

Искусство 19 века.

Вторая половина 19 века.

- Первая половина 19 века была эпохой реализма и импрессионизма, точнее постимпрессионизм который произвел фурор в мировом искусстве.

Импрессионизм

- Импрессионизм (Impressionism, франц. *impression* - впечатление), направление в живописи, зародившееся во Франции в 1860-х гг. и во многом определившее развитие искусства 19 века. Центральными фигурами этого направления были Сезанн, Дега, **Мане**, **Моне**, **Писсарро**, **Ренуар** и Сислей, и вклад каждого из них в его развитие уникален. Импрессионисты выступали против условностей классицизма, **романтизма** и академизма, утверждали красоту повседневной действительности, простых, демократических мотивов, добивались живой достоверности изображения, пытались уловить "впечатление" от того, что глаз видит в конкретный момент.
- Наиболее типичной для импрессионистов темой является пейзаж, однако они в своём творчестве затрагивали и многие другие темы. Дега, например, изображал скачки, балерин и прачек, а Ренуар - очаровательных женщин и детей. В импрессионистических пейзажах, создаваемых на открытом воздухе, простой, будничной мотив часто преобразуется всепроникающим подвижным светом, вносящим в картину ощущение праздничности. В отдельных приёмах импрессионистского построения композиции и пространства ощутимо влияние японской гравюры и отчасти фотографии. Импрессионисты впервые создали многогранную картину повседневной жизни современного города, запечатлели своеобразие его пейзажа и облик населяющих его людей, их быта, труда и развлечений.
- Название "Импрессионизм" возникло после выставки 1874 г. в Париже, на которой экспонировалась картина Моне "Впечатление. Восходящее солнце" (1872 г.; в 1985 г. украдена из музея Мармоттан в Париже и сегодня числится в списках Интерпола). Более семи выставок импрессионистов было проведено между 1876 и 1886 г.; по завершении последней только Моне продолжал строго следовать идеалам Импрессионизма. "Импрессионистами" называют также и художников за пределами Франции, писавших под влиянием французского Импрессионизма (например, англичанин Ф.У. Стер).

