

Живопись
счастья

«Салон отверженных»

Париж, 1863 год, Дворец промышленности... Жюри знаменитого Салона – художественной выставки, ежегодно проходящей здесь. – отклоняет около семидесяти процентов представленных работ... В разразившейся 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 года была открыта выставка, сразу же получившая выразительное название «Салон Отверженных».

Годами приученная к официальному академическому искусству, публика пребывает в полном недоумении...

- **МАНЕ Эдуард, французский живописец. Переосмысливал образы и сюжеты старых мастеров в духе современности («Завтрак на траве», «Олимпия», обе — 1863), создавал произведения на бытовые, исторические, революционные темы. Работам Мане присущи свежесть и острота восприятия («Завтрак на траве», 1868; «Бар «Фоли-Бержер», 1881-1882). Один из основоположников импрессионизма, в 1870-х годах обратился к светлой пленэрной живописи.**

Эдуард Мане. Фотопортрет работы Феликса Надара.

Эдуард Мане. Завтрак на траве. 1863 г. Музей Орсе, Париж.

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.

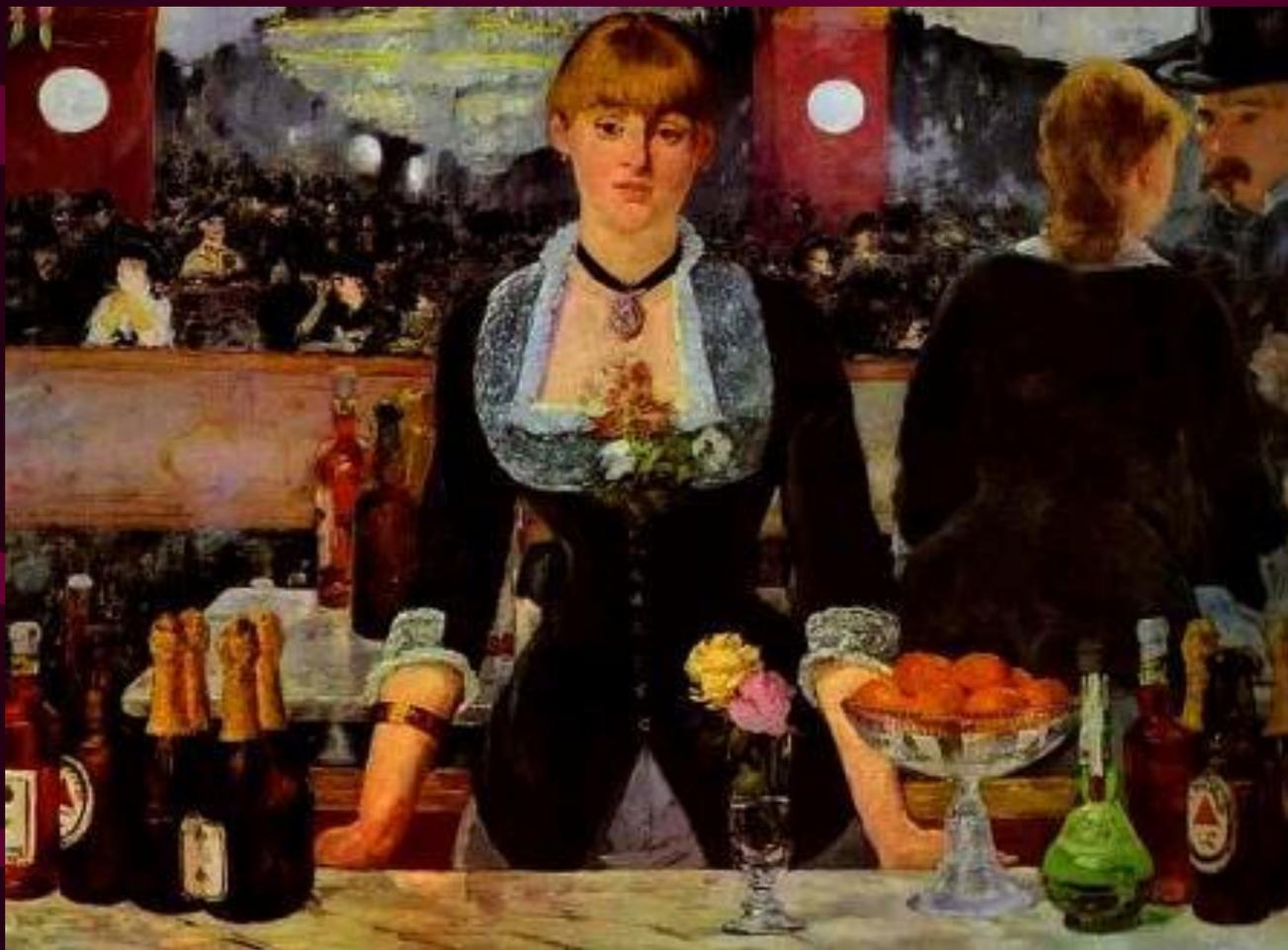

Эдуард Мане. Олимпия. 1863 г. Музей Орсе, Париж.

