии стало поводом отказа от чёрного.
- Затем импрессионисты перестают концентрировать всю работу над полотнами в мастерских, теперь они предпочитают пленэр, где удобней схватить мимолётное впечатление от увиденного, что стало возможным благодаря изобретению стальных туб для краски, которые в отличие от кожаных мешочков можно было закрыть, чтобы краска не высыхала.
- Также художники использовали укрывистые краски, которые плохо пропускают свет и непригодны для смешивания поскольку быстро сереют, это позволило им создавать картины не с «внутренним», а «внешним» светом, отражающимся от поверхности.

были Эдуар Мане,
Жюль Мейер

Эдуард Мане.

(23.01.1832 Париж - 30.04.1883 Париж).

- Родился в семье крупных чиновников. Рисовать начал еще в коллеже. Воспротивившись предназначавшейся ему карьере юриста, поступил в морскую школу. В начале 1850 учится в Школе изящных искусств в Париже у Т. Кутюра.
- Первое значительное произведение — картина «Любитель абсента» (1858-1859).
- 1860–1862 – испанская тема.
- 1863 г. – «Завтрак на траве», «Олимпия» .
- В 1874 — в год первой выставки импрессионистов, Мане едет «в малую столицу импрессионизма» — Аржантей, где работают К. Моне и О. Ренуар. Импрессионисты считают его «своим», но сам он себя к ним не относит.
- 1881-1882 гг. - «Бар «Фоли-Бержер».
- Ученики - Б. Моризо, Е. Гозалес и М. Кэссет.

Чтение. 1868 г. Эдуард Мане

Пьер Огюст Ренуар

(25.02.1841 Лимож - 17.12.1919 Кань-сюр-Мер, близ Ниццы)

- С тринадцати лет подрабатывал в мастерской по росписи фарфора (1854), затем расписывал гербы, веера, шторы, по вечерам посещал Школу рисунка и прикладного искусства. Заработанные средства позволили Ренуару всерьез заняться живописью.
- С 1862 учится в Школе изящных искусств, посещает мастерскую Ш. Глейра, где знакомится с Базилем, Моне, Сислеем. Вместе с ними пишет пейзажи в окрестностях Парижа.
- Ренуара привлекает повседневная жизнь человека — сцены, увиденные в парке, кафе, на улице, на берегу реки, в купальне.
- Ренуар участвует в первой выставке импрессионистов в 1874, затем — во второй, третьей и седьмой.
- В 1880-х годах Ренуар много путешествует — Алжир, Испания, Италия. Более классическая манера живописи под влиянием Рафаэля.
- 1890-е – «перламутровый период»
- В конце жизни, вынужденный из-за болезни рук отказаться от живописи, Ренуар переходит к скульптуре; давая указания помощнику Гино, художник создает ряд великолепных скульптур.

