

Игра в бисер (11)

Подготовила : учитель ИЗО и МХК МБОУ СОШ №3
г. Осташкова Ярлычева А. А.

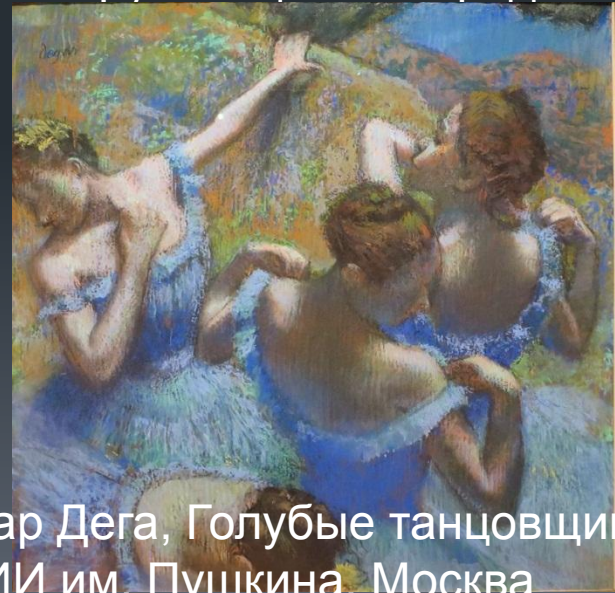

К. Моне. «Впечатление. Восход солнца». 1872 г.

О. Ренуар. «Завтрак лодочников». 1881 г.

Импрессионизм продолжает начатое реалистическим искусством 40-60-х гг. освобождение от условностей классицизма, романтизма и академизма, утверждает красоту повседневной действительности, простых, демократических мотивов, добивается живой достоверности изображения. Он делает эстетически значимой подлинную, современную жизнь в её естественности, во всём богатстве и сверкании её красок, запечатлевая видимый мир в присущей ему постоянной изменчивости, воссоздавая единство человека и окружающей его среды.

Эдгар Дега, Голубые танцовщицы, 1897, ГМИИ им. Пушкина, Москва

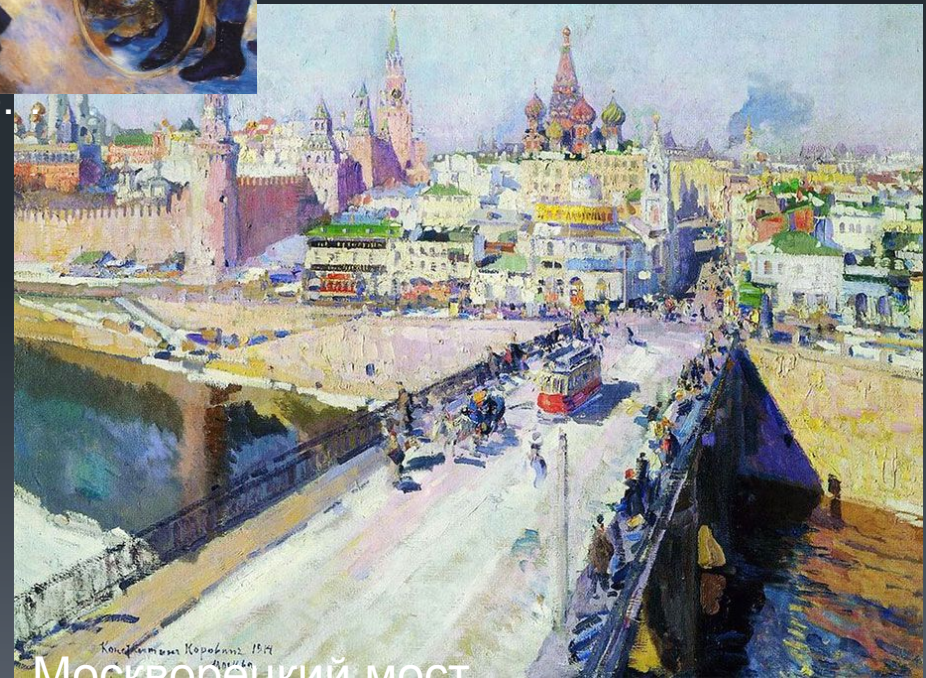

Бар в Фоли-Бержер
Мане Эдуард (Manet, Edouard)
1881-1882 гг.