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 каритны в зал смотрит молодая обнаженная женщина с черной бархоткой на шее. В ней публика без особого труда узнает известную парижскую гризетку. Критика и пресса захлебывались от негодования: «никогда и никому еще не приходилось видеть что-либо циничнее, чем эта Олимпия. Это самка гориллы, сделанная из каучука...»

- *Эдуард Мане. Балкон.*

**Эдуард Мане. Бар в
Фоли-Бержер.
1881-1882 годы.
Масло, холст.
Институт Курто,
Лондон**

Синтезом предшествующих художественных исканий Мане явилась картина «Бар «Фоли-Бержер». Скужающая барменша на фоне огромного зеркала, в котором отражается зал с посетителями и полуфигура пытающегося с ней заговорить клиента, кажется одиночкой среди великолепия разноцветных бутылок с яркими наклейками и с цветной фольгой на горлышках, цветов в бокале и фруктов в хрустальной вазе. Тема «выключенности» человека из среды и тут остается главной.

**Эдуард Мане. «Музыка в Тюильри». 1862 год.
Национальная галерея, Лондон.**

Картина «Музыка в Тюильри» — образ нарядно одетой толпы в оболочке бытового жанра.

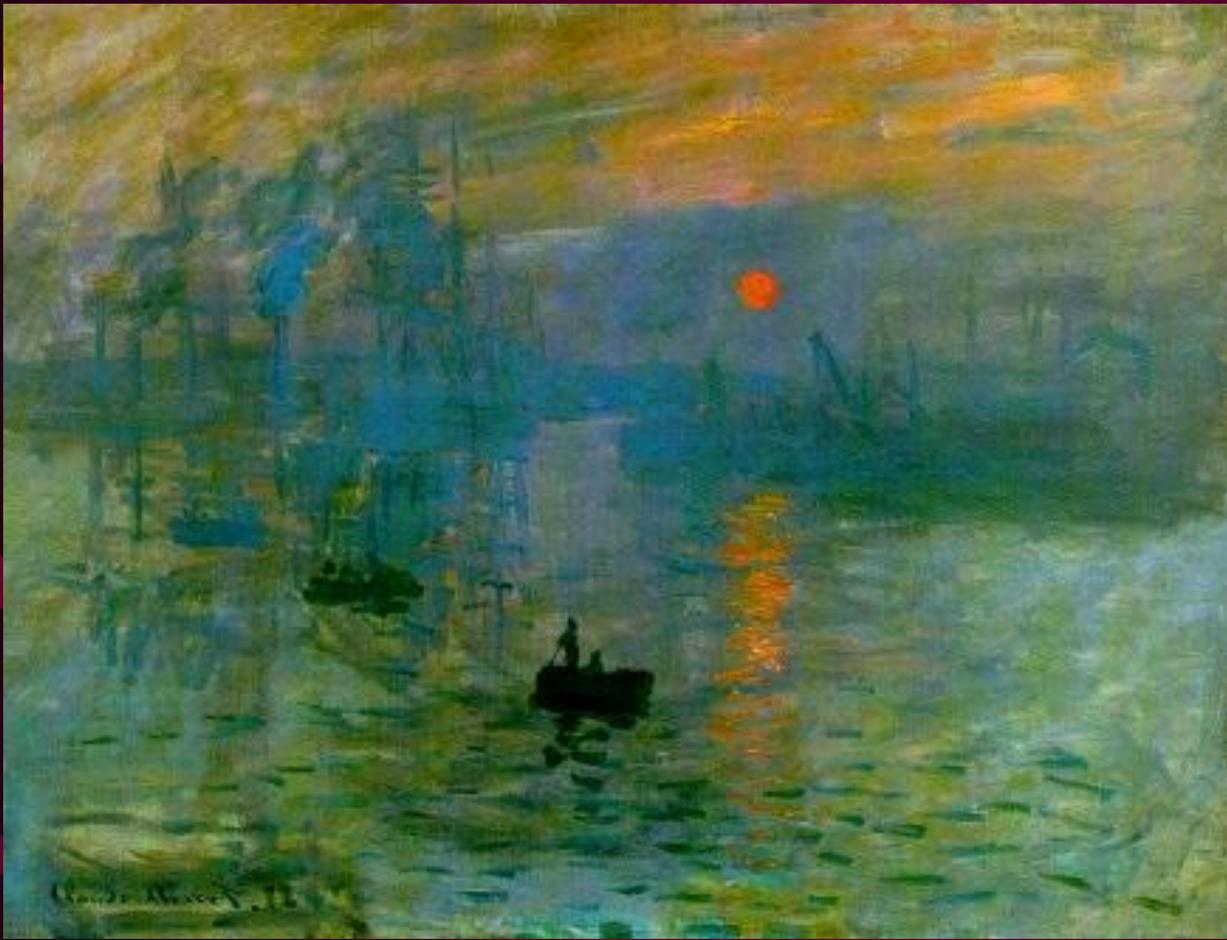
*Эдуард Мане. «Флейтист».
1866 год. Лувр. Париж.*