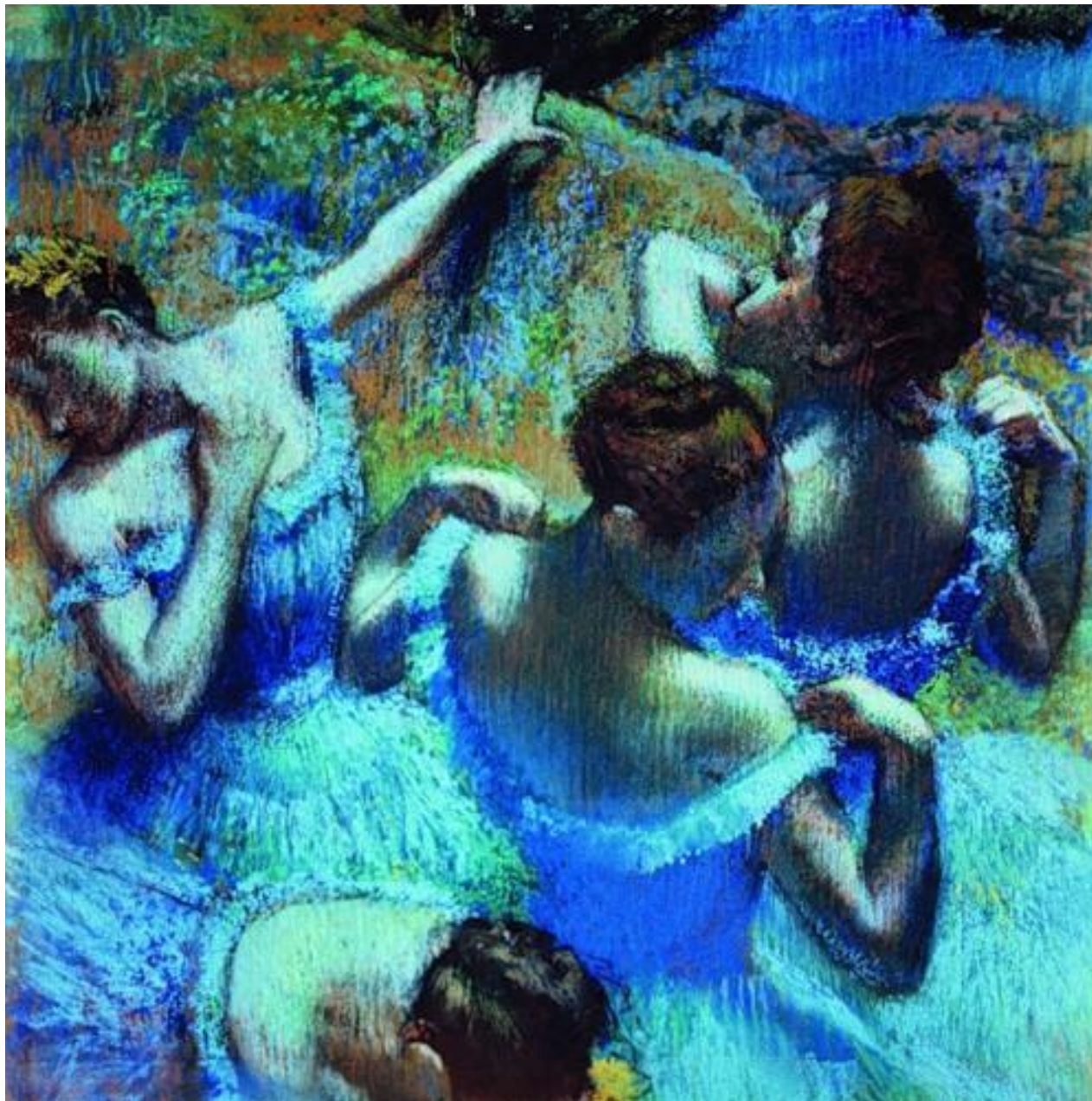

Тропинка в высокой траве. 1884 г. Огюст Ренуар

Эдгар Дега

(19.07.1834 Париж - 27.09.1917 Париж)

- Родился в состоятельной семье банкира де Га. Получил прекрасное образование в лицее Людовика Великого (1845-1852), с 1853 учился на юридическом факультете Парижского университета. С 1854 начал посещать мастерскую Л. Ламота (ученика Энгра), в 1855 поступил в Школу изящных искусств.
- В 1855-60 пять раз был в Италии, копировал Рафаэля, Д. Беллини, Тициана и других художников. Пишет портреты родственников, друзей, автопортреты. Пишет картины на исторические темы.
- В 1861 Дега знакомится с Эдуардом Мане, а позднее начинает посещать кафе Гербуа, пристанище импрессионистов Моне, Ренуара, Сислея и др. Дега выставляется на выставках импрессионистов, начиная с первой (1874) и кончая последней (1886). Однако он не все принимает в их методе - работа под открытым небом не привлекает его. Он стремится передать мгновенное, неуловимое движение — отсюда его интерес к миру театра, кулис, балету, цирку, скачкам.
- Во время Франко-прусской войны, в которой Дега принимал участие, художник простудился и стал терять зрение. Последние годы он обратился к скульптуре, оставив ряд прекрасных произведений, посвященных любимым и хорошо знакомым темам —кони, балет.