Осень
Клод Моне

Пьер Огюст Ренуар. 1881 - 1885.

Москворецкий мост
Константин Коровин

Начало поисков импрессионистов относится к 1860 г.г. В 1869 г. в Бужевале К. Моне и О.Ренуар открывают спонтанно принцип разделения цветов в атмосфере, который станет основой революции в технике живописи. Первая важная выставка импрессионистов проходила с 15 апреля по 15 мая 1874 г. в мастерской фотографа Надара. Там было представлено 30 художников, всего — 165 работ. Холст Моне — «Впечатление. Восходящее солнце» («Impression, soleil levant»), ныне в Музее Мармоттан, Париж, написанный в 1872 г. дал рождение термину «импрессионизм»: враждебный критик для смеха обозвал группу «импрессионистами». Художники, из вызова, приняли этот эпитет, впоследствии он прижился и потерял свой первоначальный отрицательный смысл.

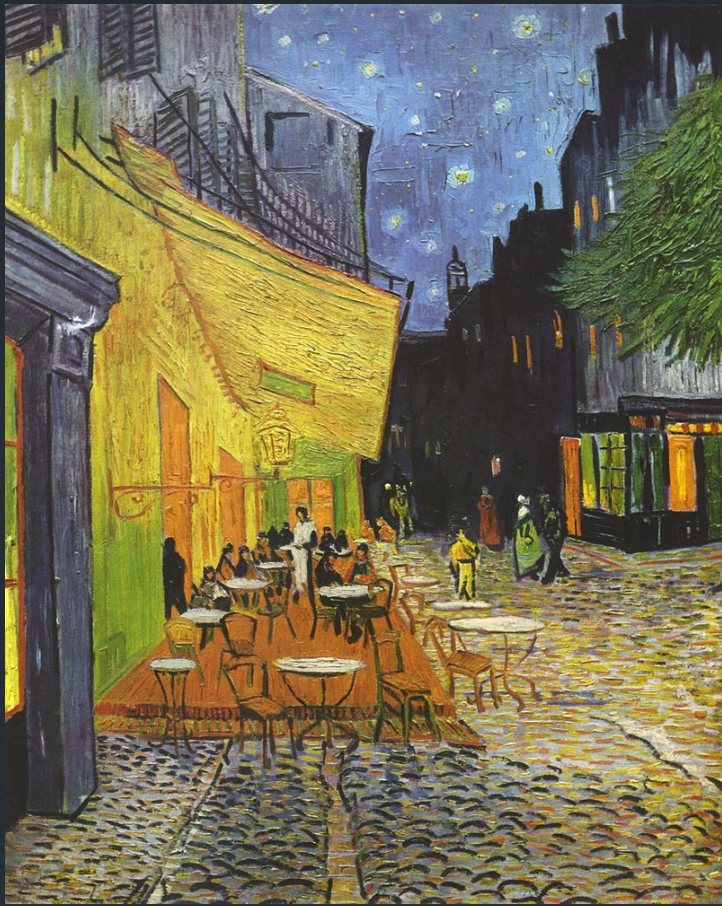
У импрессионистов не было программы, но была общая амбиция: понимание роли света, который влияет на форму и объект. Свет становится принципиальным элементом их живописи. Естественно, контурный рисунок, как и светотень, отсутствует у импрессионистов; глубина не передаётся перспективой, но смягчением цветовых тонов. Преимущество — живым цветам солнечного спектра. Чёрные, коричневые и серые цветовые тона в общем игнорируются, не включаются в палитру. Чистые цвета часто кладутся на холст без предварительного смешивания на палитре и воспринимаются зрителем согласно системе оптического смешения, открытой французским химиком М. Э. Шеврёль; цвета взаимодействуют, согласно закону дополнительных цветов; цветные прикосновения дробятся, рассыпаются на многочисленные «запятые», нанесённые одни возле других.

