

Искусство XIX века

В поисках новой картины мира.

Презентацию подготовила
Старосельская Е. А.
ГОУ «Тутти», СПб.

В презентации использованы материалы интернет-ресурсов:

- http://www.prosv.ru/ebooks/yudovskaya_istoriya_8/index.htm
- <http://gallerix.ru/album/Hermitage>
- <http://www.bibliotekar.ru/index.htm>
- <http://smallbay.ru/article/history.html>
- <http://impressionnisme.narod.ru/>
- <http://www.posterlux.ru/styles/thumbs>
- <http://kulturamira.ru/>
- <http://artiques.ru/>

план

1. *«Огненные кисти романтиков»*
2. *Реалистические традиции в изобразительном искусстве.*
3. *Борьба с салонным искусством. «Салон отверженных». Импрессионизм.*
4. *«Остановись мгновенье»: выдающиеся мастера импрессионизма.*
5. *Постимпрессионизм. Общее и различное в творчестве постимпрессионистов.*

«Огненные кисти романтиков»

Франсиско
де Гойя

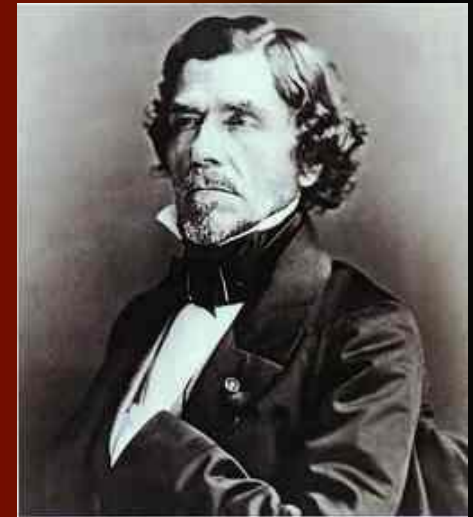
1746-1828

Теодор
Жерико

1791-1824

Эжен
Делакруа

1798-1863

Гойя. Зонтик. 1777 г.

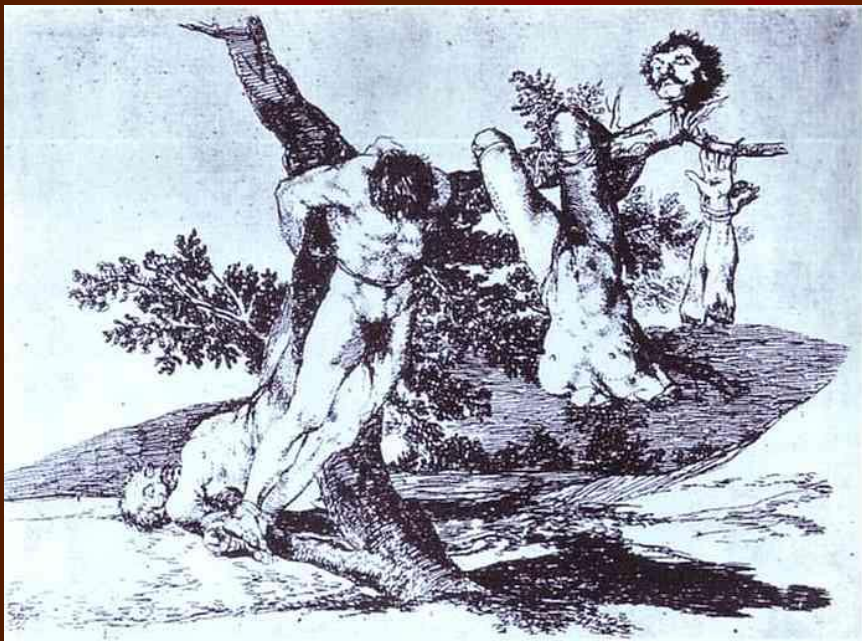
Гобелён (фр. *gobelin*) иначе шпалера — один из видов декоративно-прикладного искусства, стеной односторонний безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканый вручную перекрёстным переплетением нитей. Шпалеры выполнялись из шерсти, шёлка, иногда в них вводились золотые или серебряные нити.

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес
Весна. 1786г.

Гойя. Портрет семьи Карлоса IV. 1808 г.

Во время войны между Наполеоновской империей и Испанией, Гойя занимал должность первого живописца двора и продолжал писать портреты испанский и французских вельмож. Впервые гравюры были опубликованы спустя 35 лет после его смерти. Только тогда стало возможным опубликовать работы, критикующие и французов, и испанских монархов. «Бедствия войны», название под которым серия из 82 гравюр, созданных в период между 1810 и 1820 годами известна в настоящее время, было предложено не Гойей. Собственноручно сделанная подпись на альбоме, данном другу, гласила «Фатальные последствия кровавой войны Испании с Бонапартом и другие выразительные каприços»

Гойя. Серия «Бедствия войны».1811 г.

Гравюры были изготовлены методом глубокой печати. Как и другие гравюры Гойи, их иногда называют *офортами*, иногда *акватинтами*. Серию обычно делят на три группы условно по времени создания. Первый 47 изображают отдельные сцены войны и показывают последствия войны на отдельных солдат и граждан. Гравюры с 48 по 64 отражают последствия голода, обрушившегося на Мадрид в 1811—1812 годах. Последние 17 гравюр отражают разочарование либерально настроенной части населения, вызванное политикой Бурбонов — отменой Конституции 1812 года и противодействием реформам.

Гойя. Расстрел повстанцев в ночь со 2 на 3 мая 1808 г.

Жерико. Плот «Медузы». 1818-1819 гг.

