

VEKARTA

Онлайн лекторий об искусстве

Гайд по импрессионизму

Представители

Характеристики направления

Основные произведения

сайт: vekarta.online

ИМПРЕССИОНИЗМ

Ключевые представители: Эдуард Мане, Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Камиль Писсарро, Альфред Сислей, Эдгар Дега, Фредерик Базиль, Берт Морино, Поль Сезанн.

Ключевые особенности: Импрессионизм (фр. impressionnisme, от impression «впечатление») — направление в живописи, зародившееся во Франции в 1860-х гг. и во многом определившее развитие искусства XX века. Импрессионисты утверждали красоту повседневной действительности, простых, демократических мотивов, добивались живой достоверности изображения, пытались уловить "впечатление" от того, что видно глазу в конкретный момент.

Анри Фантен-Латур «Батиньольская мастерская», 1870 г.

Мане за мольбертом среди близких друзей — Э. Золя, К. Моне, О. Ренуара, Э. Аструка, Э. Мэтра, Ф. Базиля и О. Шольдерера

Э. Мане «Завтрак на траве», 1863 г.

Эта картина была ориентиром для многих импрессионистов. Сезанн, Ренуар и Моне написали множество вариаций этого сюжета.

Наиболее типичной для импрессионистов темой является пейзаж, однако в своём творчестве они затрагивали и многие другие темы. Дега, например, изображал скачки, балерин и прачек, а Ренуар - очаровательных женщин и детей. В импрессионистических пейзажах, создаваемых на открытом воздухе, простой, будничной мотив часто преобразуется всепроникающим подвижным светом, вносящим в картину ощущение праздничности.

В отдельных приёмах импрессионистского построения композиции и пространства ощутимо влияние японской гравюры и отчасти фотографии. Особенности направления: запечатление мгновения «здесь и сейчас»; жизненность, будничность сюжетов или отход от них; визуальные эффекты и т.д.»

В 1874 г. после очередного отказа Салона художники решили устроить собственную выставку в фотографическом ателье Надара. С легкой руки критика Леруа, с издевкой воспользовавшегося названием этого пейзажа Моне – «Impression. Soleil levant» («Впечатление. Восход солнца», 1872 г.), их окрестили импрессионистами

Вклад в искусство: Импрессионисты впервые создали многогранную картину повседневной жизни современного города, запечатлели своеобразие его пейзажа и облик населяющих его людей, их быт, труд и развлечения. А. Сислей, К. Писсарро, К. Моне создали систему пленэрной живописи, они писали свои полотна на открытом воздухе, и будничным, на первый взгляд, мотив изменялся, преображаясь в вибрациях света и воздуха.

О. Ренуар «Мулен де ла Галетт», 1876 г.
При помощи белых пятен Ренуар передаёт ощущение трепещущего света, проникающего сквозь листья. Этот световой эффект в комбинации с лёгкими, неясными масками производит впечатление непрерывного движения, свойственного танцу.

ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР

(25.02.1841 – 03.12.1919)

Ключевые работы: «Бал в Мулен де ла Галетт», «Портрет Жанны Самари», «Завтрак гребцов», «Зонтики», «Лягушатник», «Ложа», «Большие купальщицы», «Качели», «Танец в Буживале» и т.д.

«Однажды утром у одного из нас закончилась черная краска, и это стало рождением импрессионизма».
«Я убеждён в том, что картина должна быть приятной, весёлой и привлекательной, да, привлекательной! В мире и так слишком много неприятных вещей, зачем же создавать их самим?»

Renoir

«Лягушатник», 1869 г.

В августе 1869 года Ренуар и Моне работали бок о бок, используя идентичные сюжеты, причём в смежных стилях. Оба художника написали по картине, изображавшей «Лягушатник», где кафе показано практически с одного ракурса. Однако если Моне больше заинтересован пейзажем и природой, то Ренуар увлечён изображением людей.

Особенности творческого метода:

Огюст Ренуар прошёл путь от высмеиваемого обществом импрессиониста до живого классика живописи, чьи картины скупали государственные музеи. Он создавал впечатляющие полотна, играя светом и тенями, фиксировал уникальные виды французских городов, совмещал различные жанры и менял собственный стиль. Однако в каждой его картине сохранялся безмятежный и немного легкомысленный стиль мастера.