Художественные искания импрессионистов

МОНЕ Клод, французский живописец. Представитель импрессионизма. Тонкие по колориту, напоенные светом и воздухом пейзажи; в 1890-х годах стремился запечатлеть мимолетные состояния световоздушной среды в разное время дня (серии «Стога сена», 1890-1891, «Руанский собор», 1893-1895).

- *Огюст Ренуар. Портрет Клода Моне. 1875 год. Масло, холст. Лувр, Париж.*

**Клод Моне.
Впечатление. Восход
солнца. 1872г.
Музей Мармоттан,
Париж.**

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

Клод Моне. Бульвар Капуцинок в масленицу. 1873 год. Масло, холст. Эрмитаж, Петербург.

- **Художников-импрессионистов объединяло субъективное переживание света, цвета, тени, отражений на поверхности предметов. Им стал важен не сам сюжет, а его чувственное восприятие, то впечатление, которое он мог произвести на зрителей. Это мог быть стог сена, освещенный лучами утреннего или вечернего солнца, куст сирени, не успевший сбросить влажные капли только что прошедшего дождя, неровная каменная поверхность готического собора, разноцветные тени от предметов в полуденные часы, движение снующей по улице толпы.**

К. Моне. «Скалы в Бель-Иль». 1886 год.

В творчестве художников-импрессионистов ,неподвижность и изменчивость мира становятся главной целью изображения. С помощью света и цвета они пытались запечатлеть «мимолетное виденье», мгновенные впечатления и ощущения от ускользающего мира. Стремление уловить постоянно меняющийся лик природы требовало от художников быстроты действий. Им некогда было подбирать и смешивать на палитре краски. В отличие от старых мастеров, они наносили их на холст быстрыми мазками, заботясь не о прорисовке деталей или четкости рисунка, а только об общем впечатлении от увиденного. Упреки в незавершенности, эскизности картин они не принимали всерьез.

Клод Моне. Стог сена в Живерни.

- **Впервые художники-импрессионисты вышли из темных мастерских на пленэр (фр. *plein air* — вольный воздух). Их главное открытие заключалось в том, что на открытом воздухе человек видит не конкретные предметы, а некую смесь цветных точек, сливающихся в нашем сознании и зрении.**

Клод Моне. «Руанский собор в полдень». 1894 год.