Голубые
танцовщицы.
1897 г. Эдгар
Дега.

Альфред Сислей

(30.10.1839 Париж - 29.01.1899 Море-сюр-Луэн,
близ Фонтенбло)

- Родился в семье английского коммерсанта. Образование получил коммерческое (в Лондоне в 1857-61), однако, увлекшись искусством Тернера и Констебля, переехал в Париж, где начал посещать живописную мастерскую Ш. Глейра (1860-63). Там он подружился с К. Моне, О. Ренуаром и Ф. Базилем. Испытал влияние К. Коро.
- Покинув в 1863 вместе с друзьями мастерскую, Сислей начал писать с натуры. Наиболее плодотворный творческий период пришелся на начало 1870-х годов, когда он поселился с семьей под Парижем (с 1871 — Лувесьенн, Марли, Севр, с 1880 — близ Море-сюр-Луэн).
- В 1884 Сислей продолжительное время жил в Англии. В этот период его живописная манера претерпела некоторые изменения, став более свободной. Картины художника только после его смерти обрели признание.

Сена у Сюрена. 1877 г. Альфред Сислей

Камиль Писсарро

(10.07.1830 о. Сен-Тома, Вест-Индия -
12.11.1903 Париж)

- Учился в академии Сюиса (1855-61) в Париже. Испытал влияние К. Коро и Ж. Ф. Милле, во второй половине 1880-х годов — неоимпрессионистов. Писал скромные городские предместья и светлые, чистые по цвету пейзажи с тонкой передачей световоздушной среды.
- Пейзажи Писсарро, самого старшего по возрасту из импрессионистов, дают живое и непосредственное изображение природы. Они отличаются правдивостью, композиционной законченностью и сдержанностью цвета. Позже художник обращается к изображению города — к видам Парижа и Руана.
- В 1898 с увлечением работает над серией видов проезда Оперы с площадью Французского театра. В мае того же года Галерея Дюран-Рюэля выделяет отдельный большой зал для показа всей серии полотен с видами проезда Оперы и парижских бульваров.
- Работал Писсарро также и как рисовальщик, акварелист и гравер (в технике офорта и литографии).

Бульвар Монмартр во второй половине дня. Дождь.
1897 г. Камиль Писсаро.

Фредерик Базиль

(Монпелье, Франция, 1841 - Бон-ла-Роланд, 1870).

- Фредерик Базиль родился 6 декабря 1841 г. во французском городе Монпелье (департамент Эро), в буржуазной протестантской семье. Увлёкся живописью под воздействием картин Эжена Делакруа .
- В 1859 г. начал изучать медицину. В 1862 г. переехал в Париж, чтобы продолжить обучение. Учился в мастерской Шарля Глейра (1862—1864), где знакомится с Клодом Моне. В столице встретил Огюста Ренуара и всерьёз начал заниматься изобразительным искусством.
- В период с 1862 по 1864 г. учился в мастерской Шарля Глейра. Был близко знаком с Полем Сезанном , Арманом Гиойменом, Альфредом Сислеем, находился в дружеских отношениях с Огюстом Ренуаром и Клодом Моне.
- Художник был убит 28 ноября 1870 г. в бою в Бургундском лесу под Бон-ла-Роланд в ходе франко-прусской войны.

В кругу семьи. 1867 г. Фредерик Базиль

Берта Моризо

(14 января 1841, Бурж — 2 марта 1895,
Париж)

- Моризо родилась в Бурже, департамент Шер, в богатой буржуазной семье. Она и её сестра Эдма Моризо стали художницами.
- В 20 лет Берта знакомится с Камилем Коро, который был в то время знаменит портретами и ландшафтными пейзажами. Коро давал Берте уроки, ввел ее в круг известных живописцев. Вместе с Бертой у Коро обучалась и ее сестра. Моризо часто писала на пленэре, эту технику активно поддерживал Коро.
- Свои первые картины Моризо представляет на суд публики в 1864 в очередном парижском Салоне. Берте на тот момент было 23 года. То, что художница примыкает к импрессионистам, во многом объясняется влиянием ее мужа, Эжена Мане. С ним она встречается в 1868 году, а через 6 лет вступает с ним в брак.
- Главные отличительные черты полотен Моризо – всеобъемлющая гармония и горячая любовь к жизни. Ее картины отличаются светлыми, жизнерадостными тонами и простотой композиции.