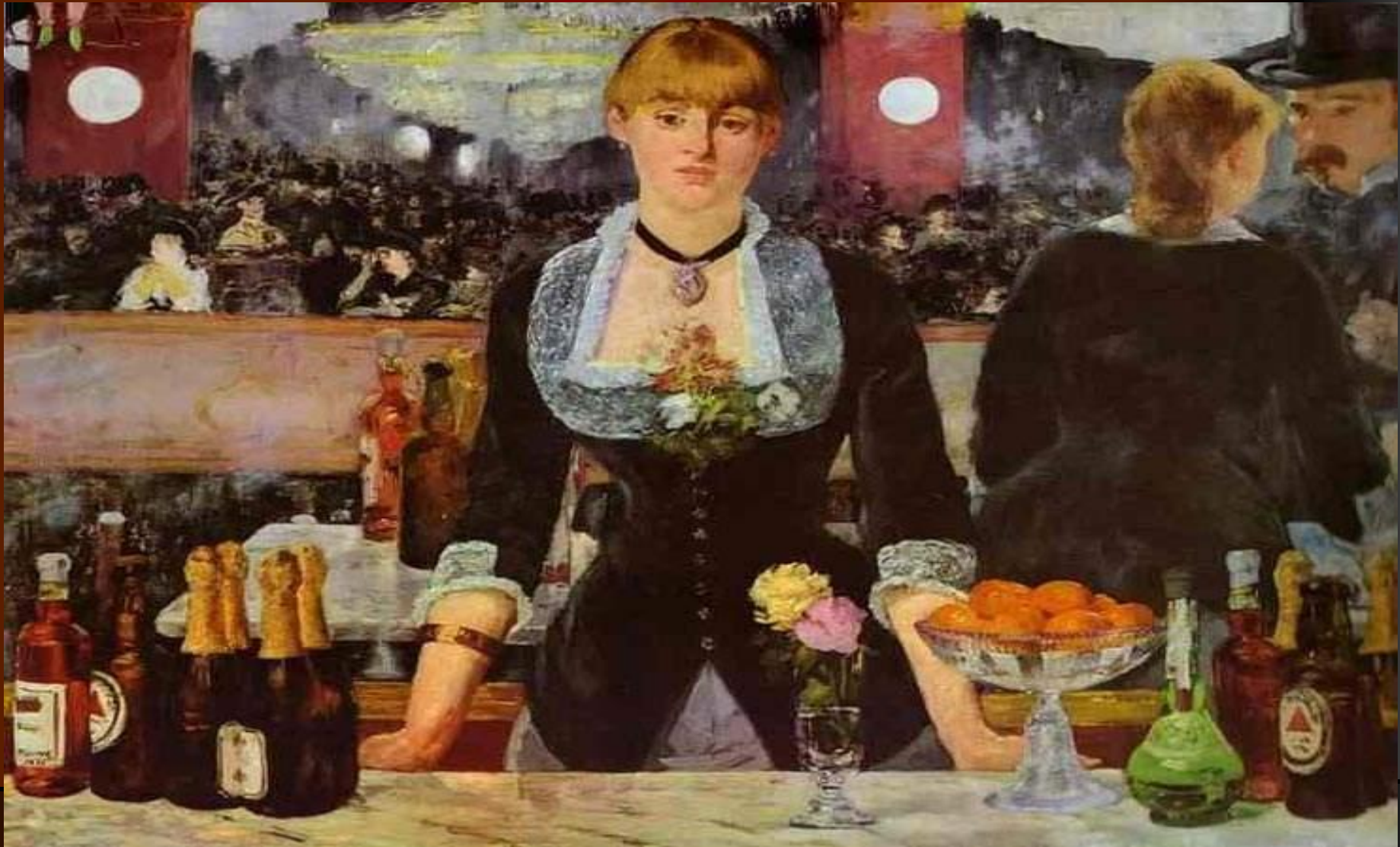
Постимпрессионизм

- **Постимпрессионизм (Post-Impressionism)**, этот термин впервые употребил английский критик Роджер Фрай по отношению к различным направлениям в искусстве, возникшим во Франции в период с 1880 по 1905 г. как реакция на импрессионизм. Художники постимпрессионизма искали новые и, по их мнению, более созвучные эпохе выразительные средства: Сёра, например, изучал проблемы восприятия света и цвета; Сезанна интересовали устойчивые закономерности цветовых сочетаний и форм; Гоген создал так называемый "синтетизм"; а произведения Ван Гога построены на яркой цветовой гамме, выразительном рисунке и свободных композиционных решениях.

Мане Эдуард

- **Мане Эдуард (Manet, Edouard) (1832-1883 гг.)**, французский живописец и график, своим искусством предвосхитил возникновение импрессионизма и стал одним из его основоположников. Новаторская живопись Мане подвергалась яростным нападкам критики, считавшей художника бунтарём в искусстве. Используя и переосмысливая сюжеты и мотивы живописи старых мастеров, Мане стремился наполнить их острым современным звучанием, полемически внося в известные классические композиции современного человека ("Завтрак на траве", 1863 г.).
- В конце 1860-х гг. Мане сблизился с Э. Дега, К. Моне, О. Ренуаром и перешёл к пленэрной живописи; глухие и плотные тона с преобладанием тёмных цветов сменилось более светлой и свободной живописью ("В лодке", 1874 г.). Основная тема произведений Мане - сцены парижской жизни ("Нана", 1877 г.; "В кабачке папаши Латюиль", 1879 г.). В самом значительном и глубоком его произведении "Бар "Фоли-Бержер" (1881-1882 гг.) показана иллюзорность и призрачность счастья среди сверкающего, праздничного веселья. Мане обращался к самым разнообразным темам, писал портреты, натюрморты и пейзажи, выступал как рисовальщик, мастер литографии и офорта. Творчество Мане вдохнуло новую жизнь во французское искусство 19 века и во многом определило основные пути дальнейших художественных исканий.
- Бар "Фоли-Бержер" 1881-1882 гг.
- "Дом в Руели" 1882 г.
- "Сирень в Стекле" 1882 г.

