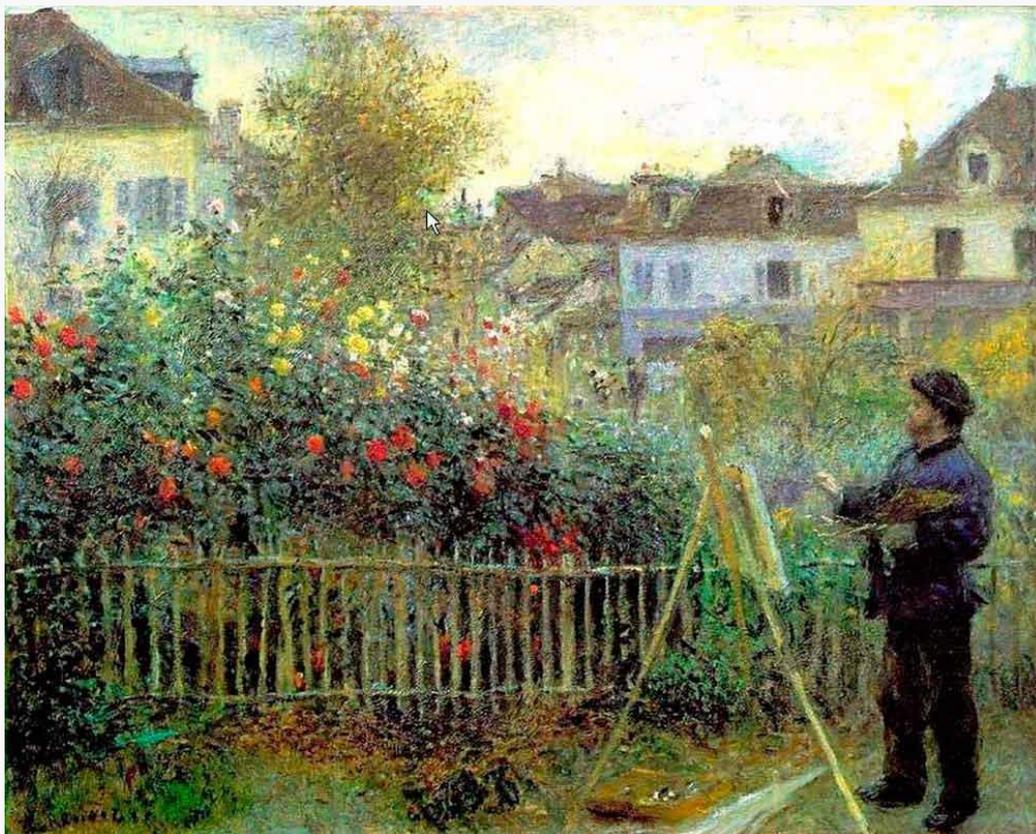

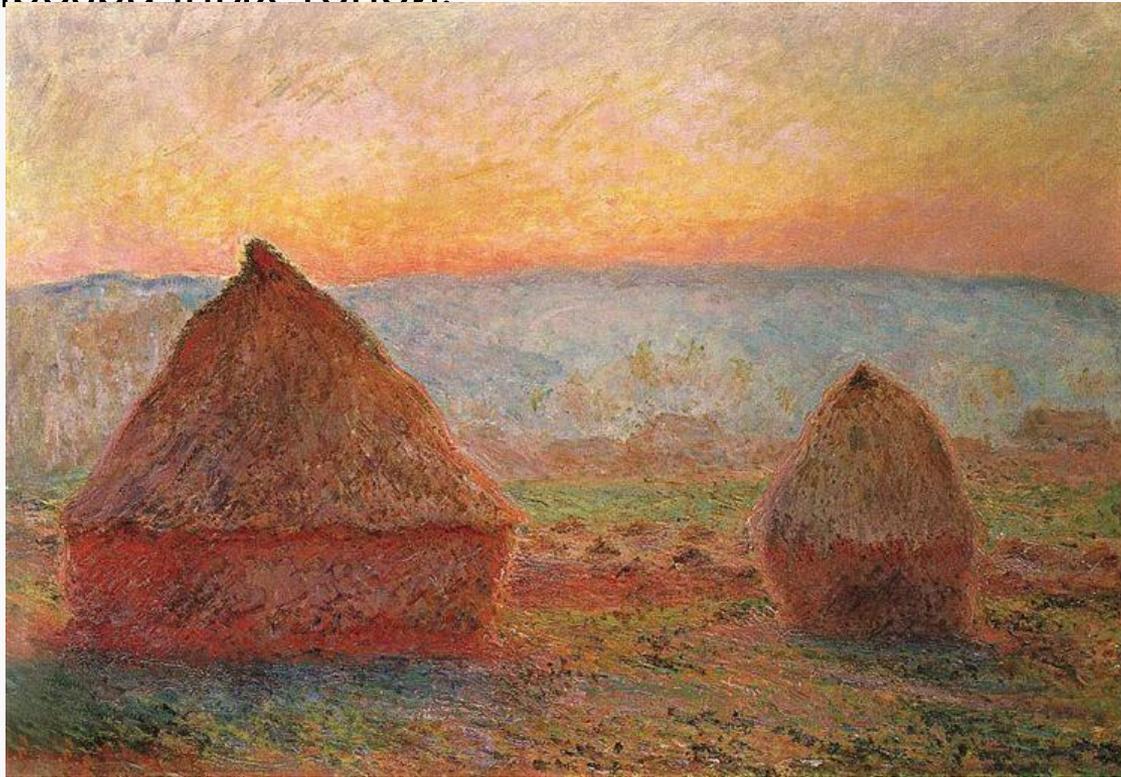
ПЛЕНЭР

Термин

- **Пленэр**-(франц. открытый воздух) термин, используемый в живописи для обозначения отражения в картине всего богатства изменений в цвете под воздействием солнечного света и окружающей атмосферы.

- Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников на открытом воздухе (а не в мастерской), на основе изучения природы в условиях естественного освещения. Предметом её особого внимания становятся цветовые и световые рефлексy, тончайшие модуляции цвета в зависимости от природных условий, времени года или времени суток, передача воздушной перспективы, изображение цветных прозрачных теней.

Клод Моне. Стога сена в Живерни. Закат,
1889

Клод Моне.Стога сена.
Эффект снега 1891г

Клод Моне "Сток сена.
Конец лета. Утро", 1891 год

Этюд и набросок

- **Этюд** (фр. *étude* — «изучение») — произведение в изобразительном искусстве, выполненное, обычно, с натуры с целью её изучения. Этюды, как и в живописи так и в скульптуре, часто используются как подготовительные этапы для анализа и выявления проблем в основном произведении.
- Этюд - это вполне законченное самостоятельное произведение, но непременно натурное. Он является вполне самостоятельным художественным произведением, но может выступать и как вспомогательный материал для большой картины художника, что отнюдь не умаляет его художественной ценности.

