

На подступах к перевороту.

Новые художественные задачи
в XIX веке

Импрессионизм: остановленное

МГНОВЕНИЕ

- **ИМПРЕССИОНИЗМ** (от французского *impression* - впечатление), направление в искусстве последней трети 19 - начала 20 вв. Сложилось во французской живописи 1860-х - начала 70-х гг. (Э. Мане, К. Моне, Э. Дега, О. Ренуар, К. Писсарро, А. Сислей).
- Импрессионизм утверждал красоту повседневной действительности во всем богатстве ее красок и постоянной изменчивости, разработал законченную систему пленэра, добившись впечатления сверкающего солнечного света, вибрации световоздушной среды. Живописная система импрессионизма отличается разложением сложных тонов на чистые цвета, как бы смешивающиеся в глазу зрителя, богатством рефлексов и валеров, цветными тенями.
- Под влиянием импрессионизма развивалось творчество многих живописцев других стран (К.А. Коровин, И.Э. Грабарь в России).
- В скульптуре импрессионизм наиболее ярко проявился в работах М. Россо в Италии, О. Родена во Франции, П.П. Трубецкого и А.С. Голубкиной в России.
- В литературе черты импрессионистического стиля (предпочтение "впечатления" - непосредственного, мимолетного, изменчивого - как основного средства в передаче предмета, события, переживания) свойственны прозе братьев Ж. и Э. Гонкуров, К. Гамсуна, поэзии импрессионизм

1. Клод Моне. Впечатление. Восход солнца. 1872



2. Огюст Ренуар. Лягушатник. 1869



3. Клод Моне. Прибытие поезда.
Вокзал Сен-Лазар. 1877



4. Огюст Ренуар. Большие купальщицы.

