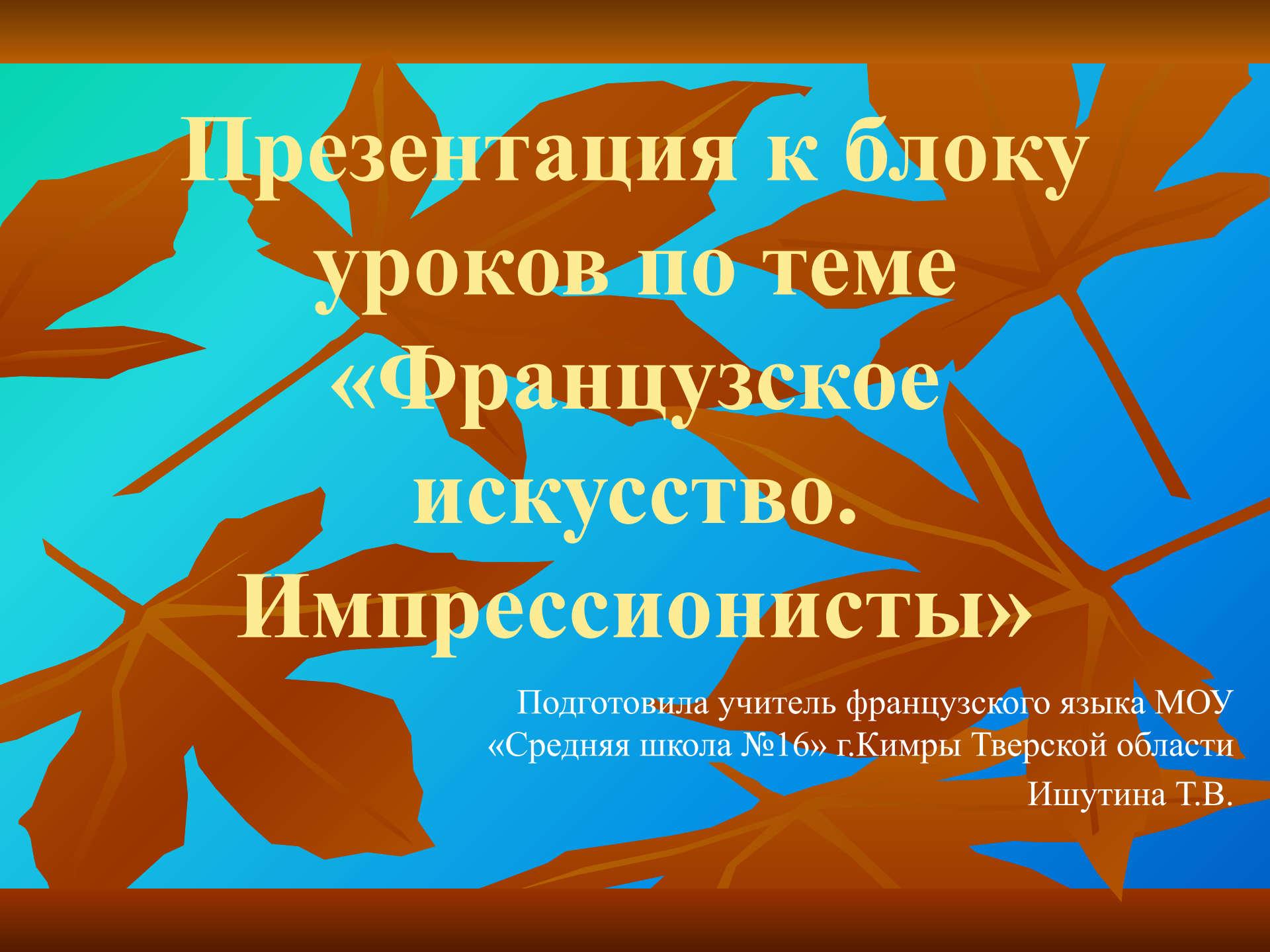

Презентация к блоку уроков по теме «Французское искусство. Импрессионисты»

Подготовила учитель французского языка МОУ
«Средняя школа №16» г.Кимры Тверской области

Ишутина Т.В.

