

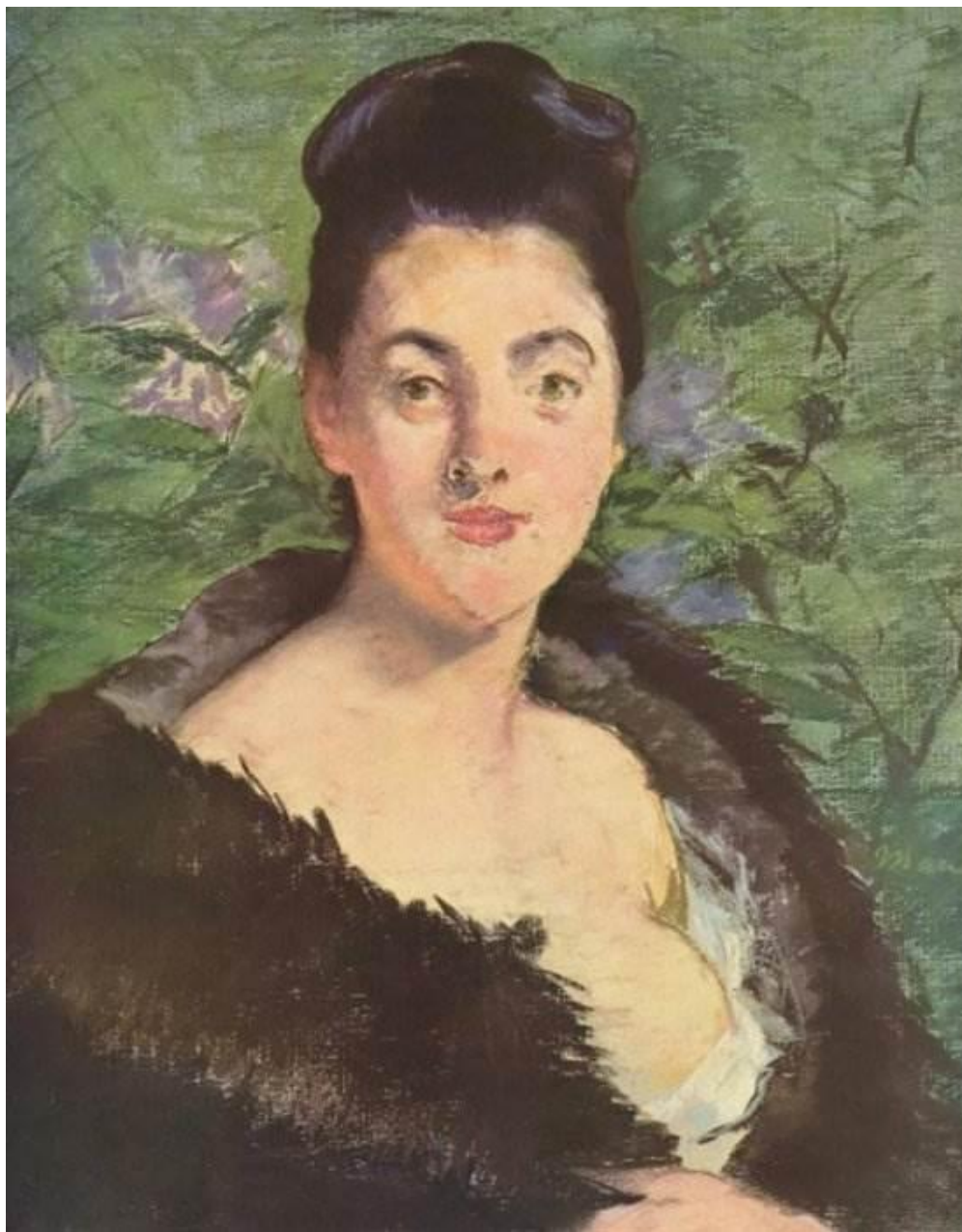
Занятие 11. Искусство импрессионизма и постимпрессионизма

Эжен Делакруа

Гюстав Курбе

Эдуар Мане

Константен Гис. Прогулка

Гюстав Кайботт. Улица Алеви. 1878

«...Викторина именно как модель (своего рода открытие и талисман) стала для художника инкарнацией нового Парижа, новых эстетических кодов, типом женщины, отрицающей красоту, банализированную в мастерских и Салонах XIX века.

...

Взгляд Мане лакомился действительностью, не анализируя ее, но остро ощущая ее пряный =, экзотический вкус, особый и терпкий вкус современности.

...

Лицо Викторины обладало странным свойством – оставаясь неузнаваемым, быть основой, «Эскизом» для множества других, но всегда современных лиц. И Мане словно гримировал ее для каждой новой картины, точнее писал ее в какой-то новой роли, никогда впрочем не превращая в другую, неузнаваемую женщину...»