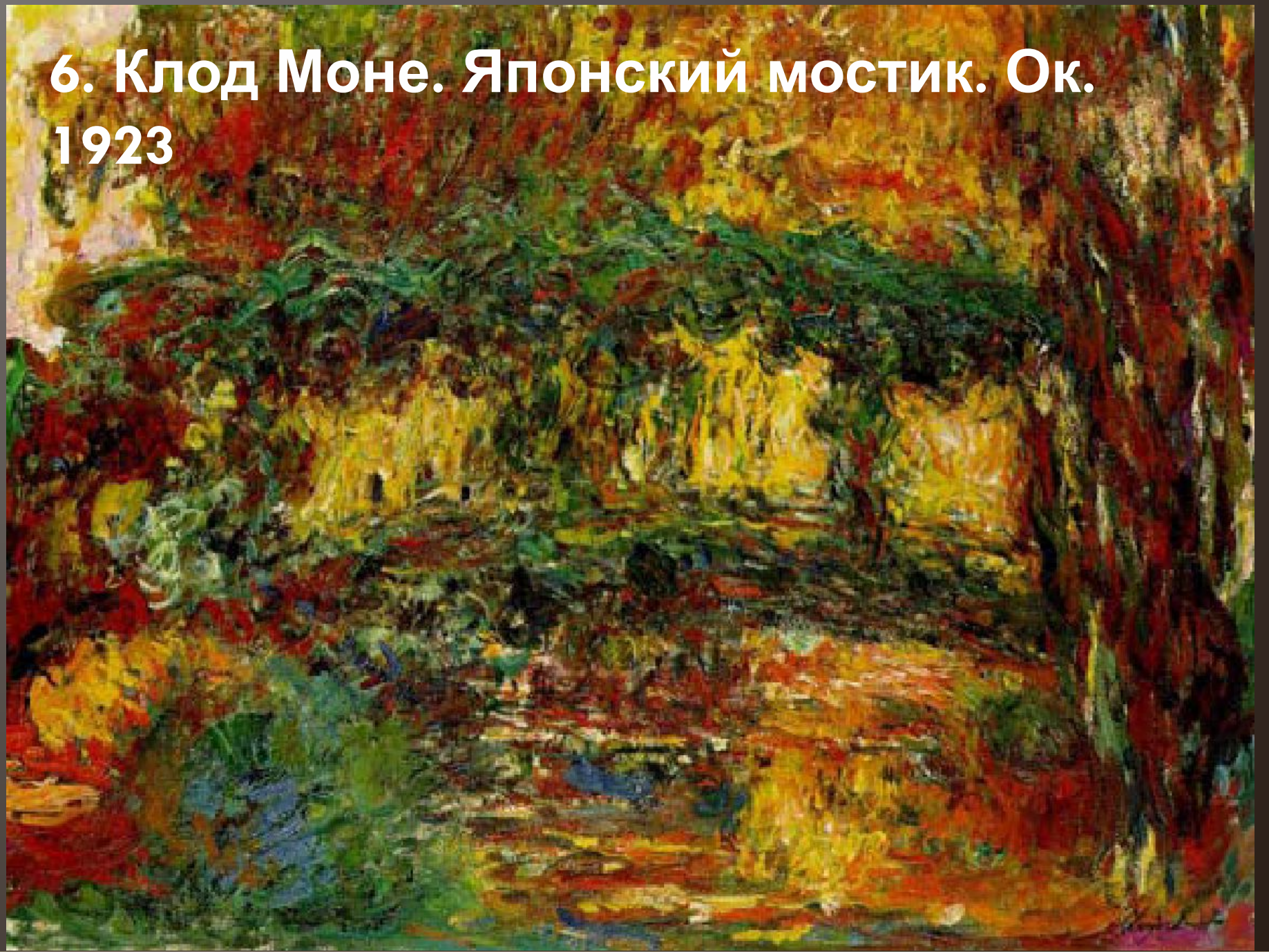
1884–1887





**5. Клод
Моне.
Японский
мостик и
кувшинки
1899**

6. Клод Моне. Японский мостик. Ок.
1923



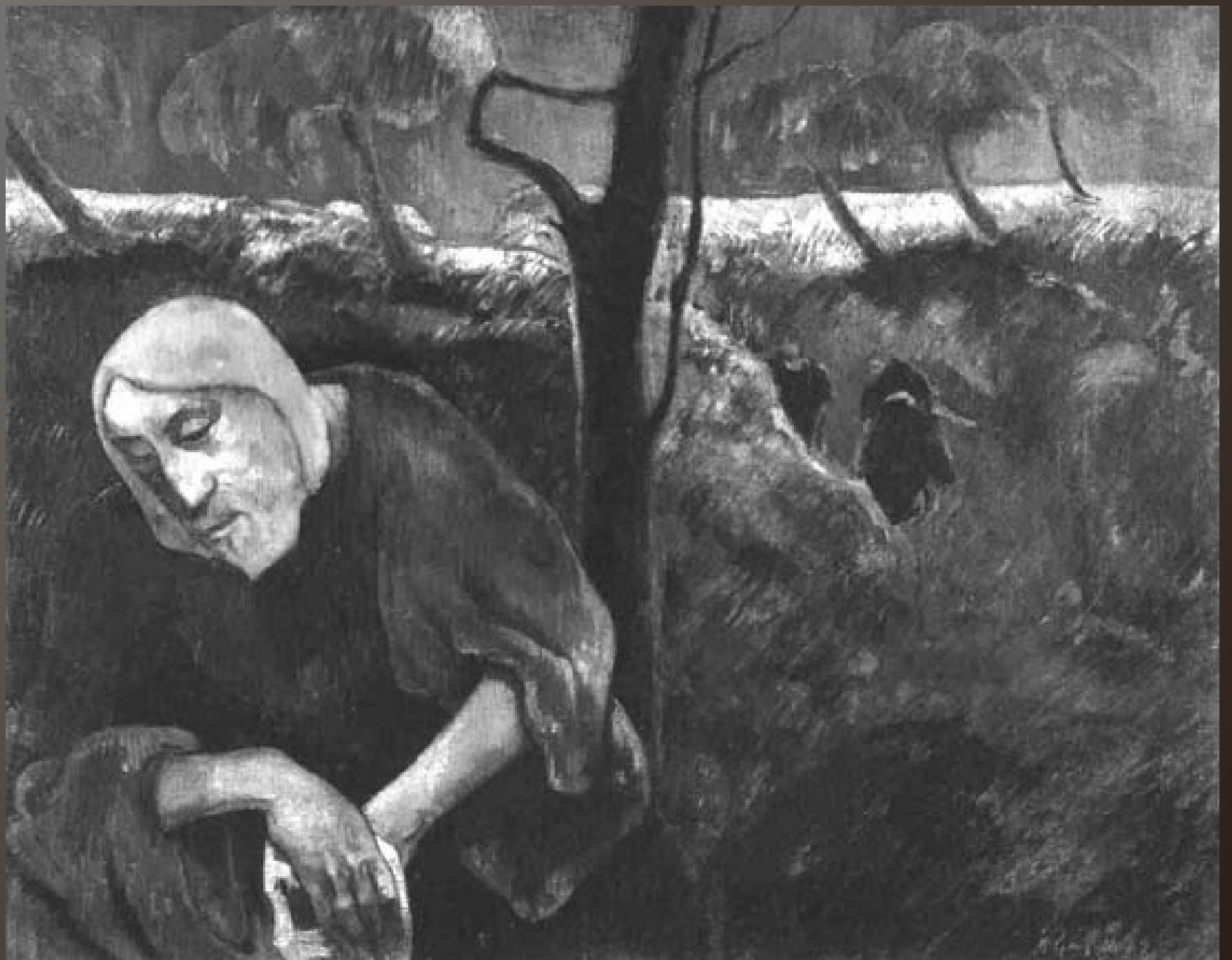
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ИМПРЕССИОНИЗМА

