

«Художественная культура
60-90-х гг. XIX в.».

«Многообразии течений в зарубежном
изобразительном искусстве»

Импрессионизм

Эпиграфы:

- «Моне – это только глаз, но, боже мой, какой глаз!»

(П. Сезанн)

- «Разве вы не знаете, что вам следует писать свои впечатления?» *(У. Тернер)*

Реалистическая
живопись

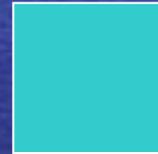
Барбизонцы

Камиль Коро

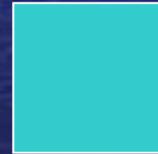
- «Очевидно, что идеи художника складываются из того, что он воспринял у своих **учителей**, что принято его коллегами, что получено от окружающей его социальной среды, что, наконец, создано им самим и станет достоянием его школы. Личность и общество – это две предпосылки...»

Критический реализм середины XIX века

- Густав Курбе

- Оноре Домье

Гюстав Курбе (1819-1877)

Каменоломня
в Оптевоце

«Дробильщики камней»

«Просеивание зерна»

«Послеполуденный отдых в Орнани»

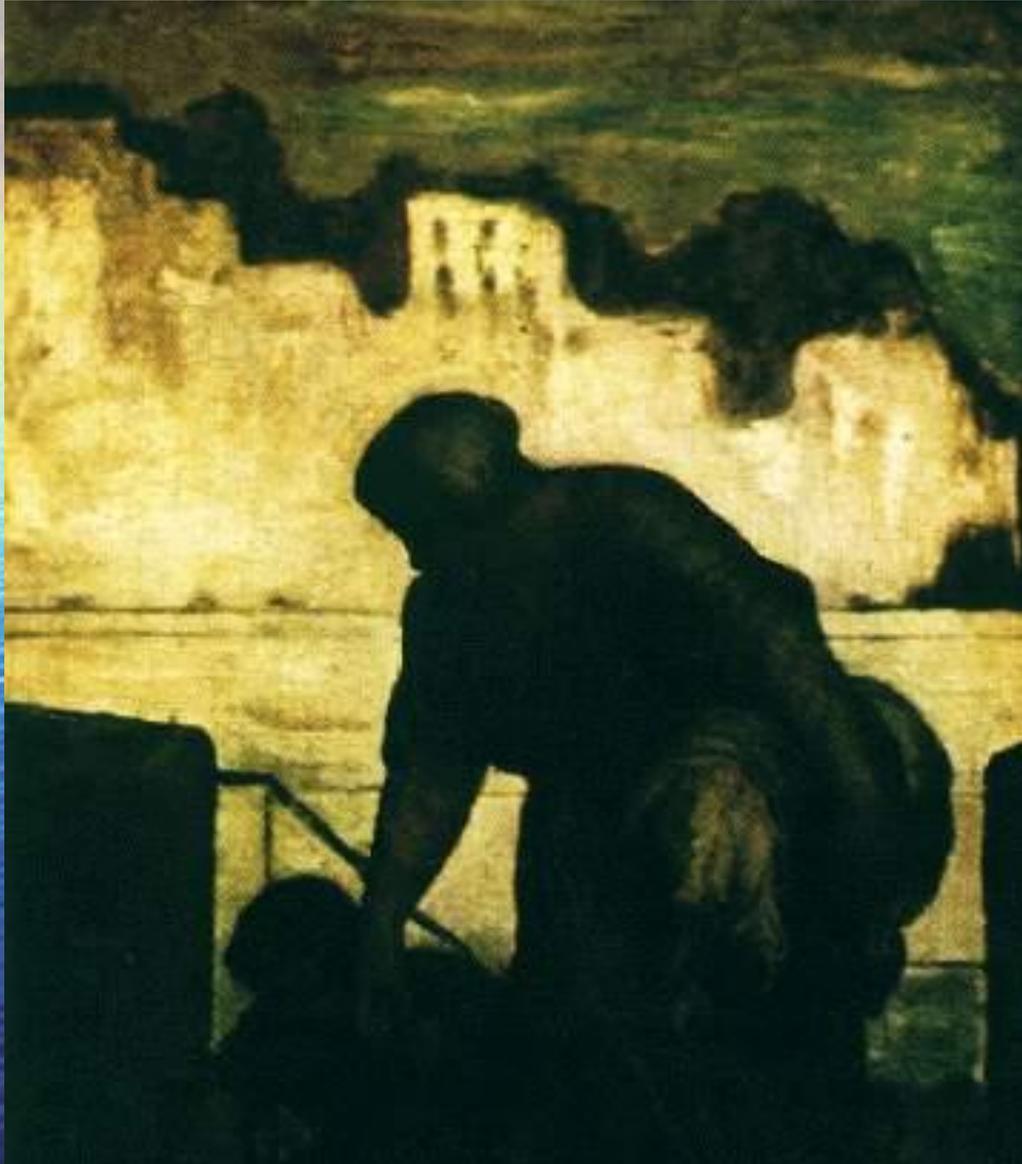

«Похороны в Орнате»

«Встреча. Здравствуйтесь, господин Курбе»

Оноре
Домье
(1808-1879)

«Прачка»

«Вагон третьего класса»

«Художник» и «Рапатуаль»

«Законодательное чрево»

«Отдых фокусника»
и
«Игроки в шахматы»

Барбизонцы

- Жан Франсуа Милле
- Шарль Франсуа Добиньи
- Теодор Руссо
- Жюль Дюпре
- Констанс Труайон
- ~~Виржиль-Нарсис~~ Диаз де ла Пенья

Жан-Франсуа Милле (1814-1875) «Сборщицы колосьев»

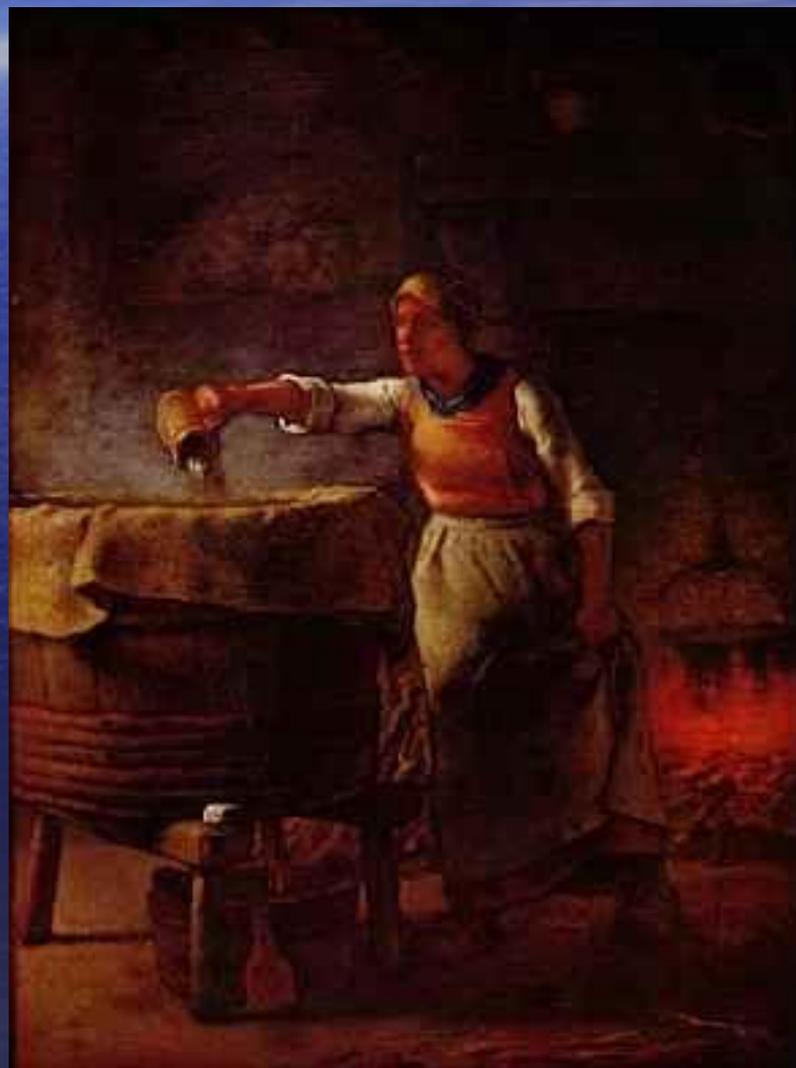
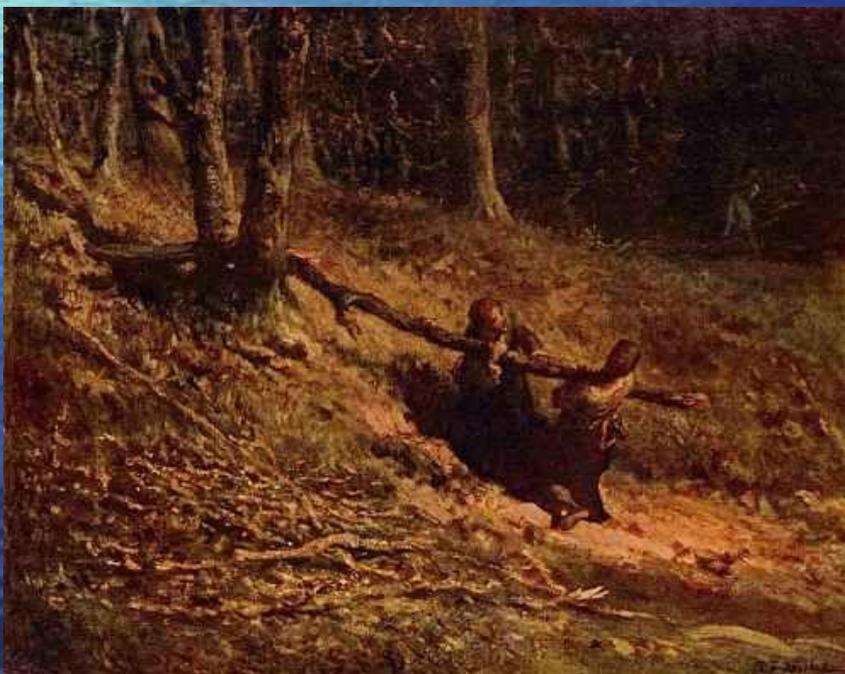
Идеальный пейзаж