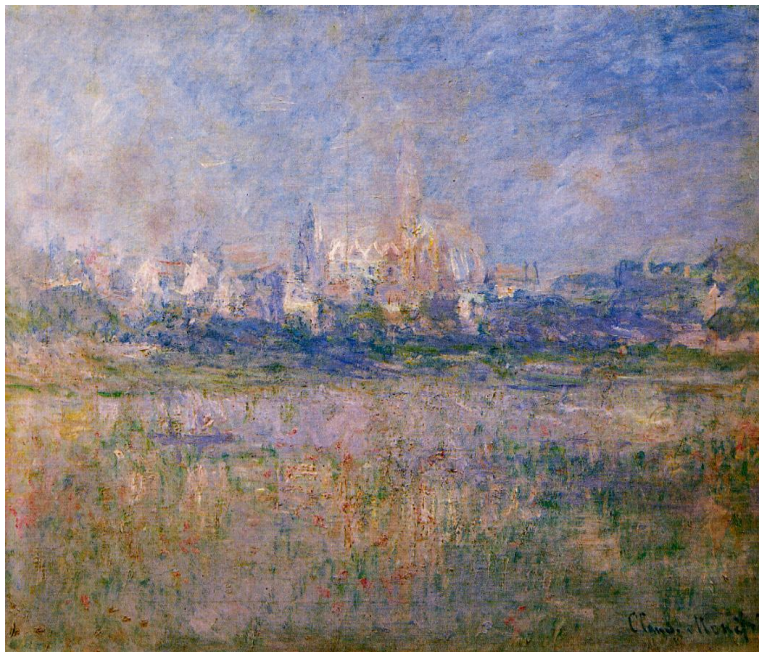
Михаил Герман.
Импрессионисты

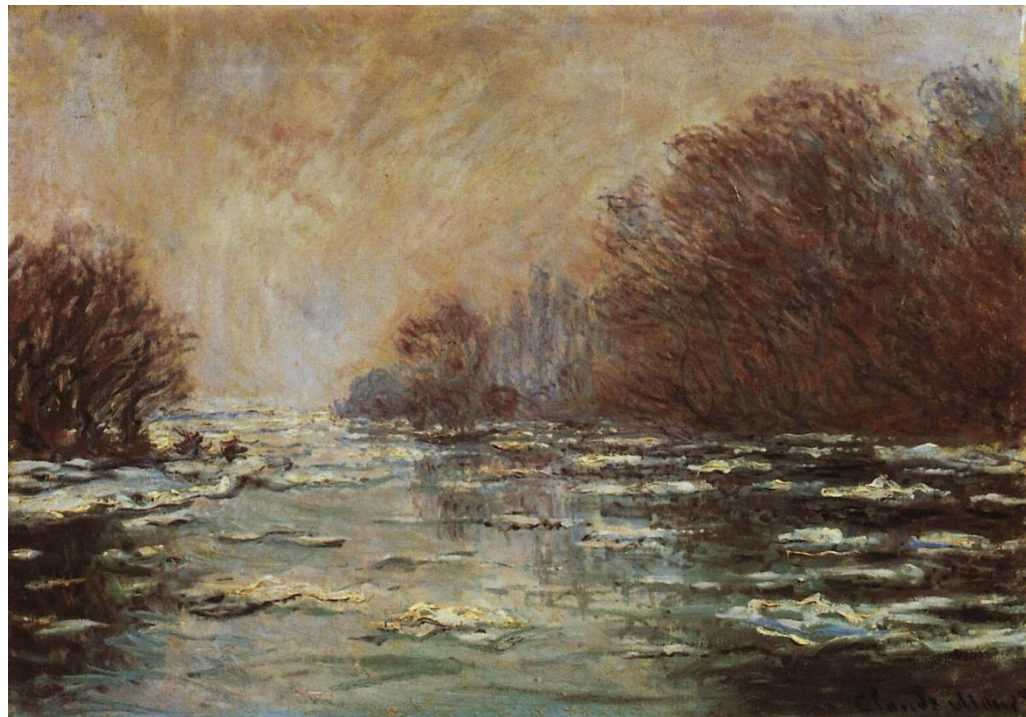
Завтрак на траве. 1863

«Ну что же, я им покажу, как это делается. Когда я был еще в ателье, я копировал Джорджоне – нагую женщину с музыкантами. Но у меня все будет по-другому – я перенесу сцену на воздух, окружу ее прозрачной атмосферой, а люди будут такими, какими мы их видим сегодня»

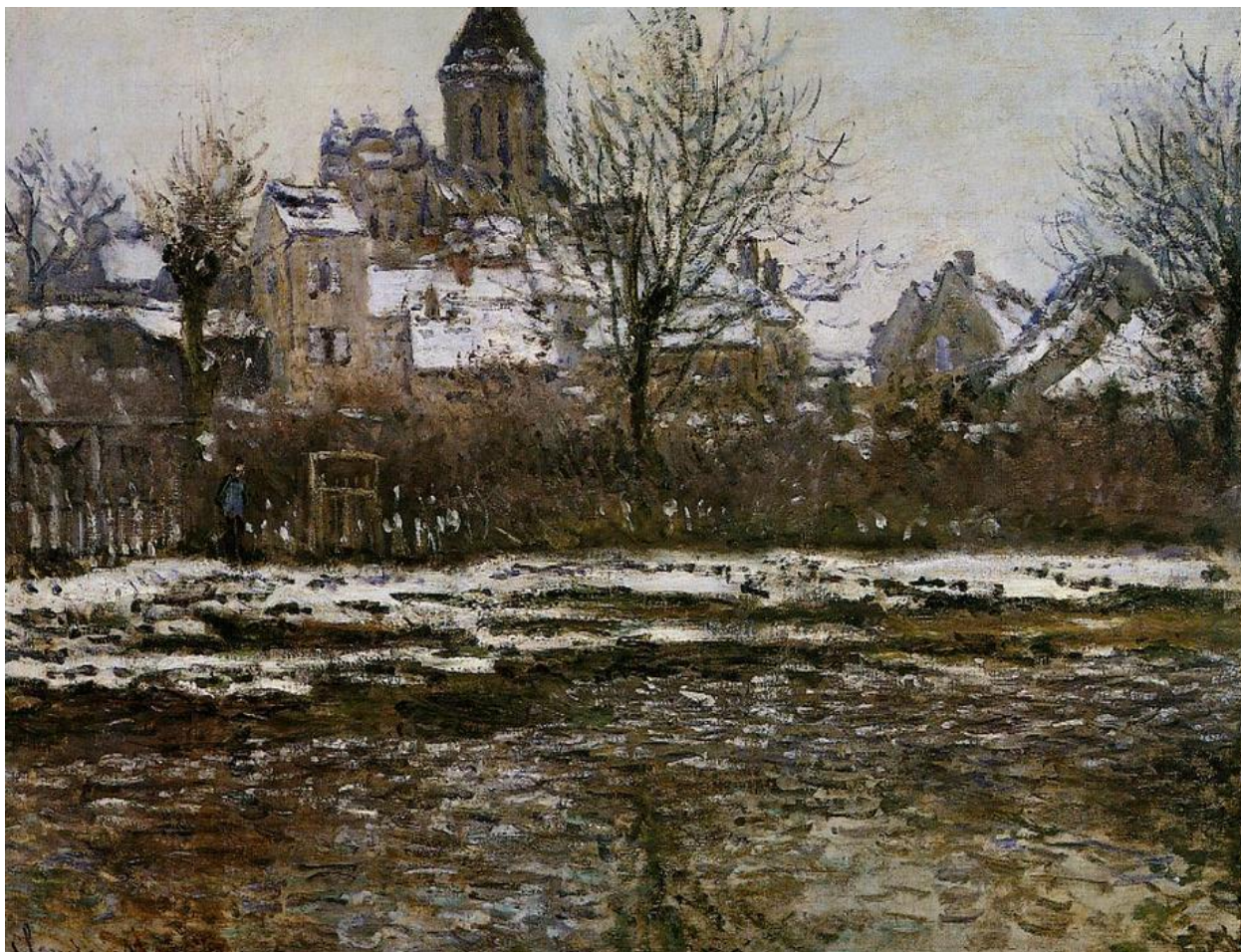
Э. Мане о картине
«Завтрак на траве»