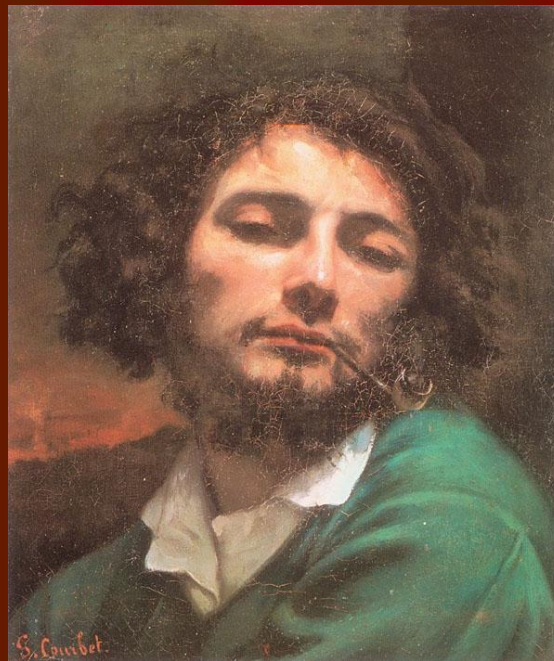
Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830 г.

Реалистические традиции в изобразительном искусстве.

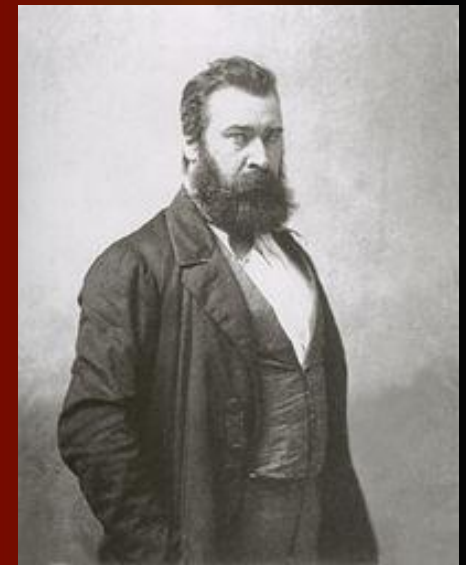
Онорé Домье́
(1808–1879)

Гюстав Курбе
(1819-1877)

Жан Милле
(1832 - 1883)

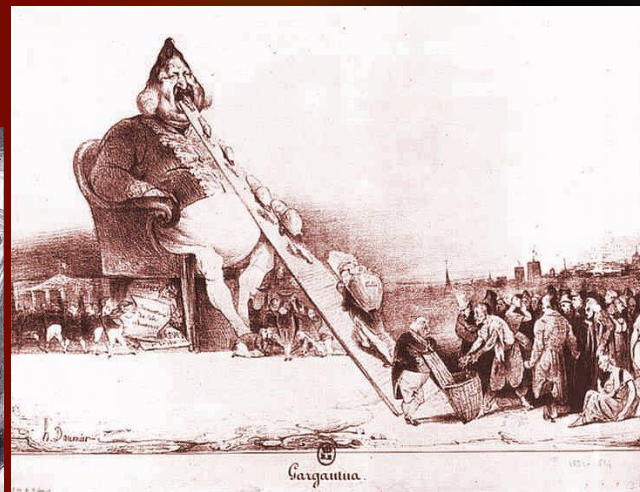
Онорé Домьé

Серия «Скоморохи». Дружеский шарж на Виктора Гюго и Гектора Берлиоза.

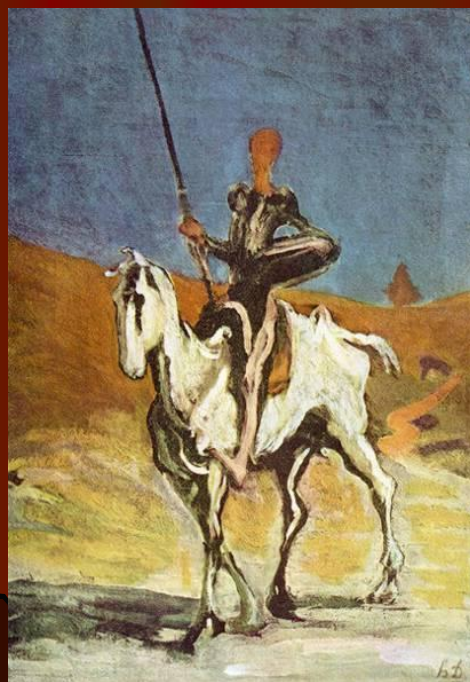
Убийство на улице Транснонен.
1834г.

Гаргантюа. 1831г.

Законодательное чрево. 1834г.

Дон Кихот. 1868

Вагон третьего класса. 1863 г.

Г
Ю
С
Т
А
В

К
У
Р
Б
Е

Послеобеденный отдых в Орнана. 1849

Дробильщики камней. 1850

Веяльщицы. 1855

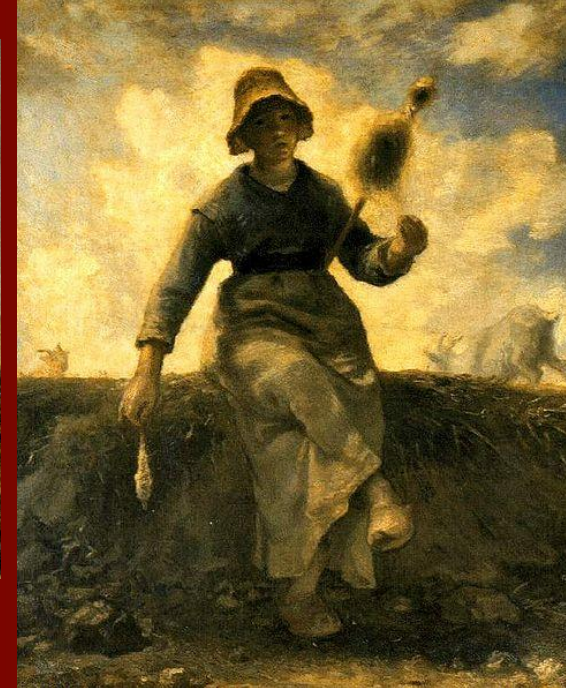
Тенистый ручей. 1865

www.KulturaMira.ru
Крестьянки с хворостом. 1852 г.

