

Билет № 10. Импрессионизм и постимпрессионизм во французской живописи

Перевод. Хронологические рамки, характерные черты, Представители, примеры.

В переводе с французского *импрессионизм* – «впечатление». Это направление в искусстве 60-80-х годов 19 века. Ярко проявился в музыке, литературе и живописи. Зародился во Франции, где прошло 8 выставок наиболее значительных художников – импрессионистов: **Эдуарда Мане, Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Огюста Ренуара, Альфреда Сислея.**

Характеристика импрессионизма:

1. Работа на пленэре.
2. Небольшие по формату картины
3. Этюдность – то есть, кажущаяся незавершенность картин.
4. Стремление остановить мгновение жизни природы, сохранив живое ощущение её переменчивости.
5. Импрессионисты не смешивали краски на поверхности, а накладывали на холст чистые цвета отдельными мазками с таким расчетом, чтобы при восприятии зрителем картины издали происходило оптическое смешение этих цветов.
6. Для их произведений характерны изображение случайных ситуаций, смелость композиционных решений, кажущаяся неуравновешенность, фрагментарность композиции, неожиданные точки зрения, ракурсы, срезы фигур рамой.

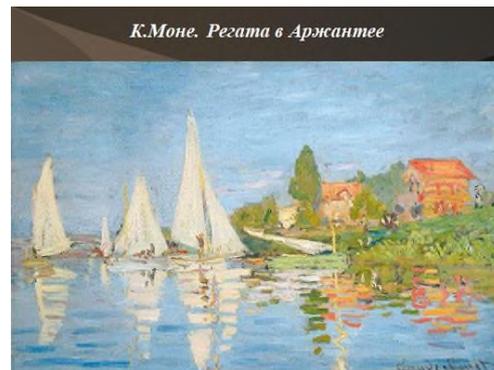
Наибольшая известность среди импрессионистов выпала на долю Клода Моне. Само слово импрессионизм появилось благодаря его картине «Впечатление. Восход солнца».

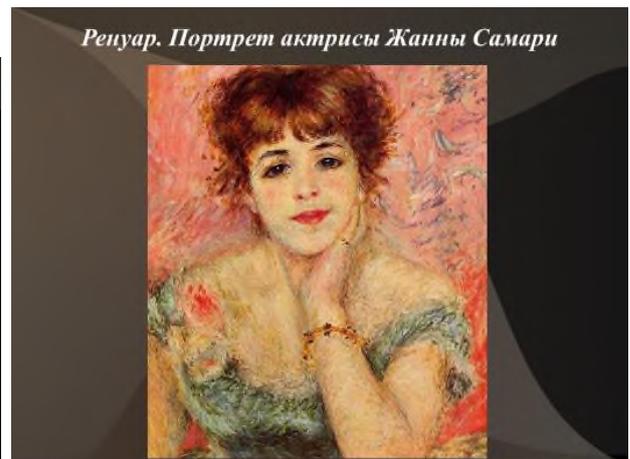
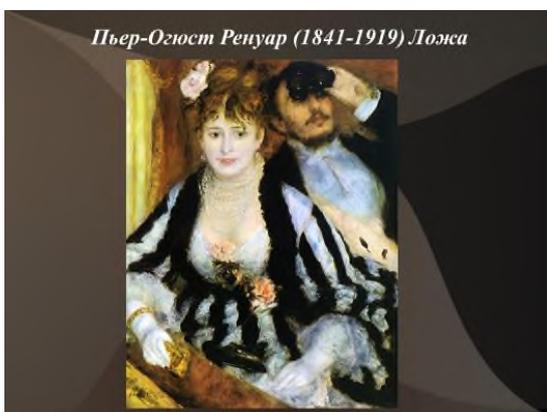
Чтобы запечатлеть мгновенные впечатления от природы, он создавал серии картин. Например: «Вокзал Сен – Лазар», «Руанский собор», «Сток сена в Живерни», «Кувшинки».