Клод Моне
Ветёй в тумане

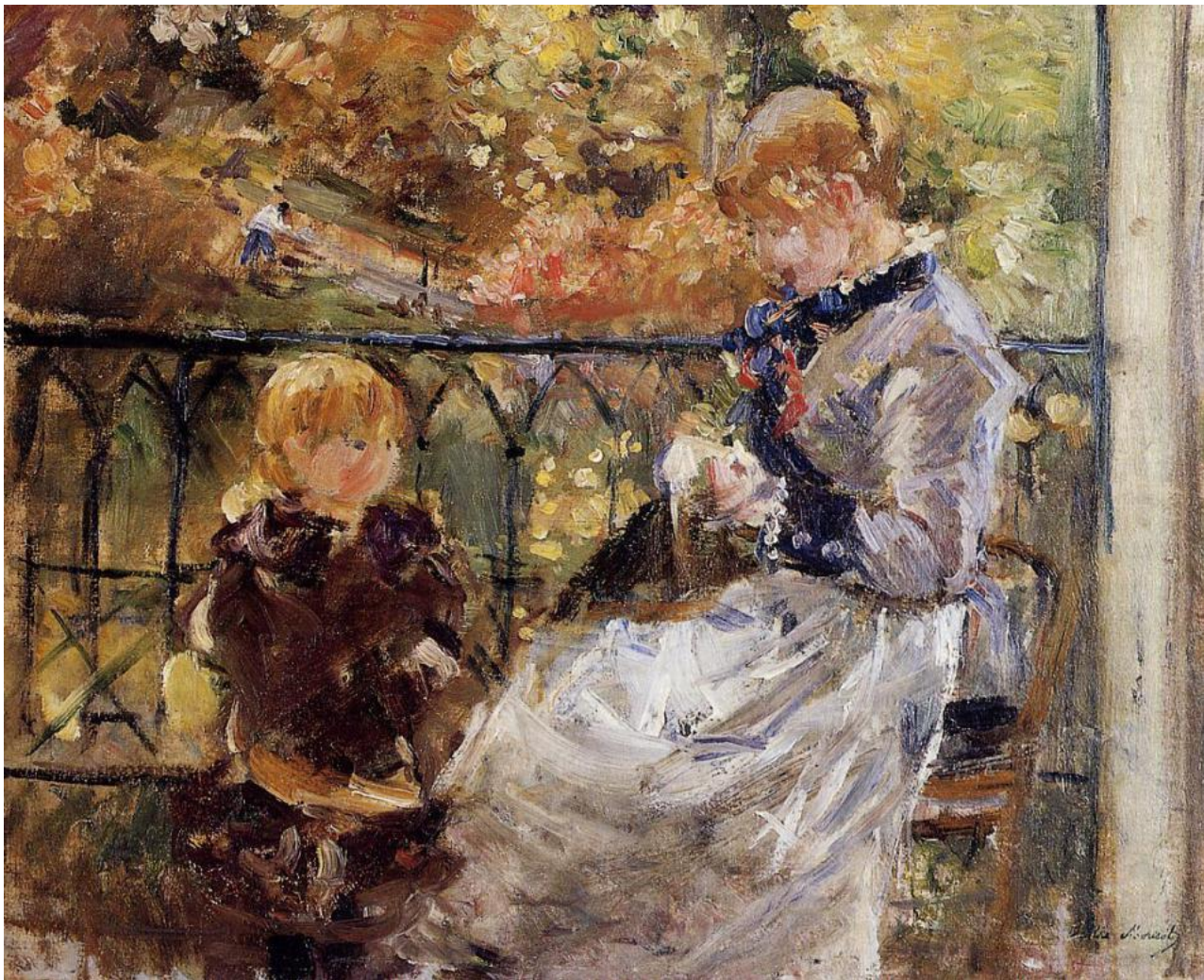

Клод Моне
Ледоход у Ветё

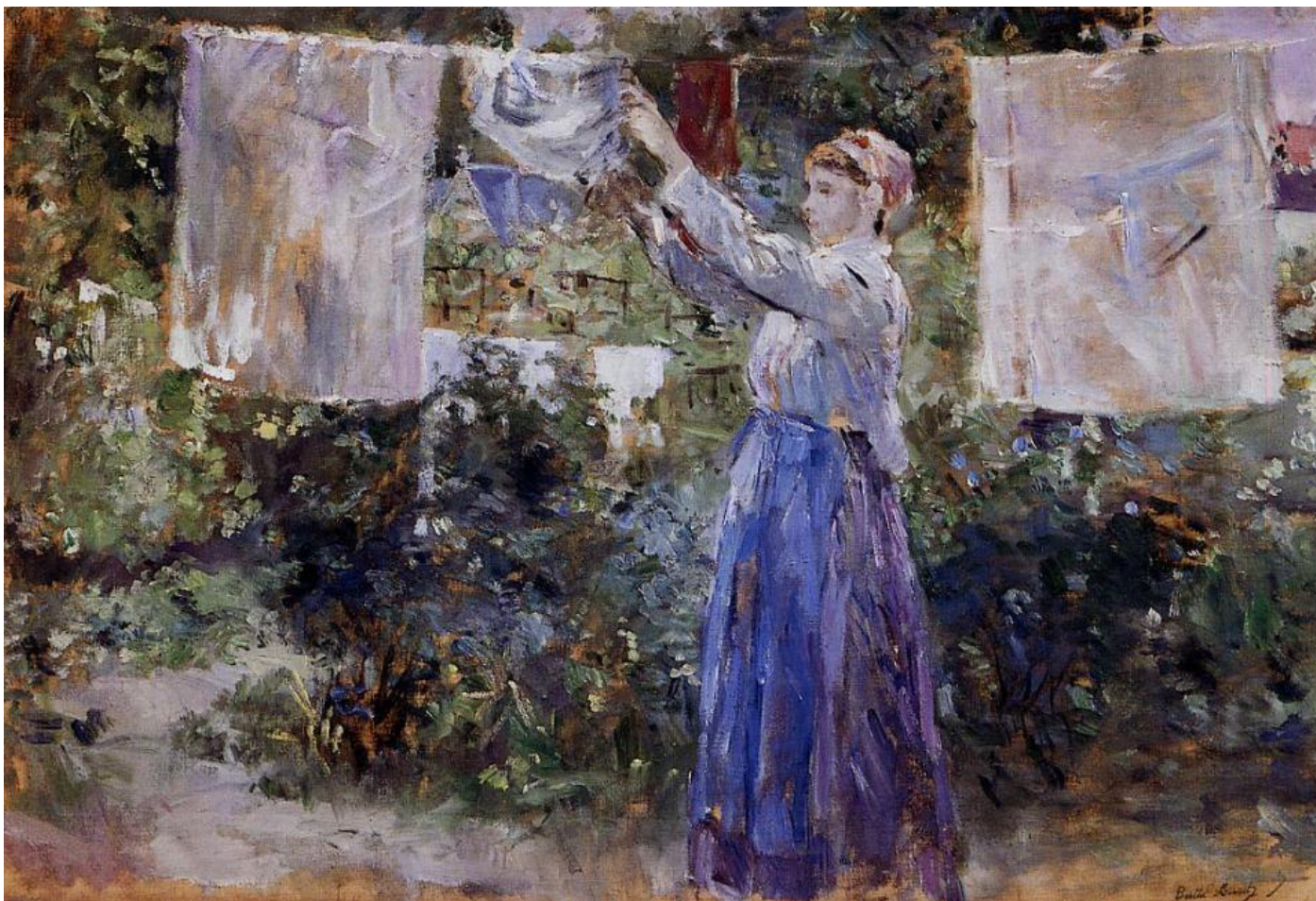

Церковь. Зима

Берта Моризо

На балконе в комнате Эжена Мане в
Буживале. 1881 г.

Женщина развешивает белье. 1881

Мэри Кассат

Купание ребенка. 1880

Маленькая девочка в синем кресле. 1878

Маки В поле.1880

Камилла Клодель

Поцелуй
Огюст Роден

Камилла Клодель

Задание 1. Попробуйте провести подробный сравнительный анализ картин «Лягушатник» кисти Огюста Ренуара и Клода Моне.