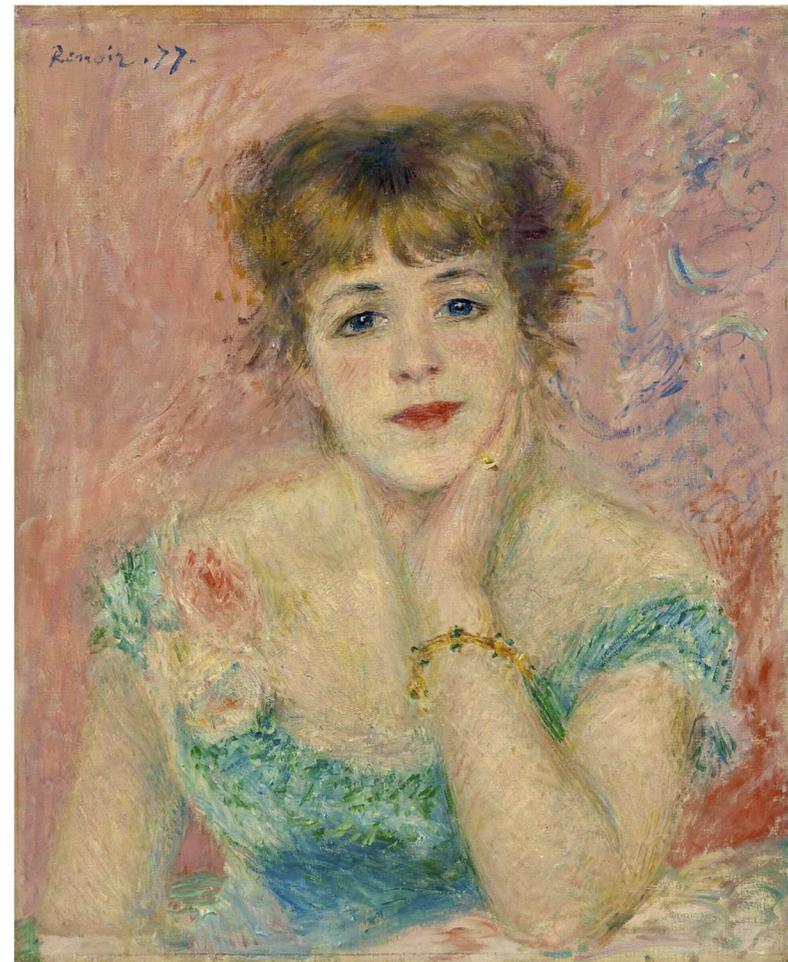

«Ренуар начинал с живой и светящейся манеры импрессионистов, создавая форму предметов с помощью цвета. Позже в работах прослеживается влияние Энгра: фигуры людей приобрели большую четкость, а колорит стал сдержаннее. Далее последовал «перламутровый» период: картины Ренуара переливались нежными перламутровыми оттенками, перетекающими из одного в другой. Картины последнего этапа творчества были выполнены в насыщенных коричневых и охристых тонах»

«Портрет актрисы Жанны Самари», 1877 г.

Ренуар никогда не стремился передать фотографическую точность, он создавал настолько чувственные, светлые, гармоничные портреты, что каждый из них можно было бы назвать гимном женской красоте и радости жизни.

Вклад в импрессионизм:

Главный вклад Ренуара в живопись импрессионизма – использование ярких красок при изображении человеческих фигур и создание сложных многофигурных композиций.

«Завтрак гребцов», 1880-1881 г.

Фактически картина представляет собой групповой портрет встречи друзей. Царит радостная, непринуждённая обстановка, нет никакой парадности, все находятся в естественных, случайных позах. На картине Ренуар изобразил многих своих друзей и знакомых

