

Импрессионизм

поиск ускользающей красоты

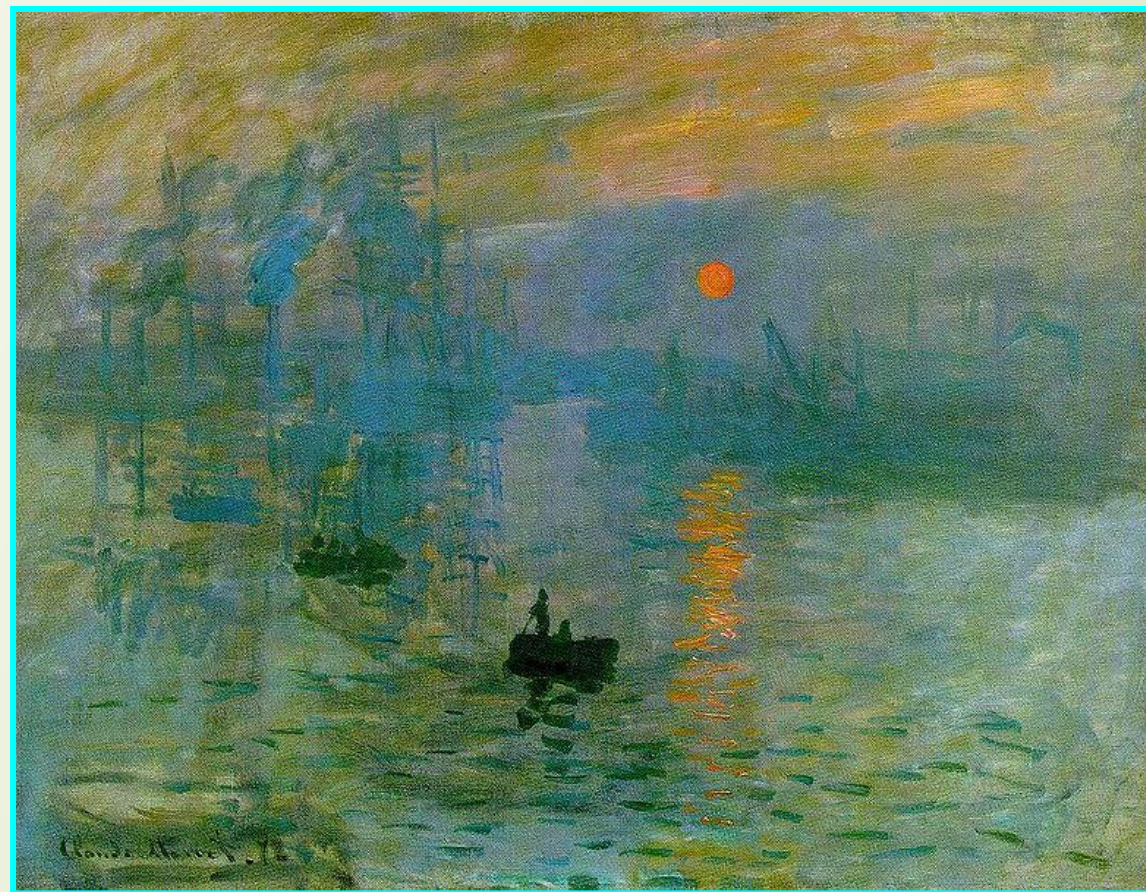

Импрессионизм

- Импрессионизм (фр. «впечатление») – направление в искусстве последней трети XIX - начала XX века, представители которого стремились передать свои мимолетные впечатления и наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости.

Импрессионизм

Термин «импрессионизм» обязан происхождением Клоду Моне, который в 1874-м году выставил на вернисаже в Париже картину заката солнца, озаглавленную «Впечатление. Восход Солнца» (фр. «впечатление» - impression)

Цель – запечатлеть мир в его изменчивости, передать динамику жизни.

