

ИМПРЕССИОНИЗМ

Импрессионисты

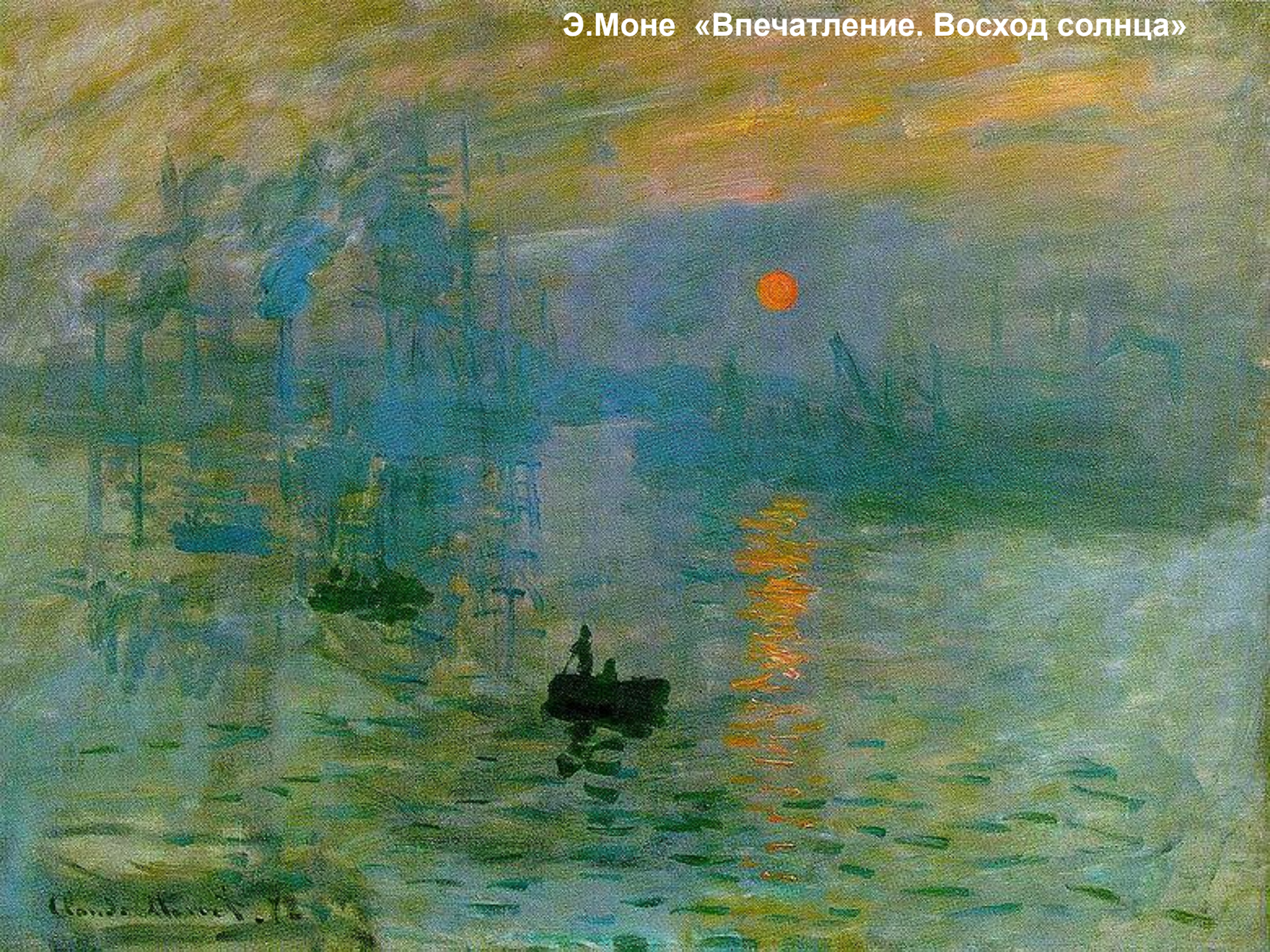
- Э. Мане
- Э. Дега
- К. Моне
- О. Ренуар
- А. Сислей
- К. Писсарро
- Г. Кайботт
- Б. Моризо

