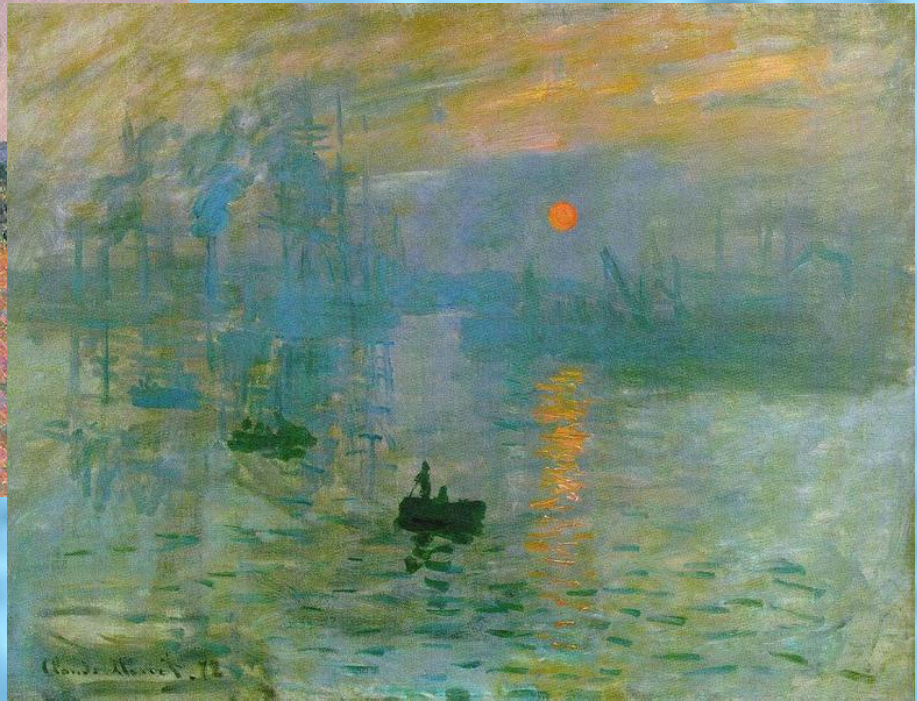
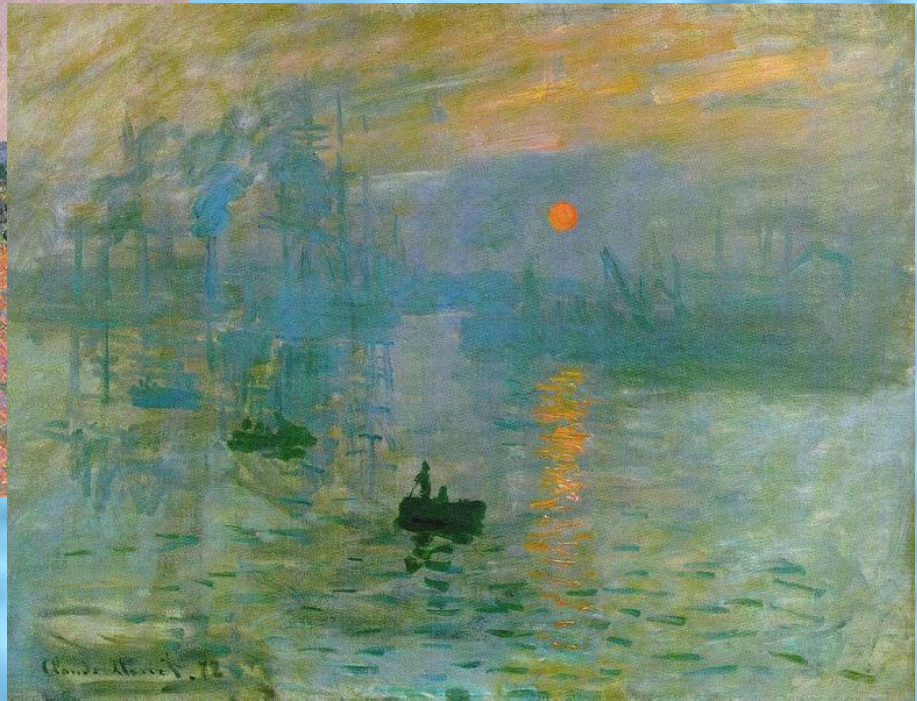
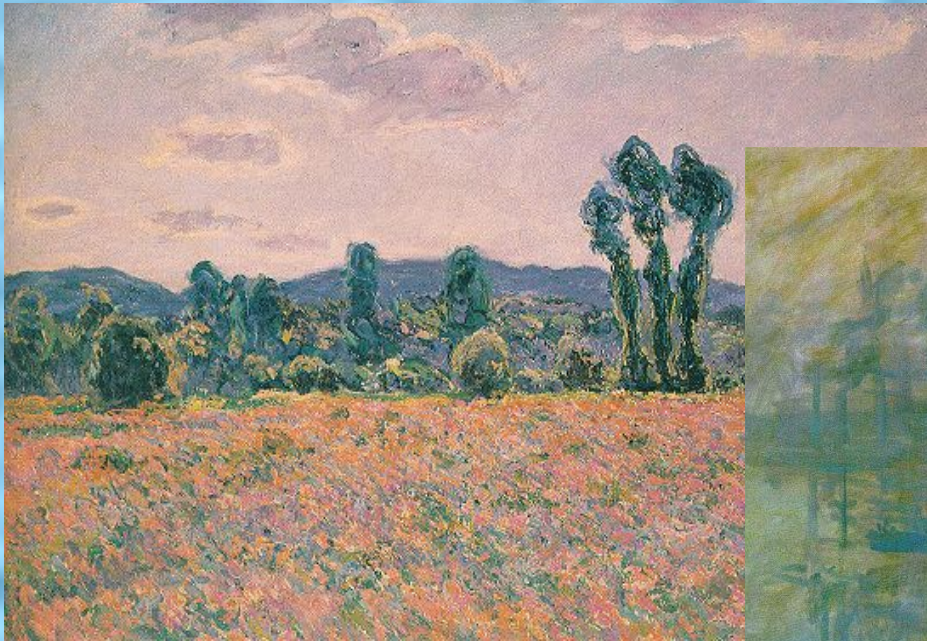
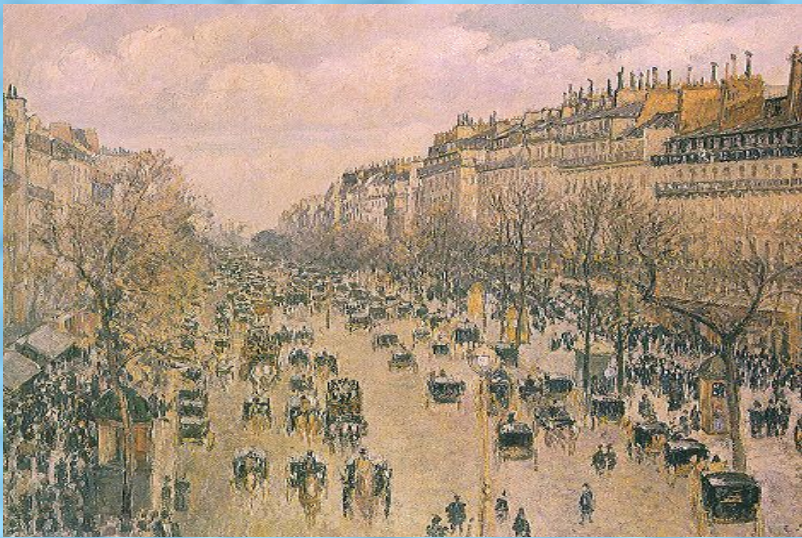

Живопись импрессионизма

«Салон Отверженных»

- Париж, 1863 год, Дворец промышленности... Жюри знаменитого Салона — художественной выставки, ежегодно проходящей здесь, — отклоняет около семидесяти процентов представленных работ... В разразившийся скандал пришлось вмешаться самому императору Наполеону III. Познакомившись с отвергнутыми полотнами, он милостиво разрешил представить их в другой части Дворца промышленности. Так 15 мая 1863 г. была открыта выставка, сразу же получившая выразительное название «Салон Отверженных».
- Годами приученная к официальному академическому искусству, публика пребывает в полном недоумении...