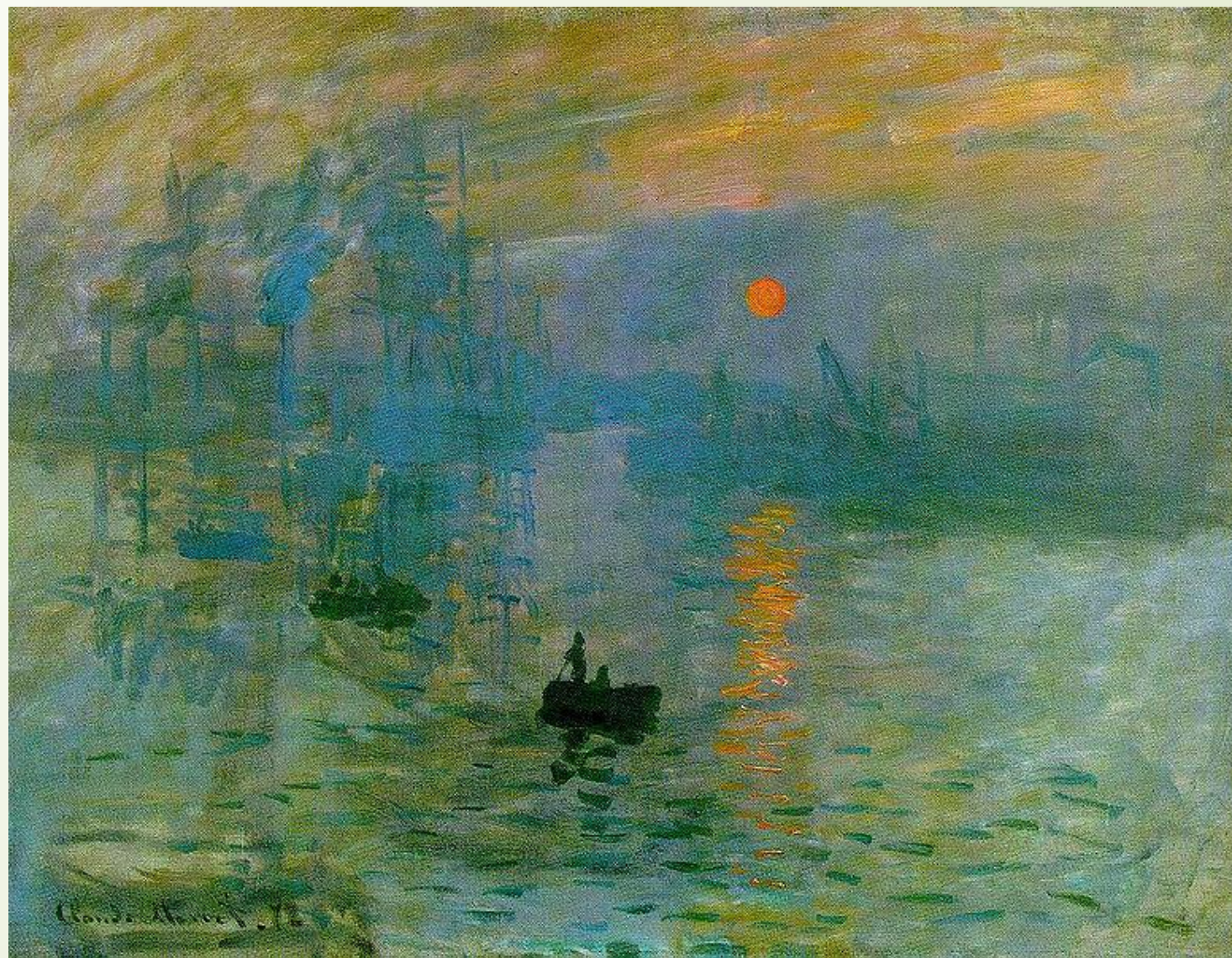
Основоположники в искусстве – французские художники (Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Эдуард Мане).

Продолжатели их традиции в русской живописи: К.Коровин, И.Грабарь.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ:

1. Подвижность, изменчивость, и мимолётность впечатлений.
2. Сочность и яркость красок.
3. Чистота тона.
4. Динамизм стремительных мазков.
5. Свето-теневые эффекты.
6. Вибрация света и воздуха.
7. Фрагментарность композиций, срезы фигур.
8. Поиск прекрасного в обыденном и современном.

«Впечатление. Восходящее солнце» (Impression, soleil levant) 1872 г.

Ммм...Момане?

1832-1883г. Эдуар Мане

1840-1926г. Клод Моне

Про «Завтрак на траве»

1863г. Эдуард Мане

1866г. Клод Моне

«Завтрак на траве». Две абсолютно разные картины

И авторы у них разные, хотя легко перепутать: Мане (через «а») и Моне (через «о»). Одного звали Эдуард Мане, он был сыном адвоката, а другого Клод Моне, и он происходил из простой семьи. **Эдуарда считали «провозвестником» импрессионистической живописи, Клода – ее признанным классиком.** Кстати, два художника были современниками, друзьями, хотя и имевшими разногласия, а познакомились как раз-таки благодаря перепутанным фамилиям. После этой путаницы Мане и Моне стали писать перед фамилиями свои имена.

Оба, с разницей в три года, создали свои «Завтраки на траве».

Первым – в 1863 году – это сделал Эдуард Мане. Нарисовал картину-эпатаж, картину-вызов. На переднем плане мы видим двух разговаривающих мужчин, с ними – женщину, которая полностью сбросила одежду (она валяется рядом с хлебом и фруктами) и смотрит на зрителя в упор. На заднем плане – еще одну женщину, которая собирается искупаться. Публику, увидевшую скандальную картину в «Салоне отверженных», настолько возмутила нагота героини, что мужчины даже запрещали женам смотреть на нее.