Начало импрессионизма

- Начало в 1874 г. – Париж. Первая выставка импрессионистов
- Выставка объединила художников, не признанных широкой публикой и отвергаемых жюри салонов – «Салон Отверженных»
- Термин «импрессионизм» (от французского слова «impression» – «впечатление») произнесен критиком **Леруа** относительно картины [Клода Моне «Впечатление. Восход солнца»](#)
- Выставки импрессионистов с 1874 по 1886 г.
- Импрессионизм был мировым направлением в культуре, пронизавшим собой все виды изобразительного искусства, литературу, музыку, театр, повлиявшим на видение мира и философию людей
- Импрессионисты отказались в своих работах от повествования, фабулы, от социальной критики.

Э.Моне «Впечатление. Восход солнца»

Clara M. Turner, 1874

Французский импрессионизм

- Это стилистическое направление, особое мировидение, мироощущение, мировосприятие.
- Импрессионисты — основоположники современного **искусства**. Они установили прямую **связь между глазом живописца и светом**.
- Это особый творческий метод, в основе которого **передача впечатления, фиксация ускользающих мгновений жизни**
- **Влияние света и воздуха на формы и тона предметов** — одно из основных требований, предъявленных к картине.
- **Воспроизвести впечатление от мгновенного взгляда на пейзаж**, при особенной игре света, в момент, когда формы еще не поняты и только еще начинается процесс усвоения мозгом того, что видит глаз.
- Впечатление иногда подобно тому, какое ощущает только что проснувшийся человек, видящий свет и цвета, но не успевший еще сообразить, где он и что перед ним находится

Французский импрессионизм

- **Этюд как законченное произведение.** Перестановка акцента: то, что раньше казалось этюдом, заготовкой, стало целью их живописи.
- **Сближение этюда и картины, а нередко и слияние нескольких стадий работы в один непрерывный процесс.**
- **Освещение – ключевое понятие.** По возможности запечатлеваются те скоропреходящие оттенки, которые создает быстро меняющееся освещение.
- **Работа на пленере** – открытом воздухе, а не в студии.
- **Очень быстрая манера письма.** Такой метод изменил темпы их работы, писать надо было быстро. Следствием этого явилась подвижная импульсивная фактура их живописи.
- **Влияние фотографии.** Взяли из фотографии – ускользающие, прежде не замечаемые жесты, новый ритм; новые точки зрения, крупный план
- **Влияние японского искусства [\(гравюра\)](#).**

Техника и метод импрессионистов

1. **Свет** – главный герой их живописи
 - Принцип «писать то, что видишь среди света и воздуха» – основа пленэрной живописи импрессионистов.
 - **Свет стал равноправен сюжету.** Из компонента изображения он превратился в предмет изображения. Пейзаж импрессиониста всегда показывает не только данную местность, но и данную местность в данном освещении.

2. **Асимметрия композиции.**
 - Неожиданные точки зрения и сложные ракурсы. Децентрализация изображения, смещение композиционных осей, "произвольные" срезы частей композиции, предметов и фигур самой картины.
 - Деталь может заслонять главное, отсутствие традиционного разделения на фон и основной предмет изображения.

3. **Картина как фрагмент природы,** словно увиденного в окно или, по определению Дега, "подсмотренного через замочную скважину".

Техника и метод импрессионистов

4. Нет предварительного рисунка.

- Контурный рисунок, как и светотень, **отсутствует**;
- глубина не передаётся перспективой,

5. Преимущество живым цветам солнечного спектра.

- Чёрные, коричневые и серые цветовые тона в общем игнорируются, не включаются в палитру.

6. Разложение сложных тонов на чистые цвета.

- Чистые цвета часто кладутся на холст без предварительного

смешивания на палитре и воспринимаются зрителем согласно **системе оптического смешения**;

7. Мазки разнообразной формы.

- Цветные прикосновения дробятся, рассыпаются на многочисленные «запятые», нанесённые одни возле других. Жидкие, свободные, пастозные мазки придают рельефность красочного слоя.

Эдуард Мане

- Пренебрегает светскими условностями, общепринятыми идеалами красоты

«Завтрак на траве»

- Открывает подлинную красоту в повседневном течении жизни.