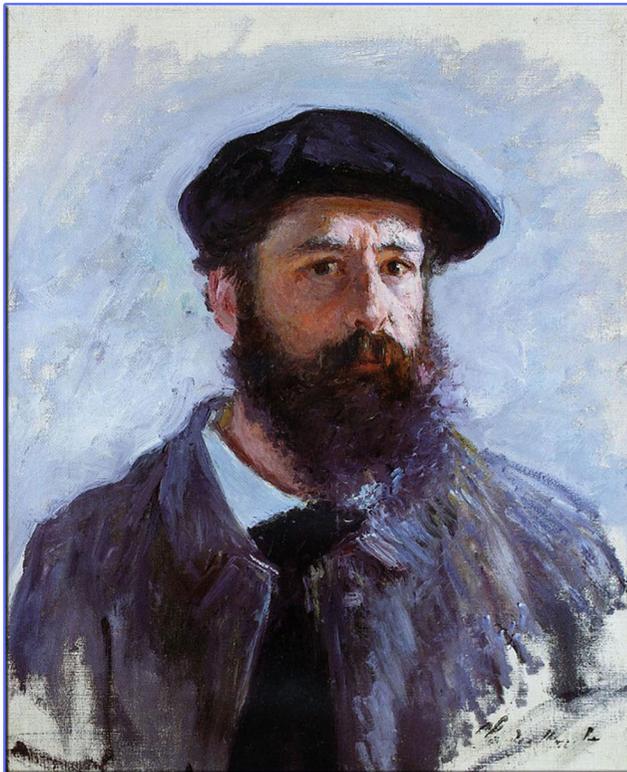

ОСКАР КЛОД МОНЕ

(14.11.1840 – 05.12.1926)

Ключевые работы:

«Впечатление. Восход солнца», «Вокзал Сен-Лазар в Париже, прибытие поезда», «Женщина с зонтиком», «Водяные лилии», «Руанский собор», «Поле маков у Аржантёя», «Завтрак на траве», «Терраса в Сент-Адресс», «Кувшинки» и т.д.

«Я пытался сделать невозможное - нарисовать сам свет».

«Не могу делать ничего другого. У меня только один интерес - картины».

Клод Монет

«Водяные лилии», 1914 г.

Лилии и кувшинки особенно полюбились Моне в поздний период творчества. Всю свою жизнь художник брал природную красоту для своих полотен извне. Теперь же он творит её сам: поселившись в Живерни, Моне собственноручно создаёт пруд, где разводит восхитительные водяные цветы, чтобы запечатлеть их на своих полотнах.

Особенности творческого метода:

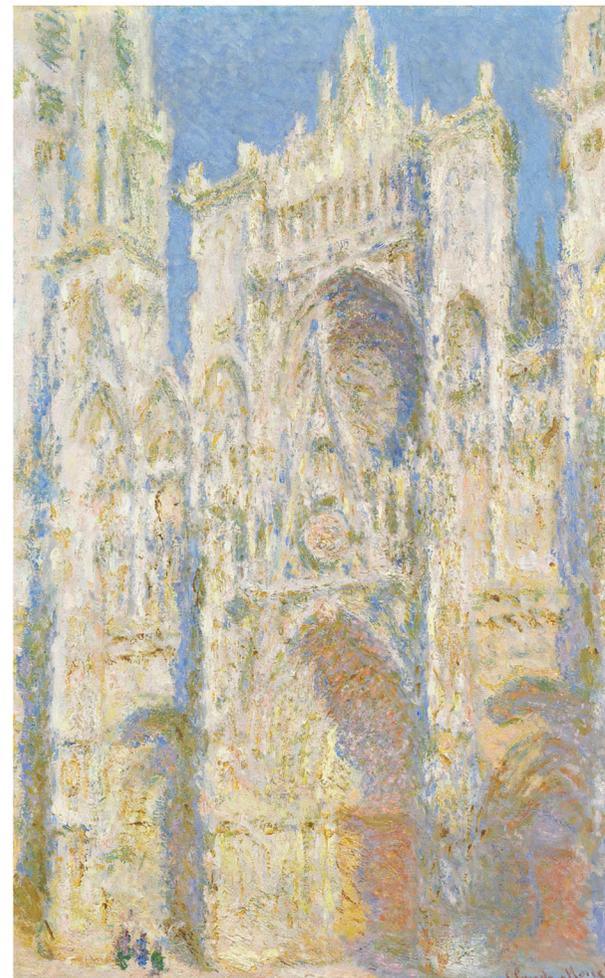
Запечатлеть ускользающее, мимолетное впечатление и сцены современной жизни (у Моне это пейзажи), работа на открытом воздухе (пленэр), свободный мазок, отсутствие нарратива, течение жизни, изменчивость, изучение изобразительных возможностей света.

Одним из первых Клод Моне начинает создавать серии картин, в которых один и тот же мотив повторяется в разное время года и суток, при разных погодных условиях и освещении. Так появляются его знаменитые серии, посвященные вокзалу Сен-Лазар, полям цветущих маков, Руанскому собору, лондонским мостам и др. Кроме того, Моне можно считать предшественником неоимпрессионизма - движения, непосредственно следовавшего за импрессионизмом, а также предтечей фовистов, кубистов, абстракционистов и т.д.