Пейзаж в Гревилле

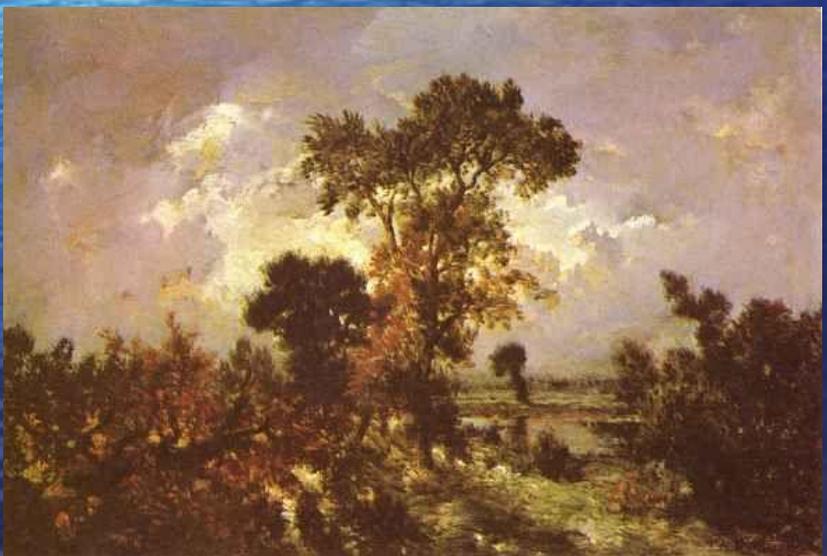
«Вечерняя молитва»,
«Сборщицы хвороста»,
«Прачка»

Теодор Руссо (1812-1867) «Вид на Барбизон»

«Рынок в Нормандии», «Маленький рыбак» и «Дубы Апремонта»,

Шарль-Франсуа Добиньи (1817-1878) «Место слияния Сены и Уазы»