Охота на бабочек. 1874 г. Берта Моризо

Клод Моне

- **Оскар Клод Моне́** (фр. *Oscar-Claude Monet*, 14 ноября 1840, Париж — 5 декабря 1926, Живерни) — французский живописец, один из основателей импрессионизма.
- Клод Оскар Моне родился 14 ноября 1840 года в Париже. Когда мальчику было пять лет, семья переехала в Нормандию, в Гавр. Отец хотел, чтобы Клод стал бакалейщиком и продолжил семейное дело, но сын с детства увлекался изобразительным искусством, в частности с удовольствием рисовал карикатуры. На морском побережье Нормандии Моне повстречал Эжена Будена, известного пейзажиста и одного из провозвестников импрессионизма. Буден показал юному художнику некоторые приёмы живописной работы с натуры.
- В 1860 году Моне был призван в армию и попал в Алжир, но там он заболел брюшным тифом, финансовое вмешательство тётушки помогло художнику откупиться от воинской повинности, и он вернулся домой уже в 1862 году. Моне поступил в университет на факультет искусств, но быстро разочаровался в царившем там подходе к живописи. Покинув учебное заведение, он вскоре поступил в студию живописи, которую организовал Шарль Глейр. В студии он познакомился с такими художниками, как Огюст Ренуар, Альфред Сислей и Фредерик Базиль. Они были практически сверстниками, придерживались схожих взглядов на искусство и вскоре составили костяк группы импрессионистов.

- Известность Моне принёс портрет Камиллы Донсьё, написанный в 1866 году («Камилла, или портрет дамы в зелёном платье»). Камилла 28 июня 1870 года стала женой художника. У них родилось два сына: Жан (1867 год) и Мишель (17 марта 1878 года)

- После начала франко-прусской войны в 1870 г. Моне уезжает в Англию, где знакомится с работами Джона Констебла и Уильяма Тёрнера. Весной 1871 года, работам Моне было отказано в разрешении на участие в выставке Королевской академии.
- В мае 1871 года, он покинул Лондон, чтобы переехать жить в Зандам, в Нидерландах, где он нарисовал двадцать пять картин (и где полиция подозревала его в революционной деятельности). Он также в первый раз съездил в соседний Амстердам.
- После возвращения во Францию в конце 1872 года Моне пишет свой знаменитый пейзаж «Впечатление. Восходящее солнце» (Impression, soleil levant). Именно эта картина и дала название группе импрессионистов и целому художественному направлению. Картина была показана на первой импрессионистской выставке в 1874 году.

Картины.

