

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Художественная школа имени И. Е. Репина г. о. Тольятти

Импрессионизм в искусстве XIX века

Выполнила: Косорлукова Софья
ученица 5 «Б» класса
МБУ ДО ХШ имени Репина

Тольятти 2020 г.

Введение

Цель: Изучить историю импрессионизма, а также его значение в искусстве XIX века

Задачи:

- Дать понятие и описать импрессионизм
- Рассмотреть историю появления этого направления в искусстве
- Рассказать про самых ярких представителей

Оглавление

- Что такое импрессионизм?
- Краткая история появления направления
  - Салон отверженных
  - Первая выставка
  - Появление термина «импрессионизм»
- Самые яркие представители течения искусства
  - Оскар Клод Моне (Oscar-Claude Monet)
  - Эдуард Мане (Edouard Manet)
  - Эдгар Дега (Edgar Degas)
  - Пьер Огюст Ренуар (Pierre-Auguste Renoir)
- Особенности жанра, техника и методы
- Вывод
- Список используемой литературы

Что такое?

Импрессионизм —
направление в искусстве
последней трети XIX –
начала XX века,
представители которого
стремились наиболее
естественно и непредвзято
запечатлеть реальный мир
в его подвижности и
изменчивости.

Краткая история появления направления

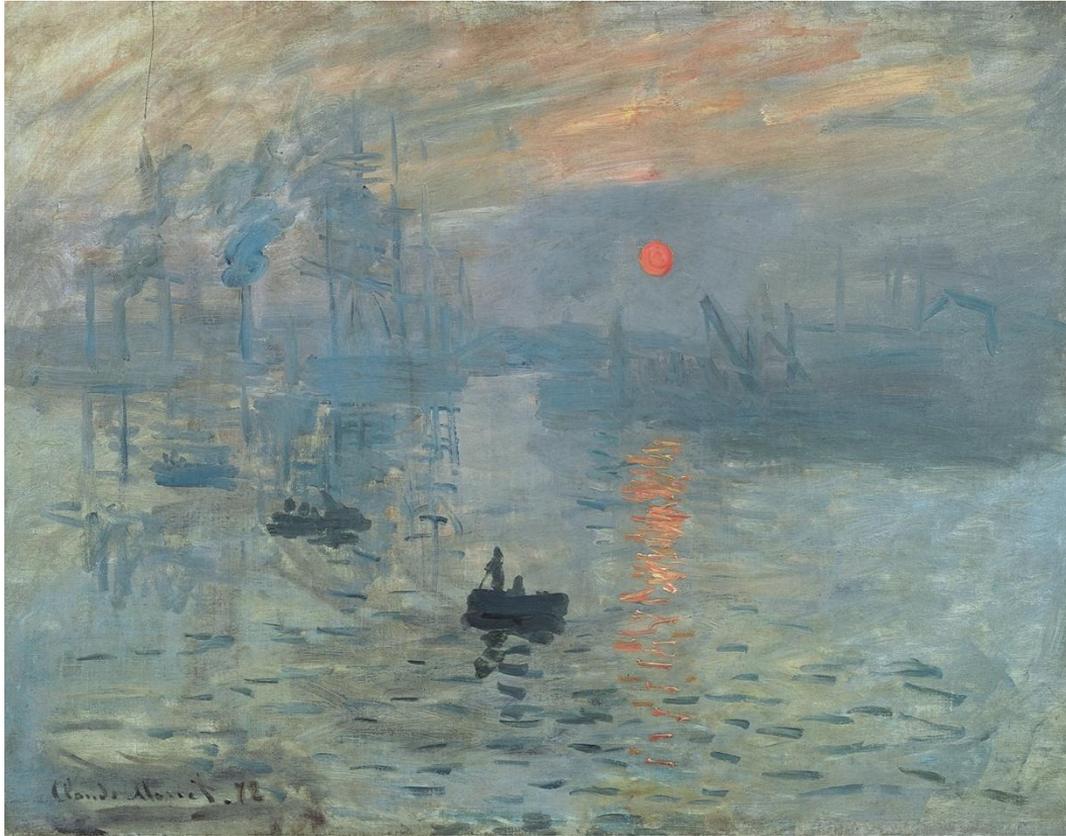
Эдуард Мане «Олимпия», 1863г.