Импрессионизм

- Что такое импрессионизм?
- Основные темы и направления импрессионизма во французской живописи?
- Основовположники и главные представители этого течения?
- Главные проблемы и идеи импрессионизма?

Импрессионизм (от франц. *impression* - впечатление), направление в живописи, зародившееся во Франции в 1860-х гг. и во многом определившее развитие искусства 19 века. Центральными фигурами этого направления были **Сезанн, Дега, Мане, Моне, Писсарро, Ренуар и Сислей**, и вклад каждого из них в его развитие уникален. Импрессионисты выступали против условностей классицизма, романтизма и академизма, утверждали красоту повседневной действительности, простых, демократических мотивов, добивались живой достоверности изображения, пытались уловить «впечатление» от того, что глаз видит в конкретный момент.

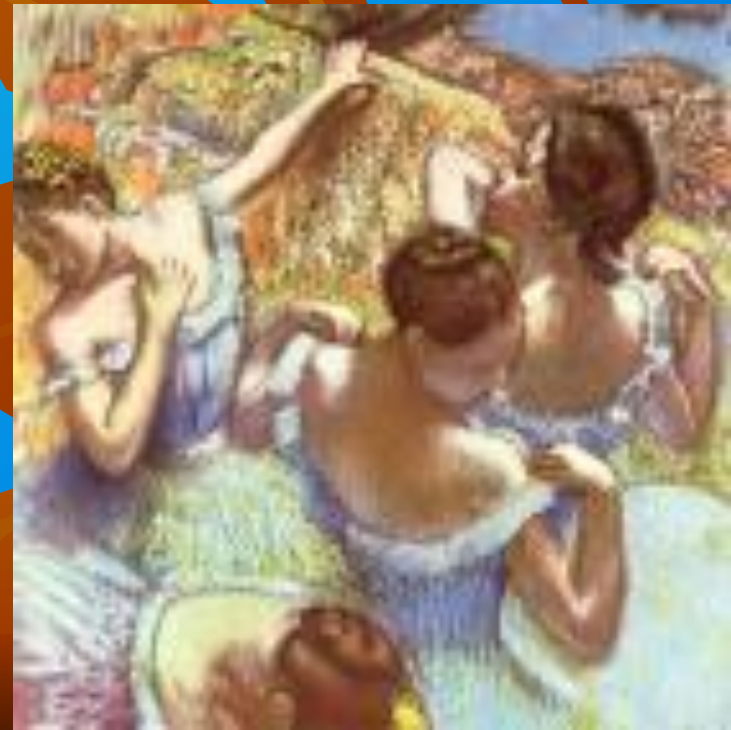
Наиболее типичной для импрессионистов темой является пейзаж, однако они в своем творчестве затрагивали и многие другие темы.

Ренуар, например, изображал очаровательных женщин и детей.

А Дега – скачки, балерин и прачек.

■ Берта Моризо (Berthe Morisot). 1841-1895

Главные отличительные черты полотен Моризо – всеобъемлющая гармония и горячая любовь к жизни. Ее картины отличаются светлыми, жизнерадостными тонами и простотой композиции.

Берта Моризо. «На лугу». 1874 г.

Берта Моризо. «У колыбели». 1872 г.

Берта Моризо. «Сестры». 1869 г.

Берта Моризо. «Рыжая девушка на веранде». 1884 г.

В импрессионистических пейзажах, создаваемых на открытом воздухе, простой, будничный мотив часто преобразуется всепроникающим подвижным светом, вносящим в картину ощущение праздничности.

В отдельных приемах импрессионистского построения композиции и пространства ощутимо влияние японской гравюры и отчасти фотографии.

Импрессионисты впервые создали многогранную картину повседневной жизни современного города, запечатлели своеобразие его пейзажа и облик населяющих его людей, их быта, труда и развлечений.

Название «импрессионизм»
возникло после выставки 1874
года в Париже, на которой
экспонировалась картина
Клода Моне «Впечатление.
Восход солнца».

Подробнее о главных представителях импрессионизма.