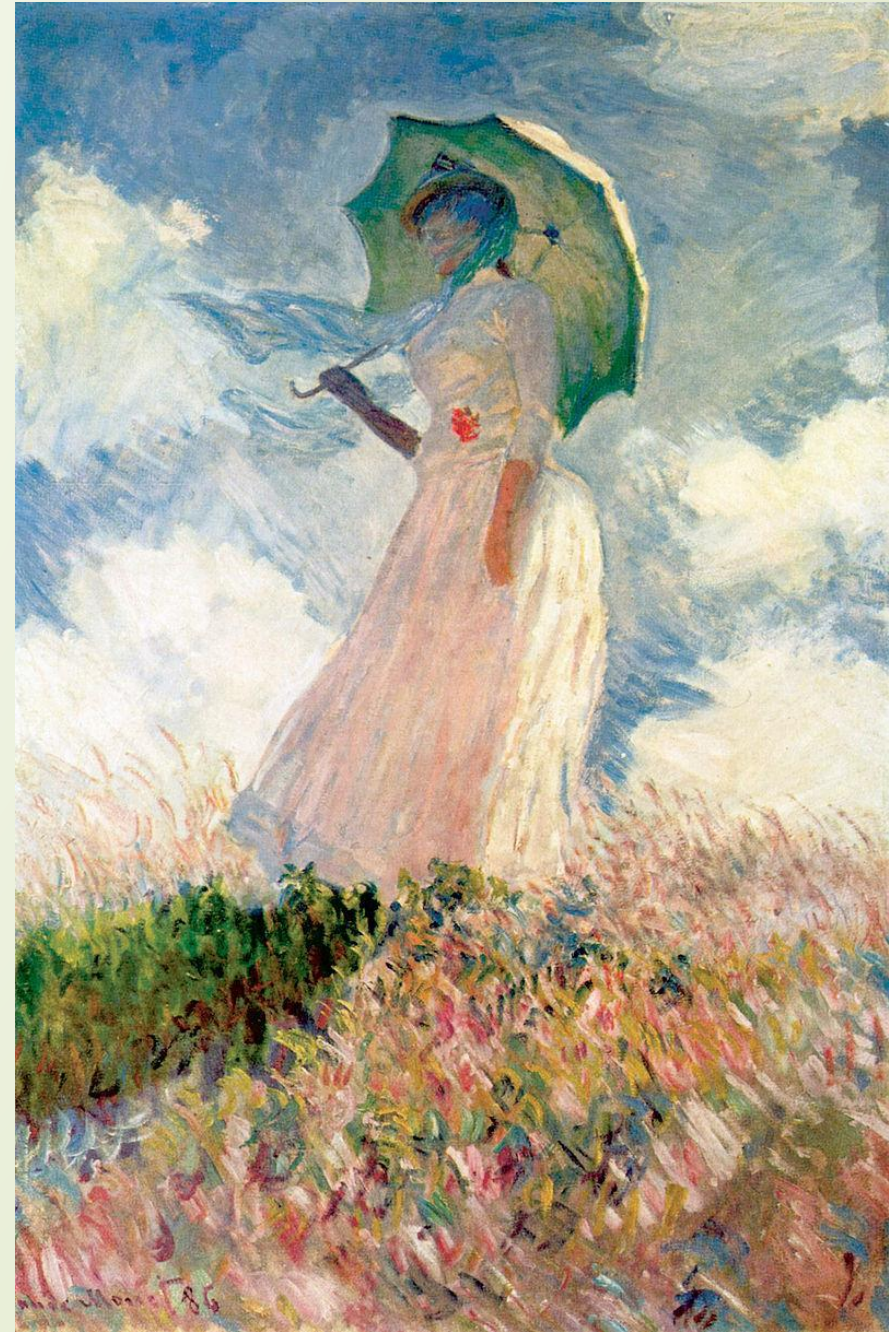
Но больше всего зрители негодовали из-за того, что Мане позировали реальные, узнаваемые люди – брат художника Густав, брат его будущей жены Фердинанд и неоднократно изображаемая им модель Викторина Мёран. Оно и понятно: никто тогда не рисовал людей без одежды в обычной, повседневной жизни, а не в драматических сценах из Библии или античных времен, как это делали художники-академисты.

«Завтрак на траве». Две абсолютно разные картины

Эту картину увидел на выставке Клод Моне и задумал сделать свой собственный «Завтрак на траве» – в ответ на вызов со стороны коллеги по цеху. На самом деле картина Мане его восхитила. В 1866-м Моне тоже изобразил сцену на лоне природы из жизни простых людей. Но здесь значительно больше персонажей, и все одеты. Люди действительно заняты своей жизнью – они ведут непринужденную беседу, а не смотрят с холста зрителю в глаза. На деталях вроде фруктов и одежды художник не акцентирует внимание. Больше всего его занимают игра света в листве и на стволах деревьев, выпуклые складки платьев и все то, что называется атмосферой картины. Персонажи просто живут, а зритель – спокойно наблюдает за их жизнью. Картина была написана художником в двух экземплярах – большой и поменьше.

Успеха с оттенком скандала «Завтрак» Клода Моне не имел. Живописец был вынужден отдать масштабный вариант картины за долги – новый владелец засунул полотно на чердак, где оно частично попортилось. Маленькая картина «Завтрак на траве» находится в Пушкинском музее.

Женщина с зонтиком, повернутая влево (1886). Моне

«Дама в зеленом»

«Камилла в японском кимоно»