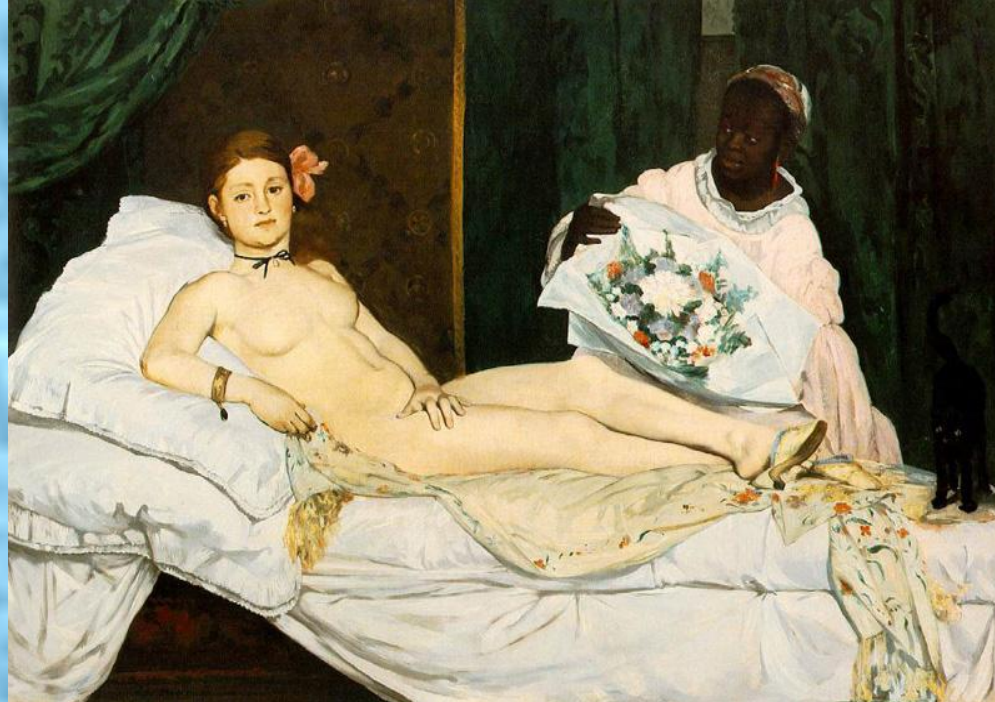
Взрыв хохота вызывает «неприличная» картина **Эдуарда Мане «Завтрак на траве»**, на которой изображены две обнаженные женщины в окружении двух мужчин, одетых в современные черные сюртуки... Они спокойно беседуют под сенью деревьев, не обращая внимания на смущенные взоры окружающих.

**Эдуард
Мане,
Завтра
к на
траве.
1863 г.
Музей
Орсе,
Париж**

Еще через два года Мане выставляет картину **«Олимпия»**. Многочисленная охрана бессильна перед натиском разъяренной толпы.

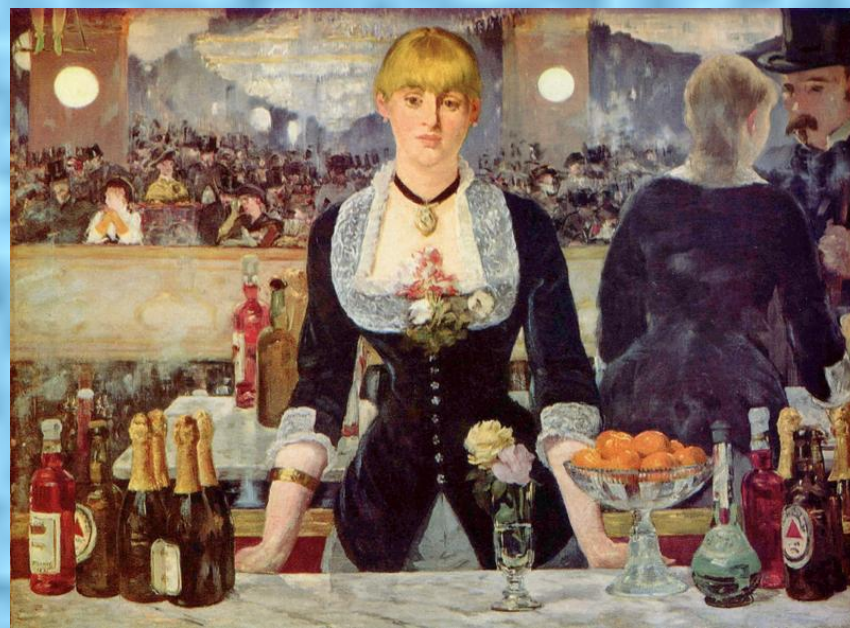
На следующий день картину размещают так высоко чтобы возмущенная публика не смогла в ярости пронзить ее острым зонтиком. С картины в зал смотрит молодая обнаженная женщина с черной бархоткой на шее. В ней публика без особого труда узнает известную парижскую гризетку. Критики и пресса захлебывались от негодования: «Никогда и никому еще не приходилось видеть что-либо циничнее, чем эта Олимпия. Это самка гориллы, сделанная из каучука...» «Публика толпится, как в морге, перед смердящей «Олимпией» господина Мане».

На защиту картины встали очень немногие. В их числе был писатель Эмиль Золя:

«Он познакомил нас с Олимпией, девушкой наших дней, которую он встречает на тротуарах, кутающей свои худые плечи в холодную полинявшую шаль... Место господину Мане в Лувре уже обеспечено».

- Понадобится немало лет, чтобы сбылось это пророчество. Вокруг Мане отныне объединяется немало талантливых художников, которые, как и он, не признают официальное искусство и решают идти своим путем. Среди них — **Клод Оскар Моне** (1840—1926), **Камиль Писсарро** (1830—1903), **Пьер Огюст Ренуар** (1841 — 1919), **Альфред Сислей** (1839—1899), **Эдгар Дега** (1834—1917) и др. Битва за новое искусство продолжалась вплоть до 1886 г., когда состоялась последняя, восьмая выставка этих художников.

- Критики, сосредоточив всю свою ярость на «неприличиях» сюжетов, не заметили того нового, что уже содержали картины единомышленников Эдуарда Мане. Свежий воздух, яркий солнечный свет, радостное, счастливое настроение человека, жизнь которого органично сливалась с ритмом больших городов и лирических пейзажей. Они сумели убедить своих современников в том, что магические эффекты света и воздуха значат в живописи гораздо больше, чем сюжет.