Бар "Фоли-Бержер"

"Дом в Руели"

"Сирень в Стекле"

Моне Клод

- **Моне Клод (Monet, Claude) (1840-1926 гг.)**, французский художник, с которым связано возникновение импрессионизма (от франц. *impression* - впечатление). Название этому течению дала одна из его картин - "Впечатление. Восходящее солнце" (1872 г.). В юности художник жил в Гавре, где, по совету Будена, писал пейзажи на открытом воздухе. В 1859 г., переехав в Париж, Моне подружился с Писсарро, Ренуаром и Сислеем, которые тоже предпочитали писать непосредственно с натуры. Развивая достижения мастеров Барбизонской школы, со 2-й половины 1860-х г. стремился передать средствами пленэрной живописи изменчивость световоздушной среды, всю красочную картину мира, сохранив свежесть первого зрительного её восприятия.
- На ранних этапах творческого пути Моне испытал влияние Мане, но потом сосредоточил всё внимание на передаче света и оттенков цвета, в чём был более последователен, чем другие импрессионисты. С 1870 г. Моне почти полностью переключился на пейзажи и передачу гармонии цвета при разном освещении ("Бульвар капуцинов в Париже", 1873 г.; "Скалы в Этрета", 1886 г.; "Поле маков", 1880-е гг.). В 1890-х гг. создал серии картин-вариаций на один сюжетный мотив ("Руанский собор"). Для работ Моне позднего периода характерно нарастание черт декоративизма ("Кувшинки", 1904-1922 гг.).
- **Картины Моне:**
 - "Бульвар капуцинов в Париже", 1873 г.
 - "Осень" 1873 г.
 - Собор Rouen 1893-1894 гг.
 - "Собор Rouen вечером" 1894 г.

"Бульвар капуцинов в Париже"

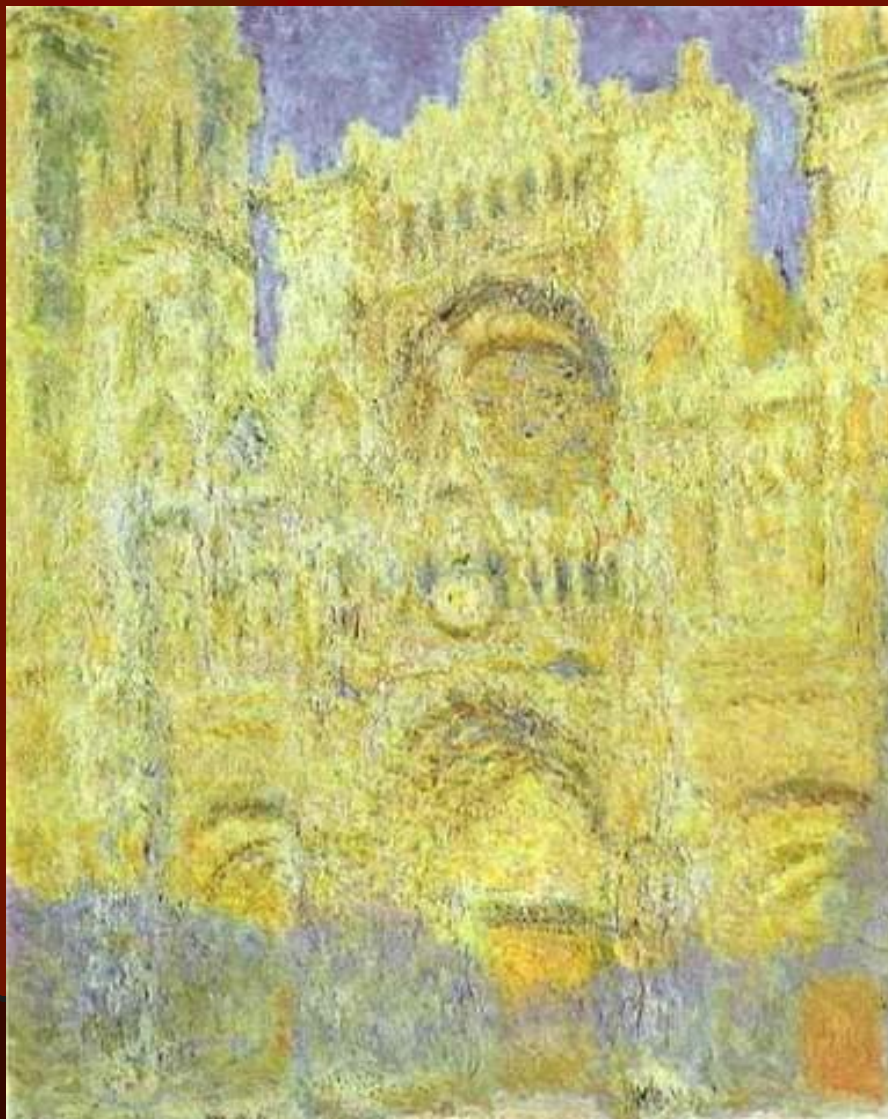
"Осень"