«Балкон»

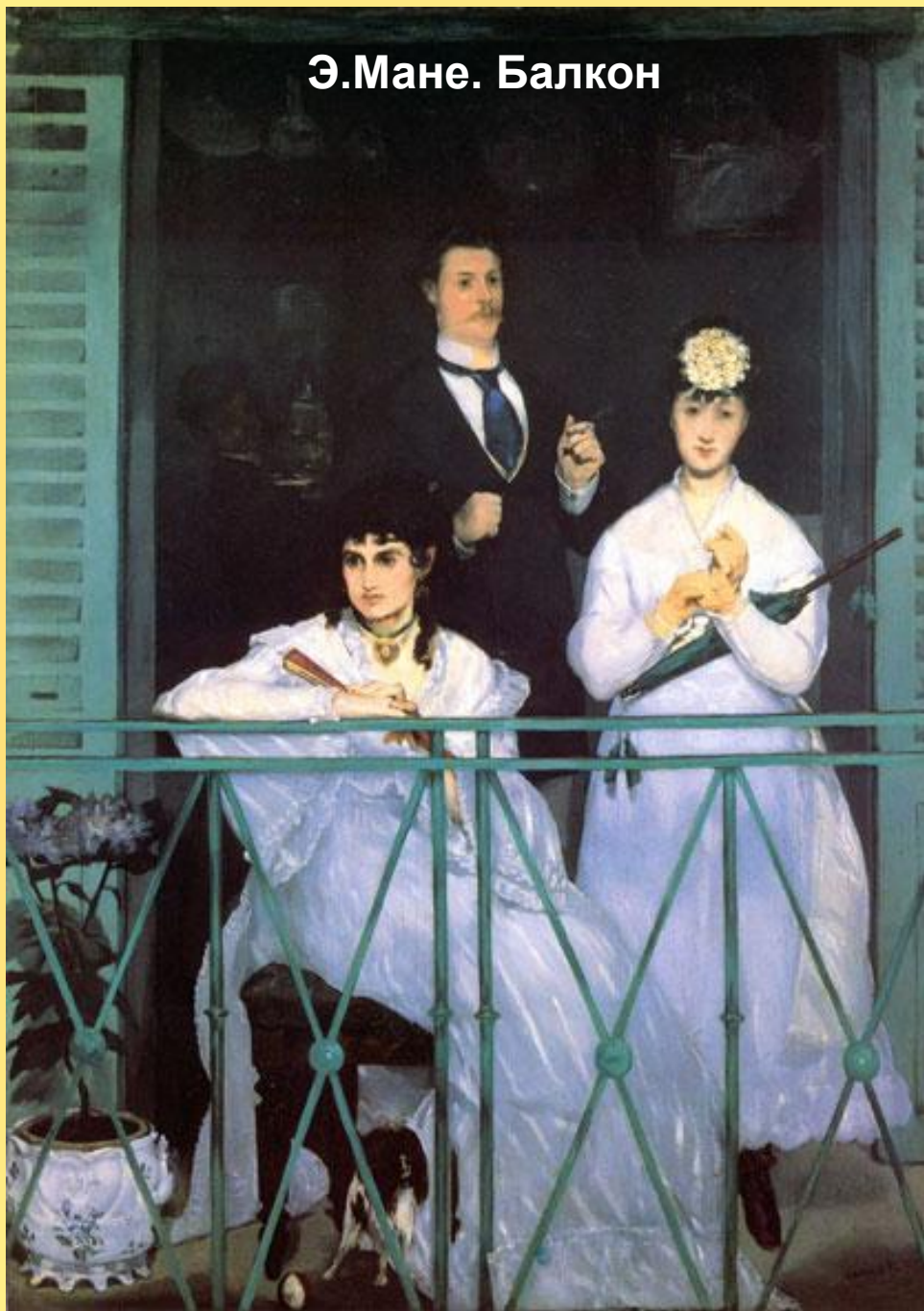
- Придает поэтичности обычному, реальному образу

«Олимпия»

Э.Мане. Завтрак на траве

Э.Мане. Балкон

Э.Мане. Олимпия

Клод Моне

- Первым формулирует принципы нового направления, разрабатывает программу пленера и характерную для данного направления технику.
- Мир, погруженный в воздушную среду, лишается материальности, превращается в гармонию световых пятен.