- **Набросок** - грубый рисунок, сделанный быстро, без окончательной отделки деталей изображения
- **Набросок** – произведение вспомогательное, е, детально не е.

Поленов В. Д. Скалы на тивериадском озере. Этюд

В.Г. Гремитских 'В гостях'. Набросок

Техника

- на пленэре может использоваться любая техника

В. Суриков. Енисей. Акварель.
1914.

И. И. Левитан. Деревья на опушке леса. Карандаш.
1908

В.Д.Поленов "Нормандский берег. Этюд» .
Масло

Особенности

- ограниченное время выполнения работы.
- Обилие света,
- множество разнообразных рефлексов,
- большая удалённость объектов пейзажа от наблюдателя,
- смена освещённости в зависимости от состояния погоды и времени года

История

- **Клод Лоррэн** (1600- 1682) — французский живописец и гравёр, один из величайших мастеров классического пейзажа.
- С большим мастерством художник изображал игру солнечных лучей в различные часы дня, свежесть утра, полуденный зной, меланхолическое мерцание сумерек, прохладные тени теплых ночей, блеск спокойных или слегка колышущихся вод, прозрачность чистого воздуха и дель, застилаемую лёгким

Пейзаж, 1639

- Он — первый, кто исследовал проблему солнечного освещения, утреннего и вечернего; первый, кто серьёзно заинтересовался атмосферой, её светонасыщенностью. Его работы оказали влияние на развитие европейского пейзажа