Моне Клод Оскар (1840-1926), французский живописец. Учился в частных студиях в Париже, изучал японскую гравюру на дереве. Моне стремился передавать средствами пленэрной живописи изменчивость световоздушной среды, красочное богатство мира, сохраняя при этом свежесть первого зрительного впечатления от природы. . В своих пейзажных композициях он воссоздавал вибрацию света и воздуха с помощью мелких отдельных мазков чистого цвета и дополнительных тонов основного спектра, рассчитывая на их оптическое совмещение в процессе зрительного восприятия. Стремясь запечатлеть многообразные переходные состояния природы в разное время дня и при разной погоде, Моне создал в 1890-е годы серии картин-вариаций на один сюжетный мотив (серия “Руанские соборы”).

К.Моне «Паруса в Аржантейле» 1872

Мане Эдуард (1832-1883), французский живописец. Учился в парижской Школе изящных искусств.

Используя и переосмысляя сюжеты и мотивы живописи старых мастеров, он стремился наполнить их актуальным содержанием, полемически, иногда эпатазирующим образом внести в известные классические композиции изображение современного человека, но его проникновенное внимание к современности проявлялось прежде всего в сценах, словно бы выхваченных из будничного течения жизни, полных лирической одухотворенности и внутренней значимости.

Своим творчеством Мане предвосхитил возникновение, а затем стал и одним из основоположников импрессионизма. В конце 1860-х годов он сблизился с Э. Дега, К.Моне, О.Ренуаром, перешел от глухих и плотных тонов, напряженного колорита с преобладанием темных цветов к светлой и свободной пленэрной живописи.

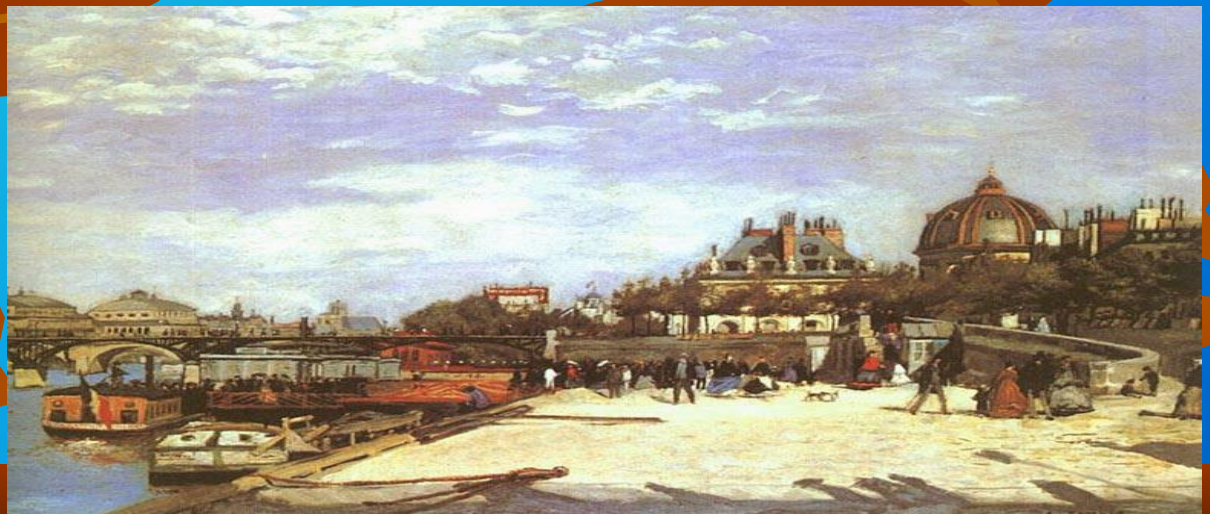

Многим произведениям Мане свойственны импрессионистические живописная свобода и фрагментарность композиции, светонасыщенная вибрирующая красочная гамма. В то же время он сохраняет ясность рисунка, серые и черные тона в колорите, отдает предпочтение не пейзажу, а бытовому сюжету с выраженной социально-психологической подосновой. Творчество Мане обновило традиции французской живописи XIX века и во многом определило дальнейшее развитие мирового изобразительного искусства.

