

Век импрессионизма

Импрессионизм (от франц. *impression* – впечатление), направление в искусстве последней трети 19 – нач. 20 вв., представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные впечатления. Импрессионизм зародился в 1860-х гг., во французской живописи: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега внесли в искусство свежесть и непосредственность восприятия жизни, изображение мгновенных, как бы случайных движений и ситуаций, кажущуюся неуравновешенность, фрагментарность композиции, неожиданные точки зрения, ракурсы, срезы фигур. Название направления произошло от наименования картины К. Моне "Впечатление. Восходящее солнце" ("*Impression. Soleil levant*"; экспонировалась в 1874, ныне в Музее Мармоттан, Париж).

История импрессионизма

- ▶ 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. В 1863 году Эдуард Мане выставляет в «Салоне отверженных» картину «Завтрак на траве» и активно выступает на встречах поэтов и художников в кафе Гербуа, которое посещали все будущие основатели нового течения, благодаря чему стал главным защитником современного искусства.
- ▶ В 1864 году Эжен Буден приглашает Моне в Онфлёр, где он прожил всю осень, наблюдая, как его учитель пишет этюды пастелью и акварелью, а его друг Ионкинд накладывает краску на свои работы вибрирующими мазками. Именно здесь они научили его работать на пленэре и писать светлыми тонами.
- ▶ В 1871 году во время Франко-прусской войны, Моне и Писсарро уезжают в Лондон, где они знакомятся с творчеством предшественника импрессионизма Уильямом Тёрнером.

Рубенс Питер Пауль - великий фламандский живописец.

Рубенс Питер Пауль, точнее Рюбенс (Rubens) (1577-1640), фламандский живописец. Глава фламандской школы живописи эпохи барокко. Родился в семье юриста. В 1589 переселился в Антверпен, где получил разностороннее гуманитарное образование. Рано обратившись к живописи, учился у Т. Верхахта (1591), А. ван Норта (около 1591-94), О. Вениуса (ван Вена; около 1594-98). В 1600-08 жил в Италии (Риме, Мантуе, Генуе), где изучал произведения Микеланджело, венецианских живописцев, братьев Карраччи, Караваджо. Вернувшись в Антверпен, занял место главного придворного живописца правительницы Фландрии Изабеллы Австрийской.

Рубенсовские женщины

Особая манера изображения женщин придавала картинам Рубенса уникальность и часто производила сильное впечатление. Рубенсовские женщины характеризовались наличием пышных форм, поэтому его полотна самые узнаваемые.