- **РЕНУАР Пьер Огюст, французский живописец, график и скульптор, представитель импрессионизма. Светлые и прозрачные по живописи пейзажи, портреты, динамичные бытовые сцены воспевают чувственную красоту и радость бытия.**

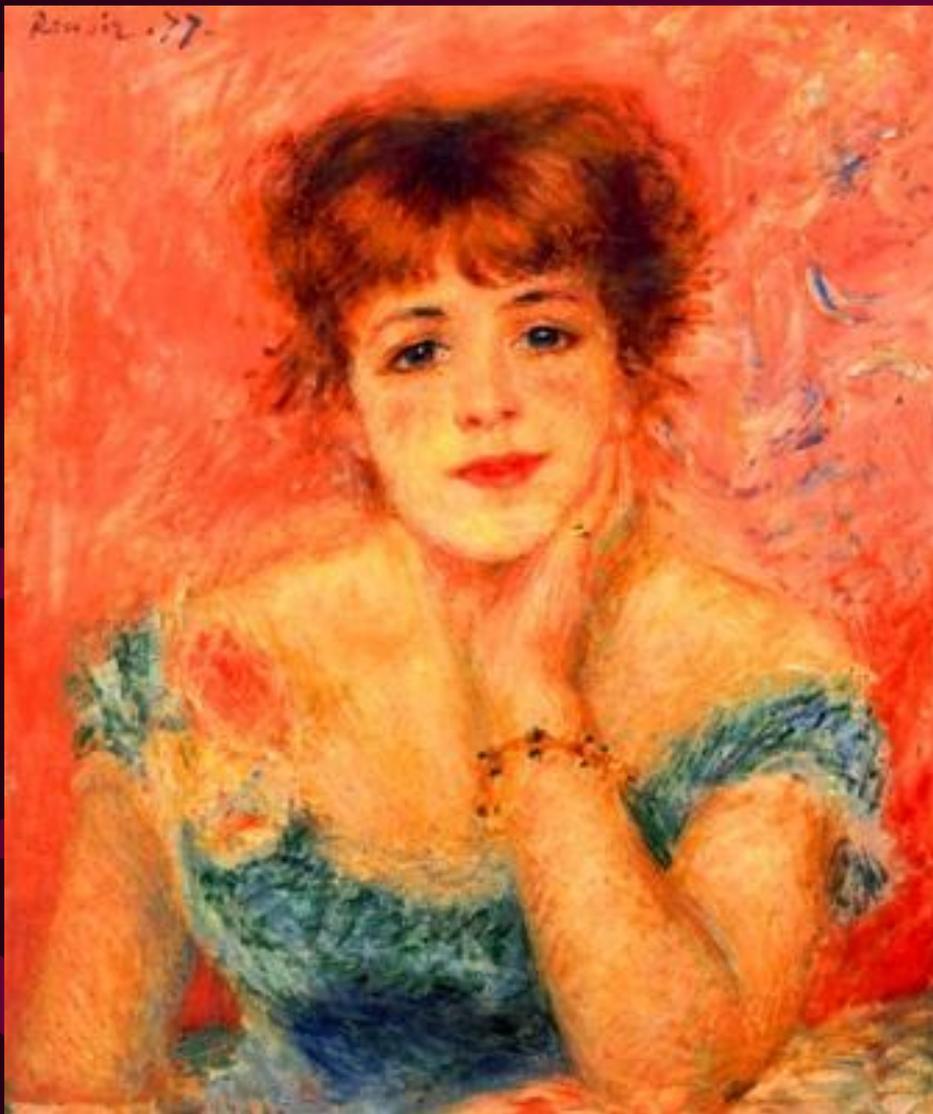
Огюст Ренуар был подлинным чародеем света. Посмотрите, как передан свет в картине «Качели». Его пятна, проникающие сквозь трепещущую на ветру листву, определяют взаимосвязь света и тени. Блики света оживляют изображение, приводят его в движение. Тени пятнами ложатся на одежду, лица, стволы деревьев,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

***Огюст Ренуар.
Качели. 1876 г.
Музей Орсе, Париж.***

Огюст Ренуар. «Бал в Мулен де ла Галет».
1876.

Атмосфера непринужденной радости и беззаботного веселья воспроизведена в картине «Бал в Мулен де ла Галетт». Среди изображенных — сам Ренуар и его близкие друзья. Некоторые позировали художнику в мастерской, других он писал в самом танцевальном зале. Ренуару очень хотелось уловить и передать настроение легкого беззаботного праздника. Перед художником стояла непростая задача изобразить пробивающиеся сквозь листву акаций солнечные лучи. Светлые желтые блики на одеждах и шляпах закружились вместе с танцующими парами. Мягким золотым сиянием светятся улыбки и взгляды молодых лиц, обращенных к зрителям. Фигуры, написанные в глубине картины, как будто растворяются в пышной зелени деревьев, служащих фоном для происходящего действия. Пестрый колорит картины вызывает ощущение веселой путаницы ярких красок.