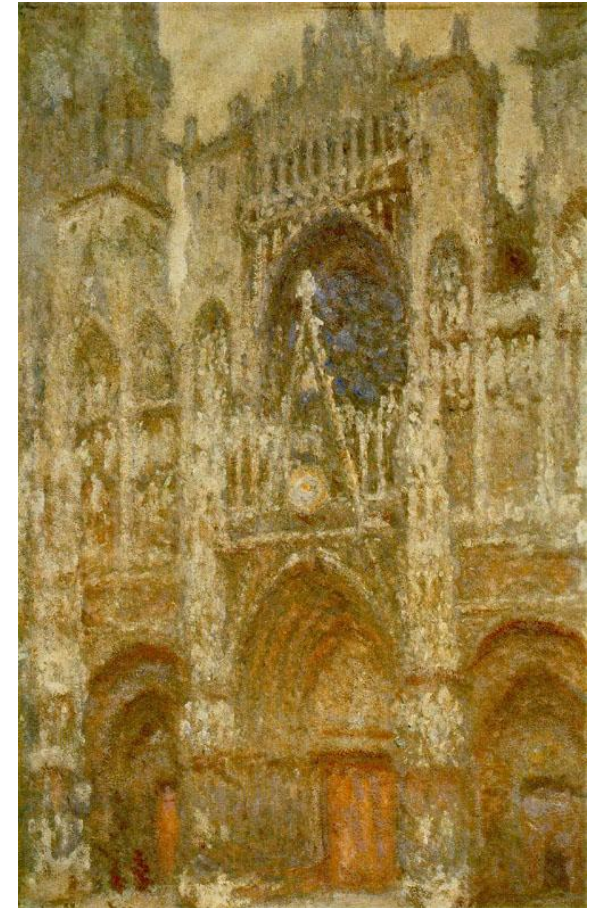
- Как и другие импрессионисты, Моне пишет сериями: часто с одного и того же места, но при разных времени года, суток и погоде.
- На каждую работу затрачивается не более часа, так как и освещение, и погода быстро меняются.

Собор в Руане в солнце 1894г.

Руанский собор,
гармония в голубом.
1893 г.

Руанский собор, западный портал,
пасмурная погода. 1892-1894 гг.

Бульвар капуцинок. 1873 г.

Бульвар Капуцинок в Париже. 1873.

Белые кувшинки.
1899 г.

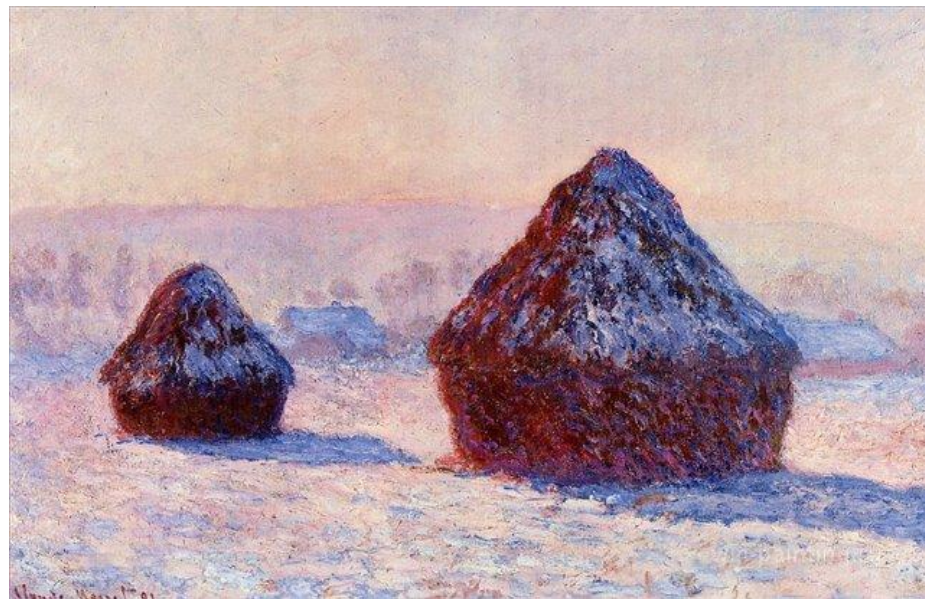

Водяные лилии. 1914 г.