«Утро» и «Вечер»

Жюль Дюпре
(1811-1889)

«Хутор» и «Дуб на болоте»

Виржиль-Нарсис Диаз де ла Пенья (1809-1876) «В лесу»

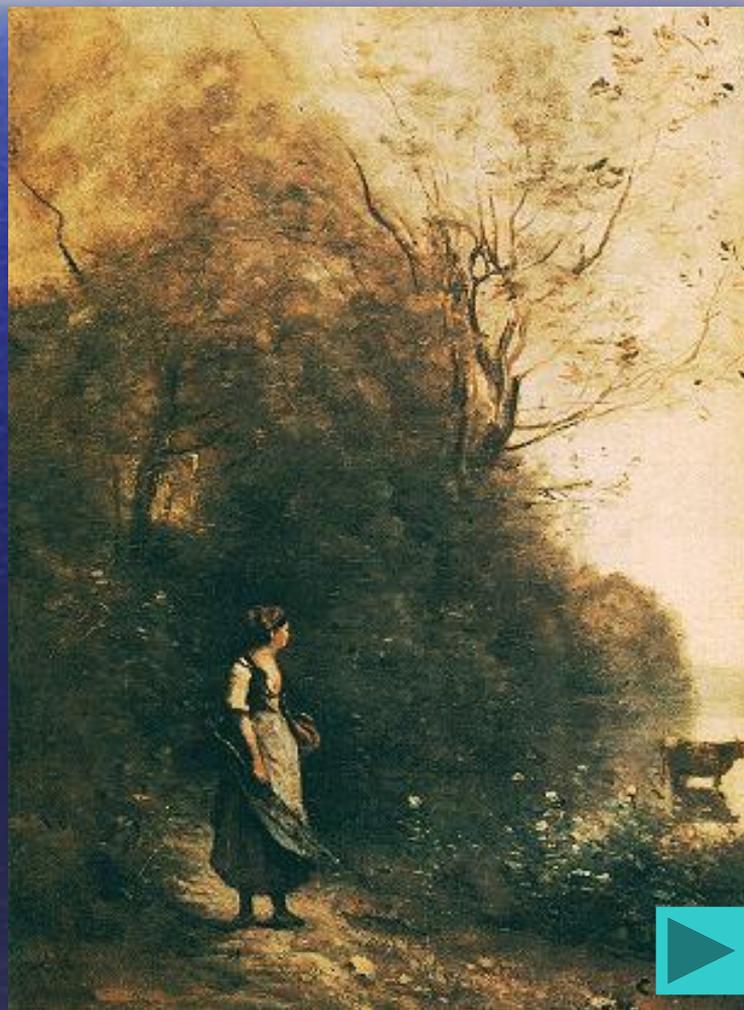
Констанс Труайон (1810-1865) «Протока в лесу»

Камиль Коро

«Обнаженная среди зелени»

Камиль Коро

Воспоминание о Марисселе

Собор в Нанте

Пейзаж Кастельгандольфо

Камиль Коро «Воз сена»

Главное – соединить новое в науке и реальное отображение мира

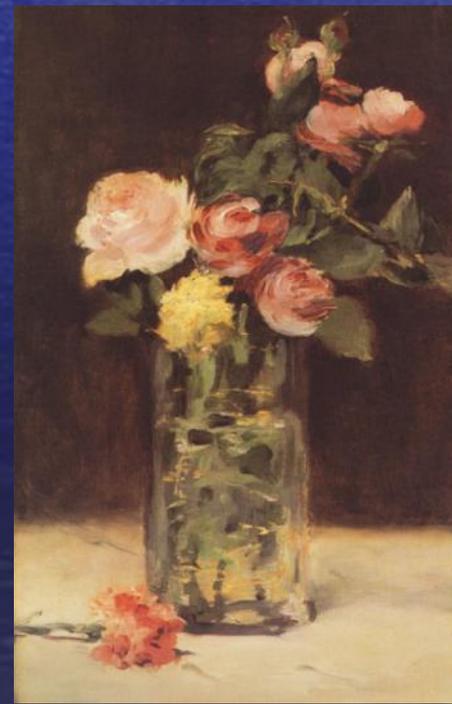
1. Отказ от сюжета – созерцательность
2. Живопись на открытом воздухе (пленэр)
3. Вибрация света
 - Проблема передачи солнечного света (или лунного).
 - Законы оптического восприятия – импрессионисты – иллюстрация физических оптических опытов по восприятию мира.