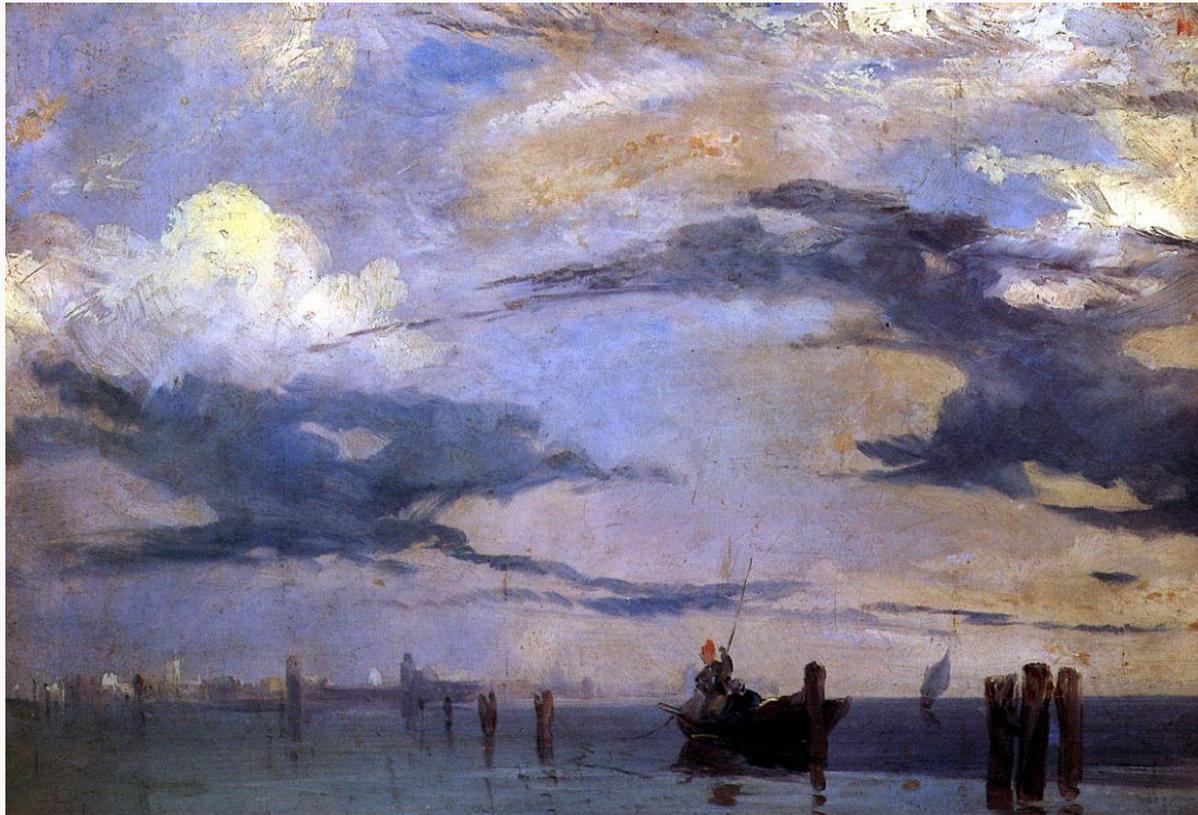
Римский пейзаж,
1670

- Пленэр появился в начале XIX века в Англии благодаря Джону Констеблю и Ричарду Парксу Бонингтону. Пленэр становится основой эстетики художников, для которых свет и воздух приобретают самостоятельное значение и чисто живописный интерес.

Романтизм -направление в искусстве, главной целью которого было передать и показать эмоции. На пейзажах — дыхание природы (перед грозой), а на портретах — вся гамма чувств.

Ричард Паркс Бонингтон (1802-1828)