«Бульвар Капуцинок»

- Писал один и тот же мотив, исследуя эффекты освещения в разное время суток и в различные времена года.

«Руанский собор»

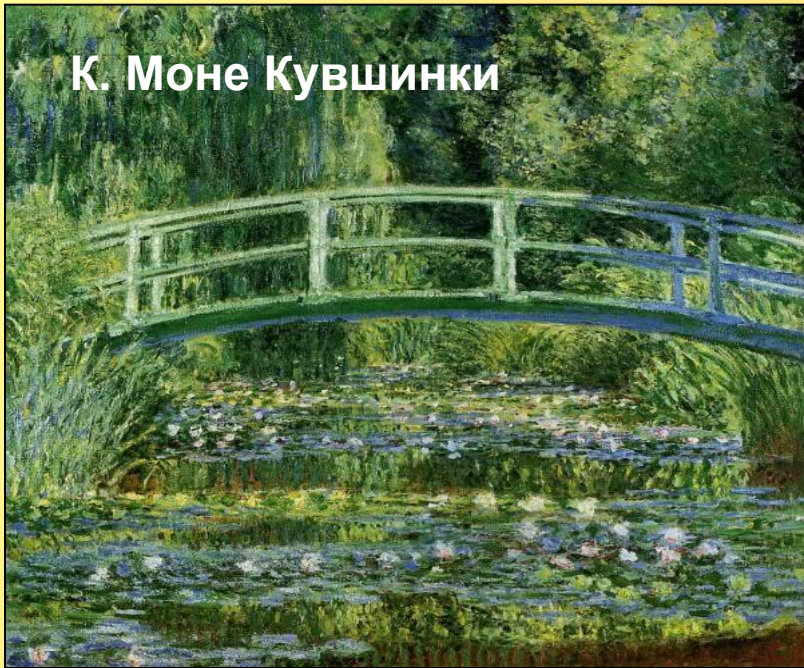
«Кувшинки»

- Считал, что черного цвета в природе нет, утверждал, что даже тени цветные.

К. Моне. Бульвар Капуцинок

К. Моне Кувшинки

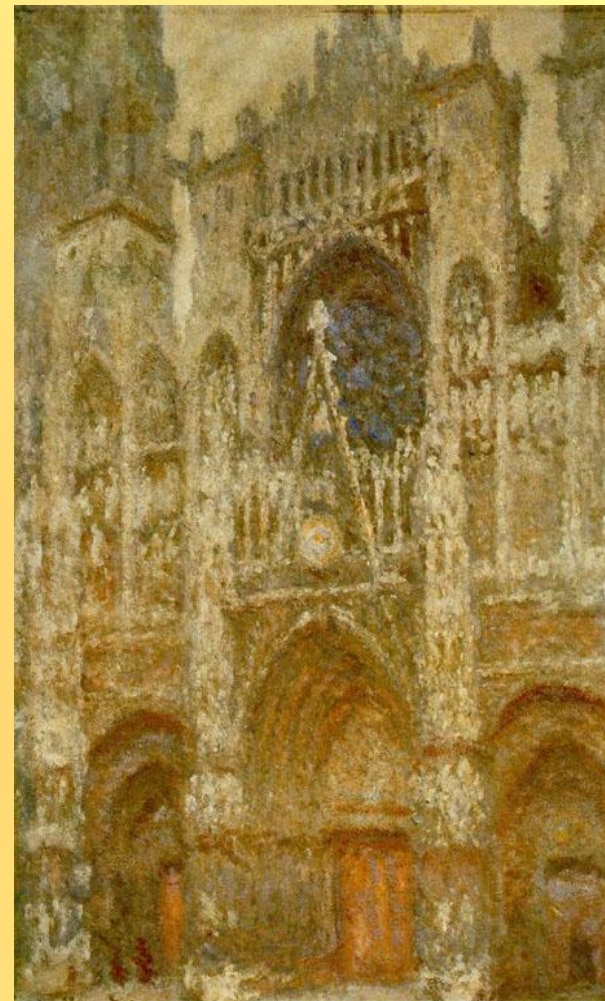
К. Моне.