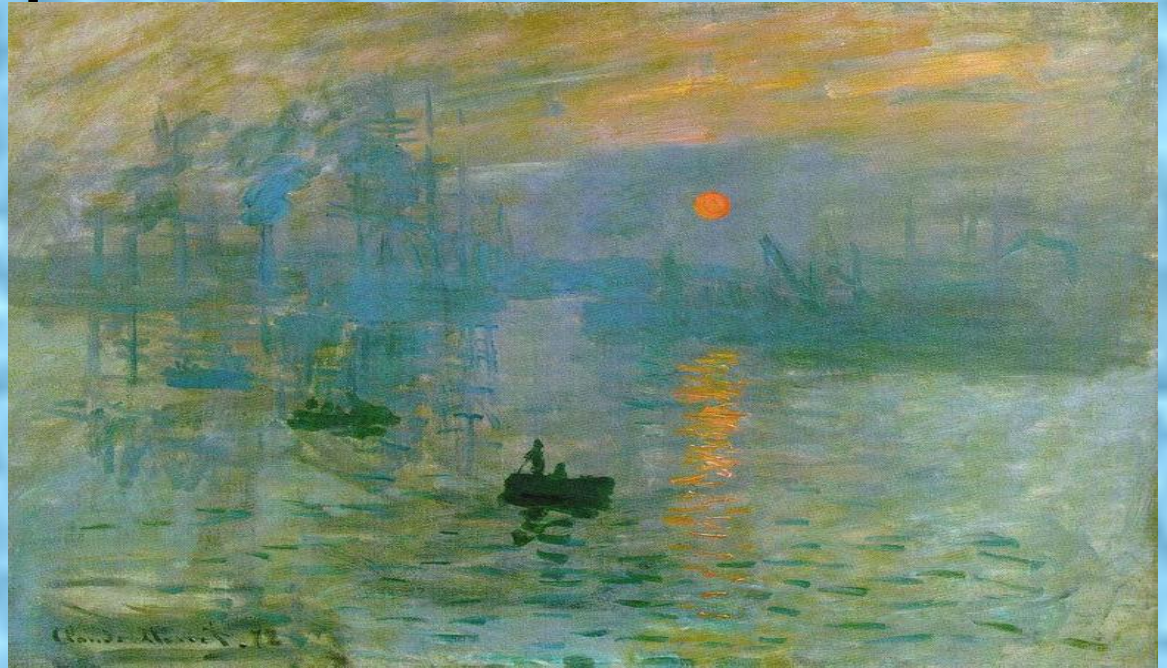

- В отличие от романтиков и реалистов, они уже не склонны были изображать историческое прошлое. Сферой их интересов была современность. Жизнь маленьких парижских кафе, шумные улицы, живописные берега Сены, железнодорожные вокзалы, мосты, неприметная красота сельских пейзажей и небольших деревушек становятся главными объектами изображения.

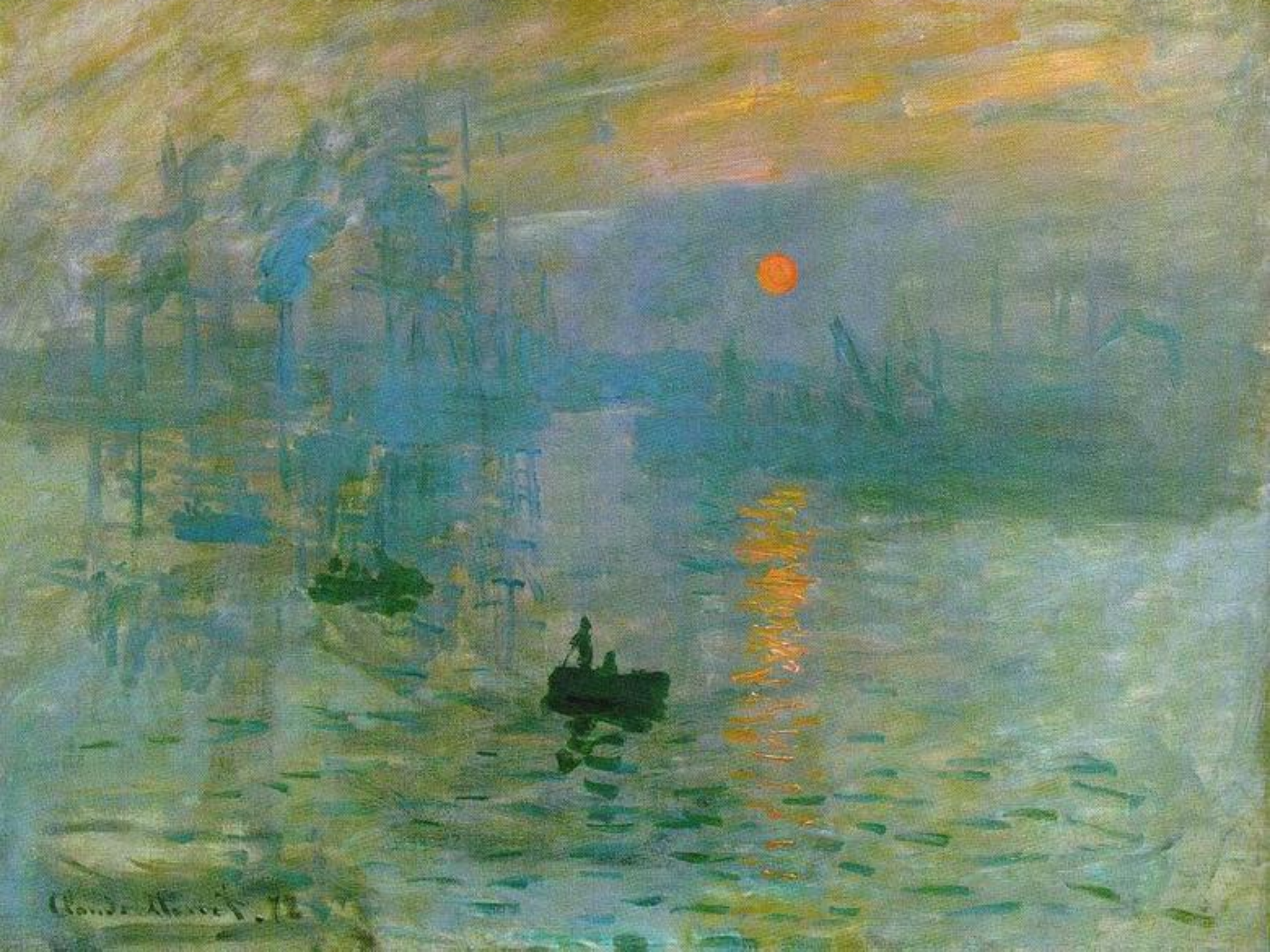
Максимилиан Волошин очень точно определил общую тональность нового искусства:

- *«Зарождение импрессионизма было радостно, как ранняя весна. Первые импрессионисты вышли на свет из темной комнаты и по-детски радовались свету, краскам».*

