

Искусство эпохи импрессионизма

Импрессионизм

- Импрессионизм — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились разрабатывать методы и приемы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в живописи (но это, прежде всего, группа методов), хотя его идеи также нашли своё воплощение в литературе и музыке, где импрессионизм также выступал в определенном наборе методов и приемов создания литературных и музыкальных произведений, в которых авторы стремились передать жизнь в чувственной, непосредственной форме, как отражение своих впечатлений.

- Первая важная выставка импрессионистов проходила с 15 апреля по 15 мая 1874 года в мастерской фотографа Надара. Там было представлено 30 художников, всего — 165 работ.

Особенности письма импрессионистов, техника

- Их картины представляли лишь позитивные стороны жизни, не затрагивая социальные проблемы, в том числе такие как голод, болезни, смерть. Это привело позже к расколу среди самих импрессионистов.
- Новое течение отличалось от академической живописи как в техническом, так и в идейном плане. В первую очередь импрессионисты отказались от контура, заменив его мелкими отдельными и контрастными мазками, которые они накладывали в соответствии с теориями цвета [Шеврёля](#), [Гельмгольца](#) и Руда. Солнечный луч расщепляется на составляющие: фиолетовый, синий, голубой, зелёный, жёлтый, оранжевый, красный, но поскольку синий — разновидность голубого, то их число сводится к шести. Две положенные рядом краски усиливают друг друга и, наоборот, при смешении они утрачивают интенсивность. К тому же все цвета разделены на первичные, или основные, и сдвоенные, или производные, при этом каждая сдвоенная краска является дополнительной по отношению к первой:
 - Голубой — Оранжевый
 - Красный — Зелёный
 - Жёлтый — Фиолетовый
- Таким образом стало возможным не смешивать краски на палитре и получать нужный цвет путём правильного наложения их на холст. Это же впоследствии стало поводом отказа от чёрного.

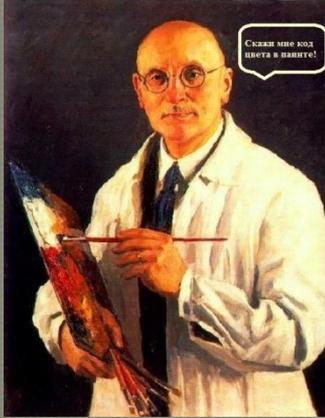
Импрессионизм в зарубежной живописи

- В целом, в стиле импрессионизма работало множество мастеров, но основой движения были Эдуард Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Камиль Писсарро, Фредерик Базиль и Берта Моризо. Однако Мане всегда называл себя «независимым художником» и никогда не участвовал в выставках, а Дега хоть и участвовал, но никогда не писал свои работы на пленэре.

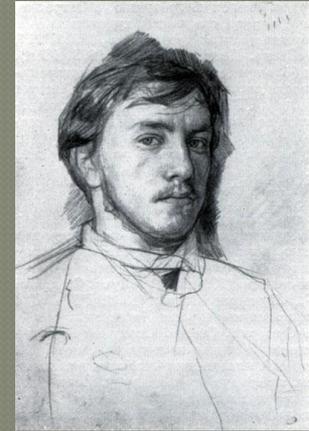
Импрессионизм в русской живописи

- По словам В. Филиппова для русского импрессионизма характерны следующие особенности: он проявился в условиях «ускоренного развития», отчего образовалась смесь, сплав и симбиоз различных стилистических направлений и его растянутое, продленное во времени существование. Для него характерна большая нагруженность смыслом и меньшая по сравнению с французским городским вариантом динамизация, что определяет его «деревенский» характер, и так называемый «культ этюда». Особенно сложной является проблема соотношения импрессионизма с другими стилистическими направлениями. Основополагающим здесь было генетическое родство импрессионизма с реализмом. Поэтому нелепо и несправедливо их противопоставлять. Кровнородственные отношения импрессионизма и реализма вытекают из близости их творческих методов, связанных с натурным видением. Именно поэтому, «прислонившись» к импрессионизму, Репин, Polenov и Суриков обогатили свое творчество. И в дальнейшем оказались возможными сопряжения русского импрессионизма со стилем модерн, сезаннизмом, фовизмом, экспрессионизмом и другими течениями. При этом сохранявшаяся в русском искусстве тяга к содержательности

Русские импрессионисты

И.Грабарь

В.
Серов

○ К. Коровин.

Импрессионизм в литературе

- В литературе импрессионизм не сложился как отдельное направление, но его черты нашли отражение в натурализме и символизме.
- Прежде всего характеризуется выражением частного впечатления автора, отказом от объективной картины реальности, изображением каждого мгновения, что должно было повлечь за собой отсутствие сюжета, истории и заменой мысли восприятием, а рассудок — инстинктом. Основные черты импрессионистского стиля сформулировали братья Гонкур в своём произведении «Дневник», где знаменитая фраза «*Видеть, чувствовать, выражать — в этом все искусство*» стала центральным положением для многих писателей.

Импрессионизм в музыке

- Классическое выражение "**музыкальный импрессионизм**" нашёл в творчестве К. Дебюсси; черты его проявились и в музыке М. Равеля, П. Дюка, Ф. Шмитта, Ж. Ж. Роже-Дюкаса и др. французских композиторов.

Зачинателем музыкального импрессионизма по праву считается Дебюсси, обогативший все стороны современного композиторского мастерства — мелодику, гармонию, оркестровку, форму. Его новаторские опыты отчасти навеяны выдающимися открытиями русских композиторов-реалистов, в первую очередь М. П. Мусоргского.

- Традиции импрессионизма, начатые французскими мастерами, нашли свое продолжение в творчестве композиторов различных национальных школ. Их оригинально развивали М. де Фалья в Испании, А. Казелла и О. Рес-пиги в Италии, С. Скотт и Ф. Дилиус в Англии, К. Шимановский в Польше. Влияние импрессионизма испытали в начале XX в. и некоторые русские композиторы (Н. Н. Черепнин, В. И. Ребиков, С. Н. Василенко). У А. Н. Скрябина самостоятельно сформировавшиеся черты импрессионизма сочетались с пламенным экстазом и бурными волевыми порывами. Самобытно претворенные достижения