В 1863 году при отборе произведений для Парижского салона жюри оказалось строгим как никогда — из 5 тысяч представленных на суд картин было отклонено 3 тысячи. Разразился скандал. Эта выставка сразу же получила название «Салон отверженных»: на ней были представлены картины, совершенно непохожие на те, которыми привыкли восхищаться французские обыватели.

С 15 апреля по 15 мая 1874 года на бульваре Капуцинок, 35 в Париже проходит Первая выставка импрессионистов. 30 художников, которые представили на ней 165 работ, конечно, не знали, что экспозиция называется так. Они открыли выставку Анонимного общества живописцев, скульпторов и граверов, отвергнутых в Парижском салоне.

Клод Моне «Бульвар Капуцинок», 1873г.

Клод Моне
«Впечатление. Восходящее солнце», 1873г.

Термин «импрессионизм» возник с легкой руки критика журнала «LeCharivari» Луи Леруа, который озаглавил свой фельетон о Салоне Отверженных «Выставка импрессионистов», взяв за основу название картины «Впечатление. Восходящее солнце» Клода Моне.

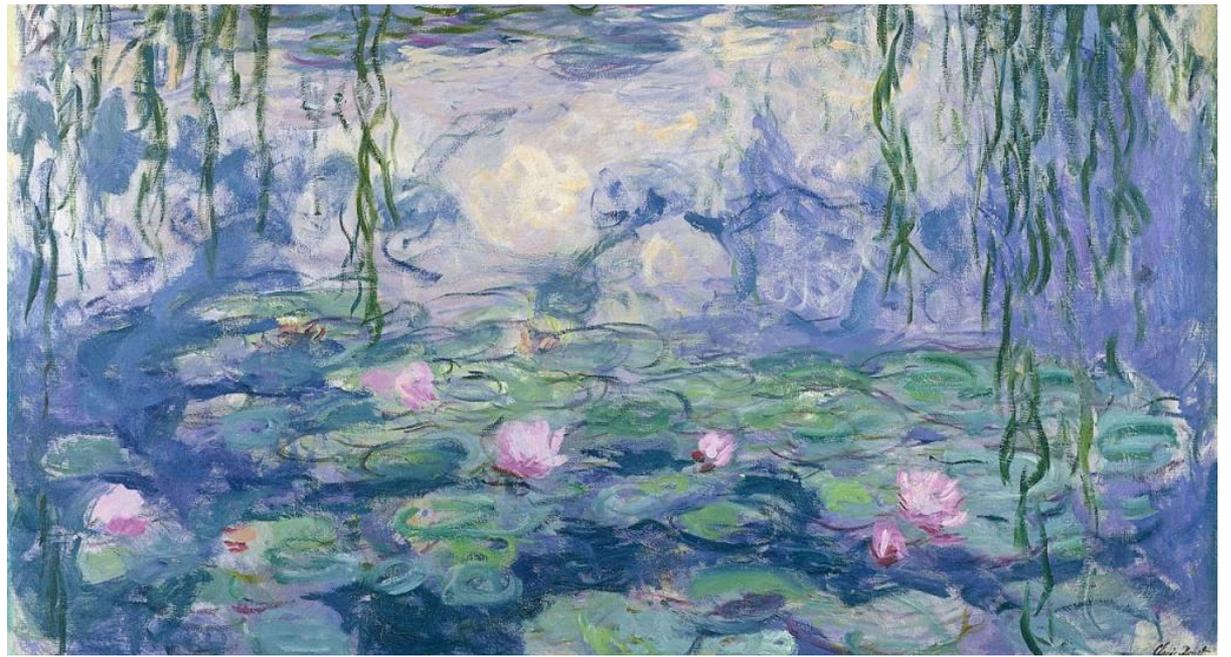
Представители

Оскар Клод Моне – один из виднейших представителей французского импрессионизма. Является основателем и теоретиком импрессионизма, которому следовал на протяжении всего творческого пути. Живописная манера Моне в импрессионизме считается классической. В своих картинах художник стремился передать сиюминутное впечатление от происходящего.