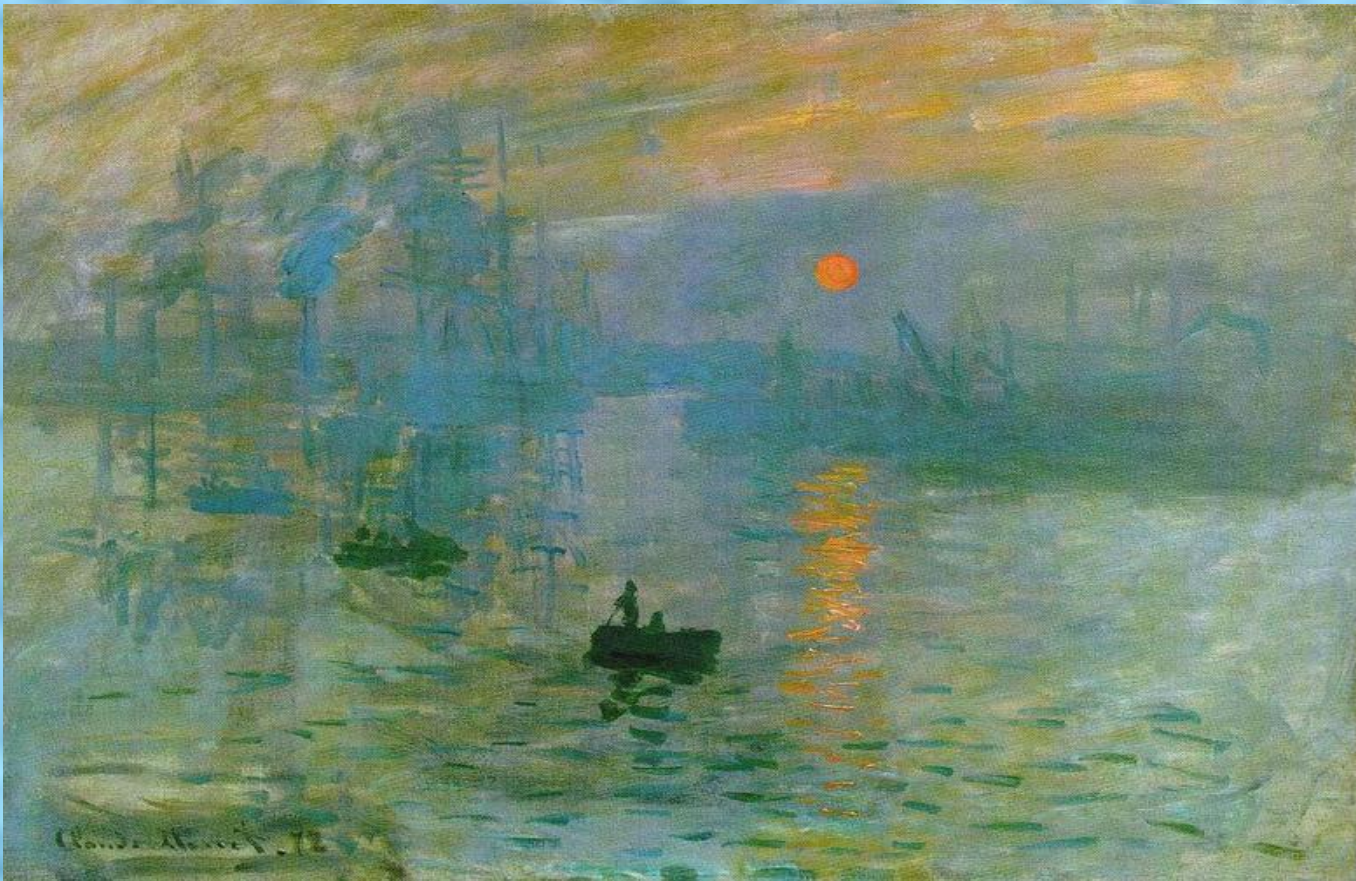
Художественные искания импрессионистов

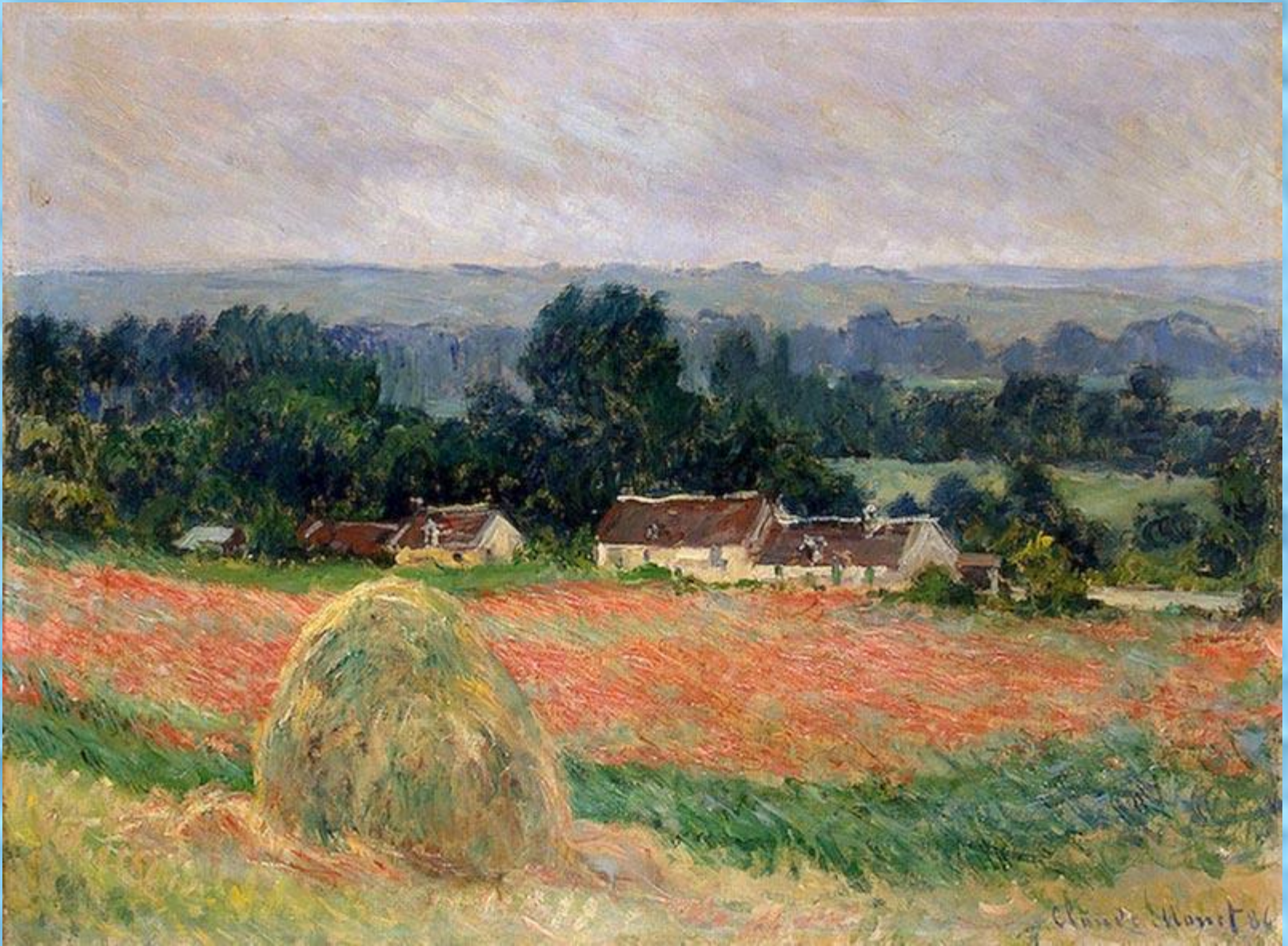
- Своим названием импрессионизм обязан картине **Клода Моне**, впервые представленной на выставке отверженных художников в 1874 г. Она называлась **«Впечатление. Восход солнца»**.