Человек с мотыгой. 1862 г.

Пряха. 1869 г.

Жан Милле.

Анжелус. 1859 г.

Портрет Полины Оно. 1841 г.

Сборщицы колосьев. 1857г.

Борьба с салонным искусством. «Салон отверженных».

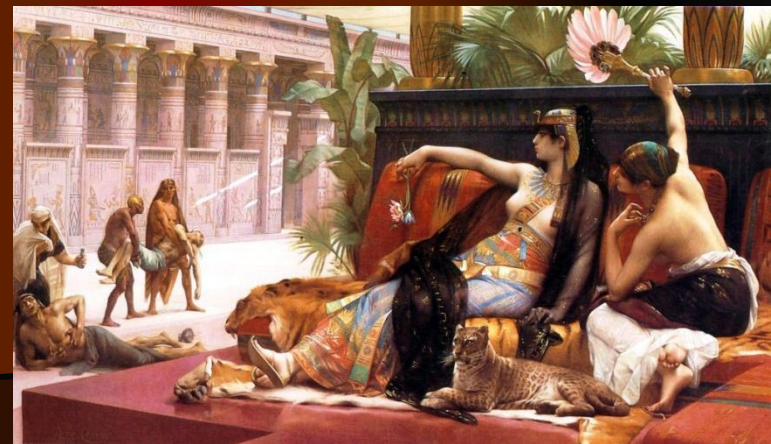
А. Кабанель. Рождение Венеры. 1863 г.

Салонное искусство (от Салонов - официальных художественных выставок, проводимых во Франции) - консервативное направление в искусстве Европы и Америки XIX-XX вв., опирающееся в основном на нормы академизма и позднего классицизма. Представители этого искусства пользовались также некоторыми приемами романтизма, а затем реализма и натурализма, но воспринимали только их внешнюю сторону, не проникая в суть художественного метода. Характерные черты этих произведений: эффектная красота композиции,

однозначность содержания, прямолинейная трактовка сюжета, ремесленническая виртуозность исполнения, ориентация на вкус массового зрителя, неприятие нового, коммерциализация искусства.

Презентация своих работ на Парижском салоне и получение положительных откликов в прессе, и тем более быть отмеченным премией, были для художников важным шагом к финансовому успеху и благополучию. Отвергнутые работы не находили покупателя.

Узнав о многочисленных жалобах на систему отбора, Наполеон III распорядился открыть выставку, на которой были представлены полотна и скульптуры, отвергнутые в 1860-х — 1870-х годах жюри Парижского салона. Неофициально новую выставку окрестили Салоном Отверженных. Она открылась 17 мая 1863 г. в пристройке ко дворцу, украшенной столь же пышно, что и Салон. Успех выставки был сногшибательным: в первый день было 10 тысяч посетителей, и число не снижалось, притом, что собственно в Салон заходили куда меньше.

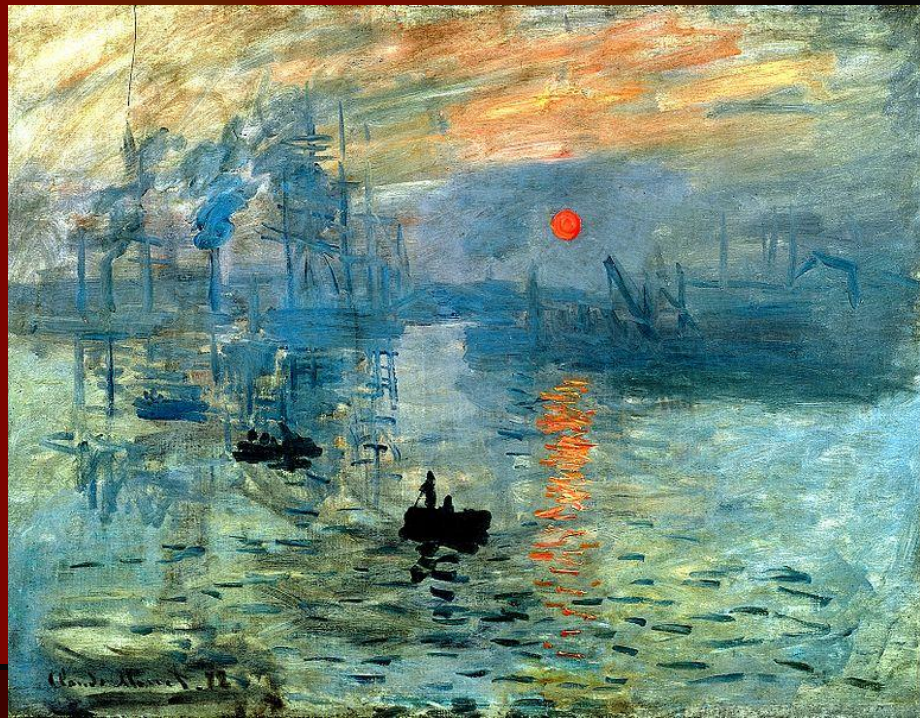

А. Кабанель. Клеопатра испытывает яд на пленниках.

«Салон отверженных»

Эдуар Мане. Завтрак на траве. 1863 г.

Клод Моне. Впечатление. Восходящее солнце. 1872 г.

«Остановись мгновенье» Импрессионизм.