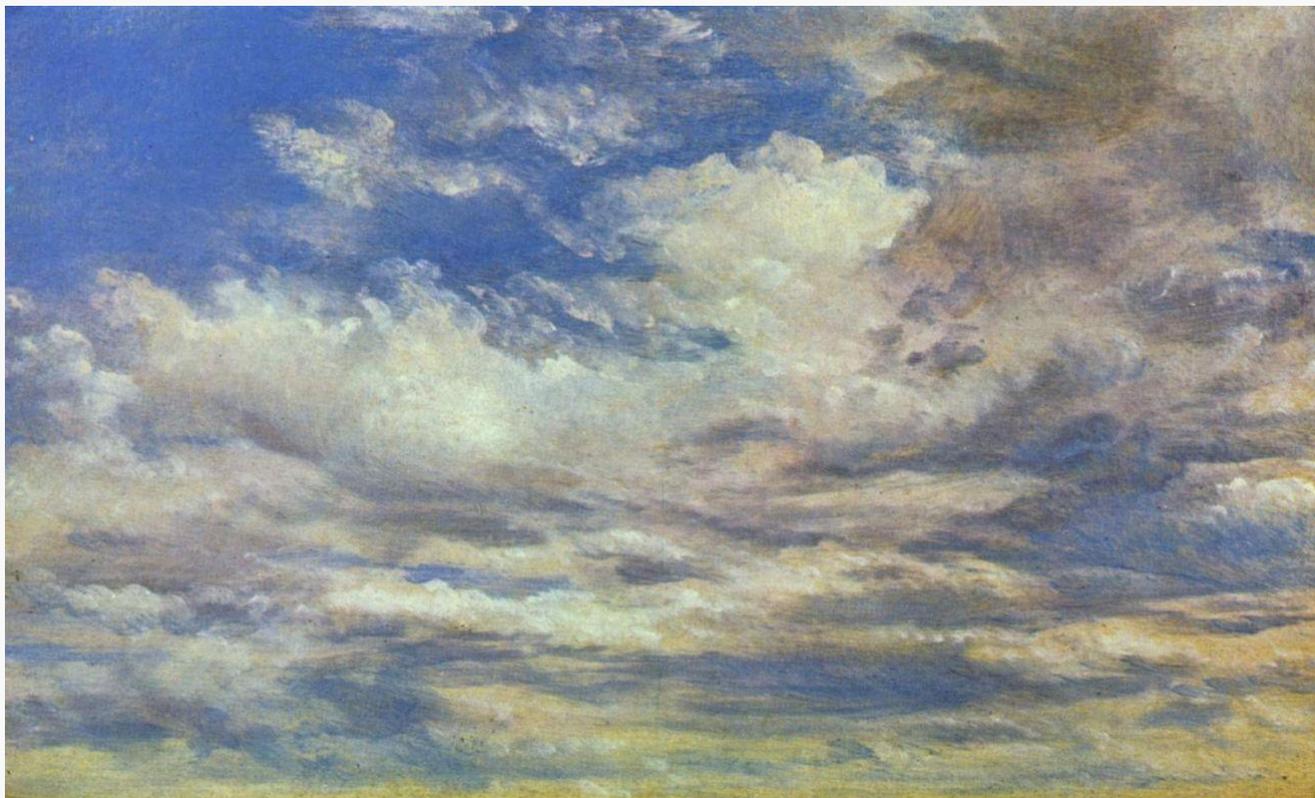
Ричард Паркс Бонингтон. Вид лагуны близ Венеции

Ричард Паркс Бонингтон. Этюд

Джон Консте́бл (1776-1837)

- https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/58339/episode_id/2087369/video_id/2119012/

Джон Констебл. Облака.
Этюд

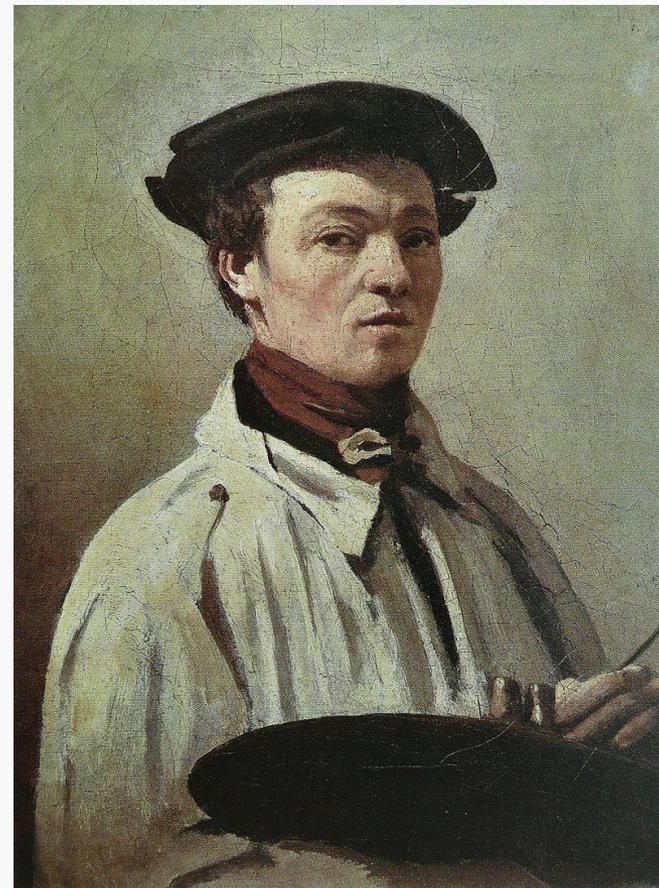
Джон Констебл.
Этюд

Жан-Батист Камиль Корó (1796-1875)