**Руанский собор,
западный портал и
башня Сен-Роман,
полдень.**

К. Моне.

**Портал Руанского
собора: гармония в
утреннем свете**

К. Моне.

**Руанский собор,
западный портал,
пасмурная погода.**

Камилл Писсарро

- Искал художественную прелесть в обыденном, а значительность – в повседневном.

«Жатва»

- Париж и его окрестности предстают и в лиловых сумерках, и в тумане серого утра, и в синеве зимнего дня.

«Бульвар Монмартр»

К. Писсарро. Жатва

К. Писсарро. Бульвар Монмартр. После полудня. Солнце

К. Писсарро. Бульвар Монмартр. После полудня. Дождь

К. Писсарро. Бульвар Монмартр. Утро. Пасмурно.

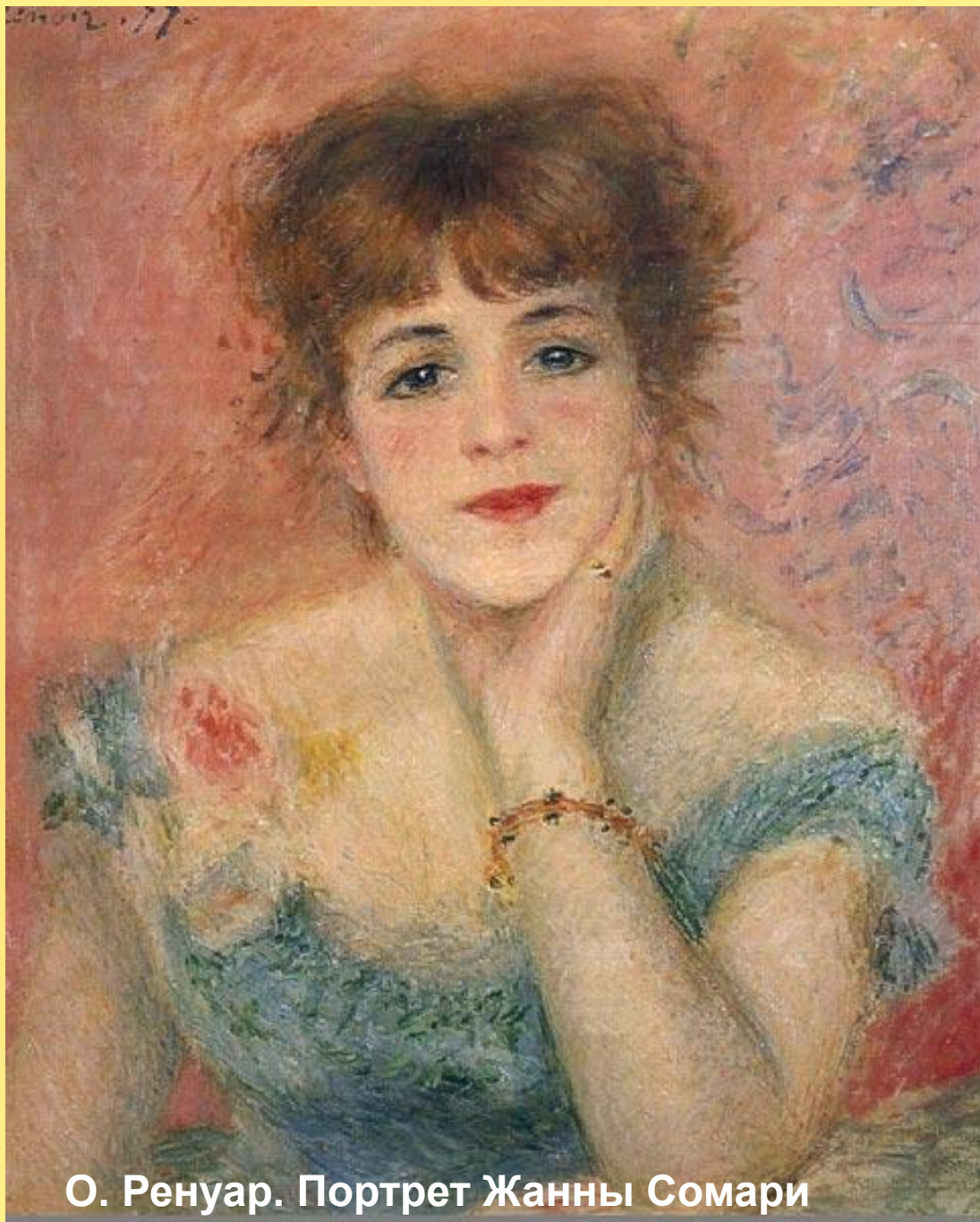
Огюст Ренуар

- «Живописец счастья»
- Истинное призвание – изображение человека
- Образы построены на гармоничных, чистых, мажорных красочных сочетаниях