Импрессионисты — такие художники, как Эдуард Мане, Э. Дега, К. Моне, О.Ренуар, А. Сислей, К. Писсарро, Базиль, Моризо. В выставках импрессионистов иногда участвовали П. Гоген, О. Редон, Ж. Сёра; пейзажи в духе импрессионизма писал и К. Малевич. Что касается Э. Мане, он не участвовал в выставках импрессионистов и редко писал с натуры; в его палитре сохранялись традиционные чёрные и серые цветовые тона. Творчество Гогена, П. Сезанна и Ж. Сёра — это уже реакция против импрессионизма. В точном смысле этого термина представителями движения были Моне, Ренуар, Сислей и Б. Моризо.

Данная картина разительно отличается от других творений художника. Очевидны четкие очертания предметов, листьев, каждого лепестка. Гармонично выдержан колорит работы. Проглядывается желание автора взять себя в руки, собрать мысли, организовать хоть какой-то самоконтроль. h

С 1886 г. Ван Гог живёт в Париже, где приобщается к исканиям А. де Тулуз-Лотрека, П. Гогена, К. Писарро. Благодаря этим первым контактам в его палитре появляются светлые тона, свет и цвет начинают играть в картинах более важную роль.

Родился 30 марта 1853 г. в глухой деревушке Грот-Зюндерт в семье пастора.

В 1869—1876 гг. служил комиссионером художественно-торговой фирмы в Гааге, Брюсселе, Лондоне и Париже, в 1876 г. работал учителем в Англии.

В 1878—1879 гг. был проповедником в Боринаже (Бельгия), где узнал тяжёлую жизнь шахтёров; защита их интересов привела Ван Гога к конфликту с церковными властями. В 80-х гг. XIX в. он обращается к искусству, посещает художественную академию в Брюсселе (1880—1881 гг.) и Антверпене (1885—1886 гг.). Ван Гог с увлечением рисует обездоленных рабочих людей — шахтёров Боринажа, позже — крестьян, ремесленников, рыбаков, жизнь которых наблюдал в Голландии в 1881—1885 гг.

Уже в тридцатилетнем возрасте Ван Гог решил посвятить себя живописи. Он создал серию картин, изображающих простых людей и выполненных в тёмных, мрачных тонах «Крестьянка», «Едоки картофеля»,

В феврале 1888 г. Ван Гог уезжает на юг Франции, в Арль. Здесь он создаёт пейзажи, сияющие радостными, солнечными красками юга («Жатва», «Долина Ла-Кро», «Рыбачьи лодки в Сент-Мари», «Красные виноградники в Арле», все. 1888 г., и др.), одухотворяет своим темпераментом обычные предметы («Спальня Ван Гога в Арле», 1888 г.), иногда поддаваясь приступам одиночества и меланхолии («Ночное кафе в Арле», 1888 г.).

В октябре к художнику приезжает Гоген. Под его недолговременным влиянием Ван Гог пишет «Танцевальный зал». Два художника часто и яростно спорят; одна из таких сцен заканчивается тем, что Ван Гог в безумии калечит себя, отрезав ухо. Друзья расходятся.