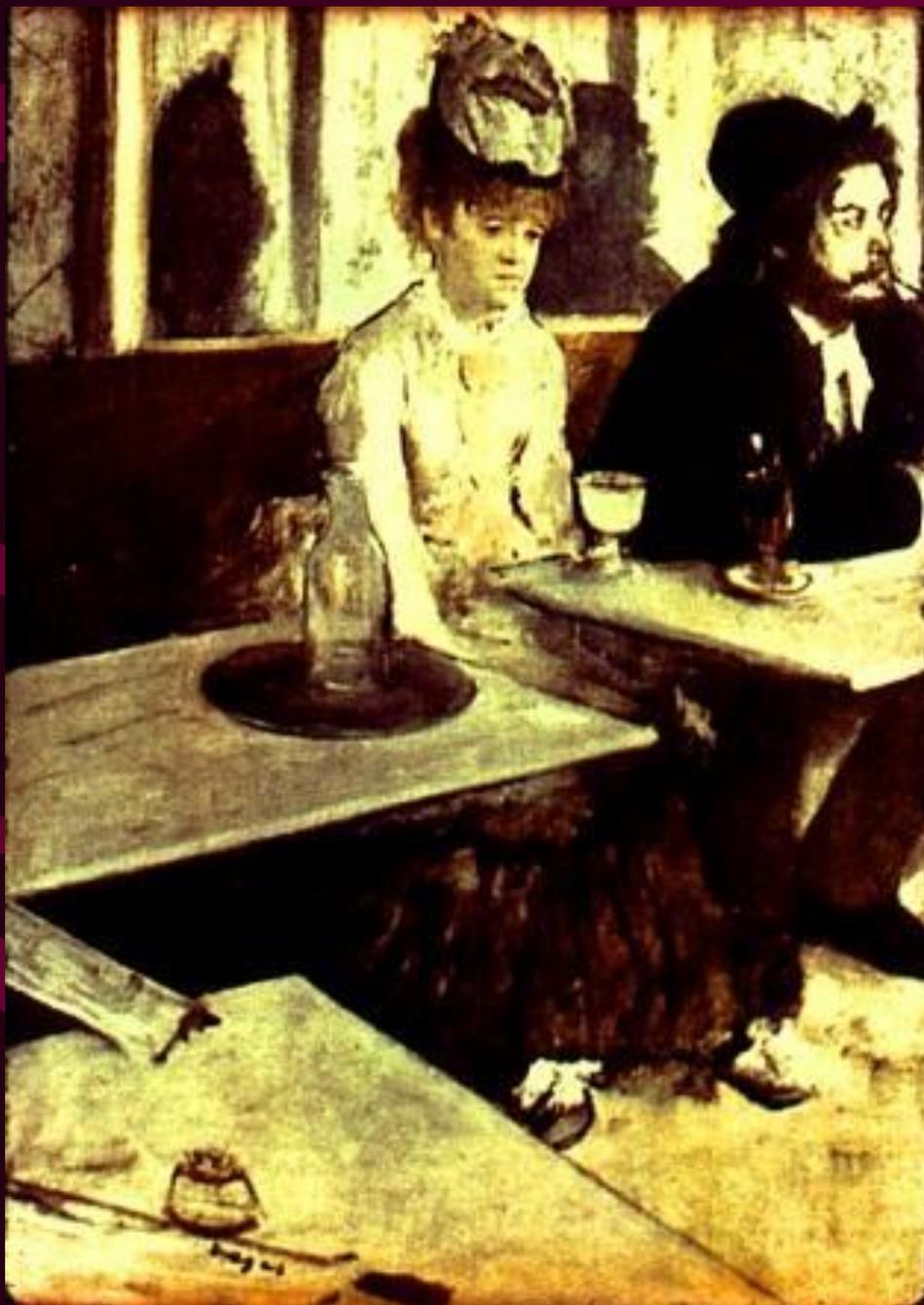

Огюст Ренуар. Портрет Жанны Самари. 1877 год. Масло, холст. Музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.