«Руанский собор, западный фасад», 1894 г.
В этой серии живопись Моне достигает своего апогея: изображение рождается из мазков, устремленных вверх, на них точечными прикосновениями нанесены золотистые либо темно-синие капли (в зависимости от времени суток)

Вклад в импрессионизм:

Именно картина Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» дала название целому стилю в искусстве. С его именем нередко связывают такие достижения этого живописного метода, как передача неуловимых переходных состояний освещения, вибрация света и воздуха, их взаимосвязь в процессе непрерывных изменений и превращений.

«Маки» или «Поле маков у Аржантёя», 1873 г. — одна из самых узнаваемых работ мастера. Художник вместе со своей семьёй поселился в местечке Аржантёй, недалеко от Парижа. Это время для Моне было достаточно продуктивным в плане творчества.

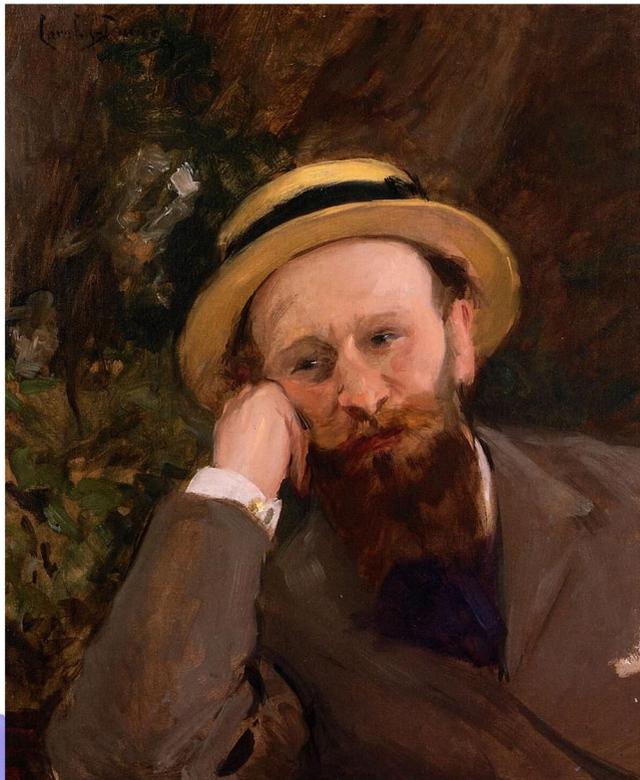
ЭДУАРД МАНЕ

(23.01.1832 – 30.04.1883)

Ключевые работы:

«Завтрак на траве», «Олимпия», «В лодке», «Бар в «Фоли-Бержер», «Железная дорога», «Любитель абсента», «Музыка в саду Тюильри», «Сливовица», «Балкон» и т.д.

«Существует только одна истинная вещь: сразу рисовать то, что вы видите. Когда вы получили это, вы получили это. Если нет, начинайте снова. Все остальное — обман».

«Краткость в искусстве — это и необходимость, и элегантность».