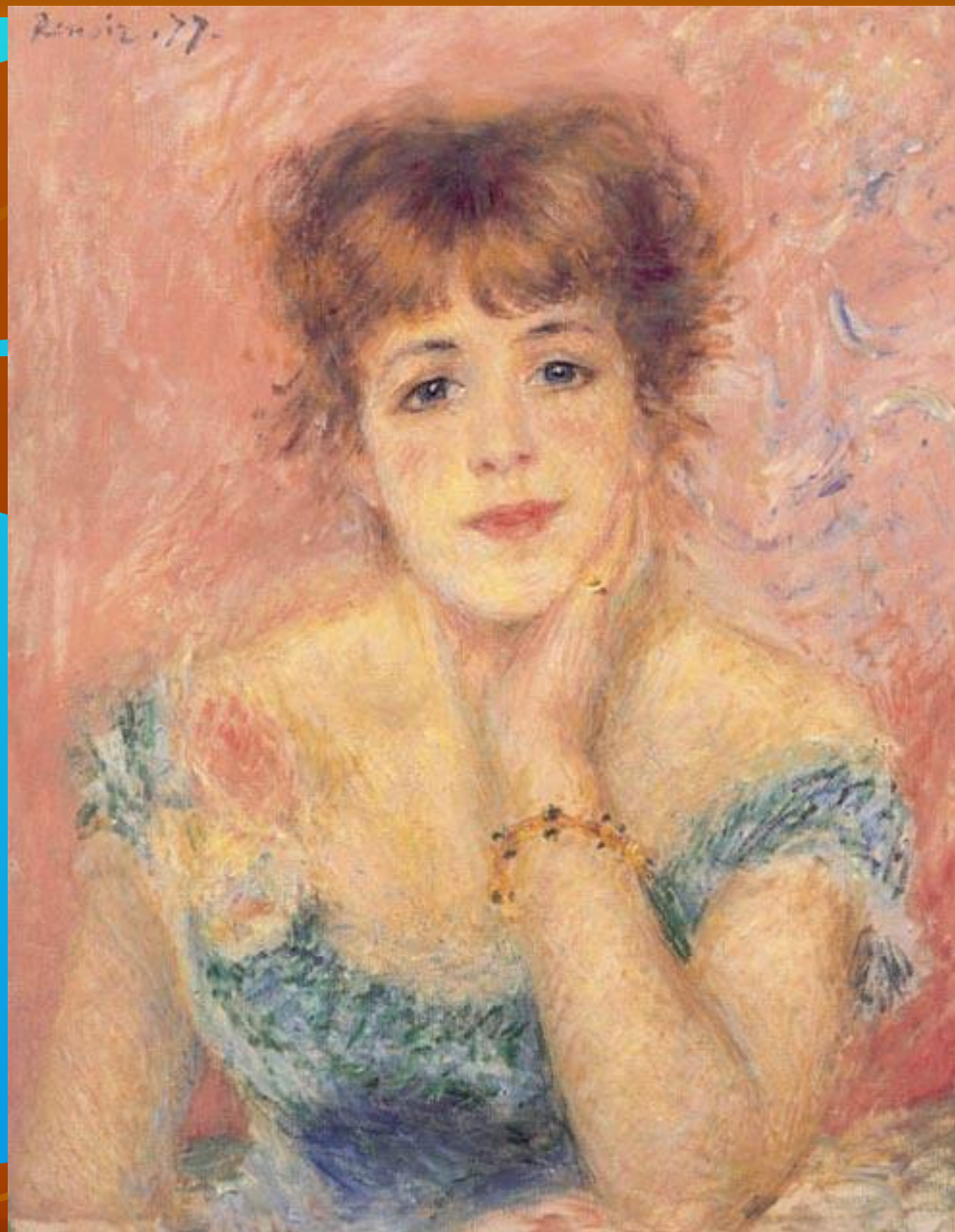

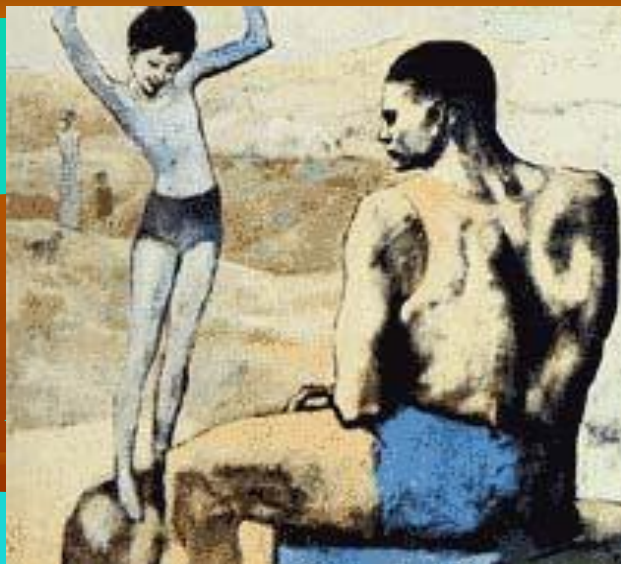

Ренуар Пьер Огюст (1841- 1919). Учился в Школе изящных искусств. Портреты Ренуара не отличаются сложным внутренним психологизмом, присущим его предшественникам, но особое очарование придает им ощущение сиюминутности происходящего. Беззаботной жизнерадостностью и восхитительной легкостью веет от женских и детских портретов Ренуара.

Погрудный портрет актрисы Самари завораживает жизнерадостностью колорита, искристой игрой, создаваемой мазками розового цвета. Холодное мерцание голубовато-зеленого платья изысканно сочетается с рыжевато-каштановым цветом волос, внимательно, с чуть заметной лукавинкой смотря на зрителя сияющие темно-синие глаза молодой женщины.

Пабло Руис Пикассо - испанский художник и скульптор. Пикассо - изобретатель новых форм живописи, новатор стилей и методов, и один из наиболее плодovitых художников в истории. В 15 он блестяще сдал приемный экзамен в Школу Изыщных Искусств в Барселоне. Стили французских