Эдуард
Мане
(1832-1891)

Эдгар
Дега
(1834-1917)

Клод
Моне
(1840-1926)

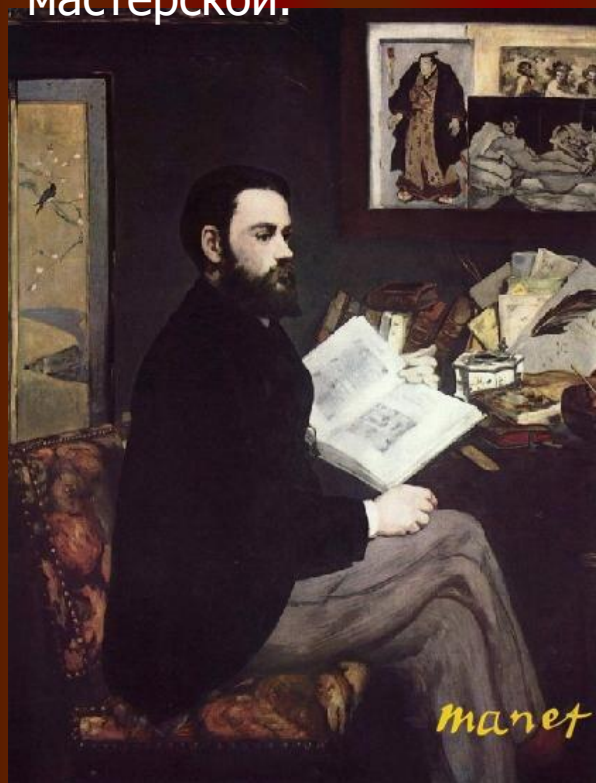
Пьер
Огюст
Ренуар
(1841-1919)

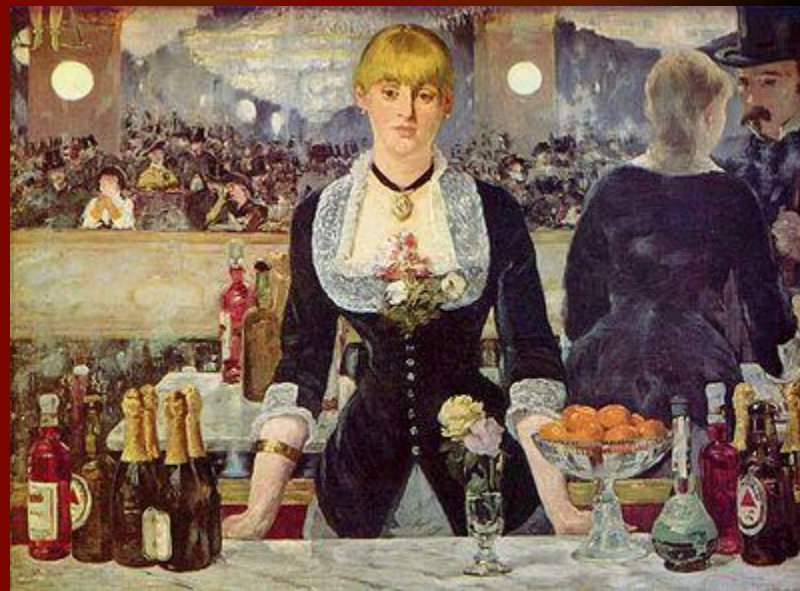
Художественное кредо *Э.Мане* сформировалось в основном под влиянием разочарования, вызванного поражением буржуазной революции 1848 г. Под непосредственным впечатлением от этого события семнадцатилетний парижанин из буржуазной семьи бежал из дома и нанялся матросом на морское парусное судно. В дальнейшем путешествовал мало и почти всю свою жизнь провел в неустанной работе в своей мастерской.

ЭДУАРД МАНЭ

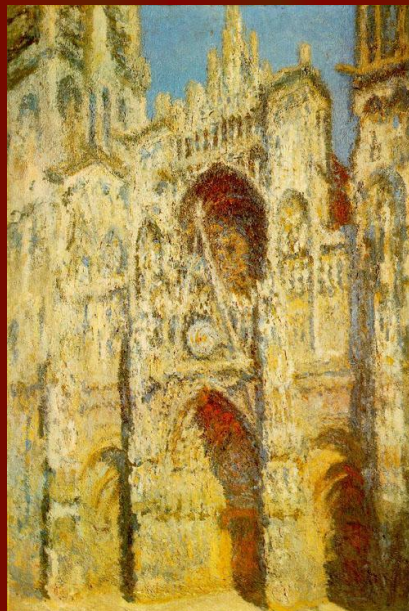
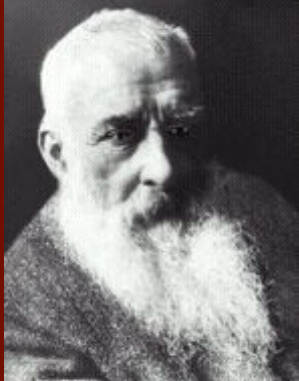

Портрет Эмиля Золя. 1868 г.

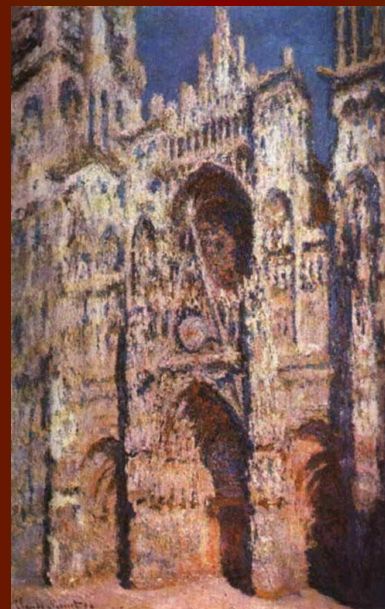

Э. Мане. Бар в Фоли-Бержер. 1882г.