Винсент ван Гог, «Звёздная ночь» (1889),
Музей современного искусства, Нью-Йорк

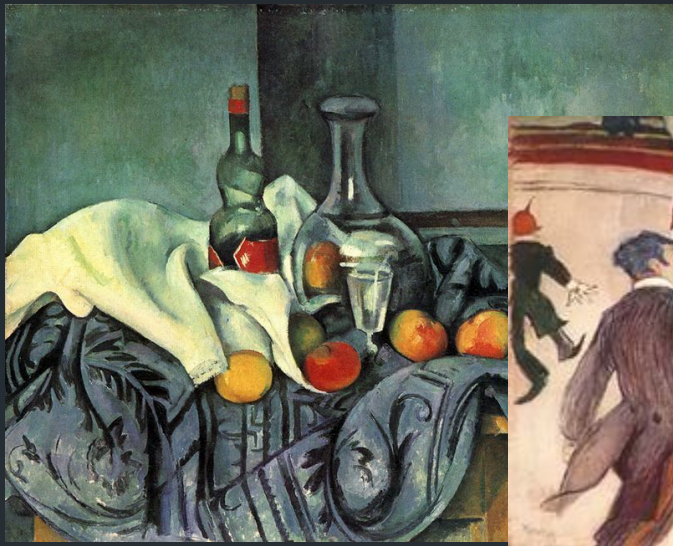

- Художники этого направления отказывались изображать только зримую действительность (как реалисты) или сиюминутное впечатление (как импрессионисты), а стремились изображать её основные, закономерные элементы, длительные состояния окружающего мира, сущностные состояния жизни, при этом подчас прибегая к декоративной стилизации.
- К выдающимся представителям постимпрессионизма в живописи относятся Винсент Ван Гог, Поль Гоген и Поль Сезанн. Для постимпрессионизма характерны разные творческие системы и техники, объединённые по сути лишь тем, что они отталкивались от импрессионизма. Они сильно повлияли на последующее развитие изобразительного искусства, став основой направлений в современной живописи. Крупные мастера своей проблематикой положили начало многим тенденциям изобразительного искусства XX в.: работы Ван Гога предвосхитили появление экспрессионизма, а портрет (1889) Музей Орсе, Париж — модерну.

- Поль Гоген (1848-1903) Постимпрессионизм
- Французский художник, крупнейший представитель постимпрессионизма. Ранний период его творчества связан с импрессионизмом.
- Испытывал с детства, проведённого в Перу (на родине матери), тягу к экзотическим местам и считал цивилизацию «болезнью». Он хотел «слиться с природой», и в 1891 г. уехал на Таити (остров во Французской Полинезии), где проживал в Папеэте, создав там 80 полотен. После кратковременного (1893-1895) возвращения во Францию, из-за болезни и отсутствия средств он навсегда уезжает в Океанию: сначала на Таити, а с 1901 г. на остров Хива-Оа (Маркизские острова), где берёт себе в жены молодую таитянку и интенсивно работает: пишет пейзажи, рассказы, работает журналистом. На этом острове он и умирает. Несмотря на болезни (в том числе проказу), бедность и депрессию, лучшие свои работы Гоген написал именно там. Наблюдение над реальной жизнью и бытом народов Океании сплетаются в них с местными мифами.
- Слава пришла к художнику после смерти, когда в 1906 г. в Париже было выставлено 227 его работ.

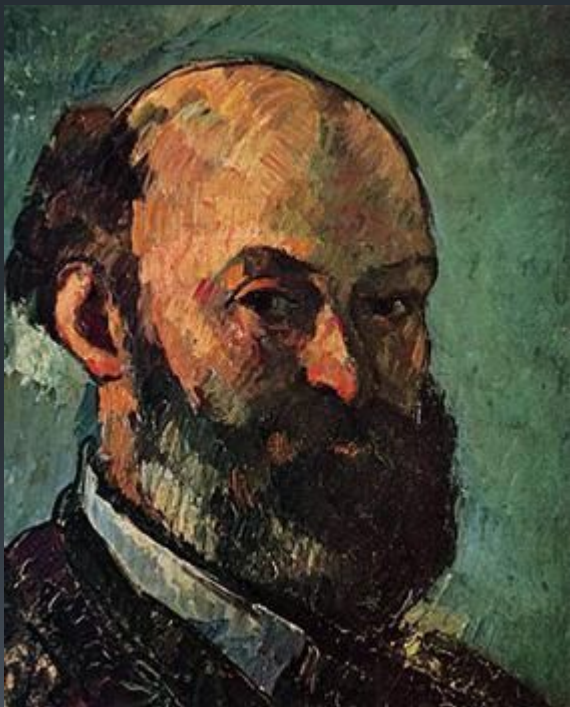

Поль Сезанн, «Натюрморт»,
(1893—1895), Национальная галерея
искусств, Вашингтон

Анри де Тулуз — Лотрек (Henri de Toulouse-Lautrec) 1864-1901 г. Французский художник-импрессионист, мастер плаката. Биография и картины. Ему была уготована яркая жизнь в среде аристократов, однако, судьба решила по-другому – серьёзный недуг определил и его жизнь, и деятельность, и смерть. Речь идёт о графе Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотреке – Монфа, карлике, постимпрессионисте, любителе женщин, хроническом алкоголике...и человеке необычайного художественного дарования.