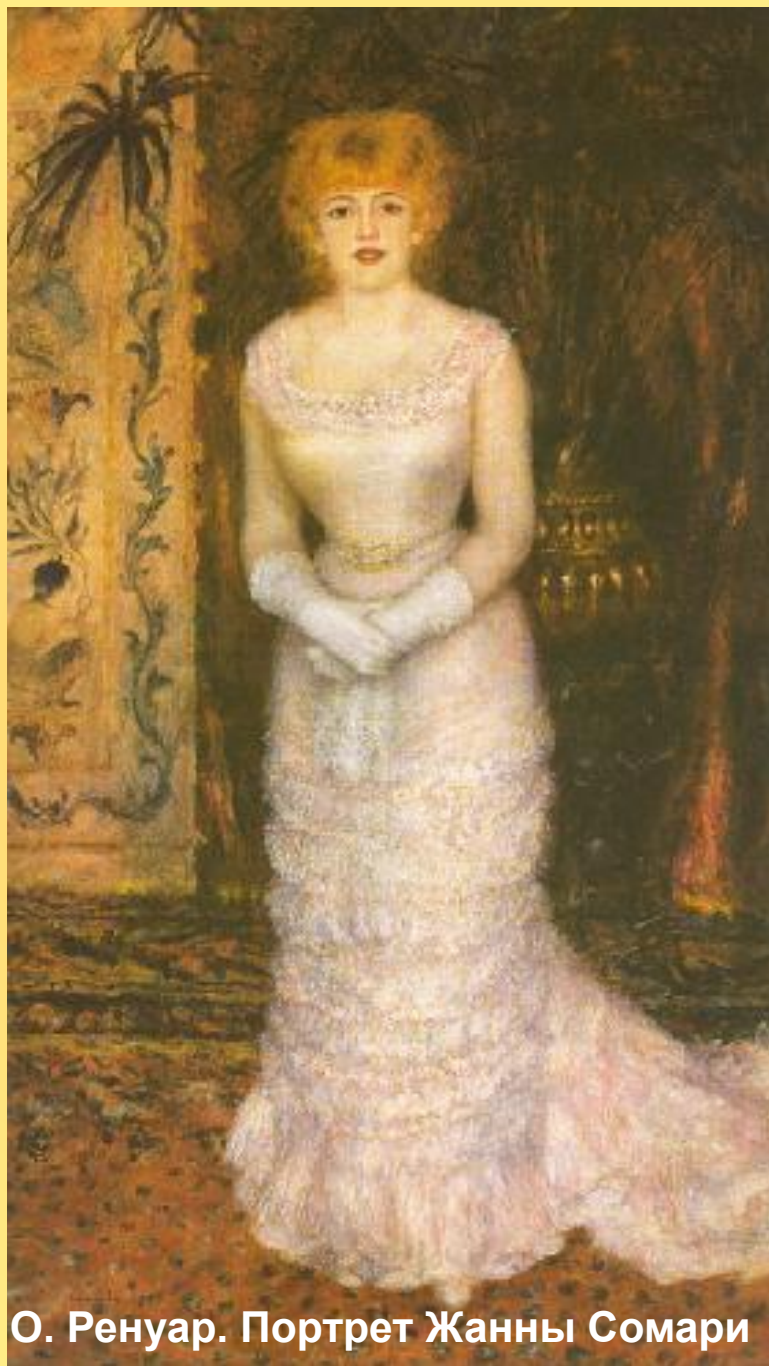
«Портрет Жанны Сомари»

- Человек – неотрывная, самая прекрасная часть природы

«Завтрак Гребцов»

О. Ренуар. Портрет Жанны Сомари

О. Ренуар. Портрет Жанны Сомари

О. Ренуар. Завтрак гребцов

Эдгар Дега

- Противник непосредственности в искусстве, пленэра, почти никогда не писал картин с натуры.
- Изображал будни театра, ипподрома, женщин за туалетом, сцены труда.