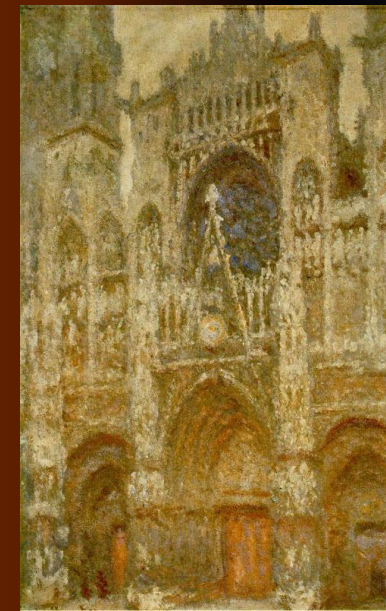
М О Н Е

Руанский собор, западный портал и башня Сен-Роман, полдень. 1893-1894 гг

Руанский собор в солнечном свете. 1894 г

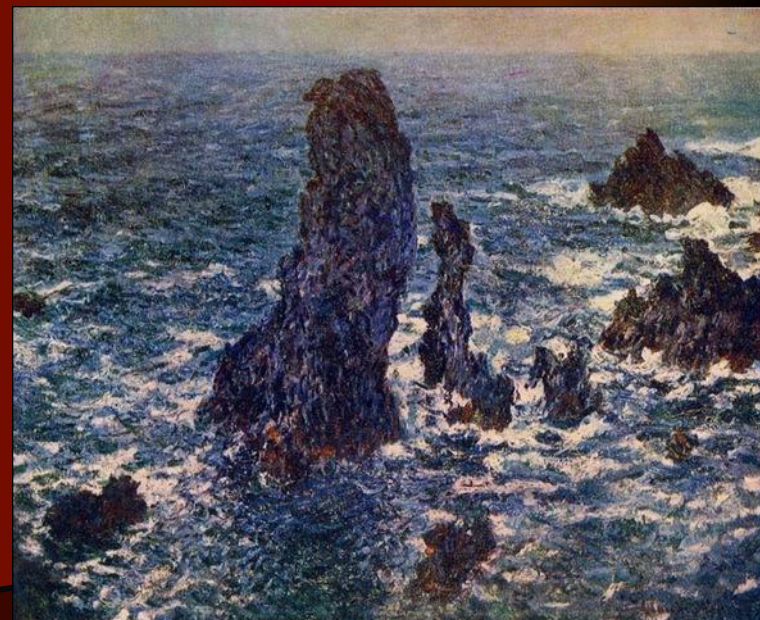

«Руанский собор, западный портал, пасмурная погода» 1892-1894 гг.

Сожалею, что ты здесь не появишься до закрытия выставки Моне; его Соборы разойдутся в разные стороны, а их нужно смотреть в единстве. У молодежи картины вызывают много споров, равно как и у почитателей Моне. Меня потрясло такое необычайное мастерство. По моему мнению, так передать неуловимые оттенки мог только он и никто другой. Некоторые художники отрицают необходимость таких творческих исканий, однако лично я считаю всякое искание закономерным, когда оно выражено так точно. (Писсарро к сыну Люсьену, Париж, май 1895)

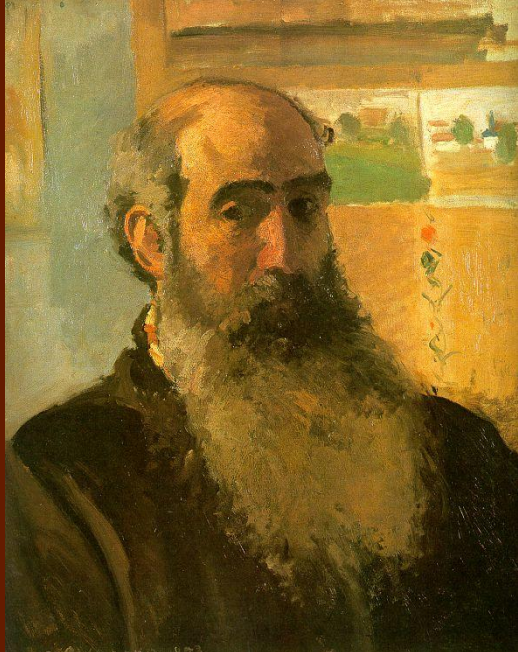
Вокзал Сен-Лазар. 1877 г.

Скалы в Бель-Иль. 1866 г.

П
Е
В
Е
Ц

П
А
Р
И
Ж
А

ПИССАРО

(1830-1903). Автопортрет

Остров Лакруа, Руан, туман. 1888 г.

Цветущий фруктовый сад в
Понтуазе. 1877

Бульвар Монмартр зимним утром. 1897

Бульвар Монмартр. После полудня, солнечно. 1897

Пастушка. 1881

Натюрморт. 1867

Бульвар Монмартр ночью 1897

ЖИВОПИСЕЦ СЧАСТЬЯ

Для меня картина...должна быть всегда приятной, радостной и красивой, да - красивой! В жизни достаточно скучных вещей, не будем фабриковать еще новых. Я знаю, трудно добиться признания того, что живопись может быть очень большой живописью, оставаясь радостной".

Весенний букет, 1866

Пьер Огюст Ренуар

Портрет актрисы Жанны Самари.
1878 г

Две девочки за фортепиано. 1892 г.

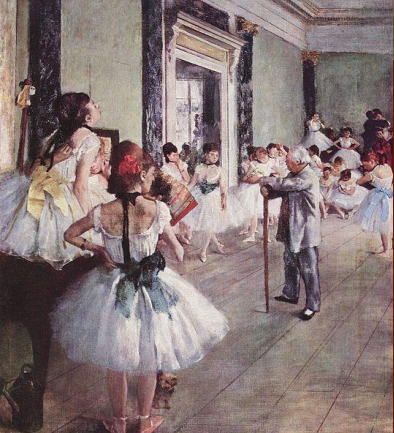

Завтрак гребцов. 1881 г.

На террасе. 1879 г.