- Биография Поля Сезанна интересна и необычна. Впрочем, разве может быть обычной жизнь гениального художника? А началось все в конце 1839 года. Именно тогда, 19 декабря, во французском городке Экс-ан-Прованс появился на свет младенец, которому дали имя Поль. Отец будущего художника - Луи Огюст - был богатым человеком. Сначала он торговал фетровыми шляпами, а затем стал потихоньку давать деньги в рост и, быстро поняв преимущества такого бизнеса, открыл в городе собственное банковское дело.

Поль Сезанн был способным и прилежным учеником. Он прекрасно справлялся с математикой и очень любил писать сочинения. Особой страстью будущего художника была поэзия. Сезанн Поль выучил наизусть почти всего Вергилия и Гомера. У него была превосходная память, и даже спустя многие годы он мог свободно цитировать этих поэтов наизусть.

Удивителен тот факт, что школьные уроки рисования мальчик не то чтобы не любил, а боялся их, хотя и чувствовал в себе сильную тягу к искусству. В ту пору никто, включая самого Поля, даже и подумать не мог, что из него когда-нибудь выйдет настоящий художник. В школе его успехи в учебе неоднократно отмечали похвальными грамотами. Отец надеялся, что сын пойдет по его стопам и станет продолжателем семейного дела. Он заставил Поля после окончания школы поступить на юридический факультет в местном

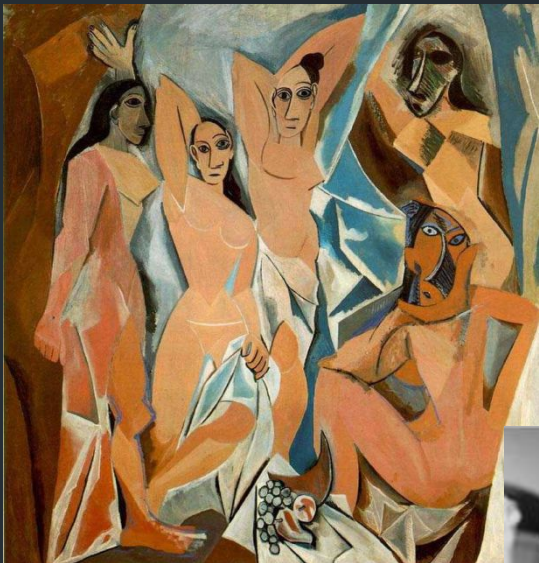

Первые картины, которые художник выставлял в Парижских салонах, не принесли ему никакого успеха. Публика и критика не принимали его "странного", необычного взгляда на этот мир. В это время единственным человеком, который его поддерживал, был Эмиль Золя. Сезанн чудовищно много работал, пытаясь постичь секреты ремесла, но успех был еще впереди.

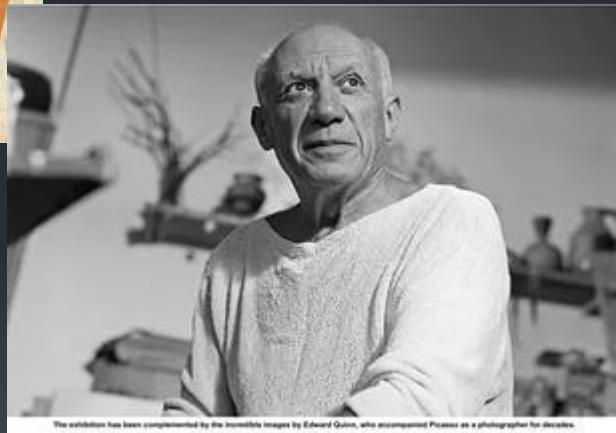
В его жизни происходит знаковое событие - знакомство с известным импрессионистом Камилем Писсарро. Этот художник дает Сезанну совет сделать свою палитру более светлой, учит его технике отдельного мазка. Этот период творчества Сезанна - с 1872 по 1879 гг. - можно назвать импрессионистическим.