1. Отказ от сюжета

- «В 1874 г. импрессионисты декларировали, что об их живописи надо судить исходя не из одних сюжетов, и эта принципиальная позиция послужила толчком к одному из самых больших изменений в истории вкуса».
- Первые совместные выставки.

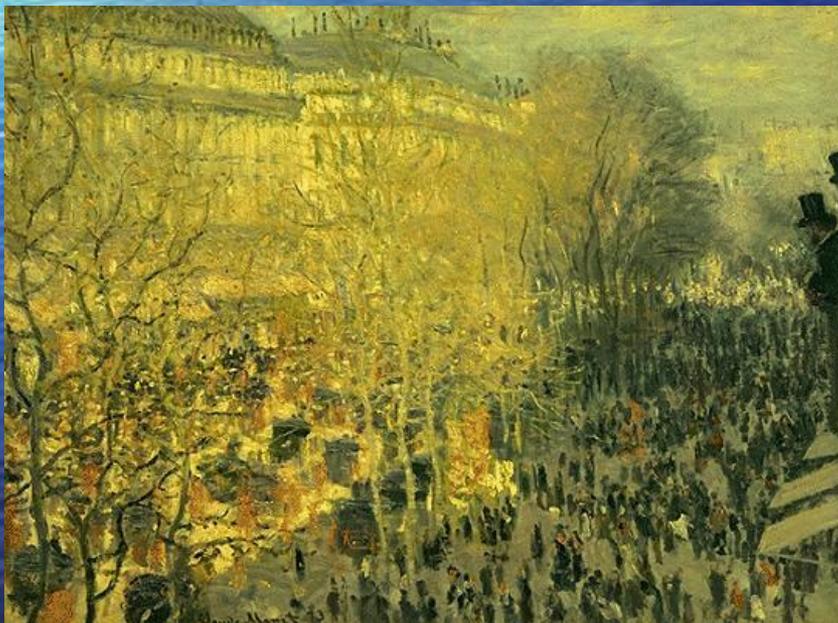
Эдуард Мане

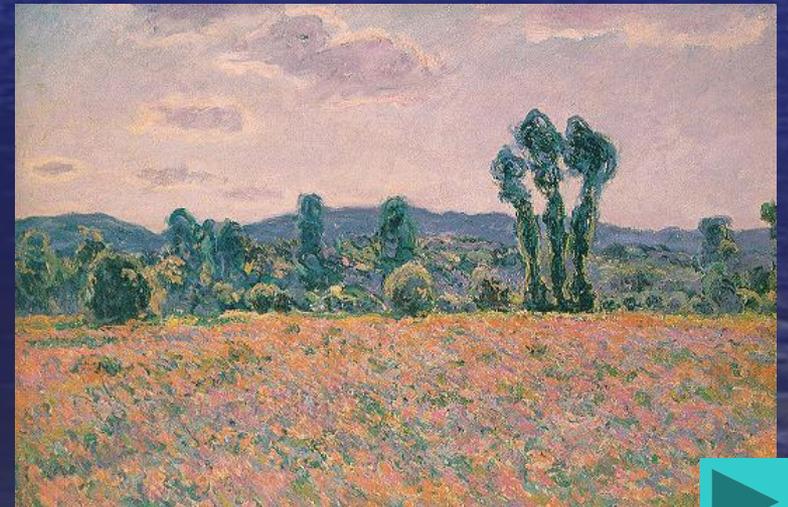

Клод Моне

2. Программа пленэра

- «Все, что написано на открытом месте, всегда обладает силой, правдоподобностью и живостью мазка, которые невозможно потом найти в стенах мастерской». Это была программа пленэра – живописи на открытом воздухе.