Собор Rouen

"Собор Роуен вечером"

Писсарро Камиль

- **Писсарро Камиль (Pissarro, Camille) (1830-1903 гг.)**, французский живописец и график, известный представитель импрессионизма. Писсарро был единственным художником, который участвовал во всех восьми выставках импрессионистов. Считался духовным наставником этого движения. Творческое наследие художника составляют главным образом пейзажи. С 1895 г. у Писсарро ухудшается зрение, он вынужден отказаться от работы на пленэре и начинает писать виды Парижа из окон своей мастерской.
- Его сын, **Люсьен Писсарро (Lucien Pissaro) (1863-1944 гг.)**, в 1890 г. переехал в Лондон и способствовал распространению в Англии импрессионизма и постимпрессионизма.
- Бульвар Монмантр ночью 1897 г.
- Бульвар Монмантр облачным утром 1897 г.

Бульвар Монмантр ночью

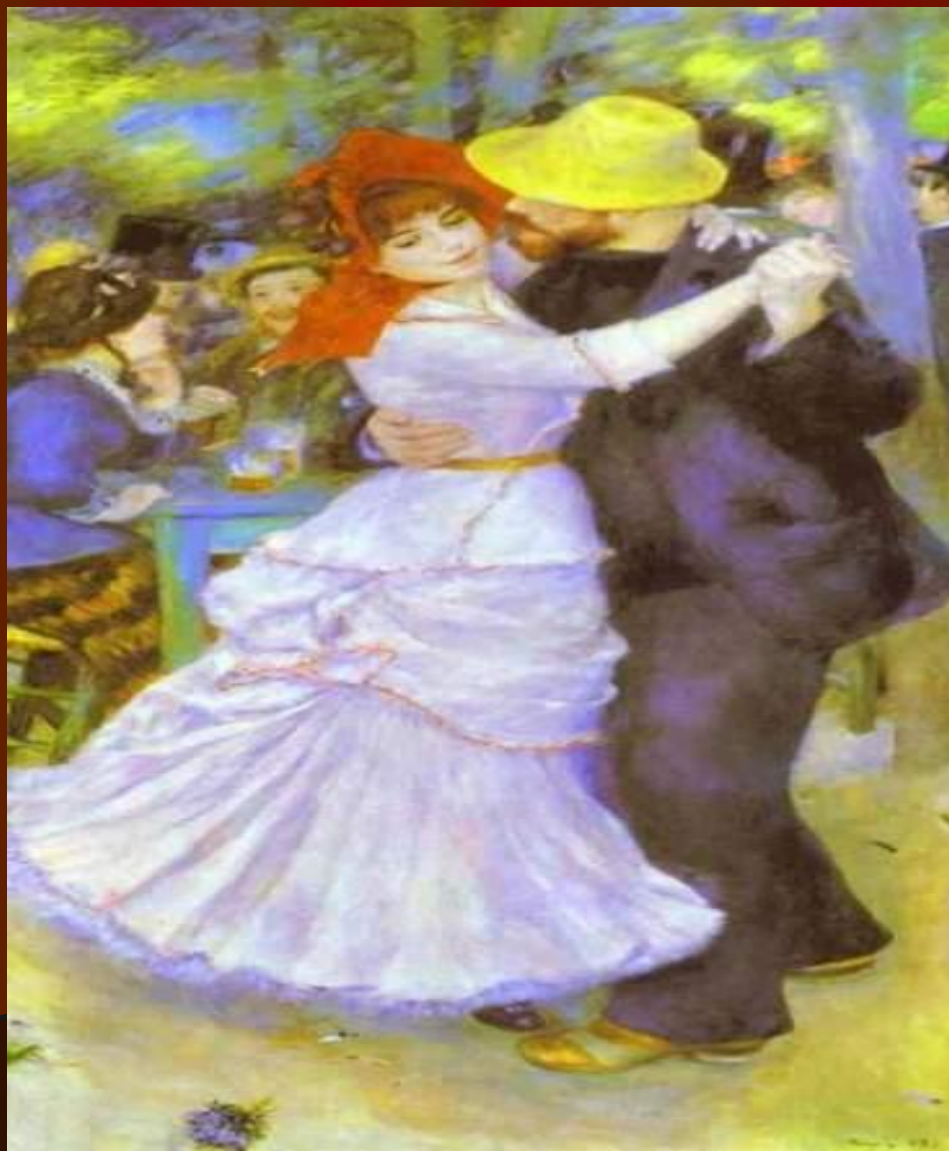
Бульвар Монмантр облачным утром

Ренуар (Пьер) Огюст

- **Ренуар (Пьер) Огюст (Renoir, (Pierre) Auguste) (1841-1919 гг.)**, французский живописец, один из основателей импрессионизма. Карьеру художника начал на фабрике, расписывая изделия из фарфора, шторы, веера. В начале 1860-х гг. Ренуар учился в школе изящных искусств, где сблизился с художниками-импрессионистами, в частности с Моне, Сислеем и другими. В конце 1870-х гг. начинает писать на пленэре, органично включая в картины человеческие фигуры ("Купание на Сене", 1869 г.). В 1881-1882 гг. совершил поездку в Италию, которая оказала влияние на его творчество. В его живописи появляются черты декоративности, фигуры очерчиваются контуром, палитра сводится к сочетанию нескольких цветов. Ренуар часто обращался к темам классической мифологии.
- В 1890-х гг. заболел ревматизмом, с 1912 г. был прикован к инвалидной коляске, но продолжал работать до последних лет жизни. Его скульптурные работы близки к произведениям А. Майоля. Тематика его работ Ренуара различна: прелестные портреты детей и женщин, натюрморты с цветами, пейзажи.
- "Танец" 1883 г.
- "Парижанка" 1874 г.

"Танец"

"Парижанка"

Сезанн Поль

- **Сезанн Поль (Cezanne, Paul) (1839-1906 гг.)**, французский живописец. Наряду с Гогеном и Ван Гогом Сезанн - самый крупный постимпрессионист (постимпрессионизм), один из выдающихся художников, определивших развитие изобразительного искусства 20 века. В 1860-1870-х гг. присоединился к импрессионистам, но никогда не разделял их целей и не принимал их техники. Работая вместе со своим другом и наставником Писсарро, он в основном писал пейзажи на пленэре. Сезанна интересовало не столько мимолётное впечатление от игры света, сколько материальная предметность природы. Свои задачи он выразил в двух высказываниях: (1) "повторить Пуссена на природе" и (2) превратить импрессионизм "во что-то основательное и вечное, подобно музейному искусству".