Африканский период творчества

«Авиньонские девицы»

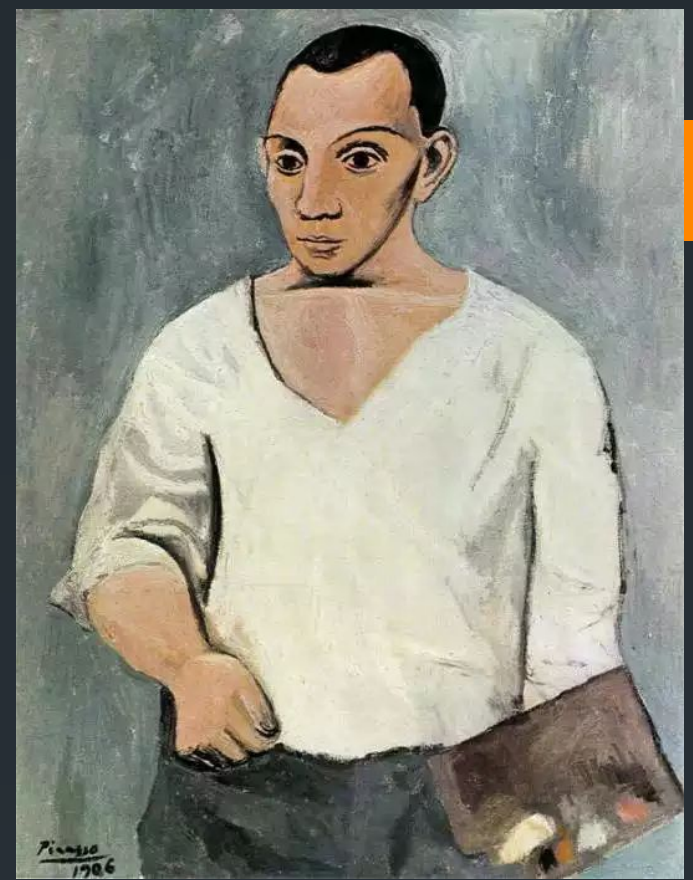
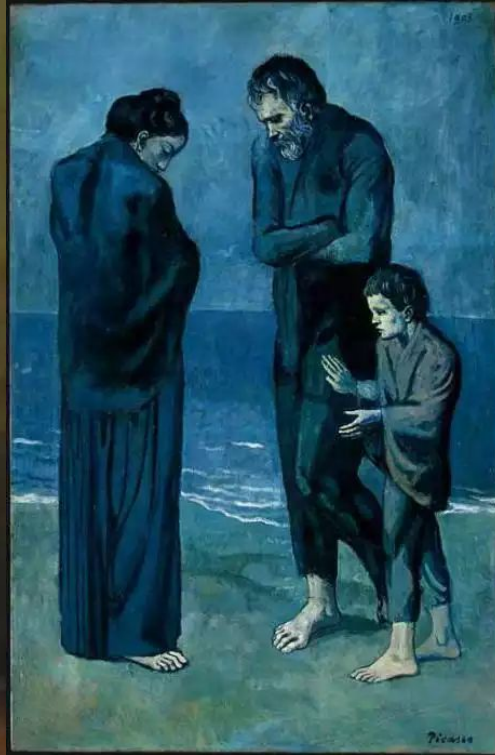
The exhibition has been complemented by the invisible images by Edward Quinn, who accompanied Picasso as a photographer for decades.

Вряд ли найдется человек на планете, которому не знакомо имя Пабло Пикассо. Основатель кубизма и художник множества стилей повлиял в 20 веке на изобразительное искусство не только Европы, но и всего мира.