3. Вибрация света

- «Для того, чтобы воздух вошел в картину, мало было выйти с этюдником на природу..., надо было полностью разучиться видеть предметы на воздухе по той системе, которая применялась при работе в мастерских, смотреть на них непредвзято, доверившись собственному зрению. Вглядываясь в предметы на открытом солнечном свете, внимательно изучая их воздействие на цвет и форму, Моне «потерял» и такие основополагающие принципы академической живописи, как рисунок и постепенность светотеневых переходов. Фигуры и пейзаж трактуются одинаково с помощью обобщенных цветовых пятен... Произведение напоминает «мозаику», складывающуюся в образы, преобразованные солнечным светом и, как будто, «смазанные» подвижным воздухом, ощущение вибрации которого создает сама фактура картины, не гладкая, а состоящая из отдельно положенных пятен мазков.

3. Вибрация света

- Ренуар: «Жизнь цвета – это непрерывная метаморфоза, как и вся жизнь, она нарушает границы формы, создавая видение, ясное как сама природа, видение более утонченное, чем «красота», и пленяющее нежностью света».

Новое в цветовом решении

- **Во-первых**, в природе ни один цвет не существует сам по себе и окраска предметов – чистая иллюзия. Единственный источник цвета – солнце: зеленый цвет листа, коричневый цвет ствола дерева меняются в зависимости от времени дня и световоздушной среды.
- **Во-вторых**, тени имеют свой цвет в зависимости от силы и качества световых лучей, но никогда не бывают черными, как не существует в природе черного цвета в чистом виде.
- **В-третьих**, рефлексy на поверхности предмета изменяются в зависимости от угла падения света и его интенсивности.

Значение импрессионизма

- «...Эпоха импрессионизма во французской живописи, длившаяся около тридцати лет, представляется мне [Лионело Вентури] эпохой нового Возрождения, высшим проявлением французского пластического гения после XVIII века, основой всего лучшего, что есть в современном искусстве».

Развитие стиля

- Развитие направления в творчестве самих художников-импрессионистов. Например, в творчестве К. Моне: от позиции «ловлю мгновение...», через созерцание, до появления в творчестве элементов фовизма и декоративности. Необходимо упомянуть, что с дальнейшим развитием этого направления учащиеся познакомятся на уроке, посвященном творчеству постимпрессионистов.

«Ловлю мгновение»

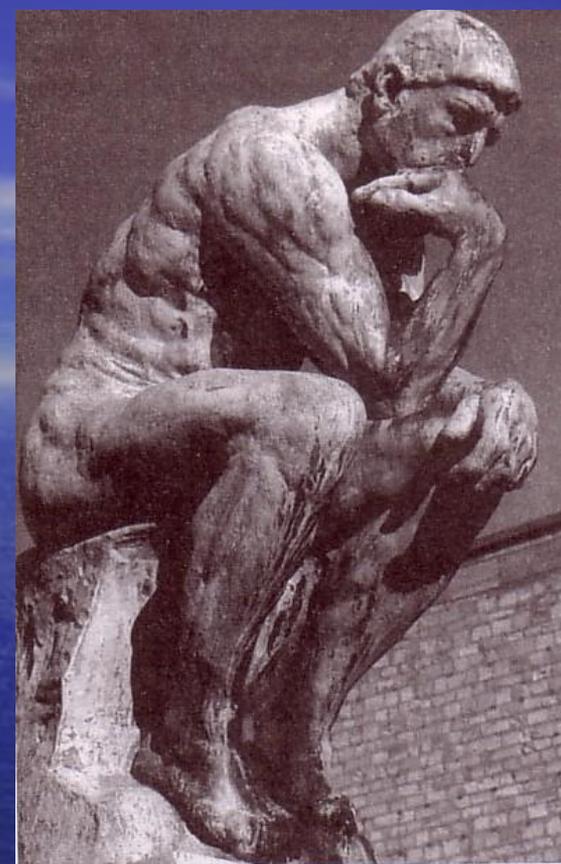
Созерцательность
(серии)

Декоративность
(фовизм)

Огюст Роден «Поцелуй» и «Мыслитель»»