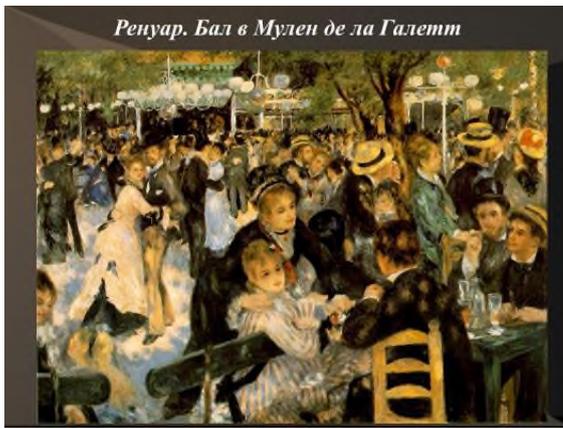

Моне живописец и поэт воды, ей посвящены многие его картины. Например «Лягушатня», «Регата в Аржантее».

Огюста Ренуара называют живописцем счастья, так как он выбирал сюжеты, дарящие зрителю наслаждение. Любимая тема – красивая женщина. Примеры работ: «Ложа», портреты актрисы Жанны Самари, «Качели», «Бал в Мулен де ла Галетт».

Любимыми темами творчества Эдгара Дега были скачки и балерины. Их он писал сериями в технике пастели. Самая знаменитая работа – «Голубые танцовщицы». И хотя сам Дега относил себя к реалистам, с импрессионизмом его сближает стремление выхватить из жизни и запечатлеть мгновение жизни, поэтому в его картинах фигуры срезаны рамой, запечатлены неожиданные ракурсы фигур, словно это кадр из кинофильма.

Эдгар Дега
Голубые
танцовщицы

Постимпрессионизм (переводится как «после импрессионизма») пришел на смену импрессионизму в 80-х годах 19 века. К постимпрессионистам относят Поля Сезанна, Ван Гога, Поля Гогена, Тулоз-Лотрека.

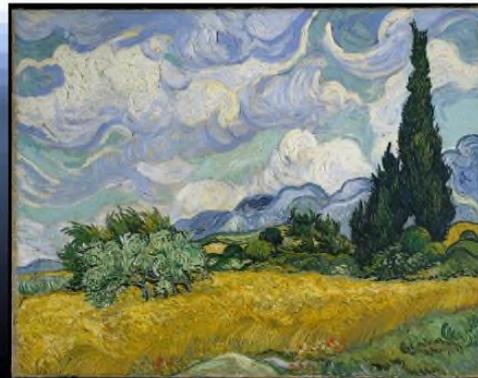
Поль Сезанн своим творчеством воплощает рациональное отношение к живописи. Все природные формы он стремится свести к простейшим: кубу, шару, цилиндру и их расположением на плоскости холста создать четкую незыблемую композицию. Пример: натюрморты Сезанна.

Живопись **Ван Гога** – это эмоции в красках. Огромную роль в полотнах Ван Гога начинает играть не только цвет, но и пластика мазка. В последних работах он не пользуется кистью, выдавливая краску на холст, работая пальцами, словно вылепливая на поверхности картины рельеф своего страдания, внутренней боли.

Ван-Гог. Звёздная ночь

Ван-Гог. Поле с кипарисами

Ван-Гог. Вороны над хлебным полем

Поль Гоген разработал свой метод живописи – это работа большими ярко окрашенными плоскостями, примитивизация, упрощение, декоративная организация холста. Вошел в историю живописи своими работами, написанными в Океании: «Таитянские пасторали», «Сбор плодов», «Пейзаж с павлином» и др.

В творчестве **Тулуз – Лотрека** родился плакат как жанр графического искусства. Он выполнял плакаты и афиши для парижских увеселительных заведений (плакат-реклама Мулен - Руж), рекламировал выступление того или иного артиста (Жанны Авриль).

Анри де Тулуз-Лотрек (1864-1901)
Рекламный плакат кабаре Мулен-Руж

Тулуз-Лотрек А. Жанна Авриль.