- французский художник и гравёр, один из самых выдающихся и плодотворных пейзажистов эпохи романтизма

Мост в Нарни. 1826

Автопортрет.
1837

- **В картине «Порыв ветра»** с ее мрачным небом, несущимися темными тучами, сбитыми в одну сторону ветвями деревьев и зловещим оранжево-желтым закатом все пронизано ощущением беспокойства. Женская фигура, прорывающаяся навстречу ветру, олицетворяет восходящую к традициям романтизма тему противостояния человека природной стихии.

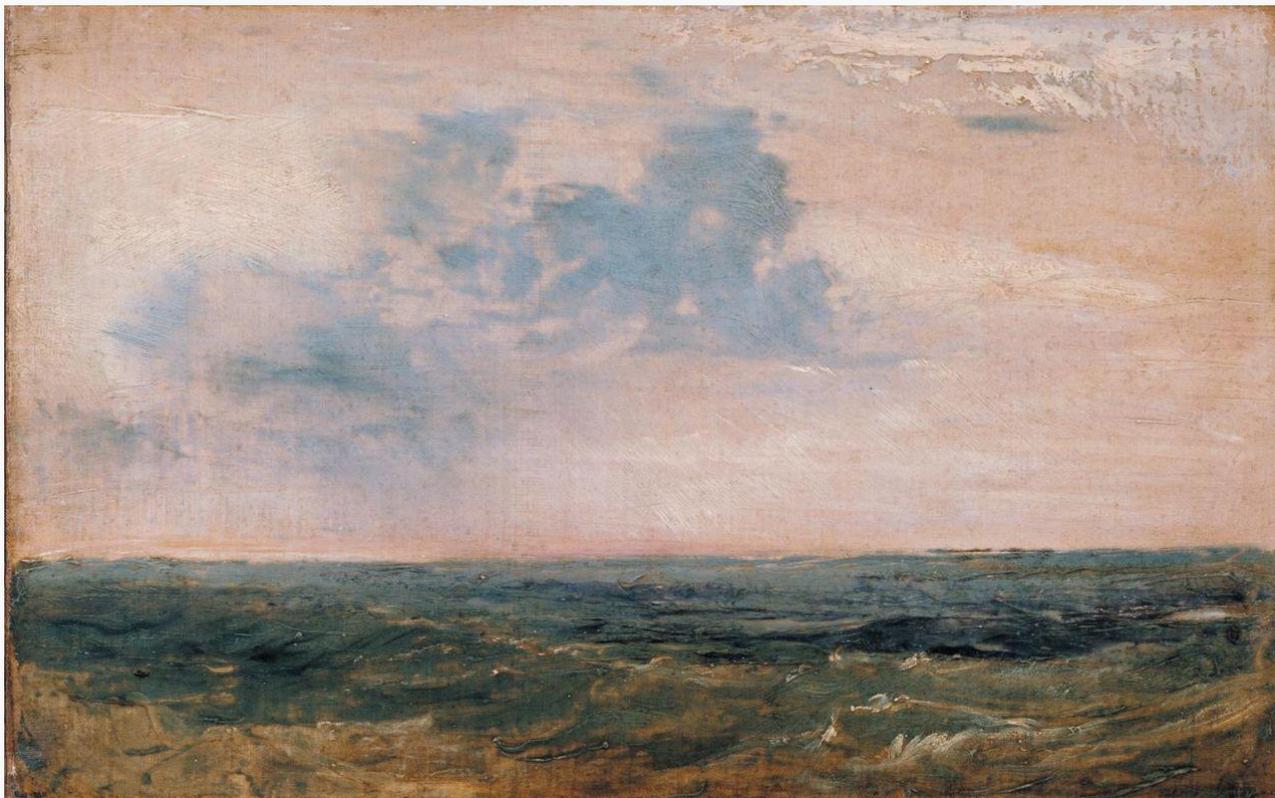
Тончайшие переходы оттенков коричневатого, темно-серого и темно-зеленого цветов, их плавные переливы образуют единый эмоциональный цветовой аккорд, передающий грозную бурю. Изменчивость освещения усиливает настроение тревоги в воплощенном художником пейзажном мотиве.