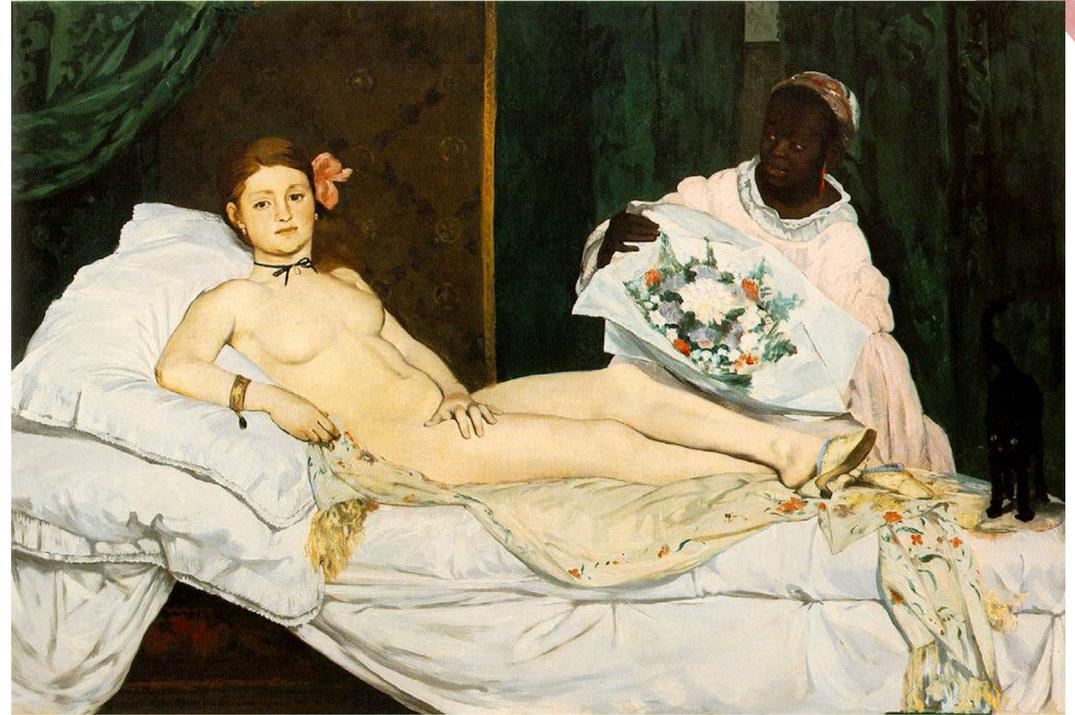
Мане

«Олимпия», 1863 г.

Новаторские приемы в творчестве Мане вызывали ожесточенное сопротивление публики, но в то же время притягивали к нему художников, ищущих новые выразительные средства в живописи. Вокруг Мане начали объединяться Дега, Писсарро, Моне, Ренуар и Сислей. Им импонировало не только новаторство Мане, но и его образованность, глубокие познания в истории живописи, владение всеми приемами живописной и графической техники.

Особенности творческого метода:

Мане увлекался импрессионизмом, но подчинил эту технику собственным целям и задачам. Иногда он прямо следует в композиции классическим известным произведениям. Мане отличало от импрессионистов то, что он не отказался от широкого мазка и, главное, от обобщенной реалистической характеристики и сохранил синтетичность формы и цельность передаваемых характеров.

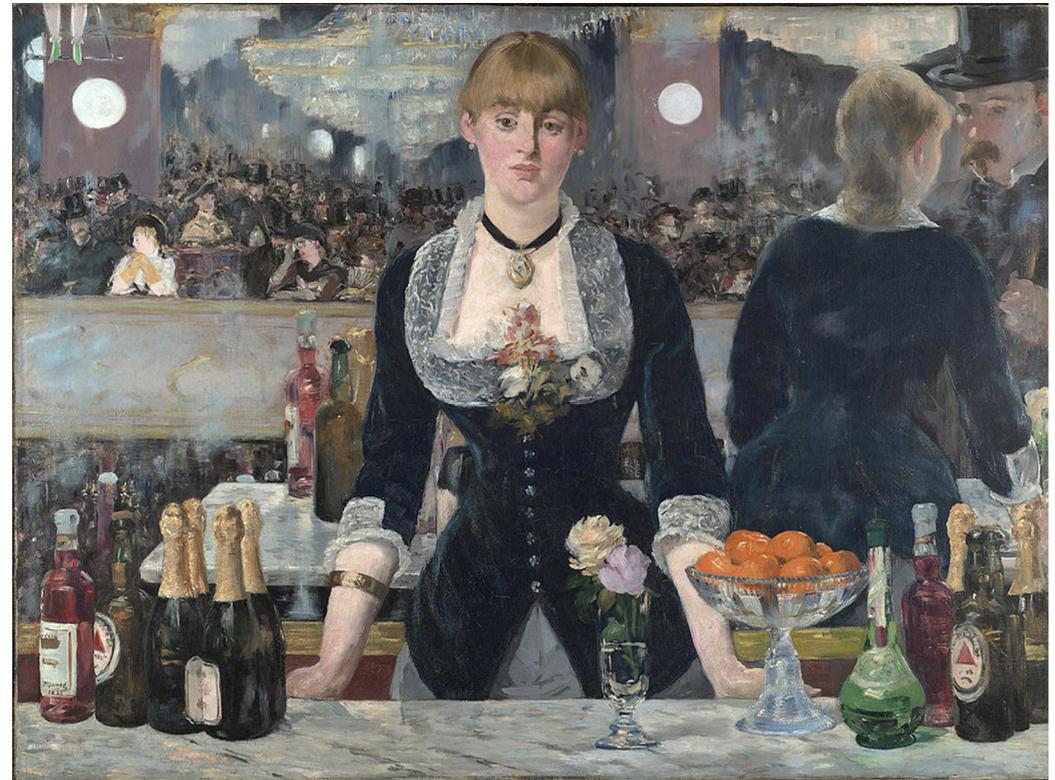

Мане никогда не «препарировал» предметы, не растворял их в световоздушной среде. Однако все же многое связывает Мане с импрессионизмом, особенно в работах 70-х годов: «Аржантёй», «Берега Сены в Аржантёе», «Партия в крокет», «В лодке».