Автопортрет, 1886г.

Клод Моне
«Водяные лилии»,
1916-19гг.

Клод Моне пренебрегал линиями и заменял их отдельными короткими мазками. Он любил наблюдать за тем, как менялась природа в зависимости от погодных условий, и старался передать это на полотнах. Глядя на его картины, можно даже прочувствовать едва уловимое движение ветра.

Самые известные картины

«Женщины в саду», 1866г.

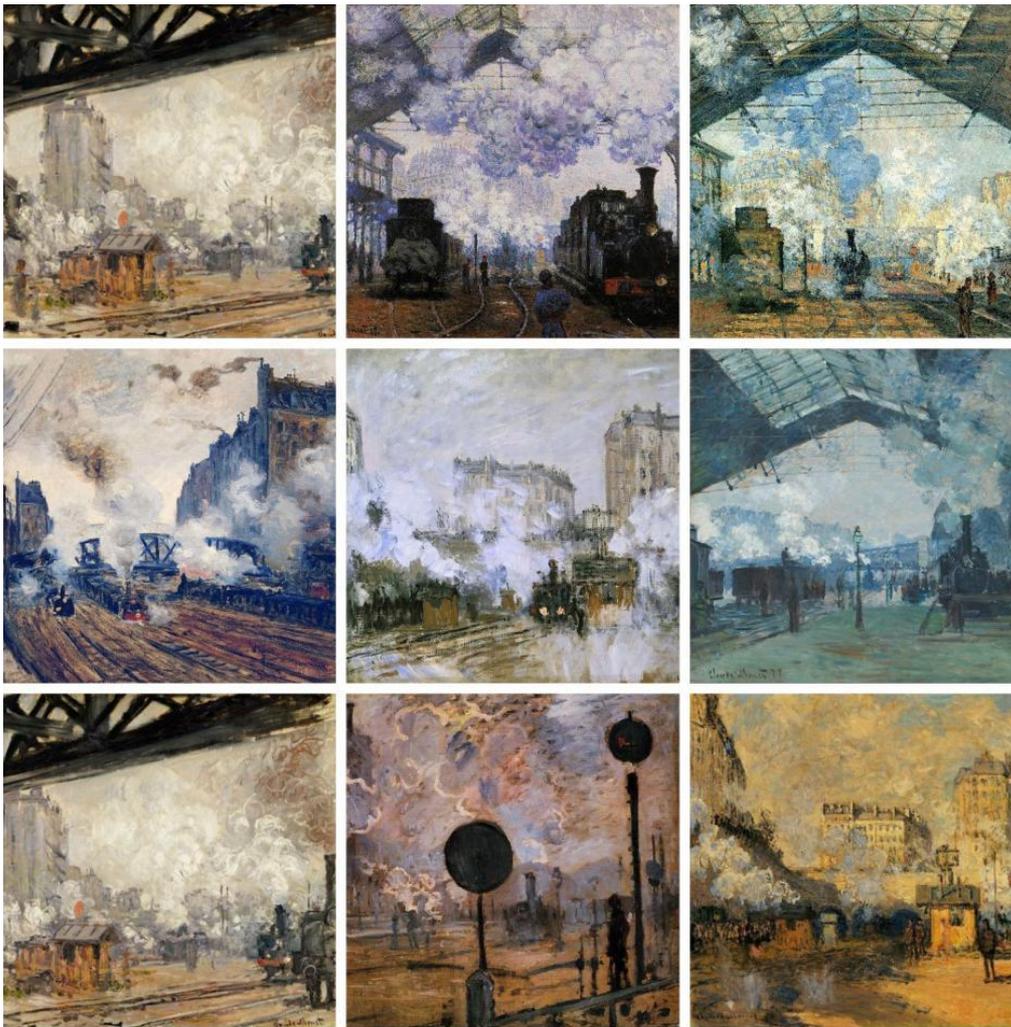
Эта двухметровая картина была полностью написана на свежем воздухе — на пленере. На картине изображён летний цветущий сад, в котором гуляют три дамы в белых платьях, и кавалер с букетом цветов. Особое место Моне придал освещению, солнечным пятнам на одежде, листве и дорожке. Он долго ловил нужный свет, но даже в результате таких гигантских трудов, работа не была принята комиссией.