«Ренуар превосходен в портретах. Он не только схватывает внешние черты, но и детально воссоздает их характер и внутренний мир. Я сомневаюсь, что какой-либо художник может передать образ женщины в более соблазнительной манере. Быстрая легкая кисть Ренуара передает женскую грацию, гибкость и непринужденность, делает тело осязаемым, оттеняет восхитительным красным цветом щеки и губы. Женщины Ренуара обворожительны» (Теодор Дюре). Подлинными шедеврами стали три портрета актрисы Жанны Самари. Работая над портретом, художник в восхищении восклицал: «Что за кожа! Право, она все освещает вокруг... Настоящий солнечный луч!»

ДЕГА Эдгар, французский живописец, график и скульптор. Представитель импрессионизма. Картины отличаются острым, динамичным восприятием современной жизни, со строго выверенной асимметричной композицией, гибким и точным рисунком, неожиданными ракурсами фигур. Мастер пастели («Голубые танцовщицы», «Звезда»).

В картине Дега «Абсент» запечатлена ничем не примечательная сцена в кафе. Забившись в угол, рядом сидят мужчина и женщина. Чужие друг другу они смотрят в разные стороны. Каждый из них погружен в собственные мысли. Перед женщиной – напиток в бокале. У мужчины – рассеянный взгляд, шапка небрежно сдвинута на затылок. Что привело их сюда? Скорее всего, одиночество и неустроенность жизни. Ощущение «одиночества вдвоем» художник передает благодаря композиционному решению. Намеренно подчеркнута пустота переднего плана. Интерьер, решенный в холодной, серо-голубой гамме, лишь усиливает впечатление одиночества и тоски.

**Эдгар Дега. Абсент. 1876 г.
Музей Орсе, Париж.**

**Эдгар Дега. Голубые танцовщицы.
Пастель. 1897-1899 годы. Музей имени
Пушкина. Москва.**

Последователи импрессионистов

Винсент Ван Гог. Автопортрет с отрезанным ухом. 1889. Частное собрание. Чикаго.

- **ВАН ГОГ** Винсент, нидерландский живописец, представитель постимпрессионизма. Страстная эмоциональность, остродраматическое восприятие жизни, социальный протест, присущие искусству Ван Гога, выражались им в первой половине 1880-х гг. в произведениях, выдержанных в сумрачной гамме, проникнутых сочувствием к простым людям; с 1888 создавал трагические образы в болезненно-напряженной, предельно экспрессивной манере, построенной на контрастах цвета, порывистого ритма, на свободной динамике пастозного мазка («Ночное кафе», 1888; «Пейзаж в Овере после дождя», 1890).