«Бар в «Фоли-Бержер», 1882 г.

Едва попав на Салон 1882 года, картина приковала к себе всеобщее внимание: её пристально рассматривали, активно обсуждали, предлагали различные трактовки, но единодушно признавали, что миру явился настоящий шедевр, с которым следует считаться.

Вклад в импрессионизм:

Именно Эдуард Мане бросил вызов традиционным методам, использовав вместо них революционные и современные приемы. Его ранние шедевры «Олимпия» и «Завтрак на траве» подверглись резкой критике. Тем не менее они рассматриваются как «пограничные» картины, которые знаменуют собой начало современного искусства. Более того, именно эти работы послужили объединяющим фактором для молодых художников, которые затем создали импрессионизм. Эдуард Мане был ключевой фигурой в переходе от реализма к импрессионизму.

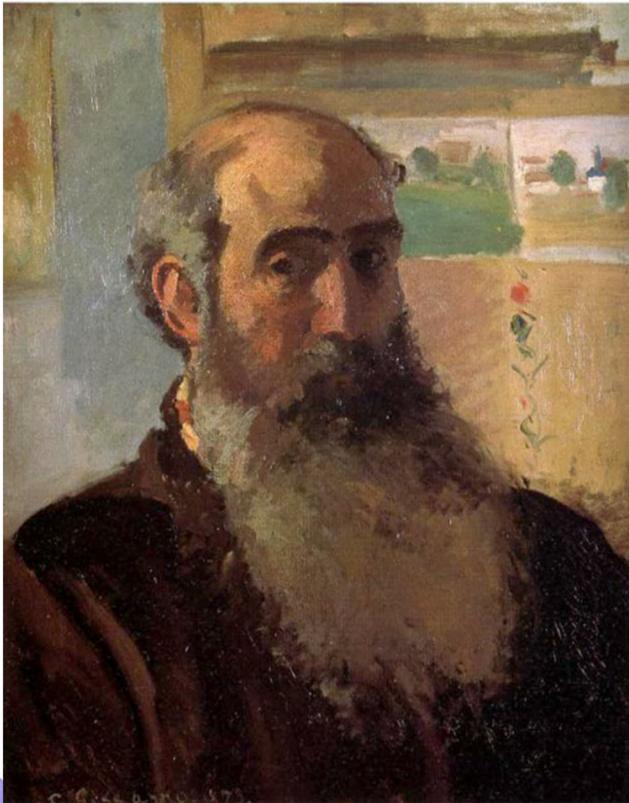
«Клод Моне в своей лодке-студии», 1874 г.
Эта картина наиболее близка к импрессионистическому восприятию мира, в которой, используя дополнительные желтые и синие мазки, художник добивается полной иллюзии вибрирующего движения воды, затененной лодкой.

КАМИЛЬ ПИССАРРО

(10.07.1830 – 13.11.1903)

Ключевые работы:

«Бульвар Монмартр. После полудня, солнечно», «Красные крыши. Угол деревни. Зима», «Пастушка. Привлечение овец», «Улица Эписери, Руан», «Урожай», «Въезд в деревню Вуазен», «Фруктовый сад в Понтүазе», «Синьяк. Обед» и т.д.

«Импрессионисты на верном пути, их искусство здоровое, оно основано на ощущениях и оно честное».

«Счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах, там, где другие ничего не видят. Все прекрасно, достаточно лишь уметь присмотреться».

C. Pissarro

«Сенокос в Эраньи», 1887 г.

Уникальность этого произведения в том, что оно выполнено с использованием техники, известной как пуантилизм, с которой экспериментировал Писсарро. Рисую точки чистого цвета для формирования изображения и чередуя цвета, он создавал динамичные картины в пастельных тонах.