«Сад в цветах» (1900) Моне

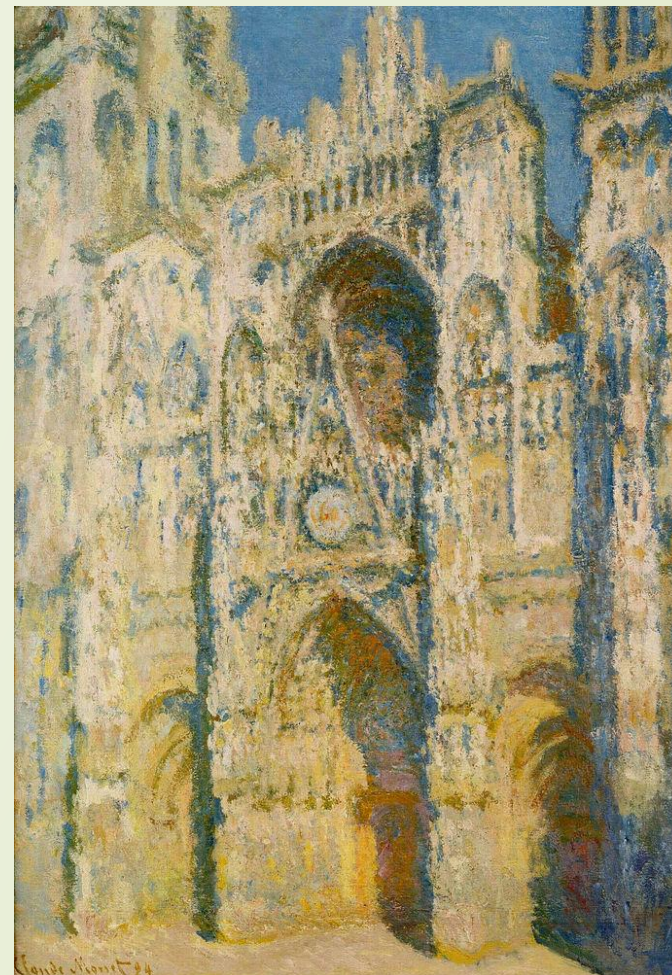
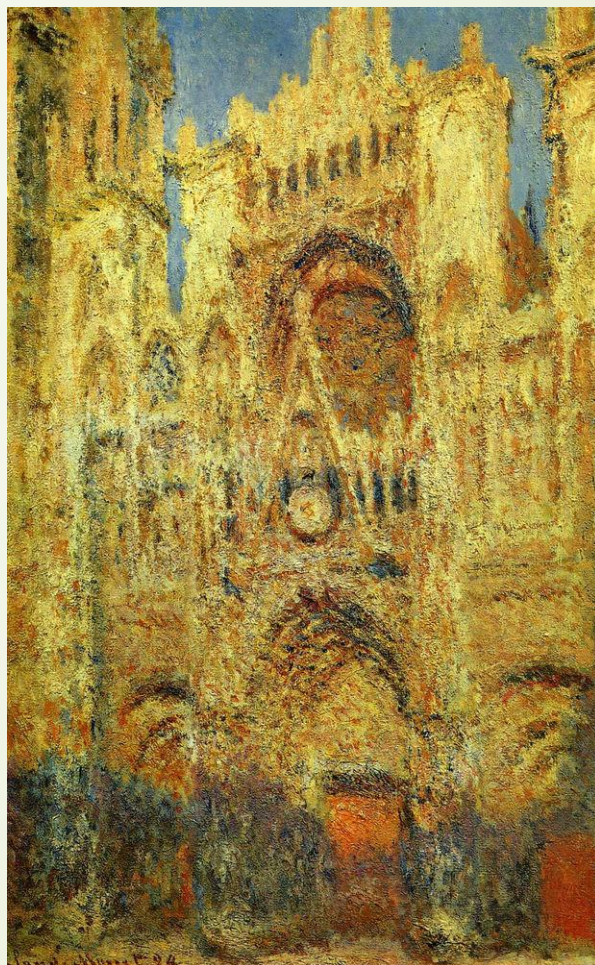

«Бульвар Капуцинок» (1873) Клод Моне

«Кувшинки». Моне

Однажды для работы Моне удалось снять у местного портного комнату с видом прямо на Руанский собор. Все тридцать картин с изображением резного церковного фасада в разное время суток и при разных погодных условиях ушли к покупателям, едва на них успели высохнуть краски