Клод Моне

Огюст Ренуар

Ольга Качурина

«Лягушатник» представлял собой кафе на воде и заслужил это прозвище тем, что здесь с большим количестве собирались хорошенькие девицы легкого поведения, так называемые "лягушки", приезжавшие сюда в сопровождении мелких хулиганов и проходимцев. Иногда они приезжали в одиночестве, в надежде поймать клиента.

На первый взгляд, эти картины очень похожи. Оба художника работали в одном стиле и решили использовать идентичный сюжет. Данные картины можно назвать импрессионистскими. В них есть все характерные черты данного стиля: исследование воды и бликов, цветные тени, прозрачность, мерцание цвета, деление мазка, использование светлой палитры.

Но стоит отметить отличие в технике написания. У Моне мазки более четкие и энергичные, а у Ренуара – воздушные и мягкие. Так же отличается цветовая гамма: Моне использовал относительно мало цветов (в холодных оттенках), а у Ренуара цвета нежнее и теплее. Композиция картины кажется очень схожей, учитывая то, что художники выбрали практически одинаковый ракурс. Но у Ренуара центр картины – это «островок», а все вокруг него кажется обрезанным, а Моне – отделился от «островка», показав нам то, что находится вокруг него.

Моне изобразил людей цветными пятнами и не детализировал их, а Ренуар же напротив – тщательно выписал их и во что они одеты (обращая внимание даже на модные детали).

Вода у обоих художников написана мастерски, будто живая и текучая, она сверкает под солнечными лучами. Для этого они использовали быстрые, плотные мазки. Эта техника была логичным результатом работы на пленэре.

Галантные празднества

Антуан Ватто. Паломничество на остров Киферу

Ольга Жмуйда

На обеих картинах мы видим одинаковый сюжет. Оба художника старались передать положение предметов и людей так, как это было на самом деле. Эффекты воды, игра солнечных пятен, цветные тени переданы у обоих художников очень умело. Оба художника рисуют быстрыми мазками, что создает впечатление движения и жизни. Главным отличием является то, как автор изображает людей. Моне отдает предпочтение пейзажу, подчиняя ему фигуры людей. А у Ренуара главный герой – человек, а пейзаж служит лишь фоном. Ренуар тщательно изобразил людей, обращая внимание на детали, ткани их костюмов.

Светлана Колос

Сравнивая одноимённые работы двух великих художников импрессионизма хочется отметить следующее:

1. Техника написания: у Моне мазки чёткие, резкие, у Ренуара более воздушные, растушеванные. Моне использовал более холодные цвета, Ренуар добавлял красный, благодаря чему картина даёт большее ощущение теплоты.
2. Моне в своём произведении большее внимание уделял природе, мы с трудом можем различить кто из посетителей чем занят. Ренуар же наоборот, с большим удовольствием прорисовывал людей, их позы и одежду.
3. Композиция у Ренуара представляет собой как будто замкнутое пространство, где все действие происходит на островке. У Моне мы наблюдаем движение сюжета от центра к краям картины, создаётся впечатление заполненность всего пространства картины.
4. Объединяет эти 2 работы великих художников манера исполнения, здесь нет ни одной сплошной линии, все выполнено мазками, точками, из которых впоследствии прорисовываются элементы сюжета, что является характерной чертой импрессионистов.

Валентина Погиблова

Огюст Ренуар и Клод Моне приезжали в «Лягушатник» вдвоем, ставили мольберты рядом и писали одни и те же сцены. У обоих часто были финансовые трудности, но это не мешало им с упоением ловить эти блики на воде, этот солнечный свет, пробивающийся сквозь листья и играющий на фигурах и лицах людей, на траве и воде. До них так никто не писал – не удивительно, что, дыша одним воздухом, художники писали очень похоже.

Однако есть и различия. На картине Клода Моне, которая имеет чуть больший формат, как мне кажется, мы видим чуть более четкую композицию. Есть, пусть небольшая, но детализация персонажей, даже несмотря на то, что композиционно группа людей на островке находится дальше, чем на картине Ренуара. Кажется, что Моне - это взгляд через протертое стекло. Тогда как Пьер Огюст пишет тот же сюжет как бы более мутно, расплывчато. Для него - Ренуара - важна сиюминутность в ее несовершенстве. Моне тоже увлечен этой идеей, но все же чувствуется в его работе какая-то внутренняя ясность. В остальном картины очень похожи – одна и та же локация, стилистика и идея.

Татьяна Дудко

- ✓ Вот как об этом пишет знаменитый исследователь их творчества Анри Перрюшо: «На берегах Сены, куда их занесло волей случая, они открыли места, которые лучше всего могли помочь им следовать по избранному пути. Лес не мог им дать того, что давала река: сочетание света и воды, переливы цвета, подвижные рефлексy, мерцание пляшущих теней, которые внезапно освещаются и меняют окраску. Сена от Буживаля до Аржантёйя, Сена купален, пестрящая воскресным многолюдьем, стала владением Ренуара и Моне».
- ✓ В августе 1869 года Ренуар и Моне работали бок о бок, используя идентичные сюжеты, причем в очень близких друг другу стилях. Эти живописные полотна можно назвать в полном смысле слова импрессионистскими. **В них воплотились все характерные черты: исследование воды и бликов, цветные тени, прозрачность, мерцание цвета, деление мазка, использование светлой палитры, ограничивающейся тремя основными и тремя дополнительными цветами.**
- ✓ Из письма Моне известно, что он сделал эскизы Лягушатника с разных точек и одну настоящую, большую картину. То что мы видим, это эскиз. Поэтому эскизы **написаны широким мазком**. Для выставки, то есть законченные работы, Моне писал более деликатным мазком.
- ✓ **Моне написал пейзаж с фигурами, как частью пейзажа.** Совсем скоро Моне совсем перестал писать фигурную живопись. Ему не надо было. А Ренуар как раз стал портретистом. Вот так они разошлись...
- ✓ У Моне: повторяющиеся складки на воде и мало выделяющиеся или отличающиеся фигуры на островке и в кафе, похожие пловцы и совсем сливающиеся деревья. И фигуры у Моне куда больше ОБЪЕКТ, чем СУБЪЕКТ. Они часть пейзажа.
- ✓ **Ренуар написал многофигурную картину на фоне пейзажа.** Его фигуры это СУБЪЕКТ его работы. Поэтому они достаточно резко выписаны, различимее и цветастее. И Ренуар не поленился и выписал над ними вагон листиков. Эти листики окончательно сделали островок с людьми центром притяжения всей картины.

Задание 2. Опишите любую картину импрессионистов в небольшом эссе. Попробуйте в эссе описать художественные приемы импрессионистов на примере одной картины.

Ксения Кайряк

Клод Моне. Этрета: закат

Эта написанная на пленэре в Нормандии работа изображает миг, когда солнце уже почти готово утонуть в море и прощаясь, раскрашивает весь мир в удивительные цвета. Глаз художника отмечает тысячи оттенков, которые Клод Моне торопится запечатлеть, поймать это разноцветье. Здесь для изображения традиционно синего моря и голубого неба использован весь спектр цветов. Хорошим литературным сопровождением для этой работы на мой взгляд является стихотворение Константина Бальмонта, русского поэта, творчество которого представляет как раз импрессионизм в литературе.