художников-импрессионистов, особенно оказали сильное влияние на формирование творческой манеры Пикассо в этот период. «Голубой период» Пикассо назван так, поскольку различные оттенки голубого и синего доминировали в его работах в течение последующих нескольких лет.

Отображая человеческие страдания, Пикассо в этот период рисовал слепых, нищих, алкоголиков и проституток. Как будто луч надежды проникает в души его героев вместе с появлением в красочной гамме его картин более светлых и прозрачных цветов: к осветленным оттенкам синего цвета присоединяются розовые, пепельно-розовые, золотисто-розовые тона.

После периода сезаннизма он уделяет особое внимание превращению форм в геометрические блоки, рассекает их на плоскости и грани, продолжающиеся в пространстве, которое сам он считает твердым телом, неизбежно ограниченным плоскостью картины. Перспектива исчезает, палитра тяготеет к монохромности, картины Пикассо зачастую сводятся к непонятым ребусам.

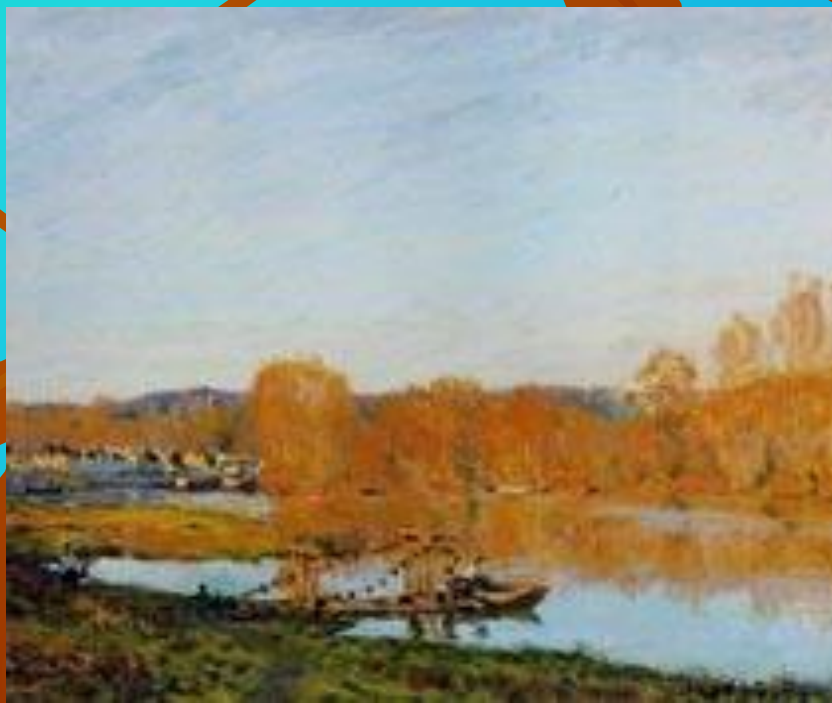

П.Пикассо «Полю в костюме
Арлекина» 1924 г.