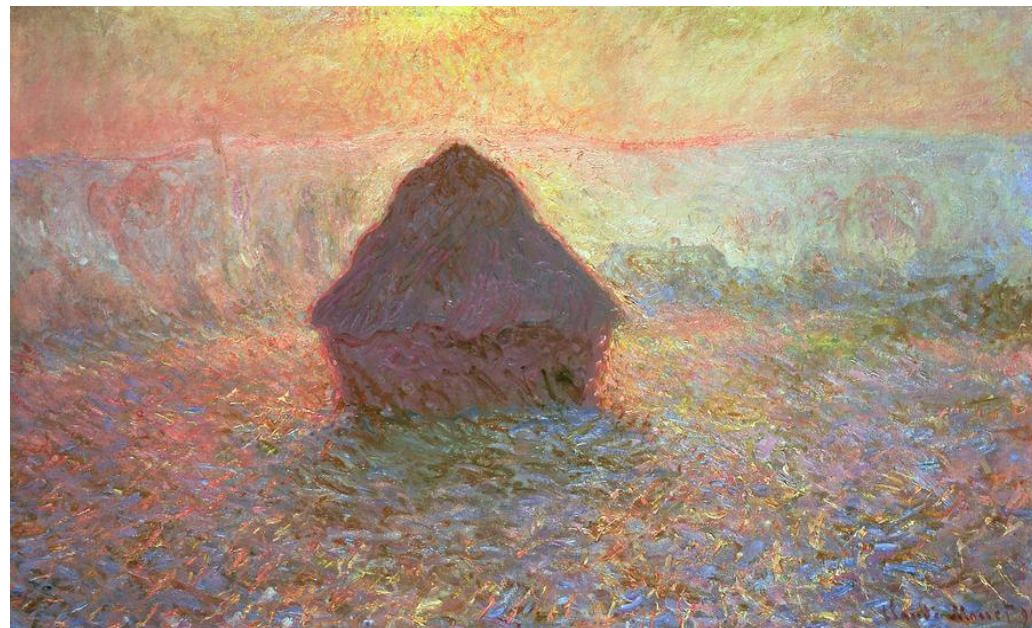
Сток сена около Живерни. 1886 г.

Стога сена утром при выпавшем снеге. 1890-1891 г.

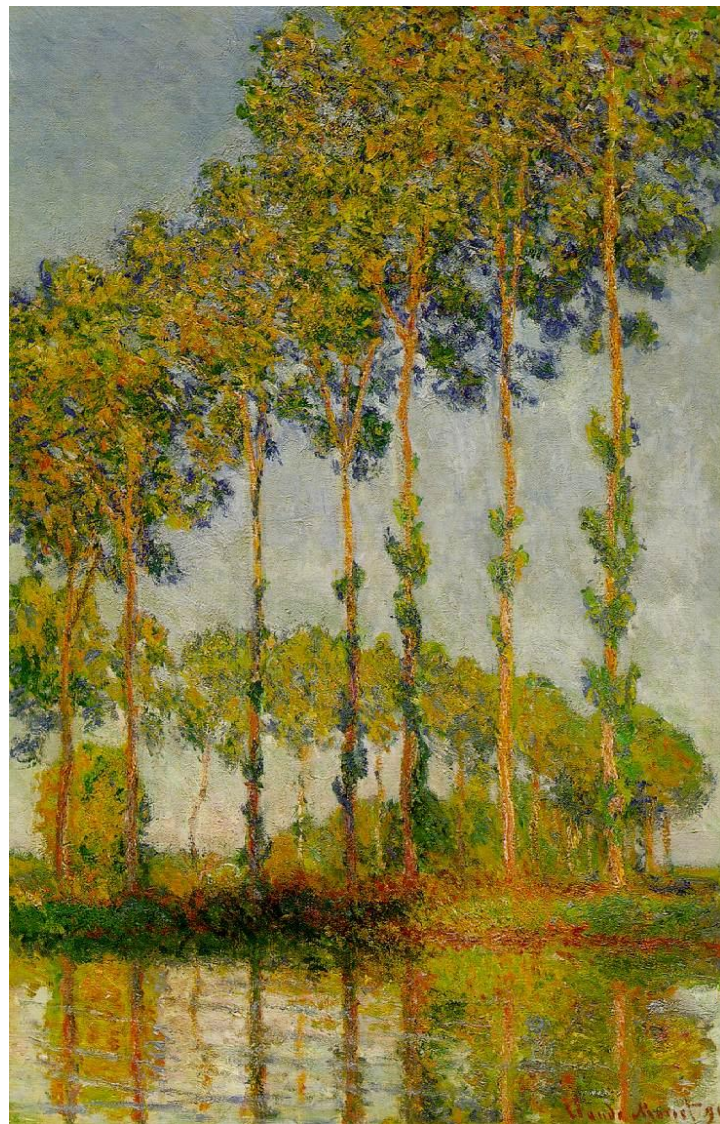
Сток, закат солнца. 1891 г.