Вода
Влажная пропасть сольется
С бездной эфирных высот.
Таинство — небом дается,
Слитность — зеркальностью вод.

«Только любовь»
От капли росы, что трепещет, играя
Огнем драгоценных камней,
До бледных просторов, где, вдаль убегая,
Венчается пеною влага морская
На глади бездонных морей,
Ты — всюду, всегда, неизменно живая,
И то изумрудная, то голубая,
То полная красных и желтых лучей,

Оранжевых, белых, зеленых и синих
И тех, что рождаются только в пустынях,
В волненье и пенье безмерных зыбей,
Оттенков, что видны лишь избранным взорам,
Дрожаний, сверканий, мельканий, которым
Нельзя подыскать отражающих слов,
Хоть в слове бездонность оттенков блистает,
Хоть в слове красивом всегда расцветает
Весна многоцветных цветов.
Вода бесконечные лики вмещает
В безмерность своей глубины,
Мечтанье на зыбях различных качает,
Молчаньем и пеньем душе отвечает,
Уводит сознание в сны.
Богатыми были, богаты и ныне
Просторы лазурно-зеленой пустыни,
Рождающей мир островной.
И море — все море, но в вольном просторе
Различно оно в человеческом взоре
Качается грезой-волной.

Елена Булавкина

А вы знаете, что моделью для всех четырех персонажей Клода Моне «Женщины в саду» была одна натурщица – его жена Камилла. Из-за того, что живописец не даёт нам хорошо рассмотреть ни одного лица – дамы то прикрывают лицо цветами, то прячутся за тень зонтика, то демонстрируют лишь свой профиль, - нам кажется, что мы видим четырёх разных героинь. Фигуры людей на этой картине выглядят стилизованными и даже немного декоративными. Мы видим взгляд художника, как импрессиониста, который ещё работает в реалистичной манере, но его всё больше и больше склоняет в сторону импрессионистской манеры письма, где главным является свет, а не сами объекты и сюжет.

Живописец новаторски для того времени выстраивает композицию – расположение фигур спиной и в пол-оборота, обрезанные

края пышных платьев. Разве это было возможно для академической живописи?

Необычным является и представление жанра. Обычная бытовая сценка превращается волею волшебной кисти Моне в пейзаж – женские фигуры становятся неотъемлемой частью природы, его продолжением, «растворяясь» в окружающей зелени сада.

Сама картина была написана в саду дома Клода Моне, который он снял в предместье Севр. Она была настолько громоздкой, что Моне просто не мог нормально работать над её верхней частью, из-за чего вырыл яму и опускал в неё картину при помощи лебёдки. В конце того же лета Моне покинул дом с садом. Причиной для этого стали финансовые проблемы. Долгое время художник жил в нужде и был вынужден для написания новых картин счищать краску со старых работ, так как денег для покупки полотен просто не было, однако со временем его популярность только росла.

Ирина Алашеева

Клод Моне «Сена в Руане». 1872

Будучи написанной в 1872, эта картина относится к раннему периоду творчества художника.

На картине изображена река, которая поражает зрителя своей жизненностью. Моне стремился не просто фотографически перенести природу на полотно. Для художника важно передать впечатление от окружающих объектов, которые каждую минуту могли менять свой облик под воздействием солнечного света или просто неожиданного соседства с другими предметами. Такое впечатление, что и неверное отражение в воде кораблей, и зеленая ткань листьев, едва колыхаемая ветром, – происходят здесь и сейчас, а не сто с лишним лет назад. Еще чуть-чуть – и мы почувствуем запах травы, услышим шум листьев.

Подобное ощущение объясняется импрессионистической техникой, которую Моне применял и для своих работ.

Моне отверг принципы академической живописи, для которой было сверхважным соблюсти переход от света к тени, поэтому все предметы как бы чуть-чуть смазаны дуновением воздуха.

Изображение у Моне утрачивает свою гладкость, хотя и приобретает при этом способность улавливать даже самые незначительные движения в природе.

Из-за этого складывается впечатление, что на полотне художника разлита сама жизнь, а зрителю уготована роль наблюдателя за ее бесконечным потоком.

Главное внимание сосредоточено на специфических живописных средствах - на цвете и свете. Здесь нет темных цветов и сложных тонов, перейдя на чистые яркие цвета, положенные на холст часто раздельными мазками, сознательно рассчитывая на их оптическое смешение уже в психике зрителя, автор достигает эффекта особой свежести и непосредственности, передает мимолётное впечатление от увиденного на пленэре.

Ирина Бирюлина

Камиль Писсарро «Оперный проезд»

„Счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах, там, где другие ничего не видят! Все — прекрасно, достаточно лишь уметь при-
смотреться.“ - Камиль Писсарро. До последней минуты перед написанием эссе мой выбор картины блуждал между изящными барышнями Ренуара, необыкновенно воздушными с солнечными бликами пейзажами Моне, серебристо-пудровой дымкой балерин Дега,

Почему Писсарро ..? Именно картина «Оперный проезд» определила окончательно мой выбор. Присмотритесь. На картине идет дождь! Нет, не прошел, не собирается – дождь идет сейчас! Удивительно, как художнику удалось передать это ощущение на холсте. Не только фигуры с зонтиками нам говорят о нитях воды, льющихся с неба. Техника импрессионистов наложения краски кистью – интенсивные мазки, расположенные рядом друг с другом, или наложенные один на другой, зачастую контрастируя по цвету, тону – это создает оптический эффект восприятия цвета и света, бликов. И за счет этого мастеру удастся передать зрителю запах не влажного, а мокрого воздуха городской улицы, не влажную, а именно мокрую мостовую. Горизонт Писсарро изобразил очень высоко, он почти незаметен, нечеткий, ускользающе-бесконечный, отдав главную сцену картины – осеннему дождю в городе, ощущению размеренной жизни мощенной мостовой. Как сказал Сезан: «Скромный и великий»

Юлия Брейкина

Берта Моризо «Колыбель», 1872

Когда вторая выставка импрессионистов открылась весной 1876 года в Париже, один остроумный критик назвал своих участников «пятью или шестью сумасшедшими, одна из которых – женщина». Женщина была Берта Моризо, которая, несмотря на свой пол, стала ведущей фигурой самого известного художественного движения 19 века.

Берта познакомилась с импрессионизмом благодаря знакомству с Э. Мане (впоследствии она вышла замуж за его младшего брата Эжена). Творчество Моризо связано с женскими темами: материнство, домашняя обстановка, дети и общение с ними. На этой картине изображена сестра художницы Эдма, сидящая у люльки своей дочери и нежно смотрящая на ее прекрасное личико.

Прозрачный балдахин словно уберегает от посторонних глаз сладкий сон девочки. Я невольно слышу, как мама почти шепотом напевает колыбельную, ее слова тают-тают-тают и медленно растворяются в комнате. От картины исходит умиротворение, спокойствие. Сон – это мимолетность, мгновение.

Взаимоотношения матери и ребенка – популярный сюжет в европейском искусстве, который стал глубоко личным и интимным в творчестве Моризо.

Для меня этот сюжет ассоциируется с образом Девы Марии, которая на многих картинах, например, эпохи Возрождения, так же нежно, с любовью смотрит на своего прекрасного Сына.