Э. Мане **Олимпия. 1863**

Эдуард Мане. Бой быков 1865—1866 гг. Художественный институт Чикаго

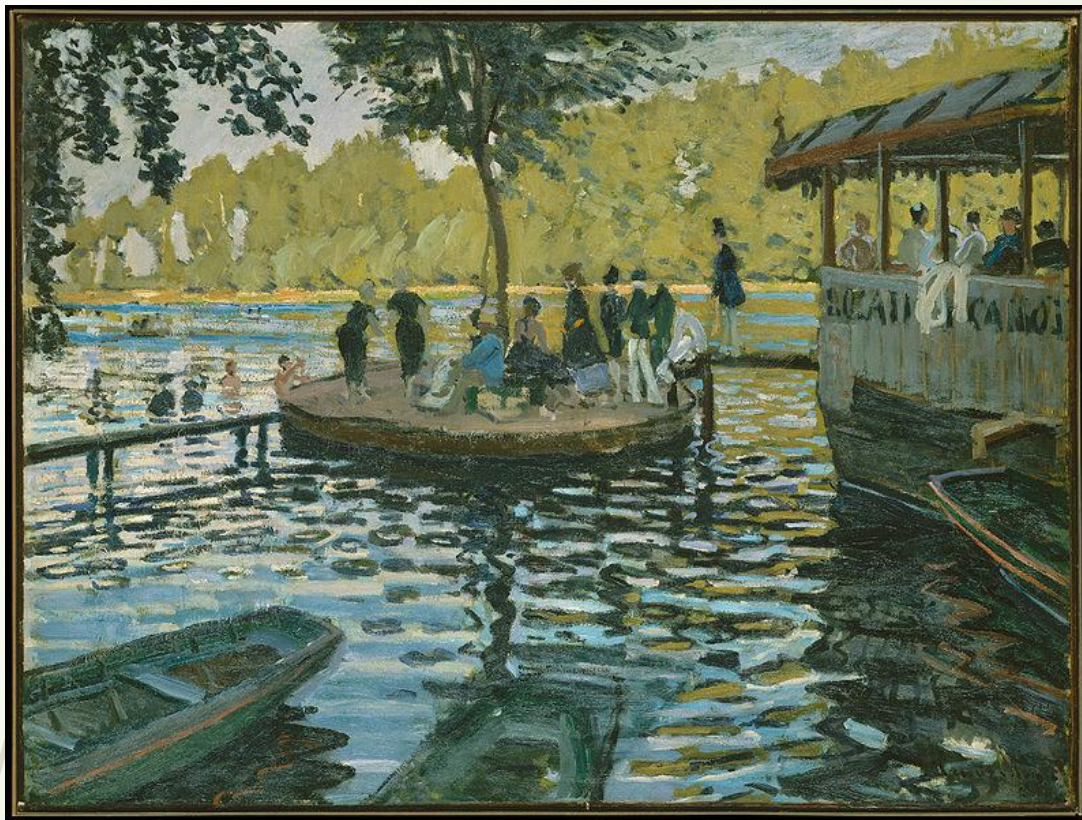
Эдуард Мане. Железная дорога

1873 г. Национальная галерея искусства, Вашингтон

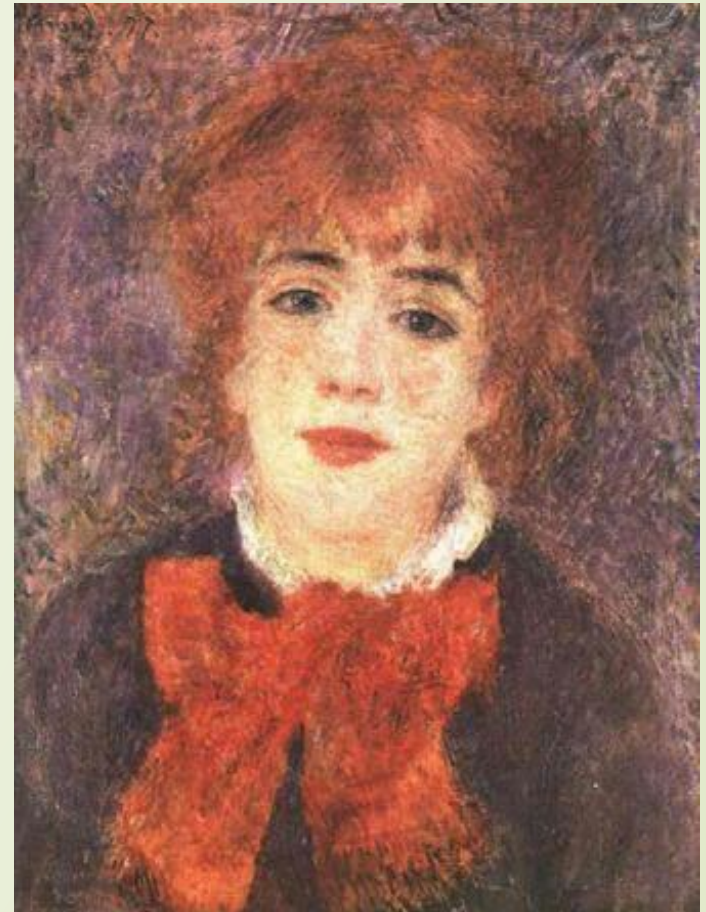
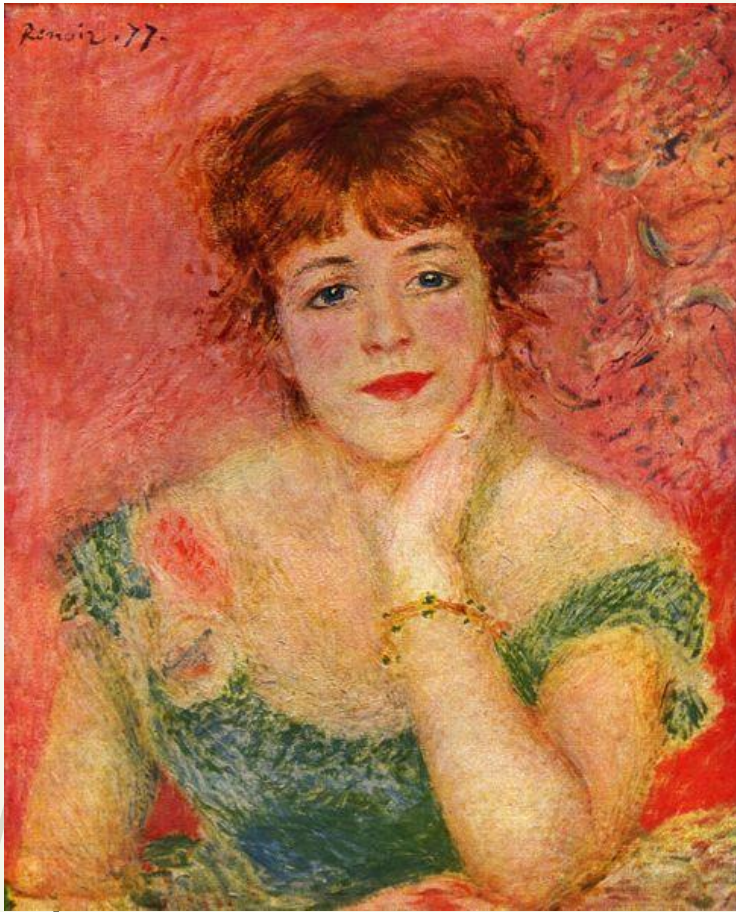
В «Железной дороге» сама железная дорога не представлена, о ней напоминают только клубы пара, вырвавшиеся из трубы промчавшегося мимо поезда.