Порыв ветра
Камиль Коро
1860-е

Уильям Тёрнер (1775-1851)

- британский живописец, мастер романтического пейзажа, акварелист.

Уильям
Тёрнер.
Этюд моря и
неба
1800 г.

Уильям Тернер. Этюд. Акварель. 1790

Барбизонская школа

- группа французских художников-пейзажистов. Имя школа получила по названию деревни Барбизон в лесу Фонтенбло, где длительное время жили Руссо, Милле и некоторые другие представители группы
- Характерным приёмом барбизонской школы было создание этюда на пленэре с последующим окончательным завершением работы в ателье.

Реализм — эстетическая позиция, согласно которой задача искусства состоит в как можно более точной и объективной фиксации действительности.

Руссо. *Вид на Барбизон*,
1850

- Романтики создавали приукрашенные и внешне красивые пейзажи. Барбизонцы выступали за реалистический пейзаж своей родины с обыденными мотивами с участием простых людей, занятых трудом.

Вид в окрестностях Гранвиля.
1833.

- Впервые в лес Фонтенбло для писания этюдов Руссо приехал в 1828—1829 годах.

Руссо. Лес
Фонтенбло

Жюль Дюпре (1811—1889)

- На его творчество повлияла поездка в Англию и знакомство с пейзажами Констебля. После знакомства с Руссо в его творчестве усилились реалистические тенденции

Дюпре. *Дубы в Фонтенбло*,
1850

Нарсис Диаз (1807—1876)

Диаз. *Старая мельница около Барбизона*. 1860

- Нарсис Вержилъ Диаз де ла Пенья (1807—1876) пришёл к реалистическому пейзажу не сразу и тесное знакомство его с Руссо относится ко второй половине его жизни. Сначала он увлекался романтизмом

Жан-Франсуа Милле (1814—1875)

- в противоположность остальным барбизонцам, вышел из деревенской среды, он был сыном крестьянина. В начале карьеры увлекался Микеланджело и Пуссеном, наряду с пейзажем занимался и другими жанрами.

Милле, Ветель, 1847 -
1848

- В картинах «Сеятель» (1850, Бостон), «Собирательницы хвороста» (1850-е, ГМИИ), «Собирательницы колосьев» (1857; д'Орсэ) и других он пишет пейзажи с крестьянами, занятыми трудом.

Милле «Сеятель»
(1850)

- В картинах «Анжелюс» (1857-59, д'Орсэ), «Человек с мотыгой» (1863, частное собрание) основное внимание сосредоточено на людях.

Милле, «Анжелюс»
(1857-59)

Россия

- Значительное число картин барбизонцев находилось в коллекции графа Н. А. Кушелева-Безбородко, впоследствии они были переданы в Эрмитаж
- Русские художники Ф. Васильев, Левитан, Саврасов проявляли интерес к творчеству барбизонцев.

Саввинская
слобода, 1884

- В России на пленэре работали Александр Иванов, Репин, Суриков, Поленов, Левитан, Серов.