Задание 3. Подберите по три картины следующих художников:
Моне, Мане, Дега,
Ренуар, Сезанн, Ван Гог,
Гоген. Попробуйте обозначить по две отличительные черты живописного стиля каждого.

Клод Моне

Юлия Брейкина

«Камилла Моне с ребенком»

«Сена у Порт-Вийе»

«Читающая женщина»

Для Моне главная роль отведена природе. При этом человек не является лишним, он словно растворяется в пейзаже, который его окружает, он ему вторит, он сливается с ним. Мне показалось, что на его картинах будто стираются грани между человеческим (физическим телом) и природным.

В 1874 году картина готовилась к выставке Анонимного общества художников, и в самый последний момент Моне меняет название, которое и даст определение целому направлению живописи – «Впечатление. Восход солнца».

Удивительное полотно рождает множество эмоций. Фрагментарное рассмотрение обнаруживает некую неряшливость – быстрая техника, мелкие мазки, фигуры едва намечены. Однако новаторство было в том, что художник не копировал реальность, не стремился к достоверности, а перенёс на полотно своё впечатление от увиденного. Мастер демонстрирует неразрывную взаимосвязь между синей водой и восходом солнца. Очень сложно визуально размежевать небо и море, к горизонту все краски сливаются. В центре внимания небольшой красный диск солнца и яркие всполохи, лежащиеся неровными линиями на ребристую поверхность моря.

Ирина Алашеева

Незамысловатый сюжет, филигранно воплощённый на полотне с использованием неповторимой палитры белого во всех её вариационных возможностях – вот что такое картина Клода Моне «Сорока».

Среди белоснежного пейзажа не сразу удаётся рассмотреть птицу. Неуклюже примостившаяся на плетне, сорока, кажется, будто случайно оказалась на полотне. Сам Моне характеризовал птицу, как «одинокую ноту», которая расположилась на голой калитке, напоминающей нотный стан.

Игра со светом и тенью, использование чистых блестящих цветов создаёт неповторимую атмосферу холодного дня. Картина наполнена тем солнечным светом, ярким и греющим, который так свойственен колючему морозному деньку.

Клод Моне, «Адольф Моне читает в саду»

«Жанна-Маргарита Лекадр в саду»

«Завтрак на траве»

Для стиля Оскара Клода Моне характерно делать свет главным героем своих работ, бессюжетность и отсутствие пристального внимания к деталям (своеобразные пятна, а не детали).

Валентина Погиблова

Эдуар Мане

Рукият Михайлова

Эдуард Мане: Использует переосмысляя сюжеты и мотивы старых мастеров; внимание к своим современникам; светонасыщенная, красочная гамма; использование черного цвета.

Он первым начал писать жизнь своих современников, а не мифические и исторические сюжеты. Первый художник-революционер, над картинами которого хохотали и на картины которого плевали возмущенные «непристойностью» толпы зрителей.

Бар в Фоли-Бержер

Олимпия

Марьям Мишина

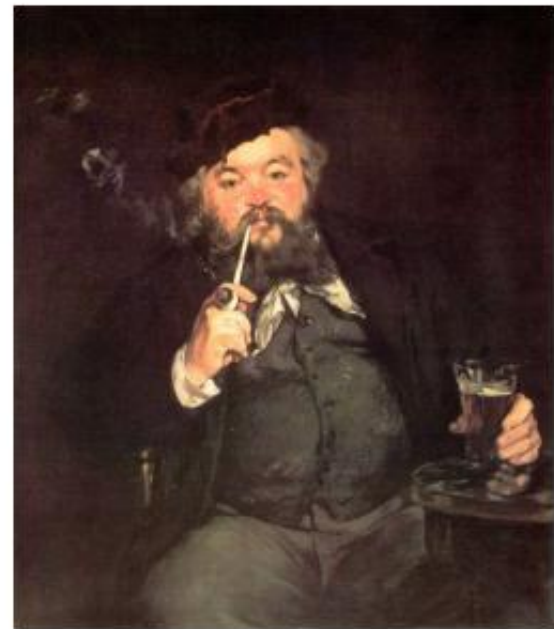

Мане невозможно вписать в какое-то современное направление, он шире каждого. Он увлекался импрессионизмом, но подчинил эту технику собственным целям и задачам, поэтому последовательным импрессионистом никогда не был.

Эдуард Мане стал тем художником, который в своих картинах показал новый Париж и его обитателей; интерьеры парижские кафе с особой атмосферой и их завсегдатаев. Но Мане не просто фиксировал реальность — таких художников было много.

Мане от них резко отличался: он не только вел живописный дневник, для него было важно придать ценностный статус новым реалиям, поднять их до уровня эстетических ценностей. Он как бы показывает зрителям, что этот Париж, люди, слоняющиеся по бульварам, достойны того, чтобы запечатлеть их в высоком искусстве. Чтобы поднять повседневность на новый уровень, Мане обращался к художественным формулам старых мастеров: Рембрандта, Рубенса, Тициана, Корреджо и Караваджо. Их языком он говорил о современности, о том Париже, который его окружал.

Ирина Алашеева

Характерным композиционным приемом Мане стал неожиданный срез картины рамой, кадрирование изображения. Такой прием вносил в композицию элемент неустойчивости, динамики. Картина становилась воплощением индивидуальности художника. Который пишет так, как ему заблагорассудится. Забыв о шаблонах и традициях.

Французский писатель Эмиль Золя отзывался о художнике: «Он умеет писать - и это все... особенность его темперамента в том, чтобы схватывать доминирующие тона во всей их тонкости и лепить таким способом предметы и людей большими планами».

В 1870-е годы Мане много работает в области портрета, перенося в неё основные проблемы своих сюжетных композиций, расширяя возможности этого жанра и превращая его в своего рода исследование внутреннего мира современника.

Светлана Лисенкова

Огюст Ренуар

Мелкие разноцветные мазки, наложенные рядом; жизнерадостные цвета, часто контрастные..

Ксения Кайряк

«Портрет актрисы Жанны Самари», 1877

«Качели», 1876

«Завтрак гребцов», 1881

- Художник радости
- Никогда полностью не исчезала весомость реального мира, как, например, у Моне
- Писал много портретных работ
- «Ренуаровский тип женщин»: белоснежная кожа, сияющий ясный взгляд, мягкость очертаний тела, легкость и воздушность образа, нет серьезных психологических характеристик

- ✓ *легкие динамичные мазки, прозрачные и вибрирующие, как сама световоздушная среда*
- ✓ *запечатленное мгновение как будто выхвачено из потока жизни и остановлено - не случайно он любил изображать всяческие «текучести»: воду, струящиеся ткани, облака, солнечные блики*

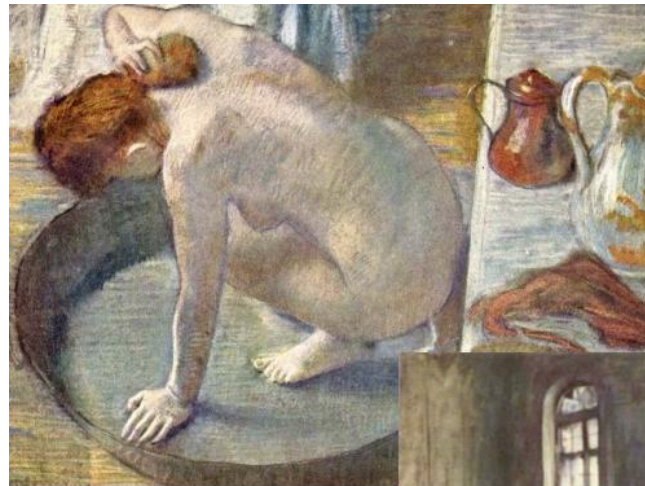
Татьяна Дудко

Эдгар Дега

Ольга Качурина

Черты живописи Эдгара Дега:

1. В картинах нет статичности, передает мимолетность движения;
2. Кадрировал свои работы (обрезал).