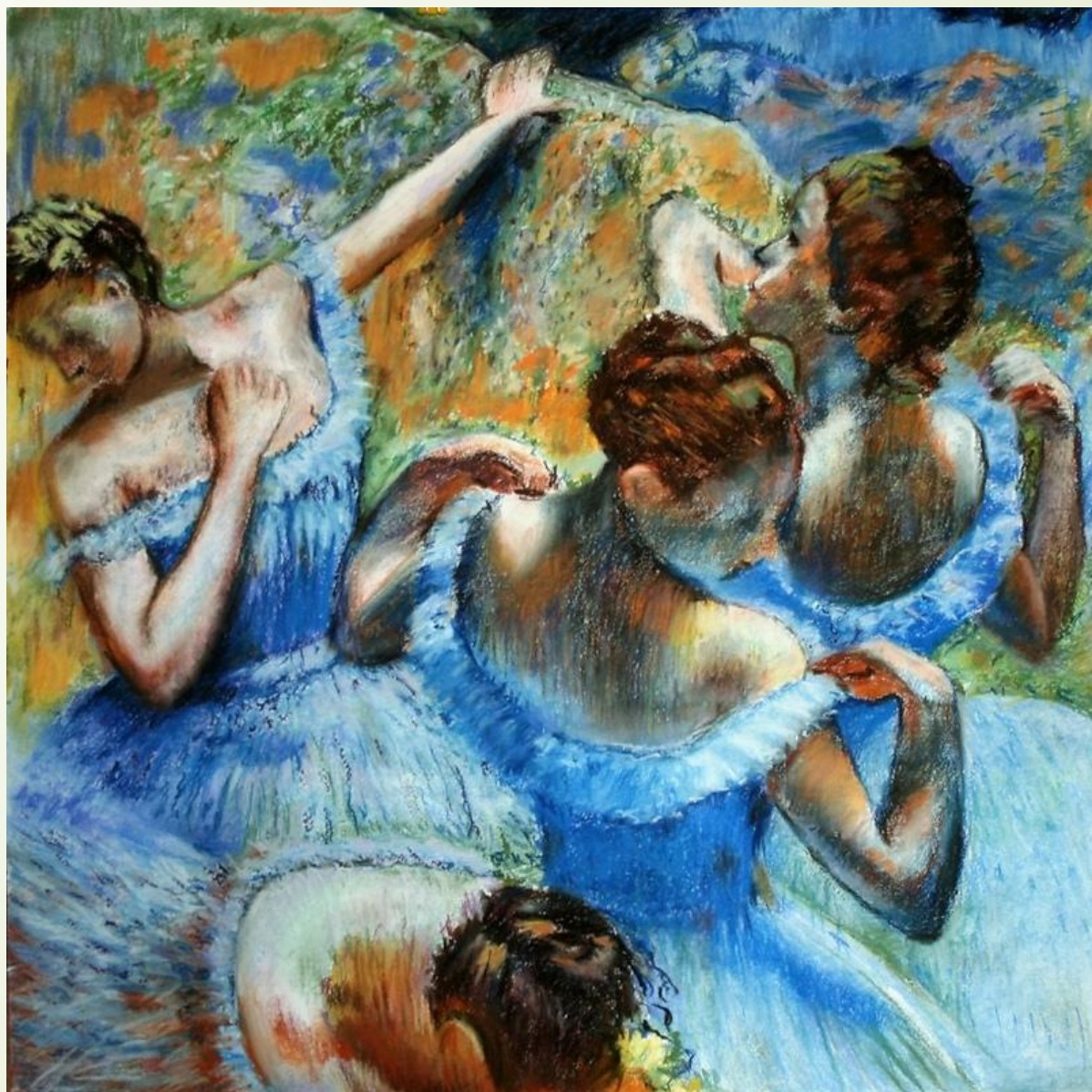
Пьер-Огюст Ренуар. Завтрак гребцов. 1880-1881.

«Лягушатник» К.Моне слева, справа - Ренуар

Пьер-Огюст Ренуар. Портреты актрисы Жанны Самари (1877-1878 гг.)

Эдгар Дега. Голубые танцовщицы (1897)

Эдгар Дега. Звезда балета. 1876-1878. Музей д'Орсе, Париж. Wikimedia Commons.

К. Писсарро. Жатва

К. Писсарро'. Бульвар Монмартр. После полудня. Дождь

Русский импрессионизм?