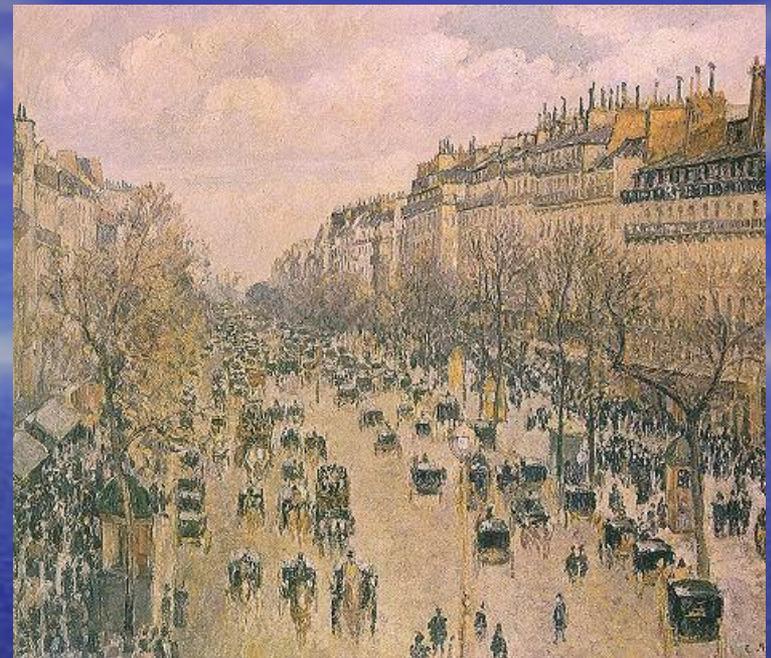
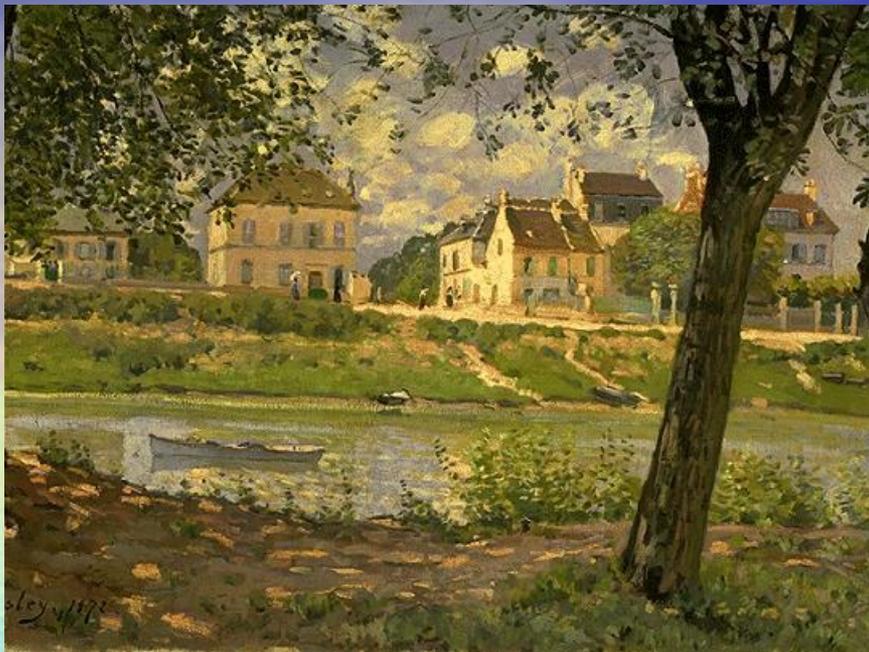
- «Импрессионизм ...означает переворот в манере чувствовать и видеть, он преобразовал не только живопись, но также скульптуру, музыку, литературу, вплоть до критики».