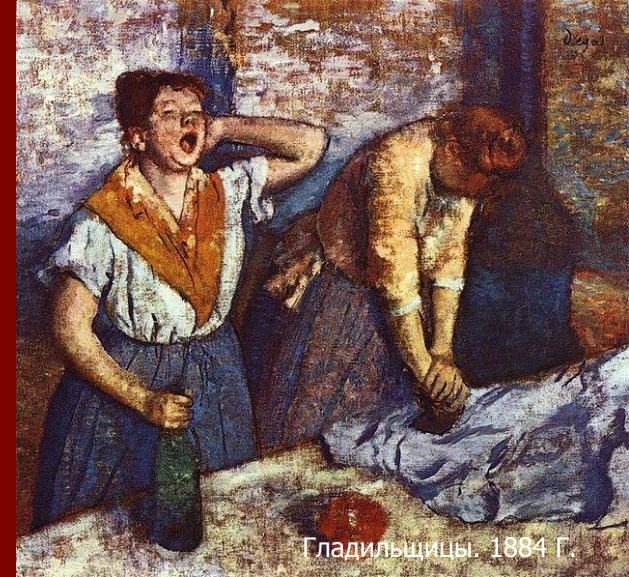
Искусство – это обман. Художник становится таковым лишь в определенное время благодаря усилию воли. А видят предметы все люди одинаково.
ЭДГАР ДЕГА

Урок танцев. 1875 г.

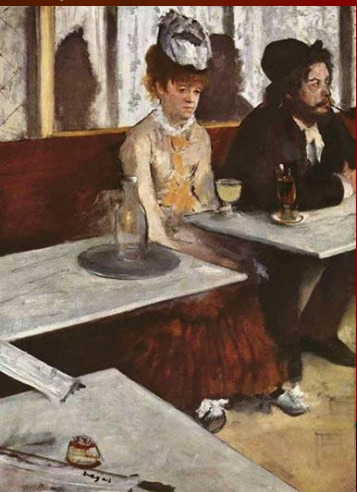
Рысаки у трибуны. 1868 г.

Гладильщицы. 1884 Г.

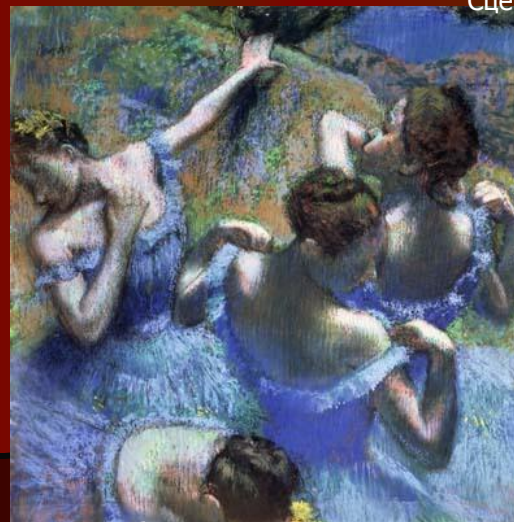
Сцены войны в Средние века. 1865 г.

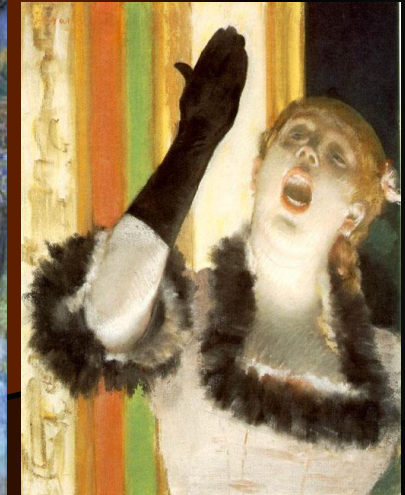
Абсент . 1876 г.

В ателье модистки. 1885 г.

Голубые танцовщицы. 1897 г.

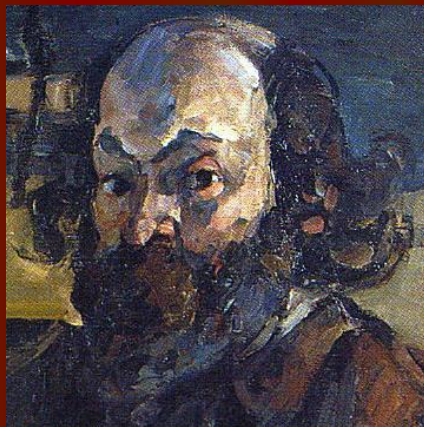

Певица с перчаткой. 1878 г.

Постимпрессионизм.

Поль Сезанн

(1839 - 1906)

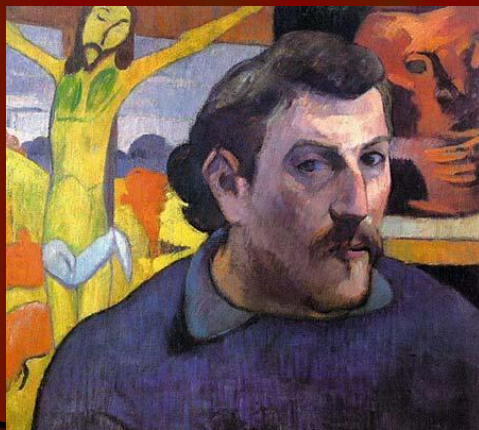
Анри Матисс

(1869-1954)

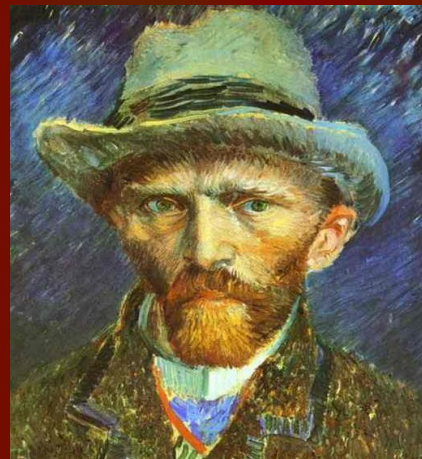
(1848 -1903)

Поль Гоген

(1853 -1890)