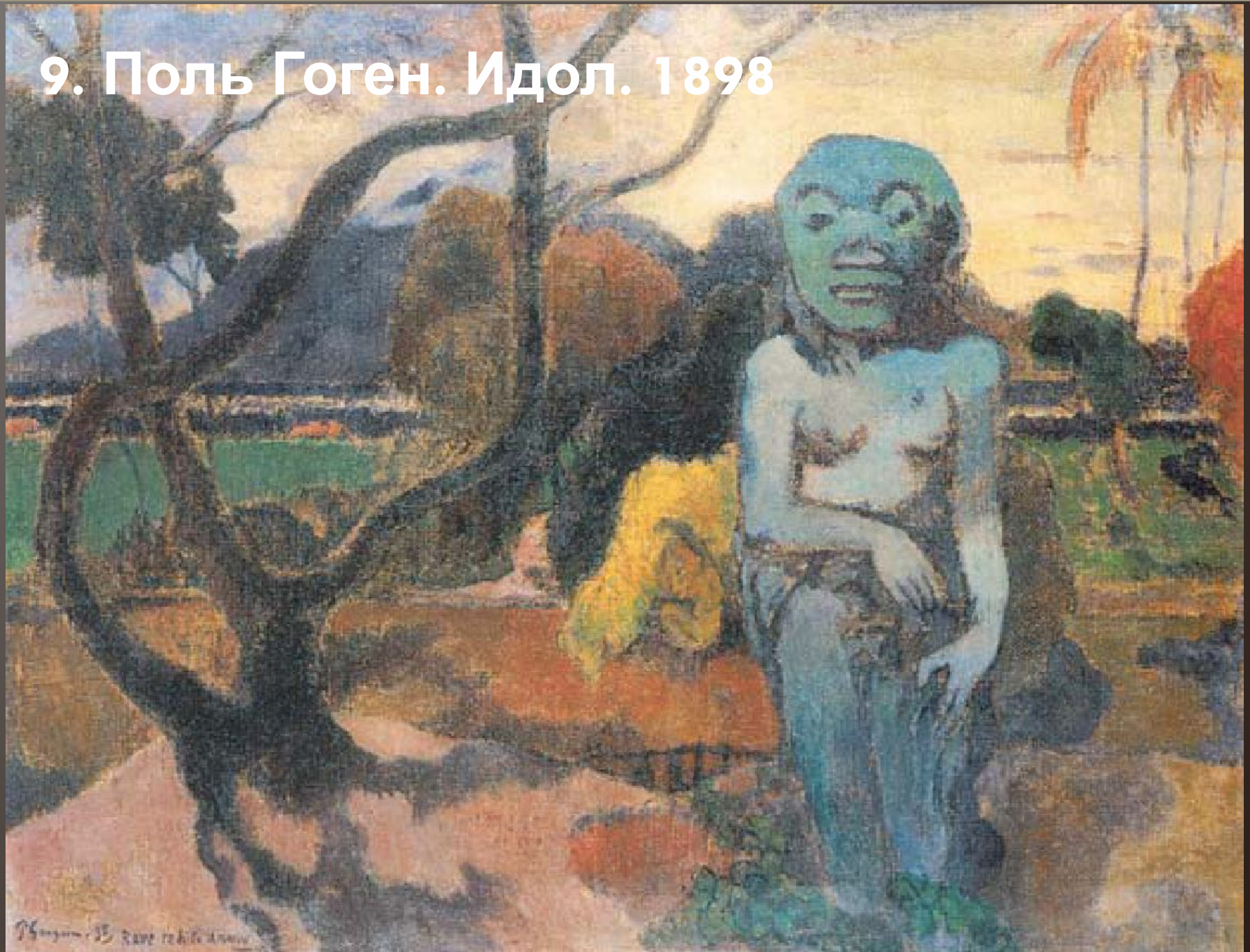
- **Основа для художественных поисков будущей живописи авангарда:**
- **упрощение техники в соответствии с художественной задачей;**
- **выход за пределы соразмерных человеку временных промежутков;**
- **превосходство авторского видения над точностью воспроизведения видимого;**
- **развеществление природы и движение в сторону абстракции.**
- **Все эти характерные для XX века тенденции впервые проявились у импрессионистов.**