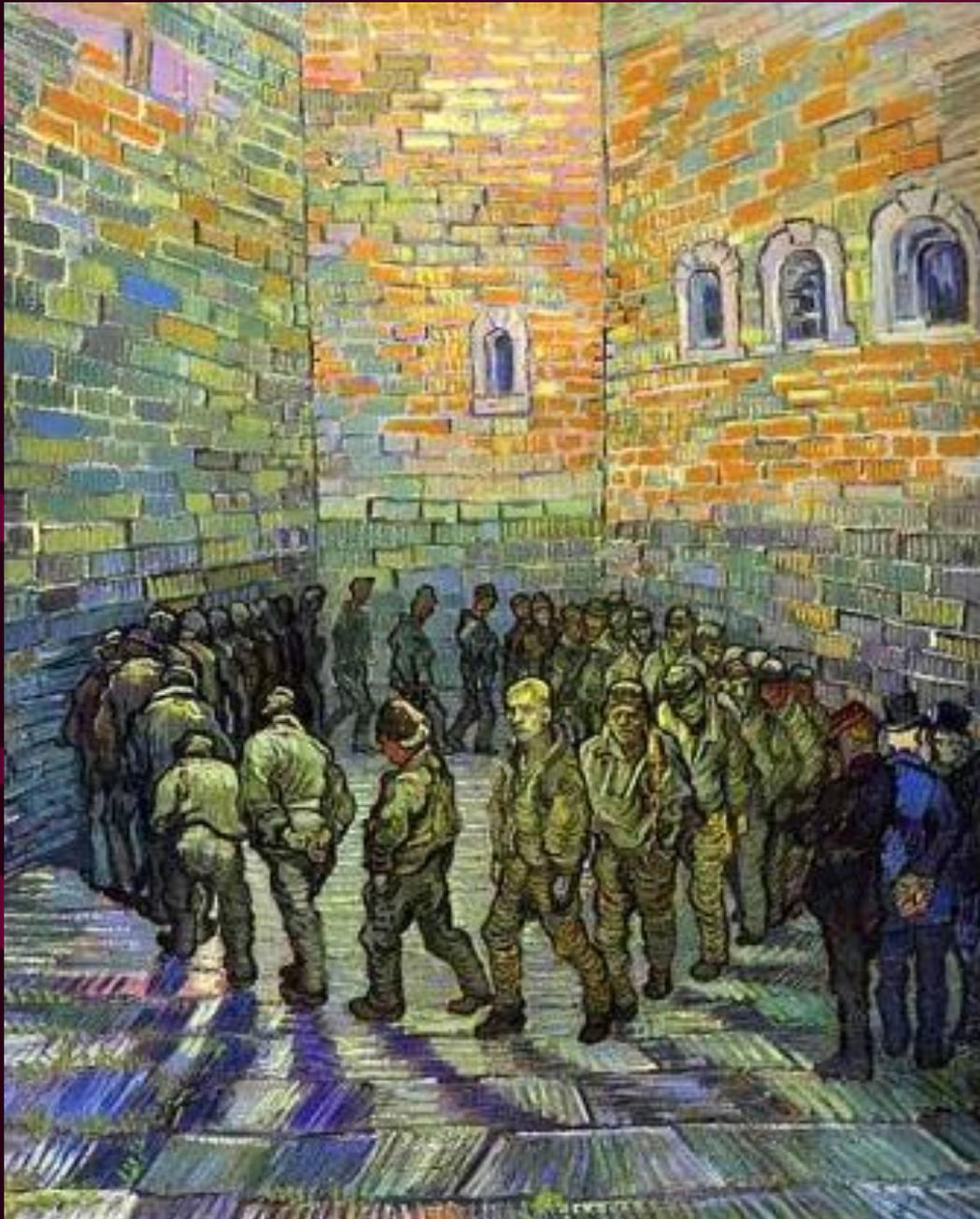

**Ван Гог. Звездная
ночь. 1889 г. музей
современного
искусства, Нью-Йорк.**

- Живопись художника Ван Гога отличается глубокой одухотворенностью и эмоциональностью. Ему удалось постичь тайные законы бытия и передать их философский смысл. Признанным шедевром художника является картина «Звездная ночь». Над мирно спящей землей – «обителью человека» – бездна ночного неба. Желтая луна, напоминающая цвет солнца, нарисована в виде вогнутого серпа. Согласно народным поверьям, такая луна является приметой несчастья. Это придает картине ощущение напряженности и драматизма.

- *Винсент Ван Гог.
Подсолнухи. 1888. Новая
государственная галерея в
Мюнхене*

*Винсент Ван Гог.
Прогулка заключенных.
1890 год. Музей имени
Пушкина в Москве.*

- *Винсент Ван Гог. Едоки картофеля. 1885.*

- *Винсент Ван Гог. Красные виноградники в Арле. 1888. Музей имени Пушкина в Москве.*

• **ГОГЕН Поль,**
французский живописец.
Один из главных
представителей
постимпрессионизма,
близкий к символизму и
стилю модерн,
использовал
синтетические обобщения
и упрощение цвета и
линий. В декоративных,
эмоционально
насыщенных по цвету,
статичных по композиции
плоскостных полотнах,
главным образом на темы
быта и легенд народов
Океании, создал
поэтический мир
гармонии человека и
природы.

Поль Гоген. «Автопортрет».

*Поль Гоген. Белая лошадь.
1898 год. Лувр. Париж.*

*Поль Гоген. Таитянская
женщина с плодом.
Фрагмент. 1893 год.
Эрмитаж. Петербург.*

- *Поль Гоген. Таитянки (Две таитянки на берегу моря). 1891 год. Лувр. Париж.*

Игорь Эммануилович Грабарь, русский художник и искусствовед. Народный художник СССР (1956), академик АН СССР (1943) и действительный член Академии художеств СССР (1947). Видный мастер позднеимпрессионистической живописной традиции, ставший в то же время и самым авторитетным в первой половине — середине 20 века историком русского искусства, выдающимся музейно-реставрационным экспертом.

*И. Э. Грабарь.
«Февральская лазурь».
1904 г. Третьяковская
галерея.*

- *И. Э. Грабарь. Хризантемы.*

Вопросы и задания:

1. Мой любимый художник –импрессионист.
2. Пейзажи впечатления в творчестве импрессионистов.