Особенности творческого метода:

В ранних работах Писсарро чувствуется влияние Курбе, учеником которого он себя считал. Познакомившись с Моне и его творчеством, он позаимствовал у него принцип разложения цвета. Пейзажи Писсарро не похожи на искрящиеся и артистичные картины Моне, но они отмечены большей непосредственностью реалистичного восприятия природы.

Очень редко Писсарро использовал фрагментарную «случайность» композиции, предпочитая ей более законченное построение своих полотен.

Поль Сезанн называл этого художника своим вторым отцом, а Винсент Ван Гог, следуя его советам, полностью изменил отношение к цвету. Художница Мэри Кассат писала, что Писсарро может научить рисовать даже камень.

«Бульвар Монмартр. После полудня, солнечно»,
1897 г.

Необычный ракурс («вид сверху») объясняется тем, что художник писал городские виды из гостиничных номеров. Некоторые виды написаны из одного и того же окна. Писсарро исследует внутреннее движение города в разное время суток или в разных погодных условиях.

Вклад в импрессионизм:

Художник внес большой вклад в развитие импрессионизма не только как живописец, но и как прирожденный педагог. Писсарро, благодаря прекрасным душевным качествам, смог объединить совершенно разных молодых художников, создавших новое течение. Влияние Камиля Писсарро на искусство XIX века столь велико, что его след остался и в истории постимпрессионизма.

«Красные крыши. Угол деревни. Зима», 1877 г.
У художника выработан свой индивидуальный стиль, но он не прекращает творческих поисков и продолжает сотрудничество с Сезанном. В композиции этой работы видны конструктивная четкость и экспрессивное цветовое решение.

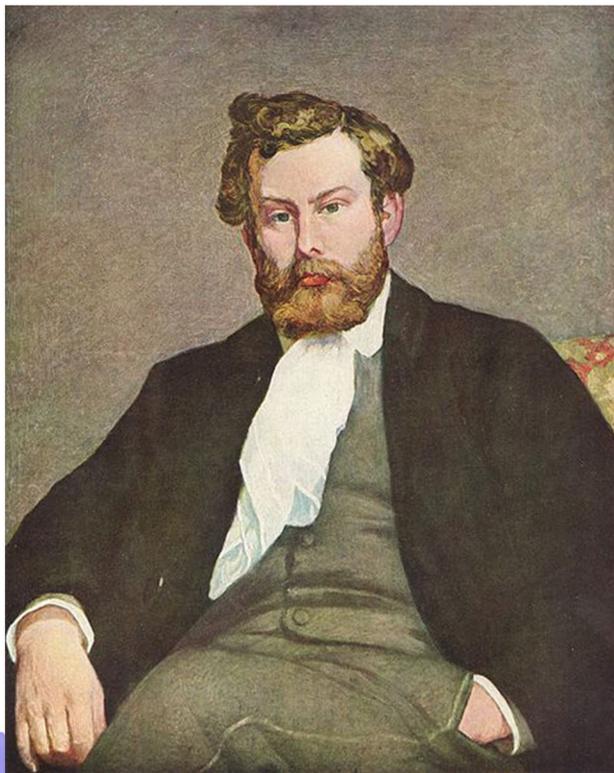

АЛЬФРЕД СИСЛЕЙ

(30.10.1839 – 29.01.1899)

Ключевые работы:

«Наводнение в Порт-Марли», «Снег в Лувесьенне», «Площадь в Аржантёе», «Мороз в Лувесьенне», «Мост в Море», «Берег Сены у Буживаля», «Канал Сен-Мартен», «Мост в Аржантёе», «Лужайки весной» и т.д.

«Оживление полотна — одна из величайших трудностей живописи. Наделить произведение искусства жизнью — в этом, безусловно, одна из необходимейших задач истинного художника».

Sisley

«Наводнение в Порт-Марли», 1876 г.

Наводнение в Пор-Марли Сислей изобразил на шести картинах. Художник признавался, что любое свое полотно начинал рисовать с неба. Снеговые и дождевые облака незаметным образом превращались на картинах художника в зеркальную водяную гладь, за что его прозвали «художником воды».

Особенности творческого метода:

Как и всех импрессионистов, Сислея в картине занимал не сюжет, а тончайшие особенности природных состояний, света и цвета. Ненасытный в постижении мастерства, художник постоянно учился у своих друзей: вместе с Писсарро он писал зимние пейзажи в Лувесьенне ради изучения открытых импрессионистами рефлексов и цветовых теней в другое время живопись Сислея находилась под воздействием Ренуара и Моне.