Константин Коровин Портрет хористки, 1883

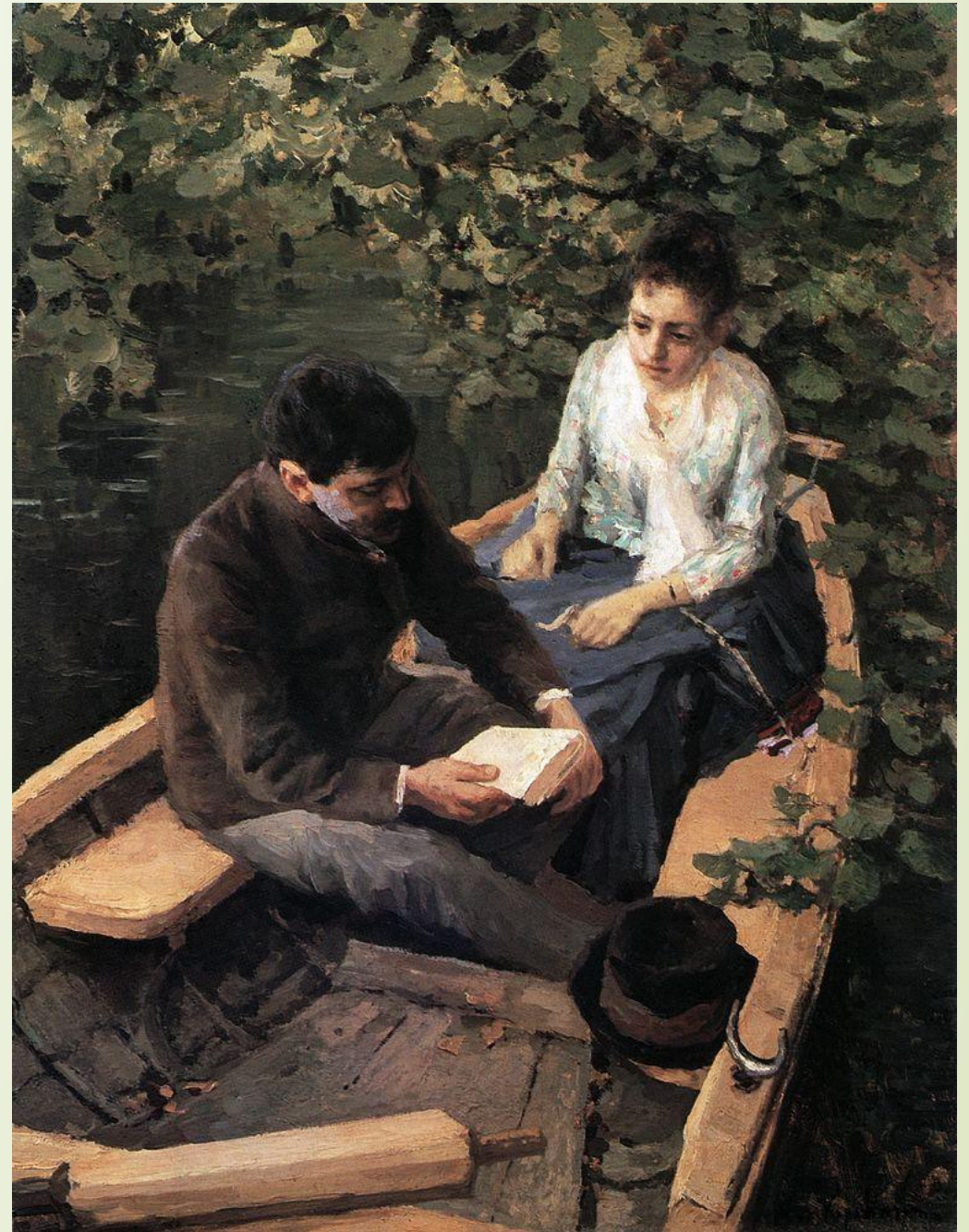

Константин Коровин Северная идиллия, 1886

Константин Коровин Париж, 1933

К. Коро'вин. «В лодке» (1888)