Эдгар Дега «Ванна»

Эдгар Дега «Репетиция»

«Нет искусства менее непосредственного, чем мое; вдохновение, темперамент, непосредственность мне не ведомы. Надо переделать десять раз, сто раз тот же сюжет. Ничто в искусстве не должно напоминать о случайности, даже движение»

Эдгар Дега

Не рисовал на пленэрах. Рисует пастелью, сочетающей в себе качества живописи и графики одновременно. Дега любил изображать людей, особенно женщин, но не позирующих в застывшей позе, а словно бы застигнутых врасплох за своими занятиями, в характерных для них позах, с присущими им жестами. Изображая танцовщиц, художник стремится запечатлеть их не на сцене во всем блеске, он предпочитает показать нам трудовые закулисные будни.

Ольга Жмуйда

Поль Сезанн

— Всё в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра, надо учиться писать на этих простых фигурах, и, если вы научитесь владеть этими формами, вы сделаете всё, что захотите.

— Нужно вернуться к классике через природу, иначе говоря, через ощущения, всё сводится к умению ощущать и вчитываться в природу.

— Взгляните, как свет нежно любит абрикосы, он охватывает их целиком, проникает в мякоть, освещает со всех сторон, но этот же свет скуп, когда дело касается персиков, их он освещает лишь частично, только одну половину.

Все у него имеет отсылку к геометрическим формам. В каждом проявлении природы есть какая-то геометрическая форма: шар, квадрат, цилиндр и конус.

Елена Булавкина

1. мастер формы и цвета
2. любимые цвета: оранжевый, синий, зеленый
3. любимые формы: цилиндр, шар, конус

Гора Сен-Виктуар

Большие купальщицы

Гора Сент-Виктуар

Винсент Ван Гог

«В моих мазках нет никакой системы, — писал Ван Гог своему младшему брату Тео. — Я кладу их на холст неравномерными ударами кисти и оставляю как есть. Кое-где получается пастозность, кое-где полотно не закрашено, есть незаконченные места, следы поправок, грубость, но в результате, по моему, получается впечатление достаточно волнующее, чтобы вызвать досаду у людей с предвзятыми представлениями о технике. Тени на картине отсутствуют, а цвет наложен плоскостно, как на японских гравюрах»

Любимое сочетание цветов- желтый и темно-синий; подвижный, интенсивный мазок; рисовал простых людей;

Рукият Михайлова

«Сад госпиталя Сен-Поль»

«Цветущий миндаль»

«Пшеничное поле с восходящим солнцем»

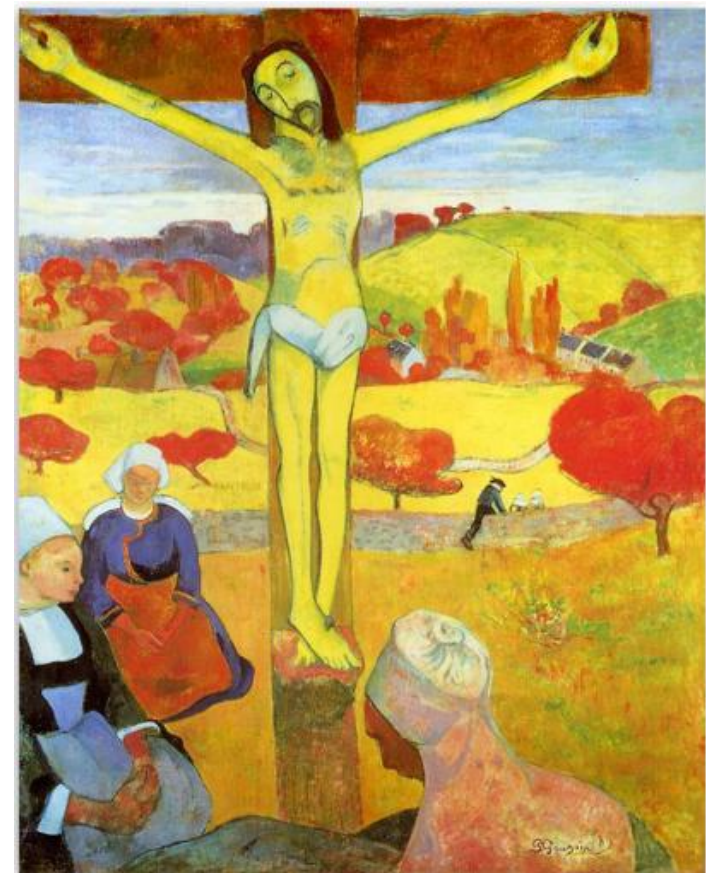
Для Ван Гога характерно очень экспрессивное использование цветов, контрасты, черные контуры, «говорящий» (эмоциональный) мазок. Через мазок Винсент Ван Гог выражал свое внутреннее состояние, идею. Увлекался японским искусством («Цветущий миндаль»).

Валентина Погиблова

Поль Гоген

Гоген. Экзотические сюжеты, чистые, яркие и неожиданные порой краски, т.к. он понимает цвет символически, и поэтому порой заменяет реальный цвет природы на фантастический. четкие силуэты. Природа похожа на декоративный узор.

Ядвига Кирсанова

Гоген — интенсивные цвета, черная обводка; нереальные цвета предметов — например, розовая земля, зеленое небо

Марина Огаркова

Пирого

Особенности творчества Гогена заключаются в разнообразии стилей и методов их воплощения в работах художника. Одной из особенностей творчества Гогена стало сотворение им в своих работах новой реальности, главную роль в которой играл цвет.

Светлана Лисенкова

Контрольная работа

- 1) Какое слово заложено в названии «импрессионизм»
- 2) Что такое пленэр?
- 3) Почему картины Мане были отвергнуты жюри Салона?
- 4) Сформулируйте отличие живописи Мане и Моне
- 5) Перечислите основные принципы творческого метода импрессионизма
- 6) В чем заключалась техника живописи Сера?
- 7) Назовите особенности стиля Сезанна.
- 8) Какие черты импрессионизма присутствуют в скульптуре Родена?
- 9) На что в своей живописи Ван Гог обращал основное внимание - на форму, цвет или фактуру?
- 10) Почему Эдгара Дега иногда называют женоненавистником

1) Какое слово заложено в названии «импрессионизм»

Импрессионизм (фр. *impressionnisme*, от *impression* — **впечатление**). Представители импрессионизма стремились разрабатывать методы и приёмы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.