- С 1886 г. (после смерти отца) жил главным образом в семейном поместье в Экс-ан-Провансе. Его картины не вызвали интереса публики вплоть до последних 10 лет жизни, однако материальная независимость позволяла заниматься любимым делом. Впервые успех ему принесла выставка в Париже в 1895 г. К концу жизни он становится глубоко почитаемой фигурой. Излюбленные темы Сезанна - натюрморты, портреты жены и пейзажи Прованса, особенно виды горы Сент-Виктуар. Великолепие французской классической традиции сочетается в них с новыми изобразительными средствами, передающими форму и пространство с помощью тончайших модуляций цвета. Поздние пейзажи, одновременно объёмные и плоскостные, предвосхитили последовавшие всего через несколько лет кубистские опыты (кубизм) Брака и Пикассо.
- "Гора Санта-Виктория" 1885-1895 гг.
- "Хлеб и Яйца". 1865 г.
- "Большие купальщицы". 1900-1905 гг.

"Гора Санта-Виктория"

"Хлеб и Яйца"

"Большие купальщицы"

Гоген Поль

- **Гоген Поль (Gauguin, Paul) (1848-1903 гг.)**, французский живописец, скульптор и график. Наряду с Сезанном и Ван Гогом был крупнейшим представителем постимпрессионизма. В начале 1870-х гг. начал заниматься живописью как любитель. Ранний период творчества (под влиянием Писсарро) связан с импрессионизмом. С 1880 г. участвовал в выставках импрессионистов. С 1883 г. профессиональный художник. Работы Гогена не находили спроса, художник влачил нищенское существование.
- Гоген оставил семью и в 1886-1890 гг. почти всё время проводил в Понт-Авене (Бретань), где сблизился с группой художников, близких к символизму. В 1887-1888 гг. посетил Панаму, а в 1888 г. некоторое время жил у Ван Гога в Арле. Пребывание закончилось ссорой, в результате которой у Ван Гога случился один из первых приступов помешательства.
- Испытывая с детства, проведённого в Перу (на родине матери), тягу к экзотическим местам и считая цивилизацию "болезнью", Гоген, жаждущий "слиться с природой", в 1891 г. уезжает на Таити. После кратковременного (1893-1895 гг.) возвращения во Францию из-за болезни и отсутствия средств он навсегда уезжает в Океанию - сначала на Таити, а с 1901 г. на Маркизские острова, где и умер. Несмотря на болезни, бедность и депрессию, приведшую его к попытке самоубийства, лучшие свои работы Гоген написал именно там. Наблюдение над реальной жизнью и бытом народов Океании сплетаются в них с местными мифами. На больших плоскостных полотнах он создаёт статичные и контрастные по цвету композиции, глубоко эмоциональные и одновременно декоративные. Слава пришла к художнику после смерти, когда в 1906 г. в Париже было выставлено 227 его работ. Влияние творчества Гогена на искусство 20 века бесспорно.