Дебюсси

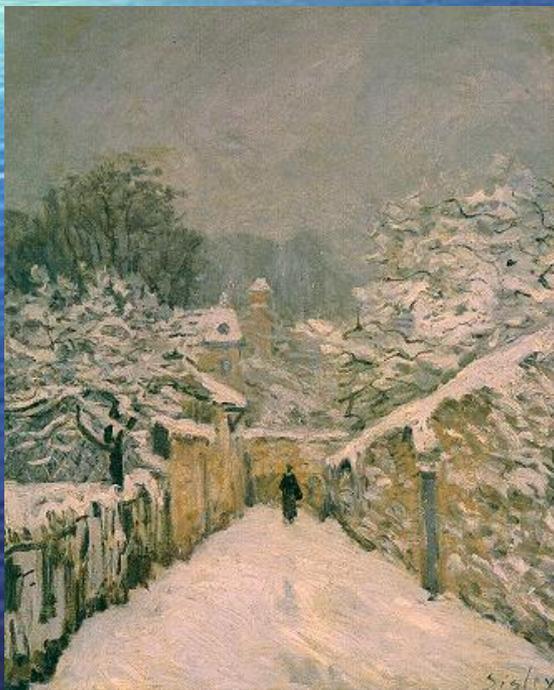

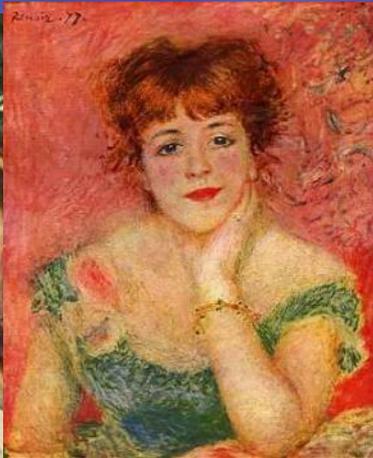
Равель

А. Сислей и К. Писсарро

Огюст Ренуар

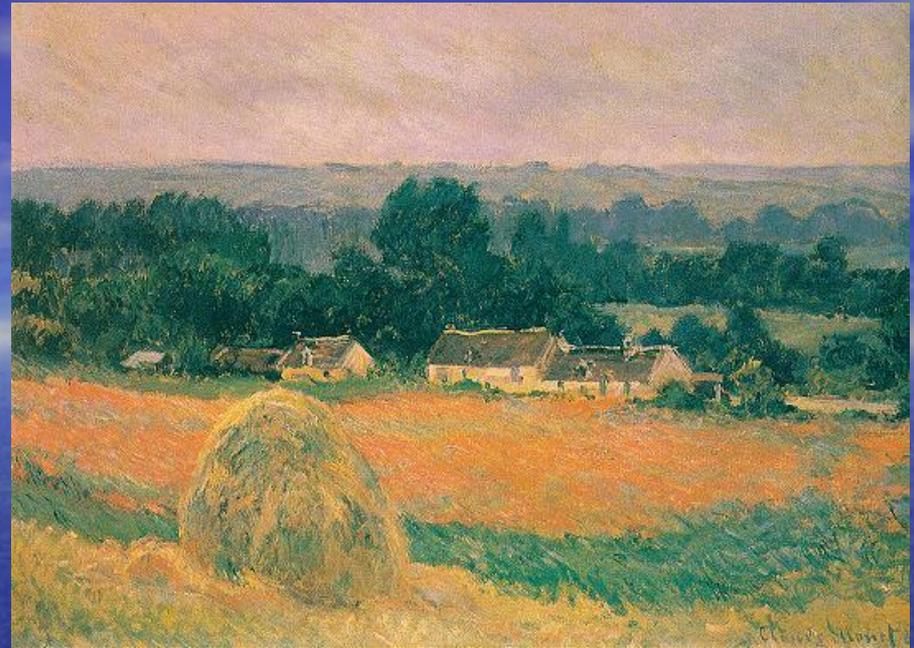

К. Моне Руанский собор

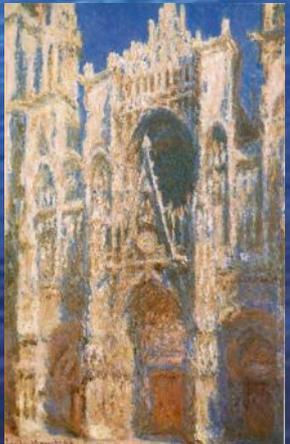

Э. Дега, К. Моне
и
О. Ренуар

Серии

Кувшинки