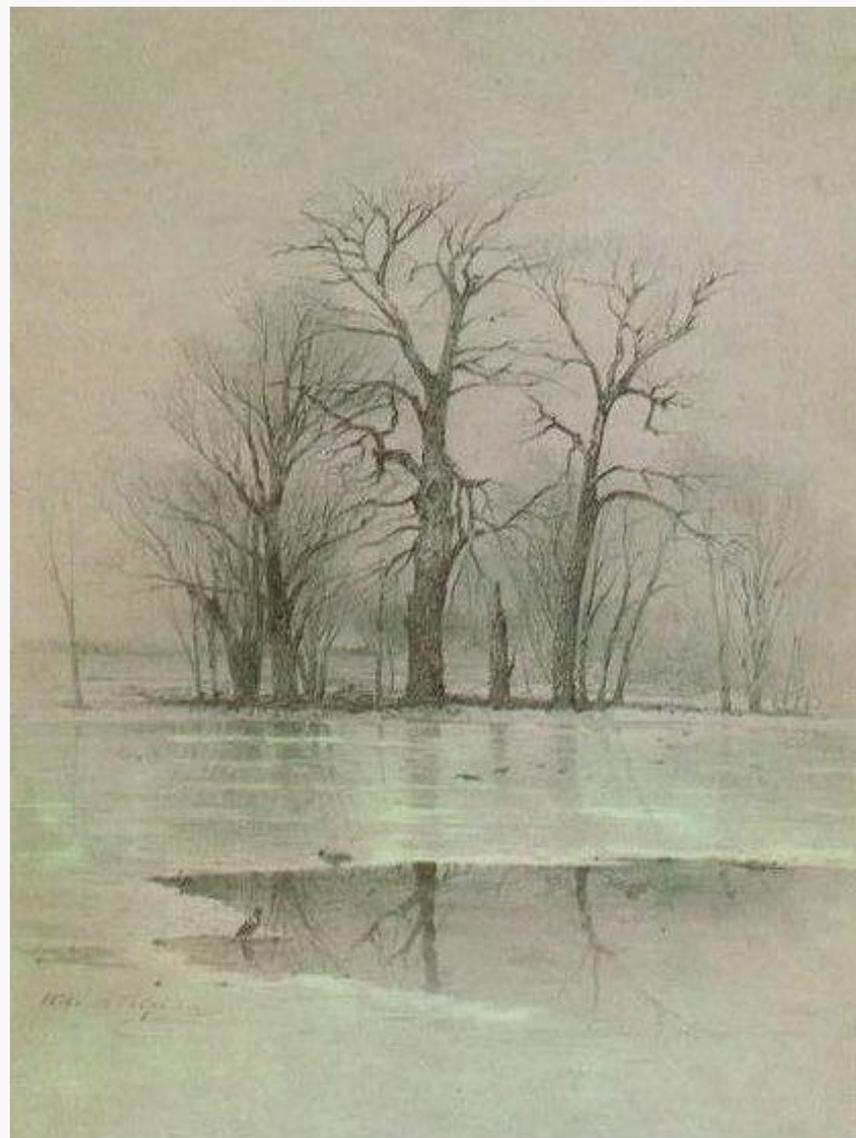
Репин Илья «Летний пейзаж в Курской губернии. Этюд к картине «Крестный ход в Курской губернии» 1881

Илья Репин. набросок
растения. 1870

А. К. Саврасов. "Пейзаж с церковью и колокольней"

А. К. Саврасов. "Весенний пейзаж"

Импрессионизм

- Начало поисков импрессионистов относится к 1860 годам, когда молодых художников уже не устраивают средства и цели академизма, вследствие чего каждый из них самостоятельно ищет иные пути развития своего стиля.
- В 1864 году Эжен Буден приглашает Моне в Онфлёр, где он прожил всю осень, наблюдая, как его учитель пишет этюды пастелью и акварелью, а его друг Ионкинд накладывает краску на свои работы вибрирующими мазками. Именно здесь они научили его работать на пленэре и писать светлыми тонами.

Эжен Буден.
Площадь Сан
Марко в
Венеции. 1860

- В 1871 году во время Франко-прусской войны, Моне и Писсарро уезжают в Лондон, где они знакомятся с творчеством предшественника импрессионизма Уильяма Тёрнера.

Клод Моне. *Впечатление. Восход солнца*. 1872

- **Импрессионизм** — одно из крупнейших течений в искусстве последней трети XIX — начала XX веков. 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.

Моне «Водяные лилии», около 1915 г.

Моне. Мост Чаринг-Кросс. 1903 и
1900

- Импрессионизм, вообще, является ярким примером работы художника на пленэре. Известный художественный критик Ж.-Л. Кастаньяри писал:
- «Они [импрессионисты] воспринимают природу так, что она получается какой угодно, только не скучной и не банальной. Их живопись полна жизни, стремительна, легка... Они не стремятся к точному воспроизведению, а ограничиваются общим восприятием... Они являются импрессионистами в том смысле, что воспроизводят не сам пейзаж, а впечатление, вызываемое данным пейзажем... Таким образом, они отходят от действительности и полностью переходят на позиции идеализма».
- Именно импрессионисты подняли этюд, выполненный на пленэре, до уровня полноценных самостоятельных картин. Художники-импрессионисты старались как можно точнее передать собственные впечатления от окружающего мира — ради этой цели они отказались от существовавших академических правил живописи и создали свой, отличный метод