Claude Monet, 1876

- **Художник запечатлел краткий момент, когда огромный оранжевый шар выплывает из-за облака в полумглу раннего утра. Его алые отсветы, отражаясь в реке, трепещут на водной поверхности. Сизо-молочная дымка тумана окутала очертания предметов, находящихся в бухте. Кругом все так непостоянно и зыбко, что невозможно различить границы между небом, берегом и рекой. Кажется, будто множество маленьких лодочек плавает в огромном космическом пространстве. Но через минуту, когда рассеется туман, все исчезнет и примет совершенно иной вид...**

«Сток сена в Живерни»

“Скалы в Этрета”,

Одна американская художница вспоминала, как Клод Моне говорил: «Когда вы выходите писать, постарайтесь забыть, какие предметы перед вами — дерево, дом, поле или еще что-то. Просто думайте: здесь квадратик голубого, здесь полоса розового, здесь желтая жилка — и пишите это точно так, как вы воспринимаете, до тех пор, пока не будет передано ваше собственное наивное впечатление сцены, находящейся перед вами».

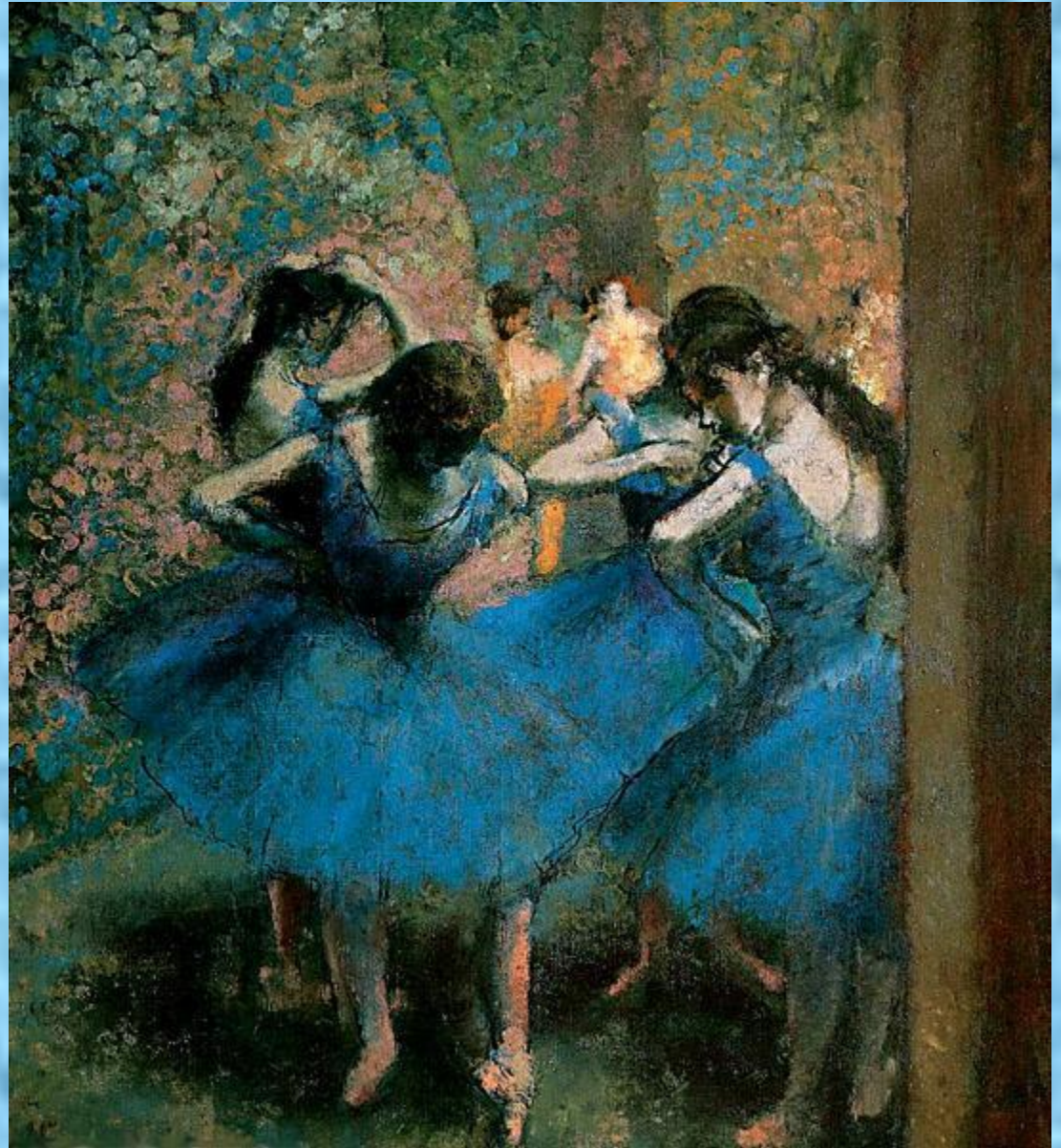
“Руанские соборы”

“Поле маков”, 1880-е годы,

“Бульвар капуцинок в Париже”, 1873

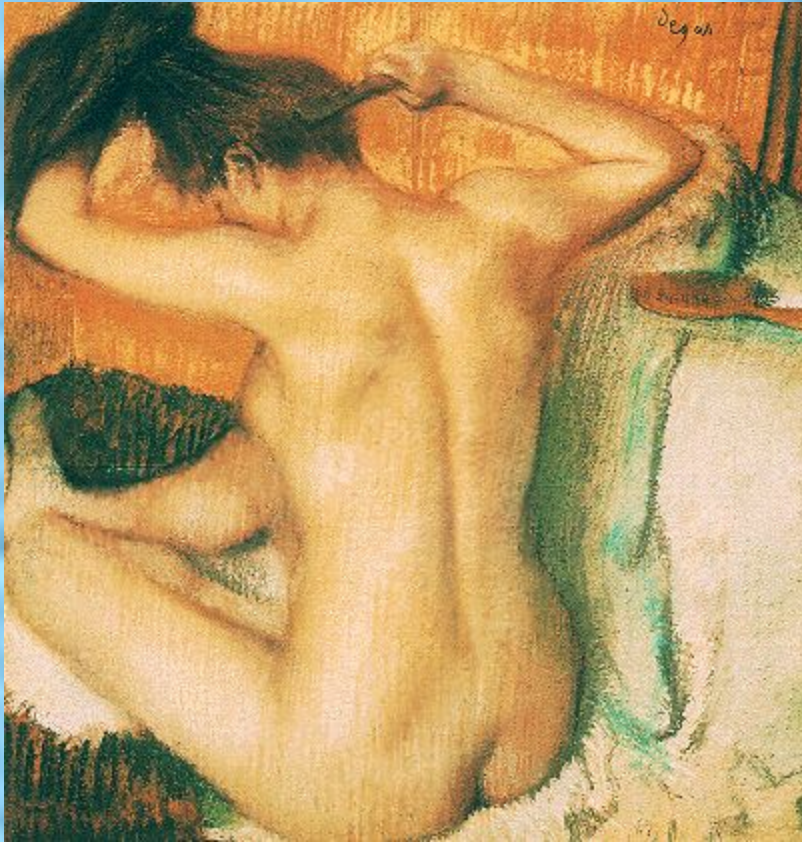
Огромные возможности в использовании цвета открывала техника *пастели* (фр. *pastel*) — живописи цветными карандашами или красочным порошком. В ней особенно любил работать **Эдгар Дега**. Фактура пастелей бархатиста, она способна передать вибрацию цвета, который кажется как бы светящимся изнутри.