● "Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?" 1897 г.

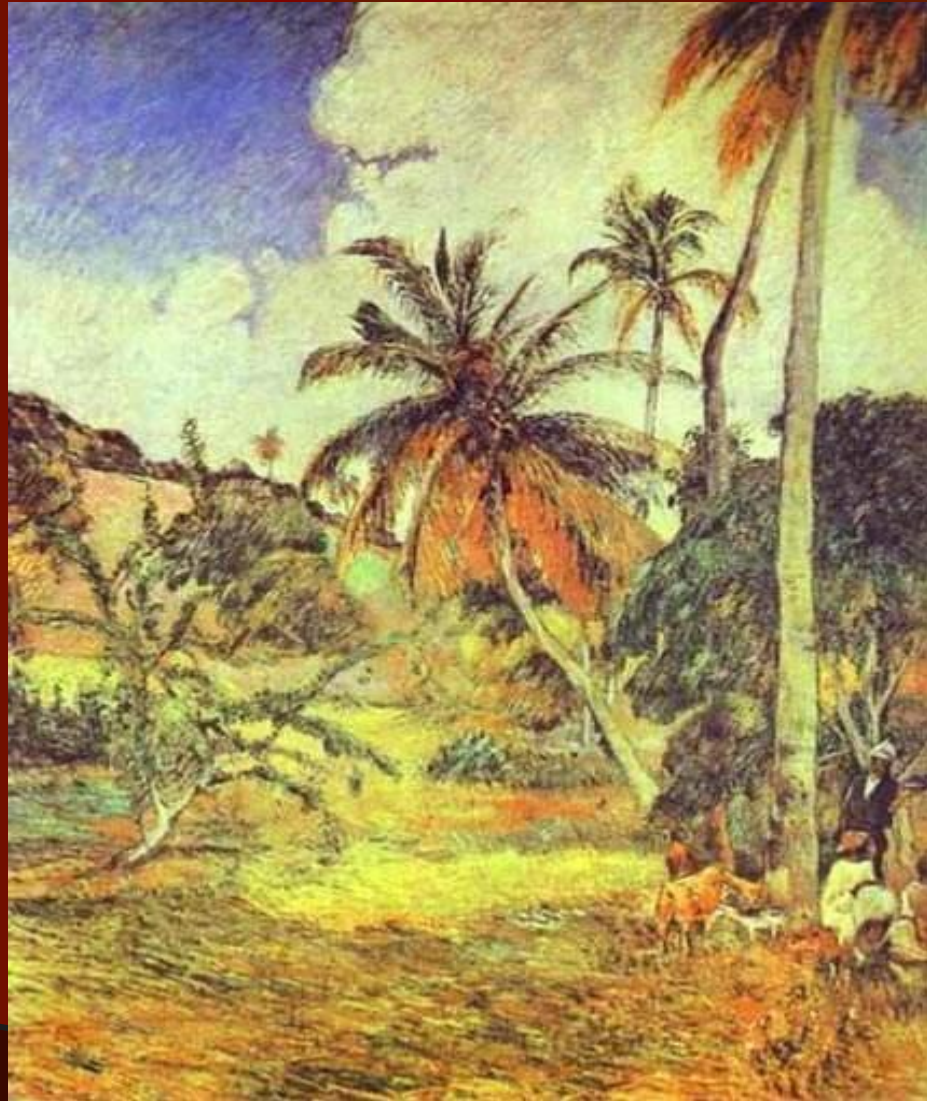
● "Пальмы на Мартинике". 1887 г.