Сток сена, солнце в тумане. 1891 г.

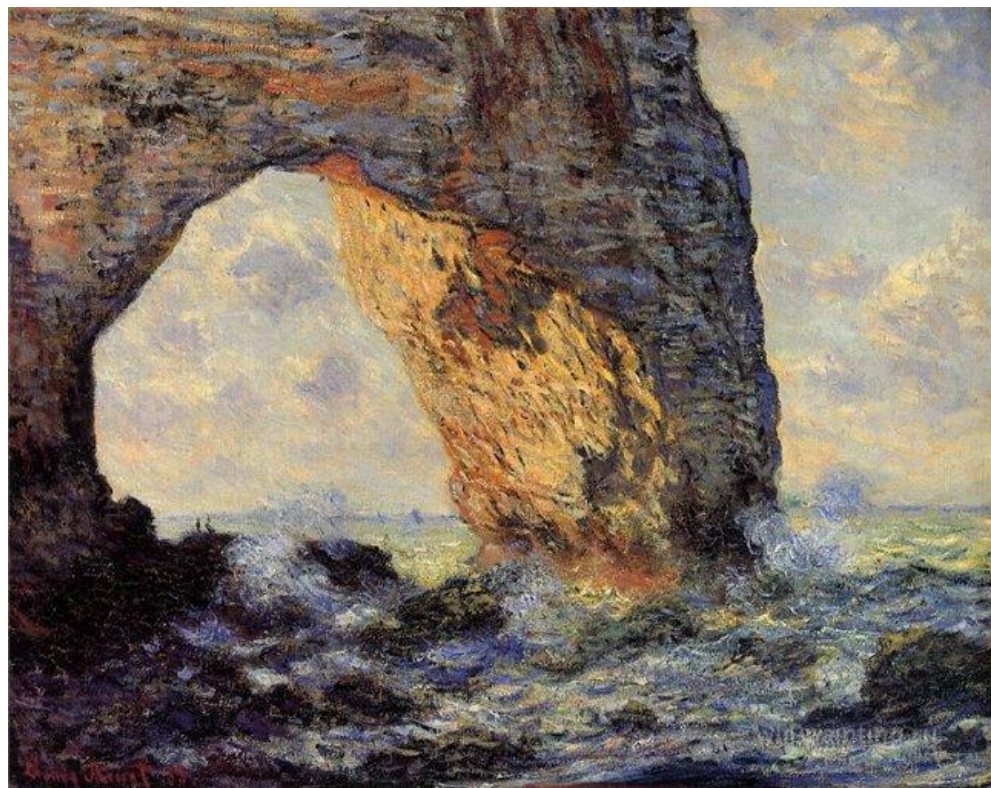
Тополя на Эпте.
1900 г.

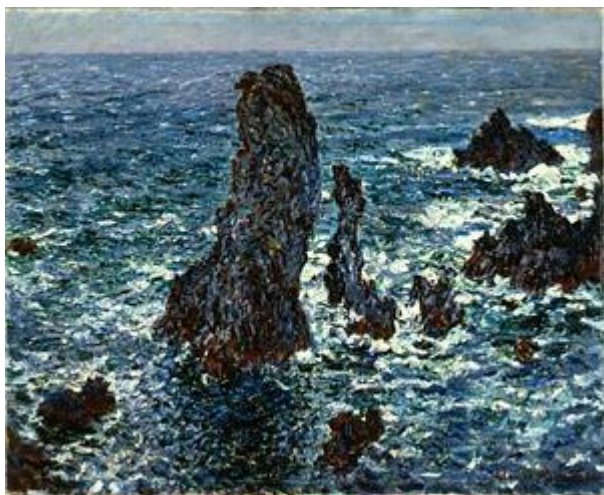
Тополя на реке Эпте,
осень. 1891 г.