В «Голубых танцовщицах» техника пастели использована для усиления декоративности и цветового звучания композиции. Сноп яркого света, заливающий картину, помогает создать особую, праздничную атмосферу балетного танца. Создается впечатление, что свет здесь целиком заменяет рисунок, он организует, приводит к единому звучанию сложную симфонию красок. В ярких голубых пачках, с цветами в волосах, танцовщицы кажутся прекрасными сказочными феями, участвующими в волшебной феерии.

Эдгар Дега.

«Причёсывающаяся женщина»

«Лохань»

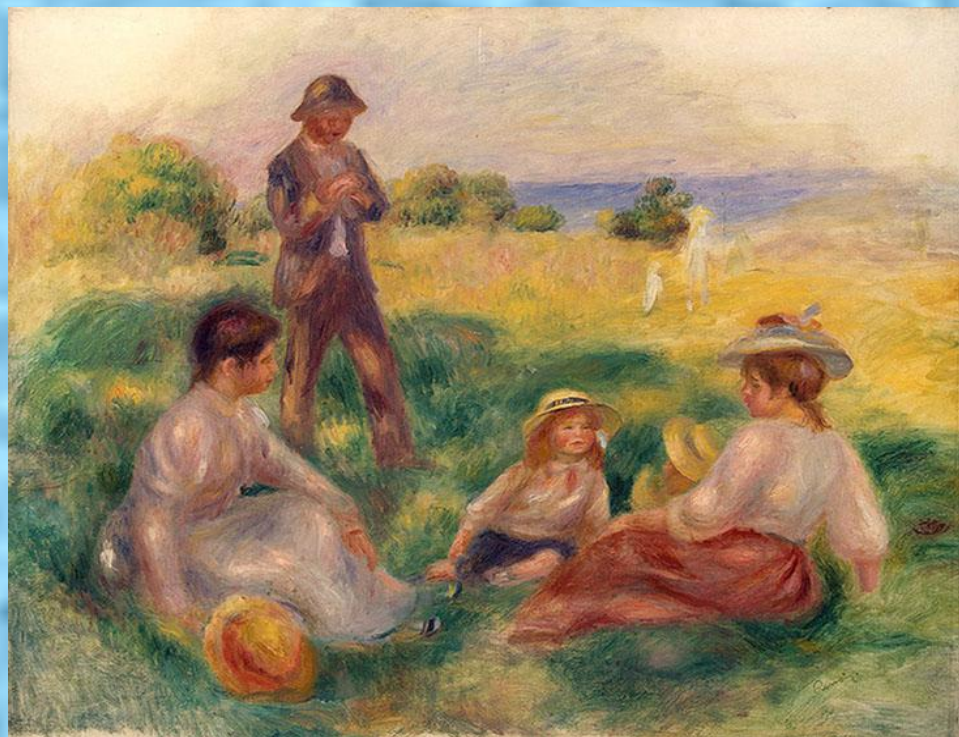
Эдгар Дега.

«Абсент»