● "Таитянские Женщины". 1891

"Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?"

"Пальмы на Мартинике"

"Таитянские Женщины"

Ван Гог Винсент

- **Ван Гог Винсент (Gogh, Vincent van) (1853-1890)**, голландский художник и график, наряду с Сезанном и Гогеном крупнейший представитель постимпрессионизма. При жизни была продана лишь одна его картина. Нищета, алкоголизм и приступы душевной болезни привели художника к самоубийству. Хотя творческая жизнь Ван Гога продолжалась всего 10 лет, она была необычайно плодотворной: художником было написано около 800 картин. Его ранние работы, изображающие главным образом жизнь крестьян, довольно мрачны по цвету, и по настроению. Однако после переезда в 1886 г. в Париж, когда художник попадает под влияние импрессионизма и японской цветной гравюры на дереве ("грешный мир"), его работы становятся светлее по колориту и разнообразнее по тематике - пейзажи, портреты и натюрморты. Если импрессионистов цвет интересовал главным образом как средство передачи натуры, то для писавшего широкими вихреобразными мазками Ван Гога он был символом, выразительным средством. В 1888 г. художник поселился в Арле, где создал очень много картин, но страдал от участвовавших нервных срывов, галлюцинаций и приступов депрессии. К нему приезжал Гоген, однажды они поссорились, после чего в приступе безумия Ван Гог отрезал себя часть уха. За последние 70 дней жизни он написал 70 картин. После смерти слава художника быстро росла. Эмоциональная глубина его творчества оказала огромное влияние на искусство 20 века, в частности на фовизм и экспрессионизм.
- "Рыбачьи лодки на берегу" 1888 г.
- "Двенадцать подсолнечников в вазе". Август 1888 г.
- "Автопортрет в серой испытанной шляпе" 1887 г.

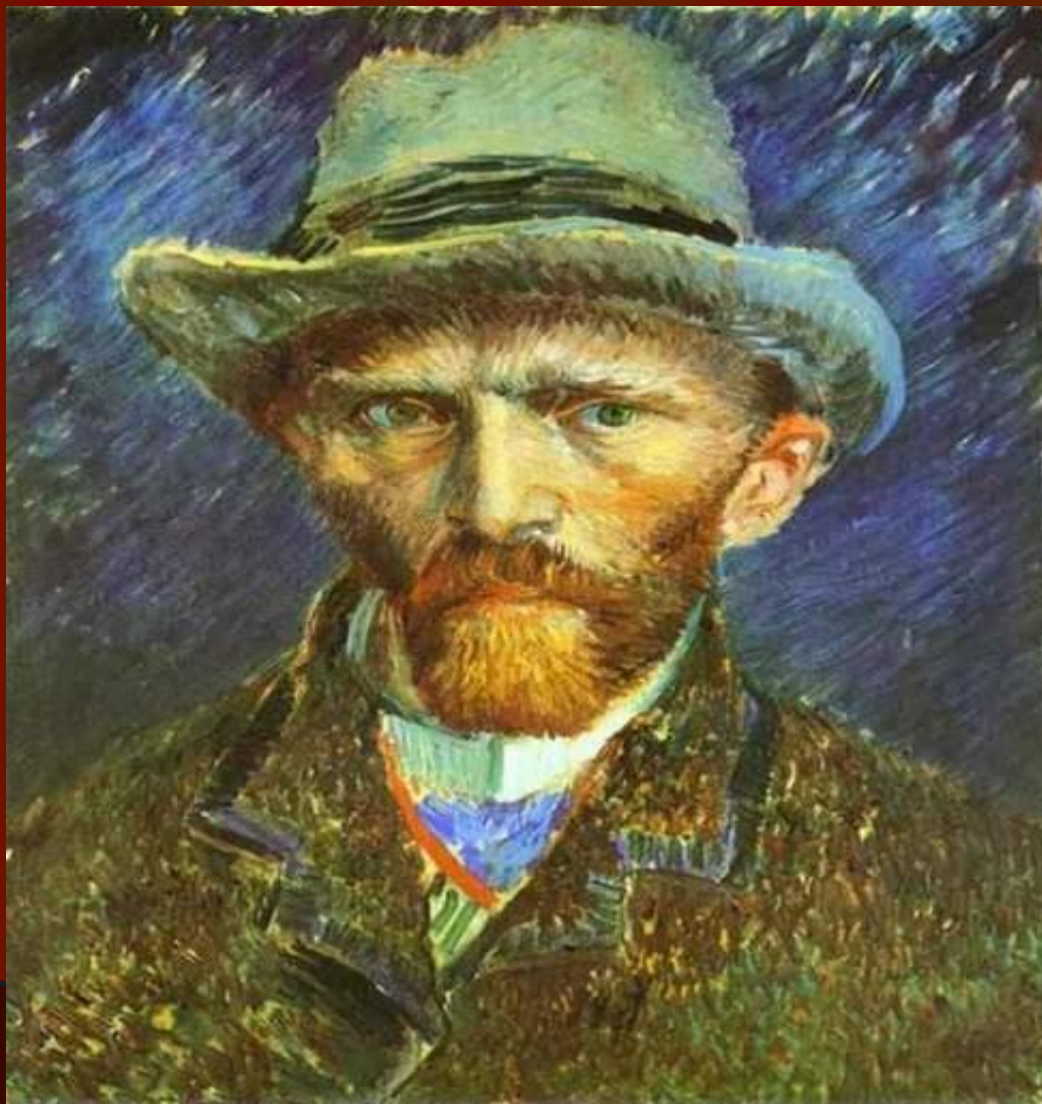
"Рыбачьи лодки на берегу"