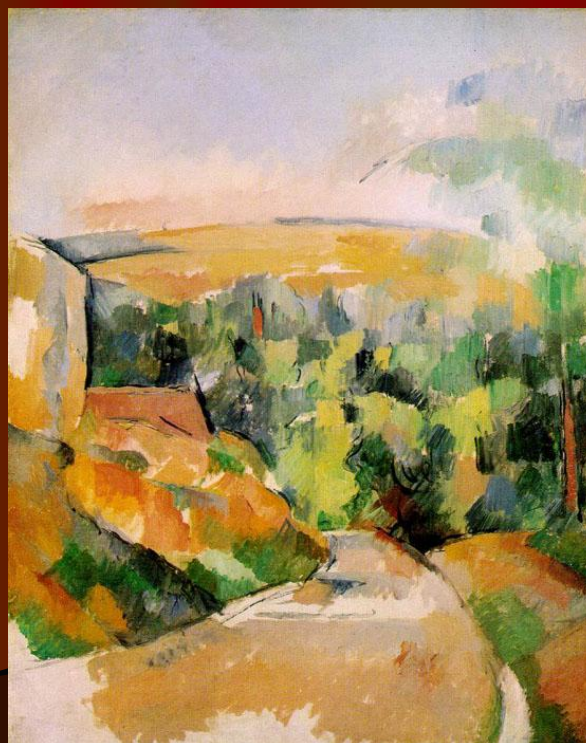
Винсент Ван Гог

Сахарница, груши и синяя чашка. 1866 г.

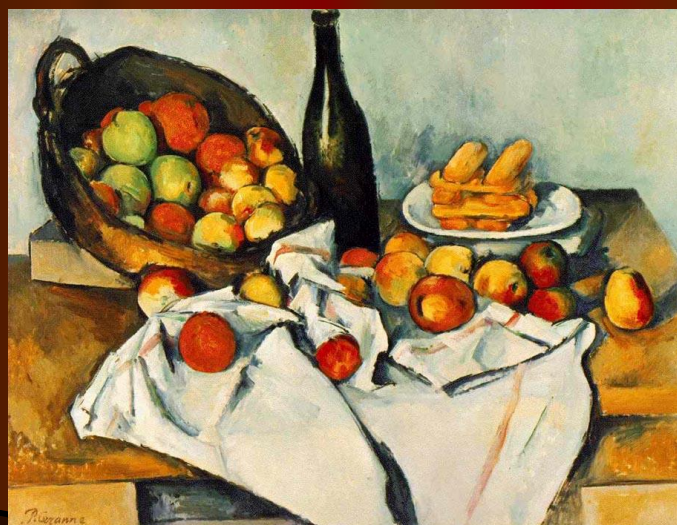
Дом в деревне. 1874 г.

Изгиб дороги. 1906 г.

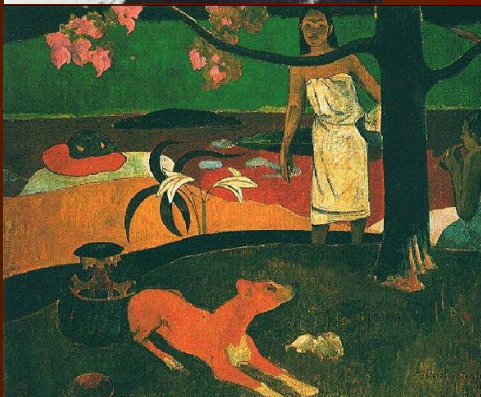
Юная итальянка. 1896 г.

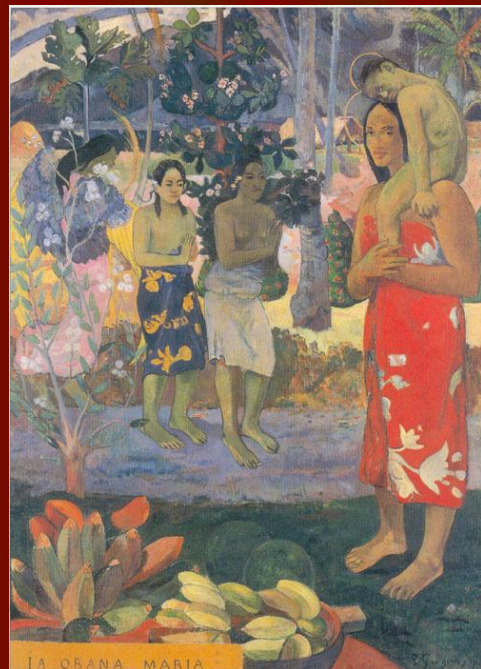
Натюрморт с корзиной яблок. 1894 г.

«Меня привлекают безграничные фантазии природы... природа раскрывается мне постепенно, я продвигаюсь очень медленно - совершенствоваться следует бесконечно.» **ПОЛЬ СЕЗАНН**

Я закрываю глаза, чтобы
лучше видеть.
ПОЛЬ ГОГЕН

Таитянские пасторали. 1893 г.

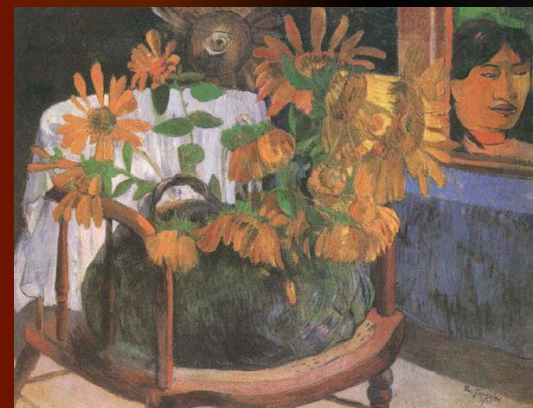
Аве, Мария (Иа Орана Мариа) 1891 г.

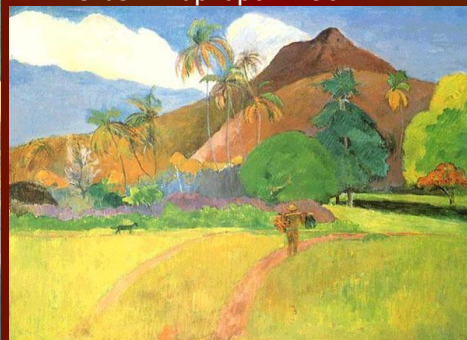
Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём? 1897 г.