Клод Моне. Впечатление. Восход солнца. 1872, 61
музей Мармоттан-Моне, Париж.

Термин «импрессионизм» возник с лёгкой руки критика журнала «Le Charivari» Луи Леруа, который озаглавил свой фельетон о Салоне Отверженных «Выставка импрессионистов», взяв за основу название картины Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» (фр. *Impression, soleil levant*). Изначально этот термин носил несколько пренебрежительный характер, указывая на соответствующее отношение к художникам, писавшим в новой «небрежной» манере.

Татьяна Дудко

2) Что такое пленэр?

Пленэр - от фр. en plein air — «на открытом воздухе», писать на пленэре — писать на открытом воздухе с натуры. Живопись при естественном свете была известна давно, но использовалась в основном для создания эскизов. Однако среди художников барбизонской школы и импрессионистов эта живописная техника получила новую жизнь.

Ксения Кайряк

*«Клод Моне на опушке леса»,
Джон Сингер Сарджент*

3) Почему картины Мане были отвергнуты жюри Салона?

Картины Мане были отвергнуты жюри Салона потому что на его картине «Завтрак на траве» изображена не обнаженная Венера, а голая современница художника (без идеализации, обычная женщина). Она пришла на пикник с мужчинами, полностью разделась и общается с ними без тени стеснения. Это очень сильно поразило жюри, ведь в то время женщину легкого поведения не было принято изображать на картинах. Считалось, что картины должны идеализировать действительность, а не показывать ее такую какая она есть. Зрителей так же выводила из себя грубая манера письма Мане (плотные мазки). Такую же реакцию вызвала его картина «Олимпия», на которой изображена проститутка.

Ольга Качурина

4) Сформулируйте отличие живописи Мане и Моне

Эдуард Мане	Клод Моне
Сюжет всегда есть	Самым важным является изображение цвета и света
Изображены люди	Сюжета, как правило, нет
Есть объем	Объема нет
Использует черный цвет	Черного цвета нет
В общем картины можно охарактеризовать как «люди»	В общем картины можно охарактеризовать как «пятна»

Елена Булавкина

5) Перечислите основные принципы творческого метода импрессионизма

Основные особенности импрессионизма лежат в ином отношении к действительности. Представители импрессионизма в живописи старались запечатлеть ускользающий момент, обратить внимание на то, что мы не замечаем в повседневной жизни – на прекрасные мимолетные образы, время существования которых измеряется мгновениями. Кроме того, особенностью импрессионизма является тот факт, что художники-импрессионисты стараются донести не только статичный образ, но и впечатление, которое они испытали, наблюдая его.

Новое течение отличалось от академической живописи как в техническом, так и в идейном плане. В первую очередь импрессионисты отказались от контура, заменив его мелкими отдельными и контрастными мазками, которые они накладывали в соответствии с теориями цвета Шеврёля, Гельмгольца и Руда. Солнечный луч расщепляется на составляющие: фиолетовый, синий, голубой, зелёный, жёлтый, оранжевый, красный, но поскольку синий — разновидность голубого, то их число сводится к шести. Две положенные рядом краски усиливают друг друга и, наоборот, при смешении они утрачивают интенсивность. К тому же все цвета разделены на первичные, или основные, и двойные, или производные, при этом каждая двойная краска является дополнительной по отношению к первой.

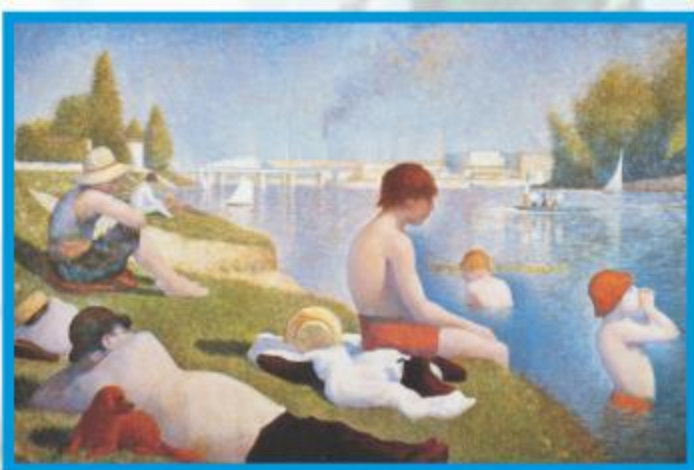
Затем импрессионисты перестают концентрировать всю работу над полотнами в мастерских, теперь они предпочитают пленэр, где удобнее схватить мимолётное впечатление от увиденного, что стало возможным благодаря изобретению стальных труб для краски, которые в отличие от кожаных мешочков можно было закрыть, чтобы краска не высыхала.

Милада Кухаренко

6) В чем заключалась техника живописи Сера?

Жорж Сера относится к постимпрессионистам. Он не применял технику пастозных мазков, а наносил мазки точками, как бы «втыкал» цвет в холст. Писал картины большого формата.

Валентина Погиблова

*Купание в Анжере
Жорж Сёра*

7) Назовите особенности стиля Сезанна.

Для Поля Сезанна в изображении было главным не цвет и свет, а форма. В каждом предмете или природном явлении он видел простую геометрическую форму и использовал ее в работе.

Ольга Жмуйда

8) Какие черты импрессионизма присутствуют в скульптуре Родена?

Родена волновали эмоциональные проявления людей. В своих скульптурах ему удалось передать мгновение, мимолетность, эмоциональность, подвижность тела. Оставлял свои скульптуры незаконченными.

Марина Родина

- фиксация мгновения в скульптуре
- статуи часто казались современникам незаконченными
- не всегда до конца обрабатывал поверхность камня
- сюжеты чаще брал из литературы, истории и современности

Ирина Алашеева

9) На что в своей живописи Ван Гог обращал основное внимание - на форму, цвет или фактуру?

Художник известен своими густыми драматичными мазками, которые так ярко выражают эмоции и придают картинам ощущение движения. Часто он наносит краску из тюбика прямо на холст.

Такая техника называется импасто. Художник наносит толстый слой краски на холст, мазки становятся более заметными, что добавляет картине особую фактуру. Он любит наносить густой, не разведенный цвет кистью или мастихином. Иногда Винсент пишет свои цветные завитки, размазывая пальцем краску, наложенную на холст. Работы Ван Гога обладают рельефной, почти трехмерной поверхностью. Они выглядят по-разному, в зависимости от источника освещения.

«Вместо того, чтобы в точности передавать увиденное, я более произвольно использую цвета, чтобы мощнее передать мои собственные ощущения».

Ван Гог передает свою эмоциональную реакцию на окружающую действительность при помощи цвета и мазка. Краски он выбирает для того, чтобы уловить настроение, а не для отображения реальности.

9) Почему Эдгара Дега иногда называют женоненавистником

Дега любил изображать обнаженных женщин в обычной жизни, не любил, когда позировали. Предпочитал естественные движения в простых вещах. Изображал женщин в неприглядных позах, как будто подсматривал в замочную скважину.

Ирина Алашеева