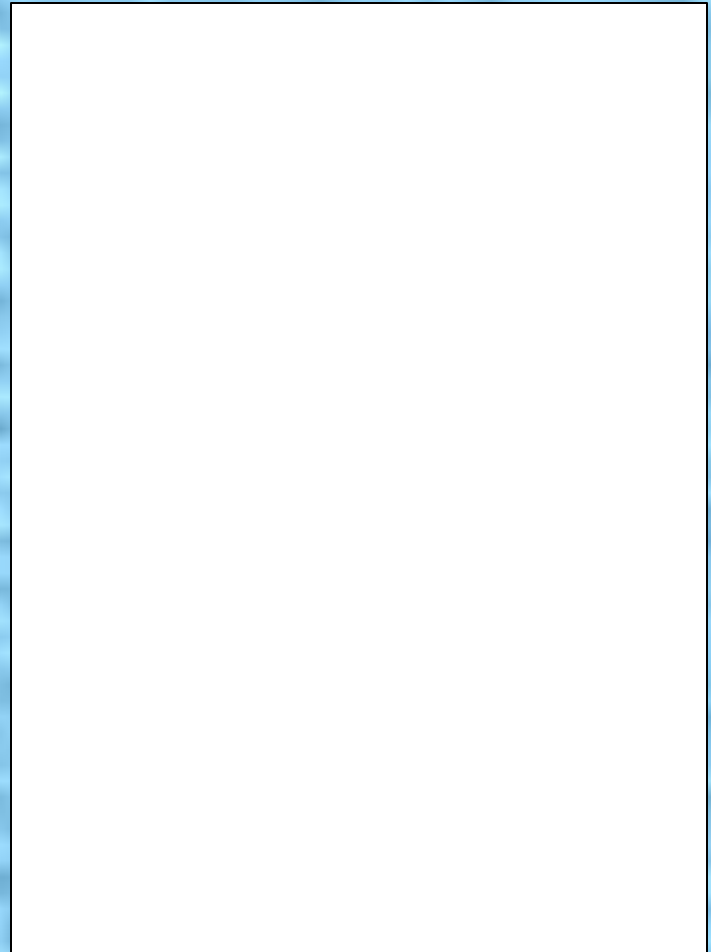

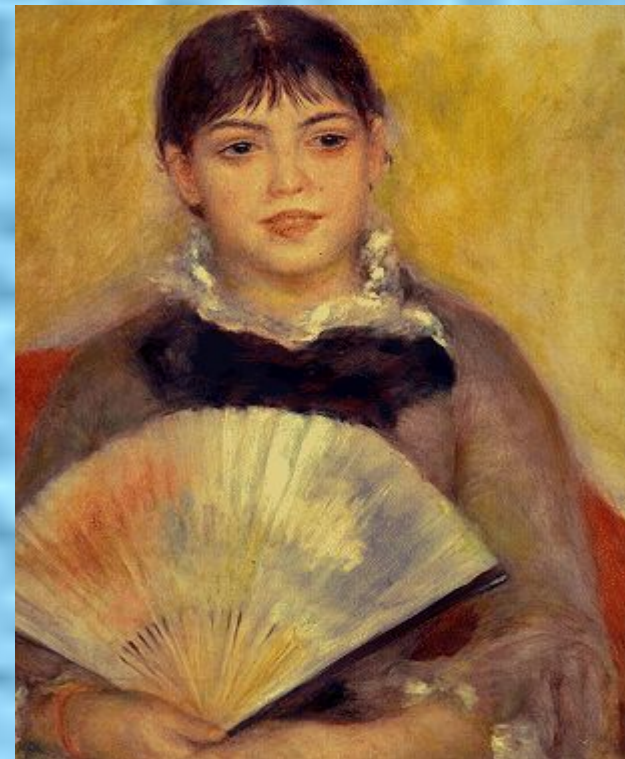
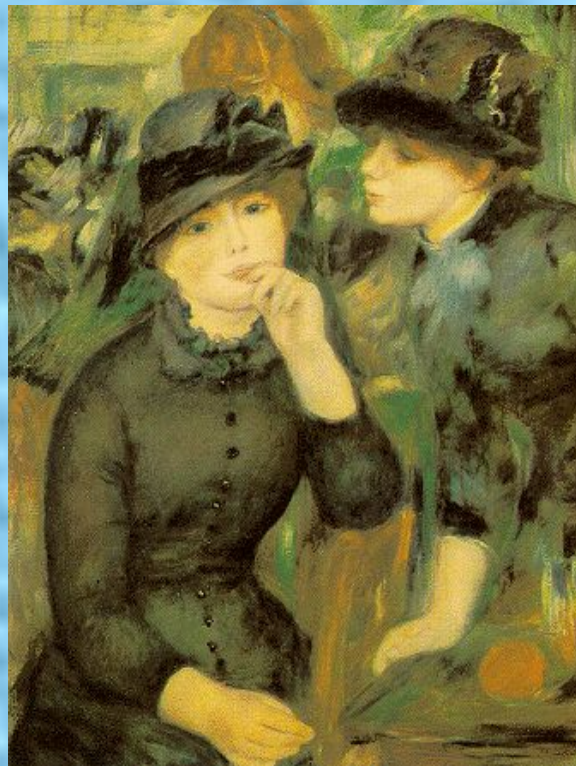
- Подлинным чародеем света был **Огюст Ренуар.**

- Посмотрите, как передан свет в картине «**Качели**». Его пятна, проникающие сквозь трепещущую на ветру листву, определяют взаимосвязь света и тени. Блики света оживляют изображение, приводят его в движение. Тени пятнами ложатся на одежду, лица, стволы деревьев, тропинку в цветных бликах...

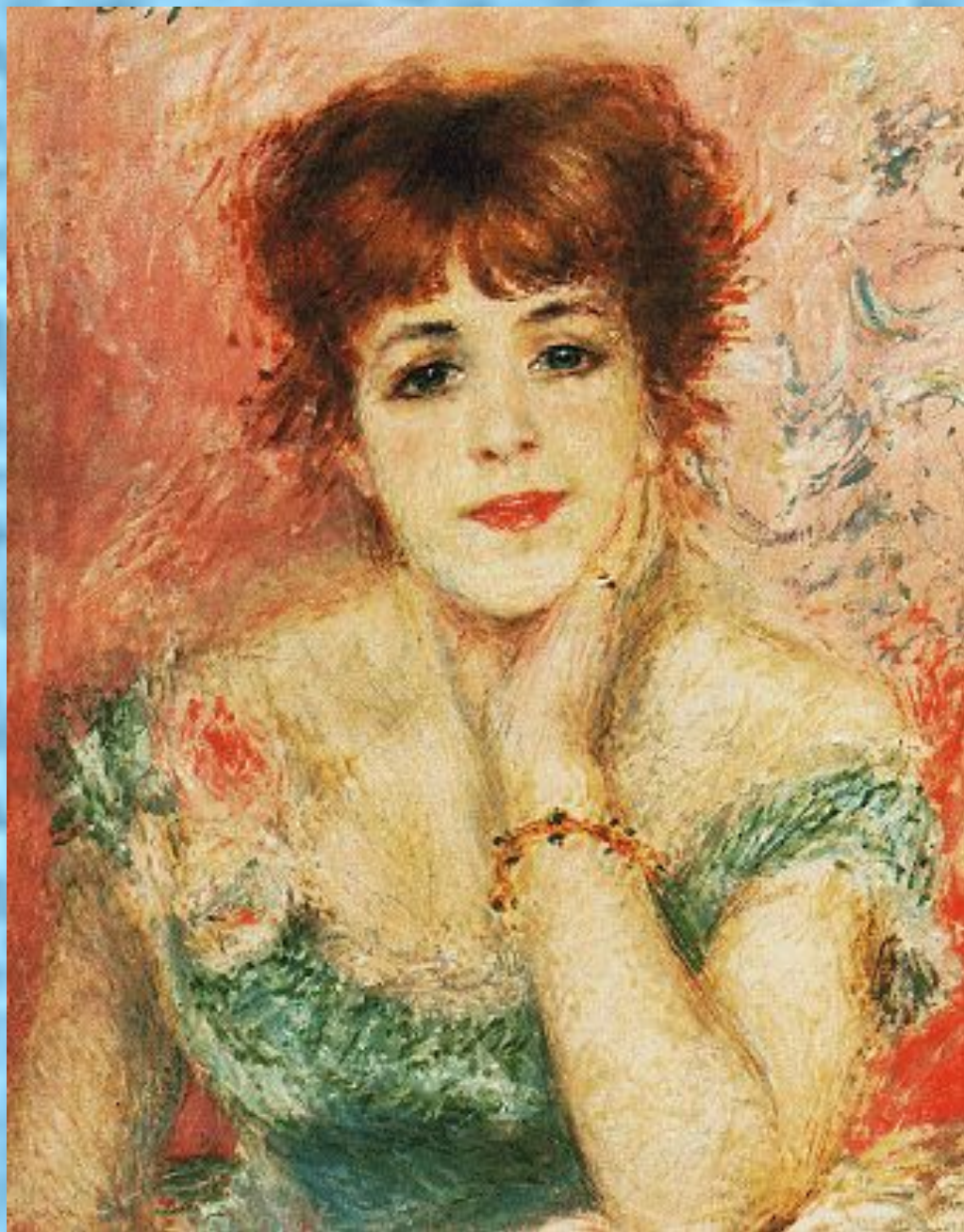

- Ренуар писал:
- «Я люблю картины, которые возбуждают во мне желание прогуляться в глубину их, если это пейзаж, или коснуться рукой груди или спины, если это изображение женщины».

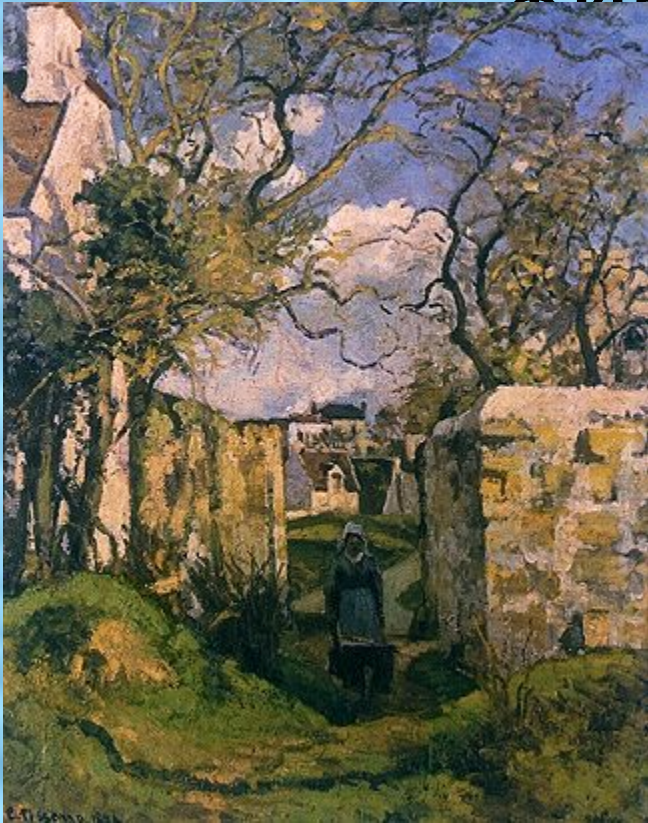
Огюст Ренуар. “Бал в Мулен де ла Галетт”