Сказки варваров. 1901 г.

Подсолнечники. 1901 г.

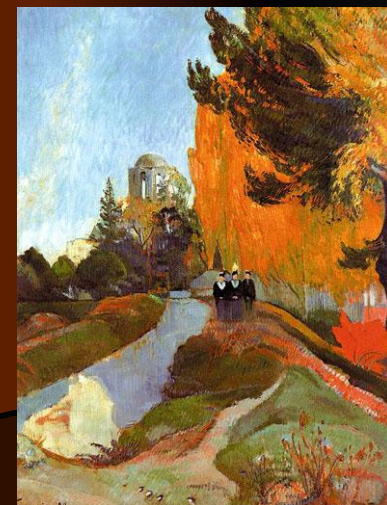
Таитянский пейзаж. 1891 г.

Бретонский пейзаж. 1894

Натюрморт с тремя щенками. 1888 г.

Аликаны в Арле. 1888.

МАТИСС

Очертания Нотр-Дам ночью. 1902

Красные рыбки. 1911

Портрет жены художника. 1905

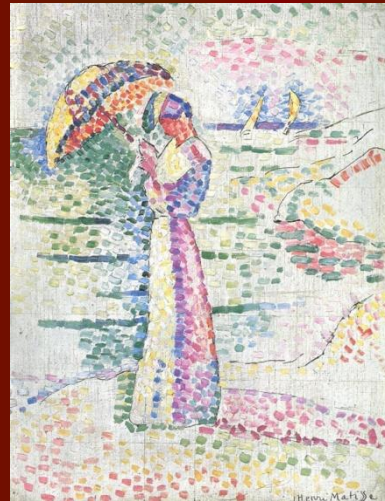
Читающая женщина. 1894.

Женщина в шляпе. 1905

Окно. 1916

Женщина с зонтиком. 1905.

Мадам Матисс.(зеленая полоса). 1905

Музыка. 1910.

Разговор.1909

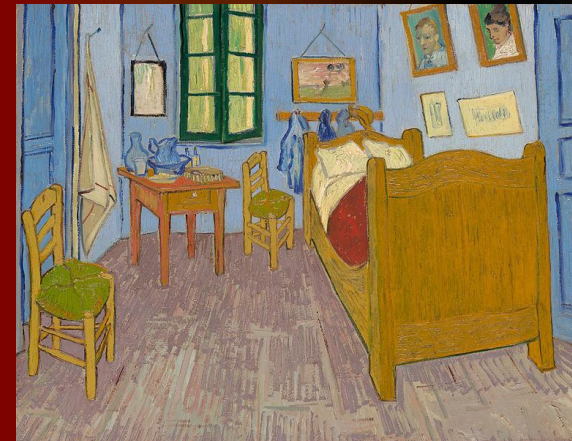

Танец.1910

Винсент Ван Гог

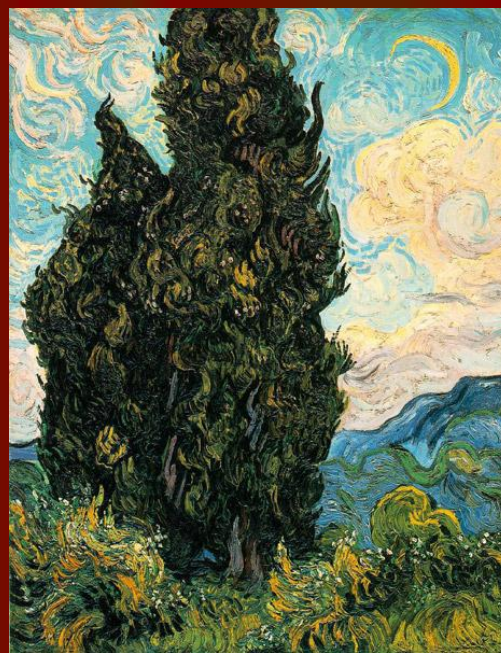
Едоки картофеля. 1885.

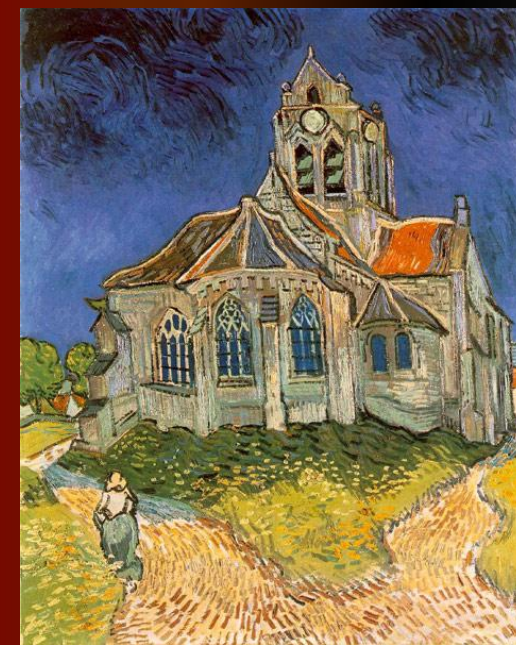
Спальня в Арле. 1889

«Чем больше я размышляю о живописи, тем глубже убеждаюсь, что нет ничего более подлинно художественного, чем любить людей. Ты возразишь, что лучше держаться подальше и от искусства, и от художников. Это в общем-то верно, но ведь и греки, и французы, и старые голландцы любили искусство, которое неизменно возрождается после неизбежных периодов упадка. Не думаю, что, чураясь искусства и художников, человек делается добродетельнее.»

(Винсент Ван Гог)

Кипарисы. 1889

Церковь в Овере. 1890.