«Голубые танцовщицы»

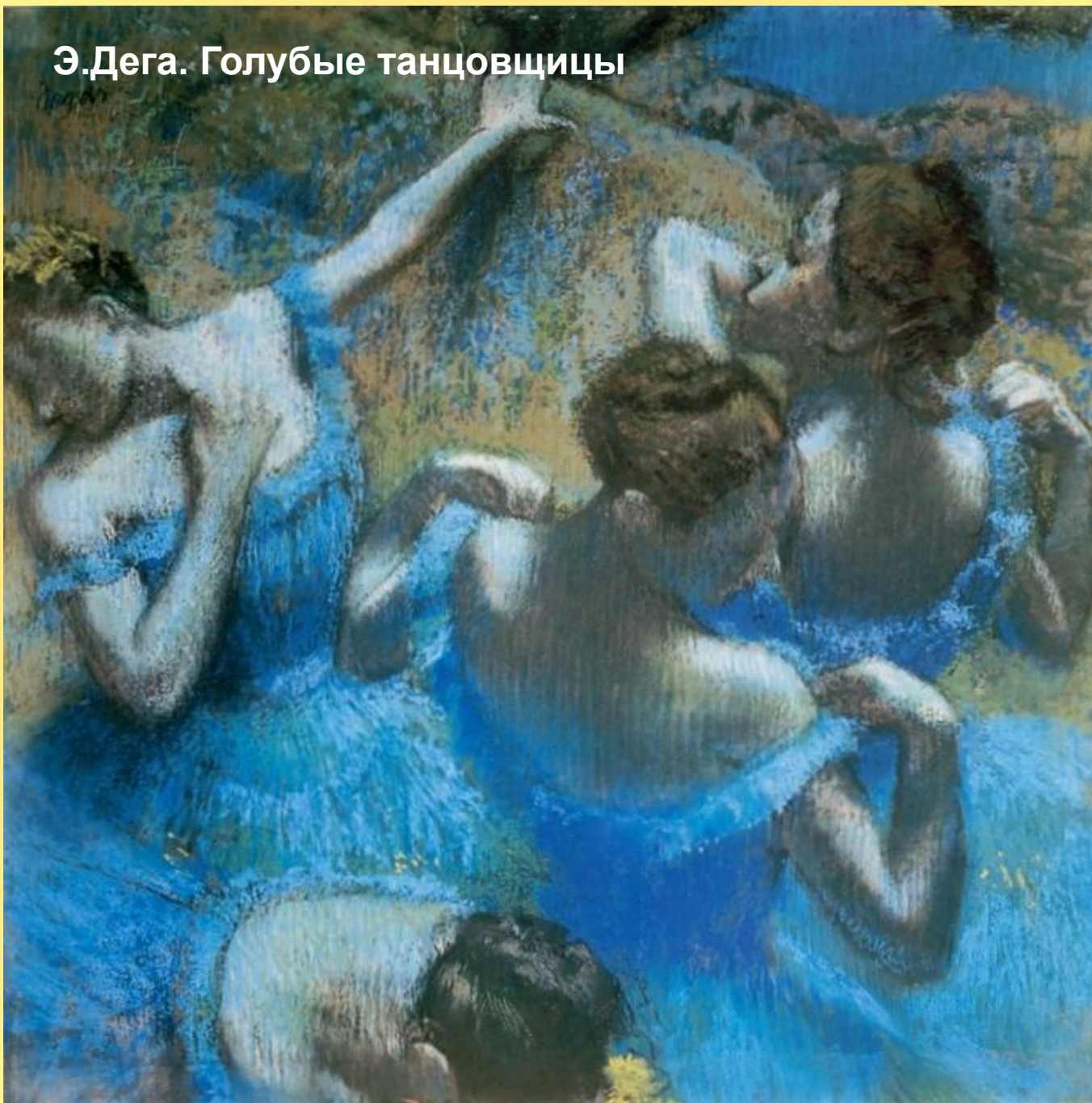
«Гладильщицы»