Валентин Серов

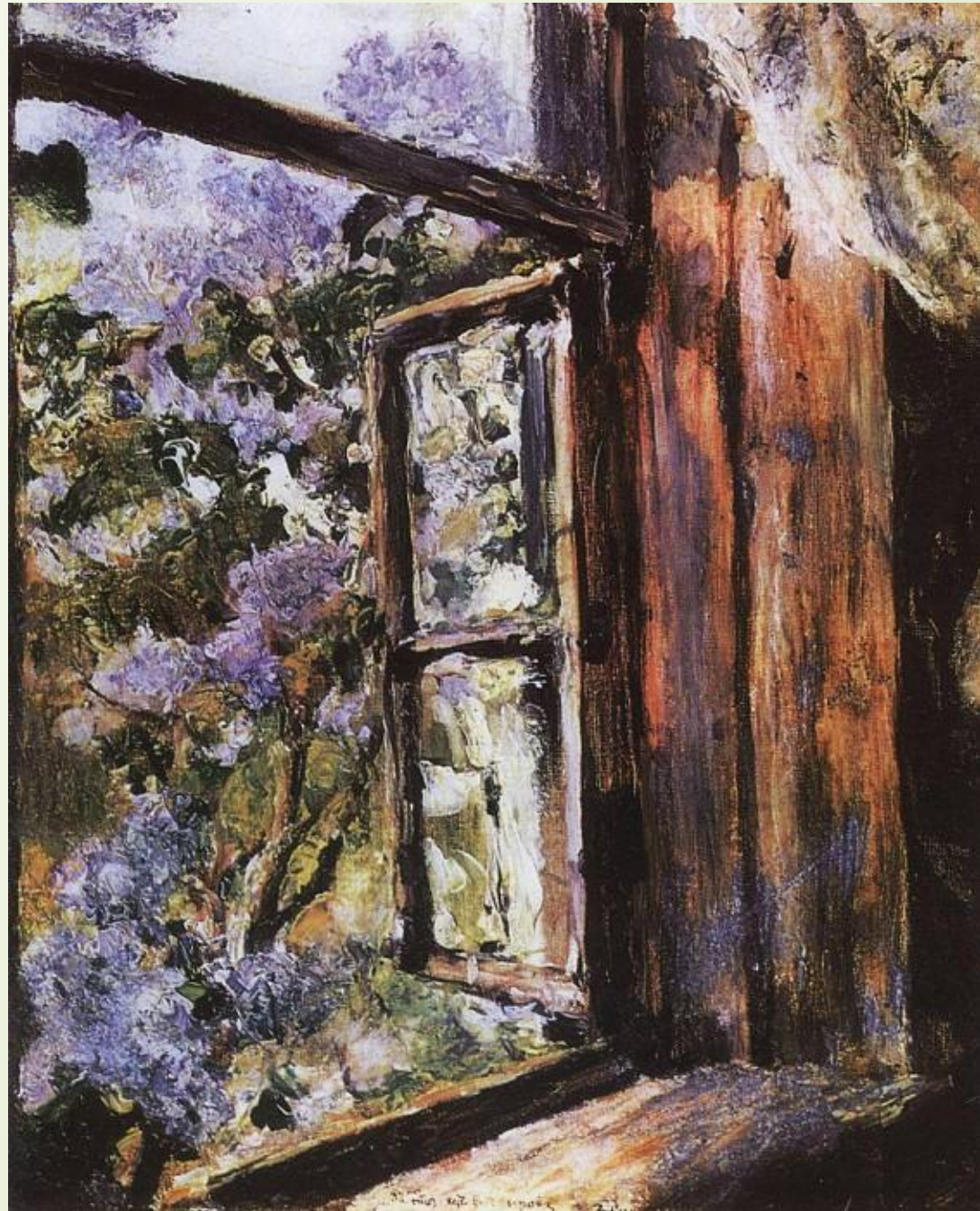
Девушка, освещенная солнцем, 1888

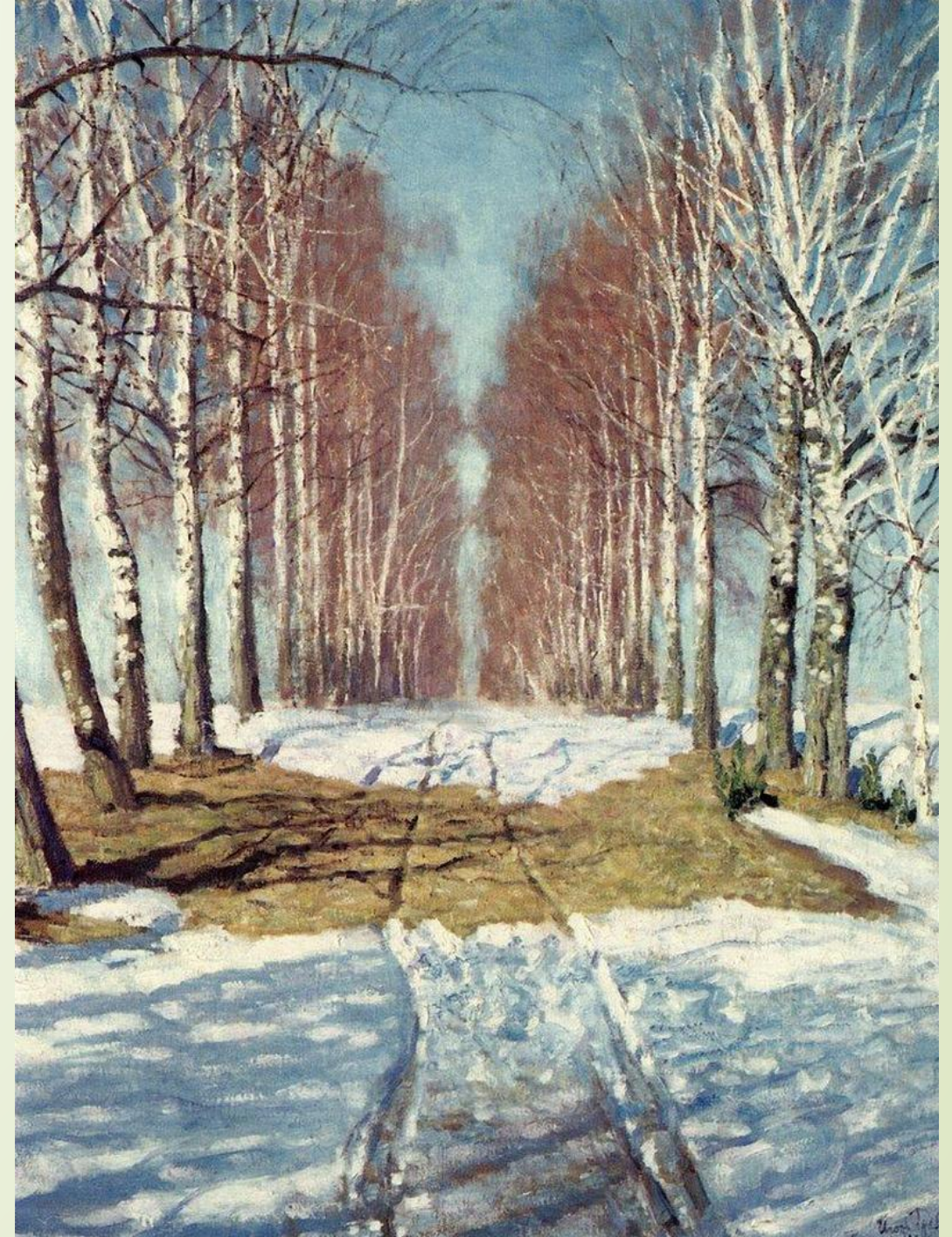

Валентин Серов Коронация. Миропомазание Николая II в Успенском соборе, 1896

Валентин Серов «Открытое окно. Сирень», 1886

Пока Моне рисует цветущие сады Живерни, а Дега – прекрасных балерин, Грабарь изображает теми же пастельными цветами суровую русскую зиму и деревенскую жизнь.

Березовая аллея, 1940

Игорь Грабарь. Иней, 1905

Юрий Пи'менов «Новая Москва»