7. Поль Гоген. Видение после проповеди. 1887



9. Поль Гоген. Идол. 1898



10. Поль
Гоген. Аве,
Мария! 1891



11. Поль Сезанн. Гора Сент-Виктуар.
1885–1895







13. Винсент
Ван Гог.
Персиковое
дерево. 1888



Художественные достижения постимпрессионизма

- **Растворение границ между реальным и художественным мирами,**
- **выход за пределы видимого,**
- **поиски вневременных глубинных структур реальности и мироздания, их разумных оснований,**
- **акцент на индивидуальном восприятии и эмоциональной выразительности**
 - **– таковы особенности творчества постимпрессионистов, получившие в XX веке свое развитие в живописи авангарда.**

ПЛОСКОСТИ.



15. Михаил Врубель. Демон сидящий. 1890

Стиль модерн и связанный с ним

СИМВОЛИЗМ.

- Морис Дени: «Картина, прежде чем она стала боевым конем, обнаженной женщиной или каким-либо анекдотом – есть прежде всего плоская поверхность, покрытая красками в определенном порядке».
- Стиль модерн позволял сознательные условности в изображении натуры и рассматривал картину как декоративно раскрашенную плоскость.
- Художник в понимании символизма становится посредником между мирами, медиумом, проникающим в запредельное, за внешнюю оболочку мироздания.
- Предмет изображения становится символом, то есть воплощением глубинной связи между материальным видимым миром и нематериальным сокровенным, постигаемым внечувственно, с помощью интуиции, озарения и тому подобных



16. Эдвард Мунк. Танец жизни. 1900



**17. Поль
Серюзье.
Талисман.
1888**

Эстетика

18. Голова идола,
Киклады. 2700–2300 до н.

э.

Важную роль в формировании новой эстетики сыграло и обращение искусства к презираемым образцам, считавшимся наивными, несовершенными или попросту отсталыми.

Продолжая поиски простоты, многие художники пришли к минимализму, и приучили публику к эстетике лаконизма.