Море. 1881 г.

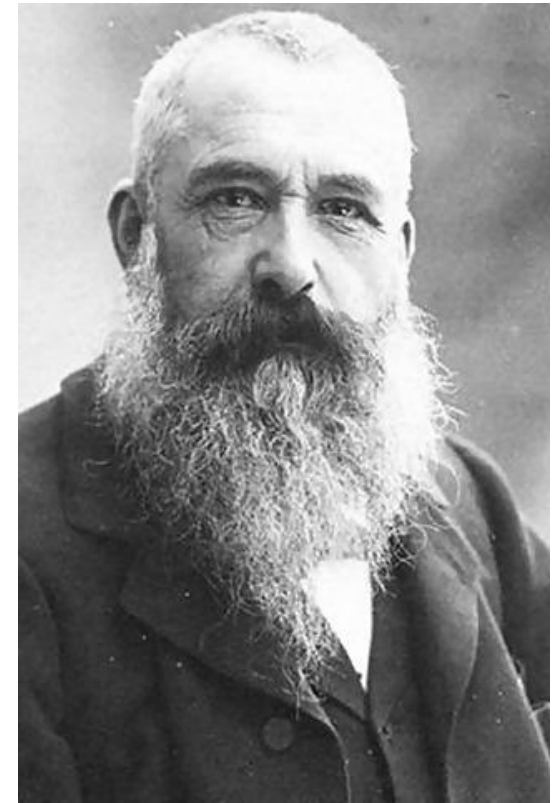

Маннепорт, Этрета. 1883 г.

Скалы в Бель Иль (Пирамиды Порт-Котон. Бурное море). 1886 г.

- С декабря 1871 по 1878 год Моне жил в Аржантей, селе на правом берегу реки Сены близ Парижа, и популярном для воскресных прогулок для парижан, где он написал некоторые из наиболее известных его работ. В 1874 году он на короткое время вернулся в Голландию.
- В 1878 году Моне переехал в деревню Ветей. 5 сентября 1879 года Камилла Моне умерла от туберкулёза в возрасте тридцати двух лет. Моне изобразил её на смертном одре.
- В 1892 году Моне женится во второй раз, на Алисе Ошеде. Ещё до этого Алиса помогает художнику вести хозяйство и воспитывать детей от первого брака. В 1883 году Моне вместе с Алисой уезжает в местечко Живерни в Верхней Нормандии, в 80 км к северо-западу от Парижа. Алиса умерла в 1911 году. Художник пережил и своего старшего сына, Жана, умершего в 1914 году.
- В начале 1920-х у Моне развивается катаракта, из-за чего ему пришлось перенести две операции. Художник скончался 5 декабря 1926 года в Живерни и был похоронен на местном церковном кладбище

Импрессионизм в современном искусстве.

Современные импрессионисты продолжают и развивают стиль, принципы **направления импрессионизм** в изобразительном искусстве, основоположниками которого были французские художники в конце XIX века. Для российских художников идеи импрессионизма по-прежнему актуальны. Никакие новые виртуальные технологии не могут отменить способности людей визуально воспринимать окружающую реальность.

Бато Дугаржапов. Тверская область.

Алексей Зайцев. Счастье.

Бато Дугаржапов. Живые тени.

Дмитрий Яровов. Маки на берегу моря.

Сергей Ляхович. Первый снег.

Библиография

Текст:

- ru.wikipedia.org
- www.museum-online.ru
- www.artrussia.ru

Картинки:

- www.flotv.ru
- www.artwall.ru
- www.d-orce.ru
- impressionisme.narod.ru
- www.printdigital.ru
- jivopis.org
- www.art-spb.ru
- www.wm-painting.ru
- www.wikipaintings.org
- gallerix.ru
- www.arts-museum.ru