П Пикассо «Мальчик с конем»

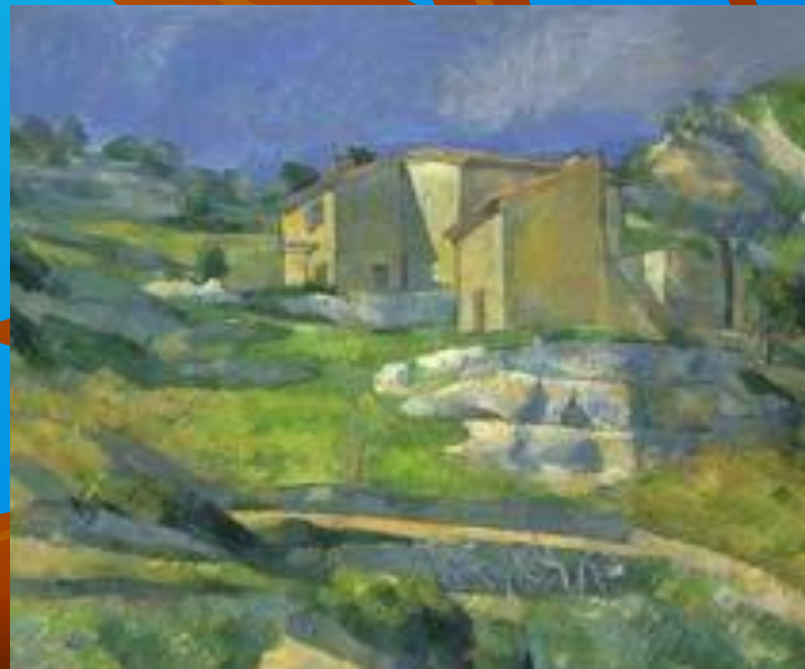

Сислей Альфред (1839-1899), французский живописец. По происхождению англичанин. Один из ведущих мастеров импрессионизма, Сислей писал непритязательные по мотивам пейзажи окрестностей Парижа, отмеченные тонким лиризмом и выдержанные в свежей и сдержанной световой гамме.

Пейзажи Сислея, передающие подлинную атмосферу Иль-де-Франса, хранят в себе особую прозрачность и мягкость природных явлений всех времен года. Его чарующие изображения природы с легким оттенком грусти завораживают удивительной передачей настроения в данный момент времени.

Сезанн Поль (1839-1906), французский живописец. Учился в частной академии Сюиса в Париже. Принципиально расходясь с методом импрессионизма, Сезанн интересовался не динамикой световоздушной среды и изменчивостью цвета в атмосфере, а устойчивыми закономерностями цветовых сочетаний и форм, материальностью предметного и природного миров. Опираясь преимущественно на градации трех основных цветов (зеленого, голубого и желтого), то тонкими и прозрачными, то резко контрастными, нанесенными плотными корпусными мазками, он обозначал с их помощью пространственные планы и степень освещенности.

Эмиль Бернар (Émile Bernard). 1868-1941

В 1905 году художник работает над созданием журнала «Реновасьон эстетик», в это же время представляет свою картину «Моисей и женщины Мадиямские» в Общенациональном Салоне. Работы, созданные в последние годы жизни художника, говорят об отступлении от принципов символизма и возвращении к традиционной академической манере. В это время Бернар нередко копирует работы художников эпохи Возрождения.

Эмиль Бернар. «Сбор урожая».
1891 г.

Эмиль Бернар. «Улица Роз в Понт-Авене».
1892 г.

- Импрессионизм - направление в искусстве, представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные впечатления. Они внесли в искусство свежесть и непосредственность восприятия жизни, изображение мгновенных, как бы случайных движений и ситуаций, кажущуюся неуравновешенность, фрагментарность композиции, неожиданные точки зрения, ракурсы, срезы фигур. Художники выработали последовательную систему пленэра; работая на открытом воздухе, они создавали ощущение сверкающего солнечного света, богатства красок природы, растворения объемных форм в вибрации света и воздуха.