ФОВИЗМ(от фр. *fauve* – дикий): СИЯНИЕ ЧИСТОГО СВЕТА

- Еще одной составной частью нового искусства стали находки фовистов, ведомых Матиссом, которому самому суждено было стать одной из величайших фигур живописи авангарда.
- Фовисты разделяли мнение художников модерна о том, что живопись должна возбуждать эмоции с помощью цвета и формы, а не сюжета. «Для меня важнее всего выразительность», – писал Матисс, и уже само по себе это высказывание ведет нас в XX век (вспомните аналогичные выводы из творчества Ван Гога).
- Но Матисс еще и добавлял: «я не делаю различий между моим ощущением жизни и тем, как я это выражаю... Главной задачей цвета должно быть содействие этому выражению – настолько хорошо, насколько возможно».



Выводы

- Модерн и символизм совершили важный шаг к условному изображению предмета на картинной плоскости, отказавшись от иллюзорного воспроизведения трехмерного пространства и сделав упор на декоративные свойства красочной поверхности картины.
- Обращение к искусству примитива обогатило живопись новыми канонами красоты.
- Фовизм раскрыл богатые выразительные возможности чистого цвета.
- В XX веке все эти находки были

Практикум

- **1.** Взгляните на живопись импрессионистов с точки зрения потери предмета и развеиванию природы. Внимательно рассмотрите картину Ренуара «Качели» и обратите внимание на то, что и платье героини, и земная поверхность под ногами будто сотканы из одной эфемерной световоздушной живописной материи. Отметьте совпадение кремовых и синих тонов ткани с бантами с окраской солнечных бликов и теней на земле. Сравните развеиваемую природу «Качелей» с весомой телесностью поздних работ того же Ренуара, например «Больших купальщиц» (4). С той же точки зрения сравните два портрета Жанны Самари (1, 2).
- **2.** Сравните яблоки Сезанна и Караваджо. Какое из этих яблок, что называется, просится в рот? Какой из двух художников копирует, воспроизводит реальность, а какой создает эквивалент природы на холсте?

Практикум

- **3.** Вспомните, что христианская икона, как и символистская картина, не изображает свой «предмет», а лишь символизирует его, приоткрывает окно в духовный мир. Обратите внимание, что такая художественная задача неизбежно влечет за собой условность изображения. Найдите параллели между иконописцем и художником-медиумом у символистов.
- **4.** Сравните картины Матисса «Обеденный стол» (1) и «Красная комната» (2). Отметьте полное сходство сюжетов (служанка накрывает на стол) и совпадение изображаемых объектов (стол, стул, окно, посуда, человек, столовые приборы). Обратите внимание на принципиальную разницу живописной манеры. Ранняя картина претендует на воспроизведение пространства и объемов, а также реальной окраски предметов в конкретных условиях освещения. Позднее полотно насыщено декоративно, наполнено абстрактным чистым цветом, а изображение плоское, стол фактически сливается со стеной. Какая картина из двух тяготеет к изобразительности, а какая — к выразительности?

Вопросы и задания для самостоятельной работы

- Почему импрессионисты отказались от традиционной техники живописи?
- Как импрессионизм и постимпрессионизм вышли за пределы соразмерных человеку временны/х интервалов?
- Что важнее: авторское видение живописца или точность воспроизведения природы? Почему?
- В чём состоит позитивистское мировосприятие? Почему постимпрессионисты от него отказались?
- Как художники пришли к плоскостному пониманию живописной поверхности?
- Как символисты понимали отношения между материальным и нематериальным миром?
- В чём состоит вклад примитивного искусств в формирование новых канонов красоты?
- Почему фовисты изображали предметы не теми цветами, которыми они окрашены в реальности?

Литература

- 1. Бычков В. Символизм. В кн.: Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
- 2. Герман М.Ю. Импрессионизм. Основовположники и последователи. СПб., 2008.
- 3. Медкова Е.С. Гоген. Темы и вопросы для обсуждения. В газ. «Искусство», № 6, 2007.
- 4. Перрюшо А. Жизнь Ренуара. М., 1988.
- 5. Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм. М., 1973.
- 6. Рокмакер, Ханс Р. Современное искусство и смерть культуры. СПб., 2004.
- 7. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989.
- 8. Эссерс В. Анри Матисс. М. 2002