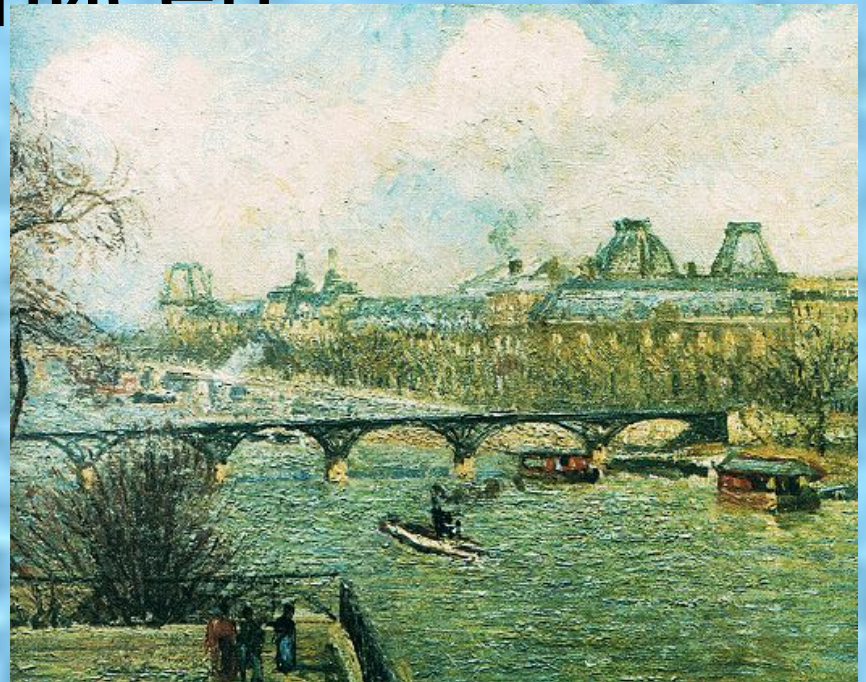
Огюст Ренуар. Жанна Самари»

Писсарро (Pissarro) Камиль (1830-1903), французский живописец

«Пейзаж у Понтюза»

«Сена и мост Искусств»

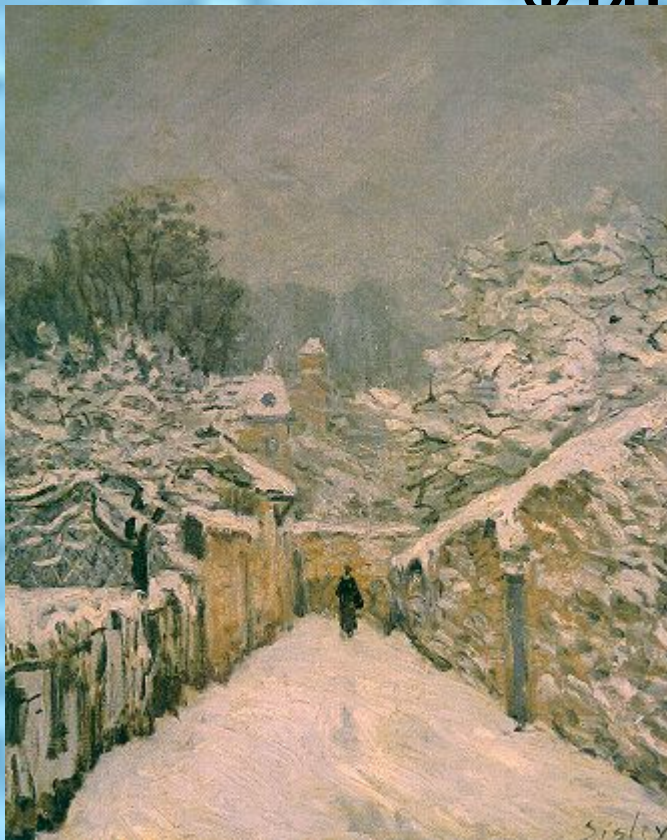
«Вид в Шоппонвале»

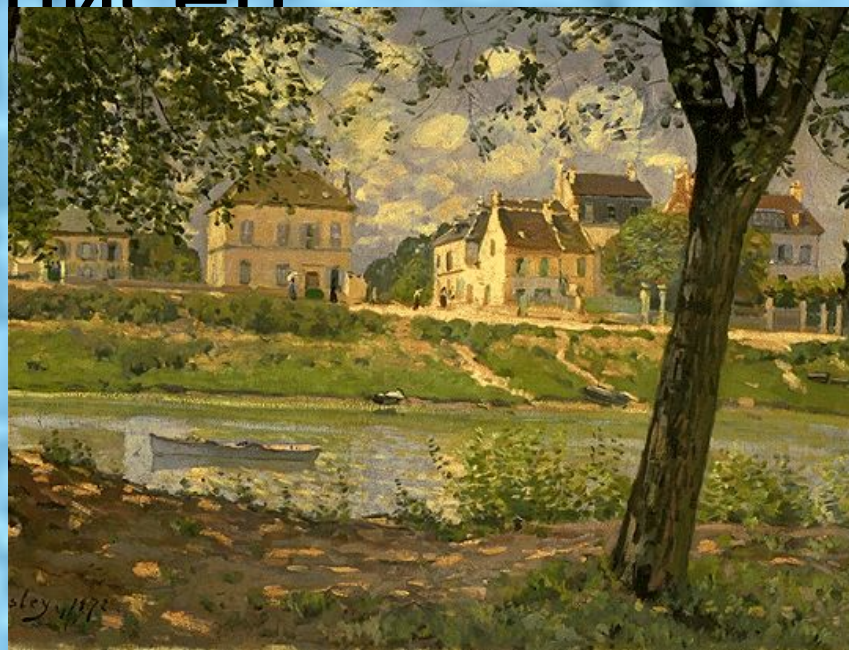
“Бульвар Монмартр”, 1897

**Камиль Писсарро.
Оперный проезд в Париже. 1898 г. ГМИН
им. А. С. Пушкина, Москва**

Сислей (Sisley) Альфред (1839-1899), французский живописец

«Снег у Лувесьенне»

«Город Вильнёв-ла-Гарен на берегу Сены»

Повседневная жизнь и человек в произведениях импрессионистов

- Иными стали подходы к повседневности и человеку в искусстве. Парадным портретам художники-импрессионисты предпочитали изображения простых модисток, танцовщиц перед балетным станком, тренировки жокеев накануне скачек... В живописи импрессионистов человек сливается с ярким ритмом живой природы. Ренуар говорил:
- «Я бьюсь над моими фигурами, покуда они не составят единого целого с пейзажем, служащим им фоном; я хочу, чтобы чувствовалось, что они не плоски, равно как и мои деревья. А в особенности необходимо, чтобы все это оставалось живописью».