"Двенадцать подсолнечников в вазе"

"Автопортрет в серой испытанной шляпе"

Романтизм

- **Романтизм** (Romanticism), идейное и художественное направление, возникшее в европейской и американской культуре конца 18 века - первой половины 19 века, как реакция на эстетику классицизма. Первоначально сложился (1790-е гг.) в философии и поэзии в Германии, а позднее (1820-е гг.) распространился в Англии, Франции и других странах. Он предопределил последнее развитие искусства, даже те его направления, которые выступали против него.
- Новыми критериями в искусстве стали свобода самовыражения, повышенное внимание к индивидуальным, неповторимым чертам человека, естественность, искренность и раскованность, пришедшие на смену подражанию классическим образцам 18 века. Романтики отвергали рационализм и практицизм Просвещения как механистичный, безличностный и искусственный. Вместо этого они во главу угла ставили эмоциональность выражения, вдохновение. Чувствуя себя свободными от приходящей в упадок системы аристократического правления, они стремились высказать свои новые взгляды, открытые ими истины. Изменилось их место в обществе. Они нашли своего читателя среди растущего среднего класса, готового эмоционально поддержать и даже преклоняться перед художником - гением и пророком. Сдержанность и смирение были отвергнуты. Им на смену пришли сильные эмоции, часто доходящие до крайностей.
- Некоторые романтики обратились к таинственному, загадочному, даже ужасному, народным поверьям, сказкам. Романтизм был частично связан с демократическими, национальными и революционными движениями, хотя "классическая" культура Французской революции на самом деле замедлили приход Романтизма во Францию. В это время возникает несколько литературных движений, важнейшие из которых - "Буря и натиск" в Германии, примитивизм во Франции, во главе которого стоял Жан-Жак Руссо, готический роман, повышается интерес к возвышенному, балладам и старым романсам (от которых собственно и произошёл термин "Романтизм"). Источником вдохновения для немецких писателей, теоретиков йенской школы (братьев Шлегель, Новалис и других), объявивших себя романтиками, была трансцендентальная философия Канта и Фихте, которая ставила во главу угла творческие возможности разума. Эти новые идеи благодаря Колриджу проникли в Англию и Францию, а также определили развитие американского трансцендентализма.
- Таким образом, Романтизм зародился как литературное течение, но оказал значительное влияние на музыку и меньше на живопись. В изобразительном искусстве Романтизм наиболее ярко проявился в живописи и графике, меньше - в архитектуре. В 18 веке излюбленными мотивами художников были горные пейзажи и живописные руины. Его основные черты - динамичность композиции, объёмная пространственность, насыщенный колорит, светотень (например, произведения Тёрнера, Жерико и Делакруа). Среди других художников-романтиков можно назвать Фузели, Мартина. Творчество прерафаэлитов и неоготический стиль в архитектуре также можно рассматривать как проявление Романтизма.

Выводы.

- Итак мы видим что вторая половина была наполнена огромным количеством новых замечательных художников и их произведениями. Особенно это половина столетия запоминается из-за резкого и свежего направления импрессионизм.