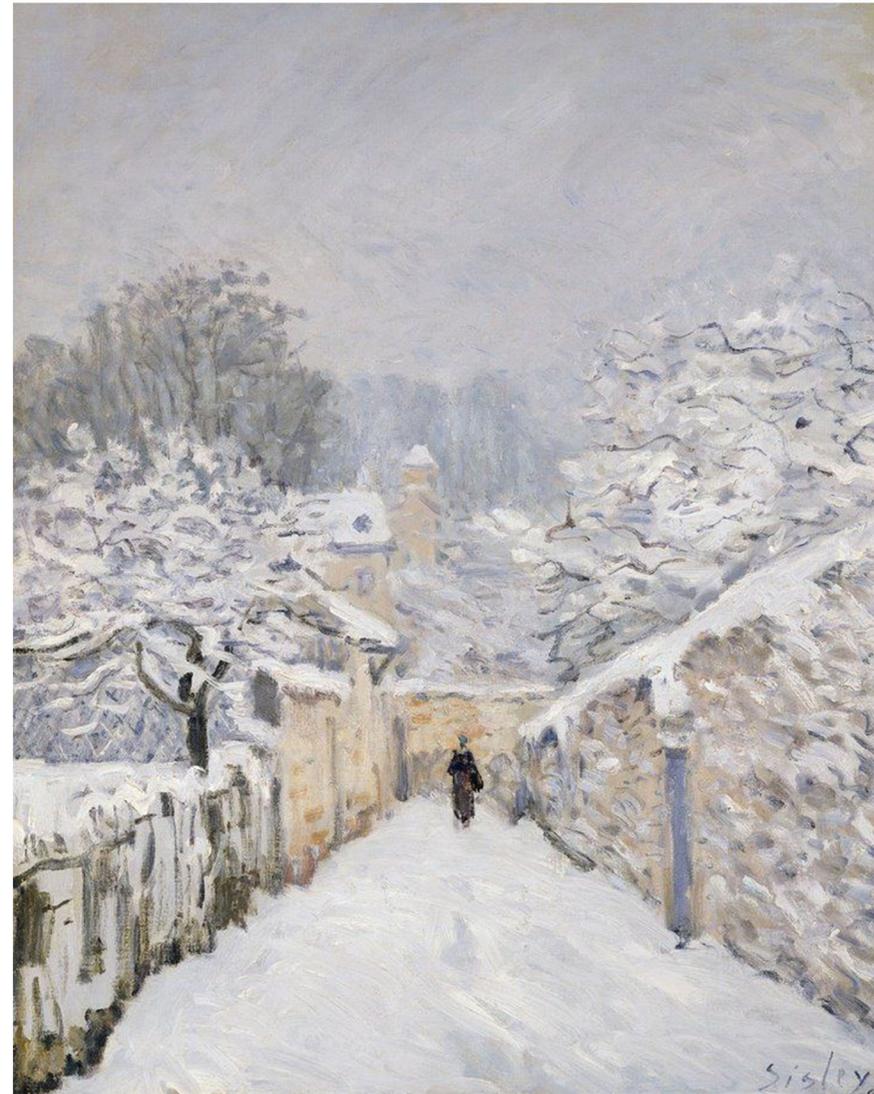

Тем не менее его собственная утонченная индивидуальность прорывалась сквозь все влияния благодаря особому восприятию природы - более уравновешенному, непритязательному и естественному, чем у других .

«Снег в Лувесьенне», 1878 г.

При написании снежных сцен Сислей изучал небольшие изменения в свете и экспериментировал с различными цветовыми оттенками.

Вклад в импрессионизм:

Камиль Писсарро считал Сислея самым талантливым импрессионистом среди всех своих друзей. С его точки зрения, Сислей в большей степени, чем все остальные, понял суть нового направления. Его впечатления, по мнению Писсарро, были самыми впечатляющими.

«Лужайки весной», 1880-1881 г.

Пейзажи отличались свежестью и непосредственностью восприятия, глубиной переживаний, простотой и искренностью тем и образов, тонким колористическим чувством. Его чарующие изображения природы с легким оттенком грусти завораживают удивительной передачей настроения в конкретный момент времени.

VEKARTA

Онлайн лекторий об искусстве

Благодарим вас за интерес к искусству и
нашему онлайн-лекторию.

Будем рады вас видеть на лекциях по импрессионизму!

сайт: vekarta.online