«Скаковые лошади перед трибуной»

- Картины овеяны грустью, иногда ироничны, порой саркастичны

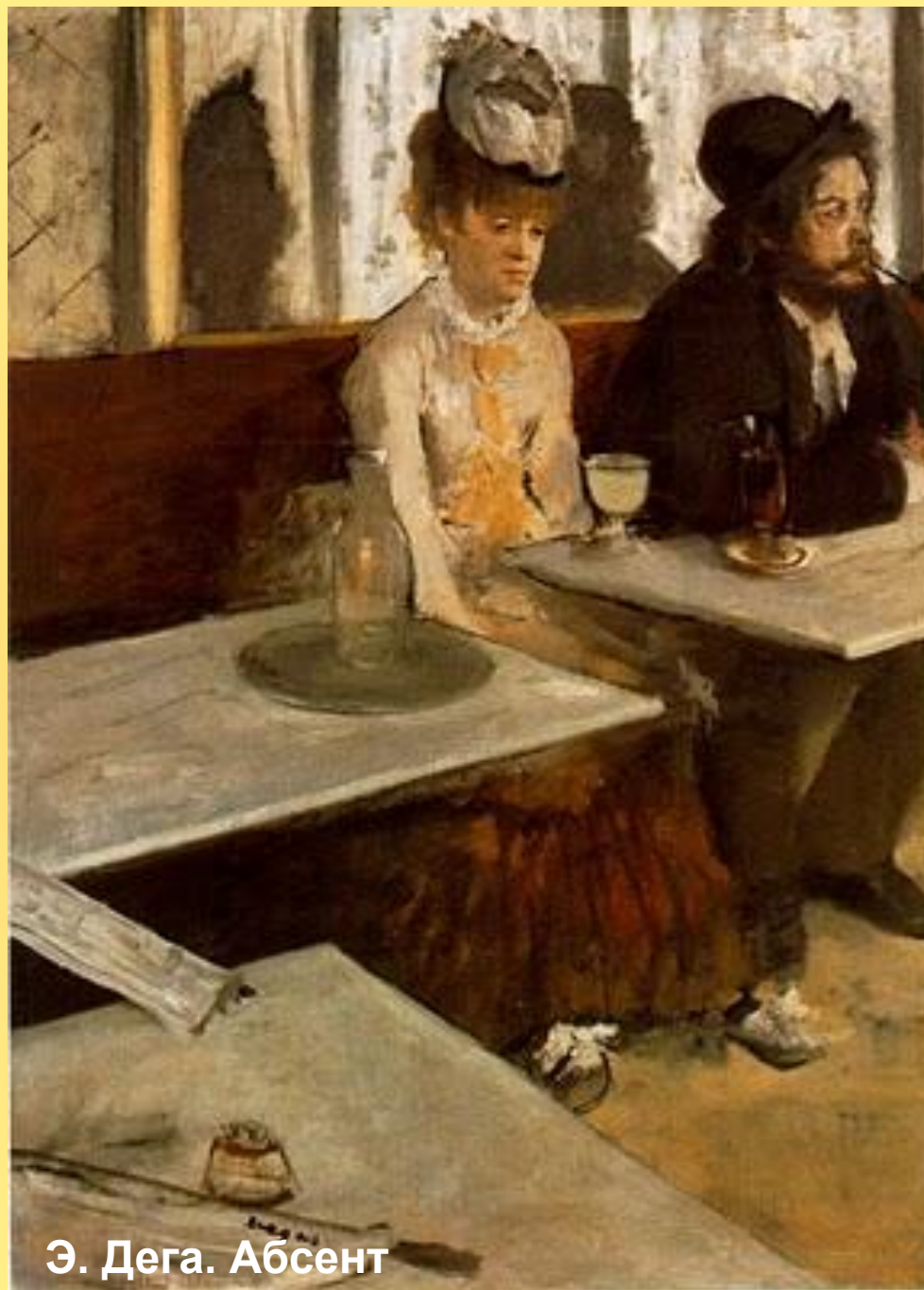
«Абсент»

Э.Дега. Голубые танцовщицы

Э. Дега. Гладильщицы

Э. Дега. Абсент