Значение творчества постимпрессионистов:

- Расширили традиционное представление о произведении искусства, для них не было запретных тем и низких сюжетов.
- Стремилась к обновлению художественного языка и открытию новых возможностей цвета и линии.
- Изменили представление зрителей о произведении искусства, которое теперь не стремится подражать реальности, оно строится по законам искусства, а не повседневной жизни.

Клод Моне «Бульвар Капуцинок в Париже»

ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве

1. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, стилю, соответствие их требованиям. Картина принадлежит одному из основоположников направления в искусстве – французскому Клоду Моне. Представители этого направления стремились наиболее естественно и непринужденно запечатлеть на своих полотнах реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные ощущения, самое первое впечатление.
2. История создания произведения, автор, место произведения в его творчестве. «Бульвар Капуцинок в Париже» - одно из лучших произведений Моне. Но на первой выставке в Париже именно она вызывала больше всего насмешек и нападок публики. В творчестве Моне две работы с таким названием, одно из них находится в Москве в ГМИИ им. Пушкина.
3. Жанр. Городской пейзаж
4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции. Моне избирает высокую точку зрения: сверху, из окна (или балкона, вместе с теми персонажами, которых он изобразил справа), зритель видит уходящую по диагонали перспективу бульвара, поток экипажей и пестрой толпы в неразличимом мелькании. Фигурки прохожих едва намечены мазками, фасады домов на противоположной стороне бульвара наполовину скрыты ветвями деревьев. Картина наполнена светом, воздухом, передает впечатление от бесконечного мелькания людских масс.
5. Средства создания художественного образа. Высокая точка зрения позволяет художнику отказаться от первого плана, и он передает сияющее солнечное освещение в контрасте с голубовато – лиловой тенью от набежавшего облака. Солнечную сторону Моне пишет оранжевой, золотисто - теплой, а теневую – фиолетово – голубой, но единая свето–воздушная дымка придает всему пейзажу тональную гармонию. Скользящее боковое освещение «дематериализует» архитектуру, придает ей невесомость. В красочном мареве тонут очертания домов, тают экипажи, растворяются ветки деревьев
6. Ваши впечатления. Великолепная картина, запечатлевающая безостановочный поток жизни.

Термины к билету № 10.

Ксилография. Канон. Исторический жанр

1. **Ксилография** – вид печатной или тиражной графики, оттиск или эстамп с деревянной гравировальной доски. Технология создания: художник рисует рисунок на деревянной доске, резцом убирает дерево вокруг карандашного рисунка, на выпуклые части наносится краска и с помощью прессы делается оттиск на бумаге, поэтому ксилография относится к гравюре высокой печати.

Ксилография появилась в Германии в 15 веке. Мастерами ксилографами были Альбрехт Дюрер и

2. **Канон** (от греческого «правило», «закон») - совокупность правил создания художественных произведений определенного жанра и содержания. Например: канон в изображении египетского фараона – это фасно-профильное изображение фигуры на плоскости и размер, преобладающий над другими фигурами); канон в иконописи – четкое следование иконографии образа (система изображения персонажей или сюжетов), плоскостность, статичность, условный золотой фон или обратная перспектива.

3. **Исторический жанр** - один из основных жанров изобразительного искусства, посвященный историческим событиям и деятелям, социально значимым явлениям в истории общества. Обращенный в основном к прошлому, исторический жанр включает также изображения недавних событий,

историческое значение которых признано современниками. Собственно исторический жанр начал складываться в эпоху Возрождения в Европе.

В XVII-XVIII вв. академизм и классицизм выдвинули исторический жанр на первый план, утвердив представления о нём как о "высоком" жанре, включающем религиозный, мифологический и собственно исторический сюжеты. Среди некоторых известных картин этого жанра можно назвать картины: «Сдача Бреды» Веласкеса, «Ночной дозор» Рембрандта, «Смерть Марата» Давида, «Свабада, ведущая народ» Делакруа. Этот жанр широко используется в скульптуре:

Колонна Траяна в Риме, Мартос «Минин и Пожарский», памятники историческим личностям.