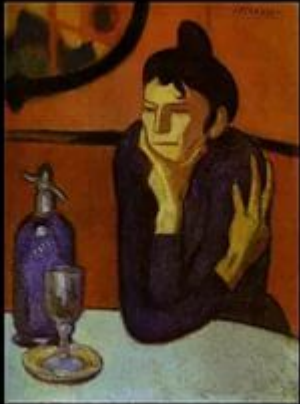
- Главная особенность – отказ от объемного изображения реальности. Картины в стиле кубизм узнаваемы, благодаря плоскому виду без светотени и перспективы. Изображения деформированы, нелогичны, иррациональны, разбиты на отдельные детали – натюрморт, портрет похожи на набор взаимодействующих геометрических фигур.

«Голубой» период

«Розовый» период

В творчестве многих русских художников определенное место занимает кубизм (это Шагал, Лентулов, Архипенко, Альтман и другие). Однако центральной фигурой, безусловно, является Казимир Малевич. Его педагогическая деятельность и творчество, а также теоретические работы оказали огромное влияние на формирование целого направления.

Большинство мастеров, составивших ядро «Бубнового валета» (в т. ч. П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, И. И. Машков, Р. Р. Фальк), не пошло дальше раннего, «сезаннистского» этапа, самобытно и красочно его обогатив. Художники же настроенные более радикально (К. С. Малевич, В. Е. Татлин и др.) быстро перешли к кубофутуризму, честолюбиво выдвигая его в противовес кубизму в качестве более передового и уже свободного от французских влияний метода.

Термином "футуризм" обозначались самые разные тенденции русского авангардизма – неопримитивизм, лучизм, кубофутуризм, поиски художников, созвучные экспрессионизму, фовизму, дадаизму. Как направление в изобразительном искусстве и литературе футуризм существовал до начала 1920-х годов.

Наиболее известные русские художники-футуристы: Д. и Н. Бурлюки, М. Ларионов, Н. Гончарова, М. Матюшин, Н. Кульбин, А. Экстер и другие. Художники-футуристы многое заимствовали у кубистов: Натана Альтмана ("Анна Ахматова", 1914), Роберта Фалька ("Крымский дворик", 1915), Казимира Малевича ("Уборка ржи", 1912). Кубисты отказались от передачи атмосферы и света, трехмерной перспективы; объект в их произведениях представлен в виде множества пересекающихся плоскостей, отсюда многомерная перспектива; объект изображался одновременно с многих точек зрения, как комбинация геометрических фигур, благодаря чему зритель мог видеть разные стороны объекта. Изображение становилось безличным, то есть безоценочным. Был узаконен коллаж как прием. Подчеркивалось изначальное сходство всех изображаемых предметов, состоящих из одних и тех же первоэлементов. Мы видим элементы кубизма, широко распространенные в изобразительном искусстве 1910-х годов, в "Уборке ржи" К. Малевича, где фигуры и пейзаж, толпа и снопы, живые и неживые тела трактуются одинаково. К. Малевич как бы одевает русских крестьян в стальные одежды промышленности.

Анри Матисс «Красные рыбки»

- Анри Матисс (1869 – 1954 г.) Французский художник, лидер фовизма.

Творчество Анри Матисса представило совершенно новую неожиданную трактовку цвета – немыслимые сочетания оттенков и колеров, абсолютно чуждое, будто случайное их соединение на холсте, грубые крупные мазки...и, несмотря на всё это «безобразия» (с точки зрения художественной эстетики прошлых эпох) невероятная гармония законченного полотна с ярко выраженной тональностью, экспрессией и динамизмом. Если бы Матисса не было, его определенно стоило придумать.

Самый «дикий» среди фовистов, смелый, и, пожалуй, самый одарённый, начинал свой творческий путь с совсем другими кумирами, и это были импрессионисты. Поэтому неудивительно, что первые его работы относят к импрессионизму и постимпрессионизму.

Футури́зм (лат. futurum — будущее) — общее название художественных авангардистских движений 1910-х — начала 1920-х годов, прежде всего в Италии и России. Футуристов интересовало не столько содержание, сколько форма стихосложения. Они придумывали новые слова, использовали вульгарную лексику, профессиональный жаргон, язык документа, плаката и афиш.