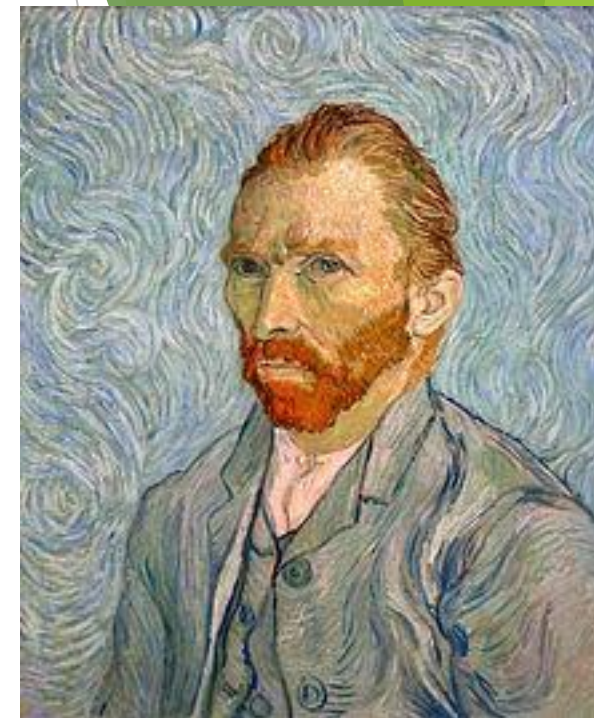
Питер Пауль Рубенс: Охота на львов

Питер Пауль Рубенс: Адам и Ева

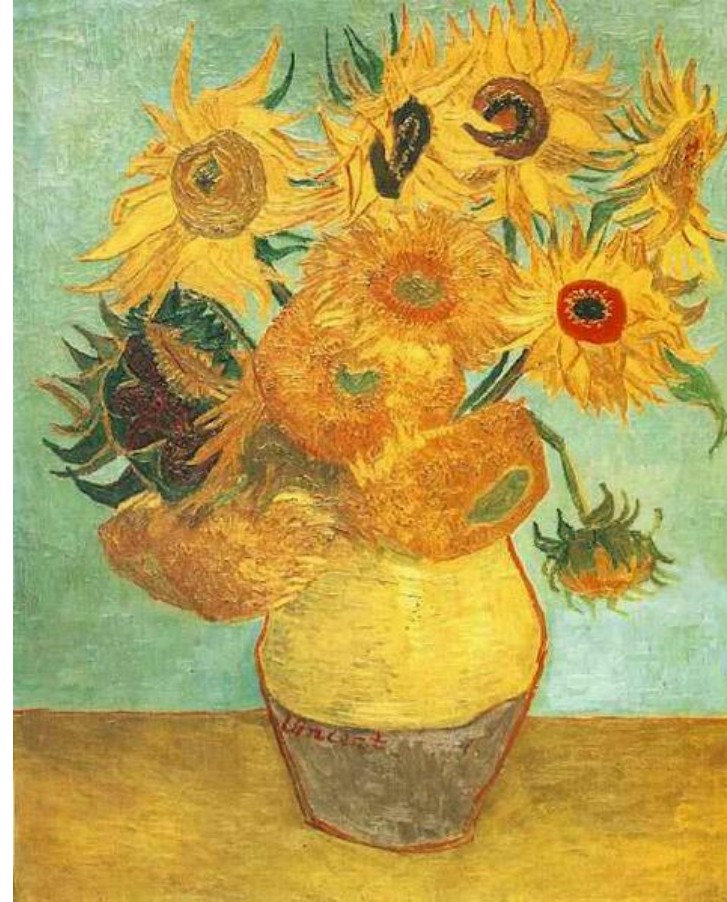
Винсент ван Гог

- ▶ Ван Гог (van Gogh) Винсент (Винсент Виллем) (1853-1890), голландский живописец. В 1869-1876 служил комиссионером художественно-торговой фирмы в Гааге, Брюсселе, Лондоне, Париже, в 1876 был учителем в Англии. Ван Гог изучал теологию, в 1878-1879 был проповедником в шахтерском районе Боринаж (Бельгия). Защита интересов шахтеров привела ван Гога к конфликту с церковными властями. В 1880-е годы ван Гог обратился к искусству, посещал Академию художеств в Брюсселе (1880-1881) и Антверпене (1885-1886). Он пользовался советами живописца А.Мауве в Гааге, с увлечением рисовал простых людей, крестьян, ремесленников, заключенных. В серии картин и этюдов середины 1880-х годов ("Крестьянка", 1885, Государственный музей Крёллер-Мюллер, Оттерло; "Едоки картофеля", 1885, фонд Винсента ван Гога, Амстердам), написанных в темной живописной гамме, отмеченных болезненно-острым восприятием людских страданий и чувства подавленности, художник воссоздает гнетущую атмосферу психологической напряженности. В 1886-1888 ван Гог жил в Париже, посещал частную художественную студию, изучал живопись импрессионизма, японскую гравюру, "синтетические" произведения П.Гогена. В этот период палитра ван Гога стала светлой, исчезли земляные краски, появились чистые голубые, золотисто-желтые, красные тона, характерный для него динамичный, как бы струящийся мазок ("Мост через Сену", 1887, "Папаша Танги", 1881). В 1888 ван Гог переехал в Арль, где окончательно определилось своеобразие его творческой манеры. Пламенный художественный темперамент, мучительный порыв к гармонии, красоте и счастью и в то же время страх перед враждебными человеку силами находят воплощение то в сияющих солнечными красками юга пейзажах ("Жатва. Долина Ла-Кро", 1888,), то в зловещих, напоминающих ночной кошмар образах ("Ночное кафе", 1888, частное собрание, Нью-Йорк). Динамика цвета и мазка наполняет одухотворенной жизнью и движением не только природу и населяющих ее людей ("Красные виноградники в Арле", 1888, ГМИИ, Москва), но и неодушевленные предметы ("Спальня ван Гога в Арле", 1888 год).

**Звездная ночь, 1889. Холст, масло, 73x92.
Музей современного искусства, Нью-Йорк**

**Ваза с двенадцатью подсолнухами. Арль, январь, 1889. Холст, масло.
Филадельфия. Филадельфийский Музей
изобразительных искусств, США**

Клод Моне

- ▶ Моне Клод Оскар (Monet Claude) (1840-1926), французский живописец. Учился в частных студиях в Париже (1859-1863), изучал японскую гравюру на дереве; испытал влияние Камиля Коро, Гюстава Курбе, Эдуара Мане, мастеров барбизонской школы. Один из основоположников импрессионизма, в своих картинах художник Моне со второй половины 1860-х годов стремился передавать средствами пленэрной живописи изменчивость световоздушной среды, красочное богатство мира, сохраняя при этом свежесть первого зрительного впечатления от природы. От наименования пейзажа Моне “Впечатление. Восходящее солнце” (“Impression. Soleil levant”; 1872, Музей Мармоттан, Париж) произошло название импрессионизма. В своих пейзажных композициях (“Бульвар капуцинок в Париже”, 1873, “Скалы в Этрета”, 1886, - обе в ГМИИ, Москва; “Поле маков”, 1880-е годы, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург) Моне воссоздавал вибрацию света и воздуха с помощью мелких отдельных мазков чистого цвета и дополнительных тонов основного спектра, рассчитывая на их оптическое совмещение в процессе зрительного восприятия.
- ▶ Стремясь запечатлеть многообразные переходные состояния природы в разное время дня и при разной погоде, Моне создал в 1890-е годы серии картин-вариаций на один сюжетный мотив (серия полотен “Руанские соборы”, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва, и другие собрания). Для позднего периода творчества Моне характерны декоративизм, все большее растворение предметных форм в изолированных сочетаниях цветовых пятен.

Клод Оскар Моне: Клод Моне - Boats on the Beach, 1883 («Лодки на берегу»)

Клод Оскар Моне: Клод Моне - Camille Monet in Japanese Costume, 1876

- ▶ **Презентация по МХК**
11 класс
«Век импрессионизма»
Бабаева Э.Г.
МБОУ СОШ №38
г. Владикавказ