Клод Моне любил рисовать целые серии произведений. Это были полотна, объединенные общей темой.

"Руанский собор» 1895 г, 30 картин.

Картины написаны в разное время суток и в разную погоду. Красота и необычное изображение собора возымело огромный успех у зрителей.

«Вокзал Сен-Лазар»,
1872–1877, 12 полотен.

В 1872 году Моне пришёл в дирекцию железнодорожного вокзала Сен-Лазар и сказал, что выбрал для написания серии картин именно этот объект, потому что он более живописный, чем остальные вокзалы. Он изобразил вокзал в разных ракурсах и в разное время суток. На выставке в 1877 году эта серия произвела неизгладимое впечатление.

«Поле маков у Аржантёя»,
1873г.

Это самая узнаваемая картина Моне. По зелёному полю, усеянному крупными алыми маками, прогуливаются дама с зонтиком и маленький мальчик. Это жена и сын художника. Композиция картины диагональная, и маковое поле чётко очерчивает эти границы.

Фигуры прогуливающихся людей уравнивают композицию. Зелень изображена бледными, светлыми тонами. Облачное небо неярко и не заостряет на себе внимание. Всё внимание приковывают к себе фигуры людей и яркие алые маки.

Автопортрет с палитрой, 1878-79г.

Эдуард Мане - главное действующее лицо в той живописной революции, которую подхватили импрессионисты и которая имела очень долговременные последствия. Мане отказался от пластических характеристик объемов, перспективы и светотени, опираясь на контраст и соотношение тонов. Его картины стали вехами глубокого обновления, первым плодом которого и был импрессионизм — пролог всего современного искусства.

В картинах Эдуарда Мане цвету уделяется не столь принципиальное значение, в них главный фактор — это объёмные сцены, порой с очень сложной композицией. Как правило, его картины изображали социальные сцены, портреты и некоторые натюрморты и пейзажи. В его работах есть палитра темных цветов. Мане и другие зрелые импрессионисты никогда не использовали черный.

Эдуард Мане
«Букет сирени», 1882г.

Картина «Бар в Фоли-Бержер», написанная в 1882 году, является одной из самых знаменитых работ мастера. Наброски и эскизы будущей картины Мане делал прямо в баре, попросив своего друга и барменшу позировать ему. Картина очень символична и многозначительна. Весёлая толпа гостей и одинокая девушка за стойкой бара резко контрастируют между собой. Одной из особенностей этой картины Эдуарда Мане является искусная игра чёрного цвета, чего очень трудно достигнуть.

На первый взгляд в картине «Балкон» 1868-69гг. нет ничего необычного: одна женщина сидит, вторая стоит, рядом с ней мужчина и в глубине комнаты за столом сидит ребенок. Все они смотрят в разные стороны, при этом они композиционно существуют в едином пространстве, в которое их помещают линии. Горизонтальные, вертикальные, диагональные: решетка балкона, рукав платья, сгиб локтя. И эта удивительная гармония мимолетного, выхваченного момента завораживает. Картина наполнена динамикой и обыденностью, никаких пафосных жестов и наигранности.

Эдгар Дега - французский живописец, один из виднейших и оригинальнейших представителей импрессионистского движения. В истории французского искусства вряд ли найдется художник, обладающий невероятным остроумием, литературным даром и невероятным художественным мастерством в одном флаконе, более чем у Эдгара Дега, живописца, ставшего символом эпохи импрессионизма.

Автопортрет, 1855г.

Немало парижских художников черпали вдохновение в искусстве балета. Искренне любил балет и Эдгар Дега, танцы и балерины стали преобладающей темой его творчества, им живописец посвятил невероятное количество великолепных полотен, которые кардинально отличаются от работ его предшественников. О картинах художника говорили, что они напоминают фотографические снимки, так точно и правдиво он схватывал и изображал мимолетные жесты и моменты.

Эдгар Дега «Танцовщицы»,
1884г.

Самые известные картины

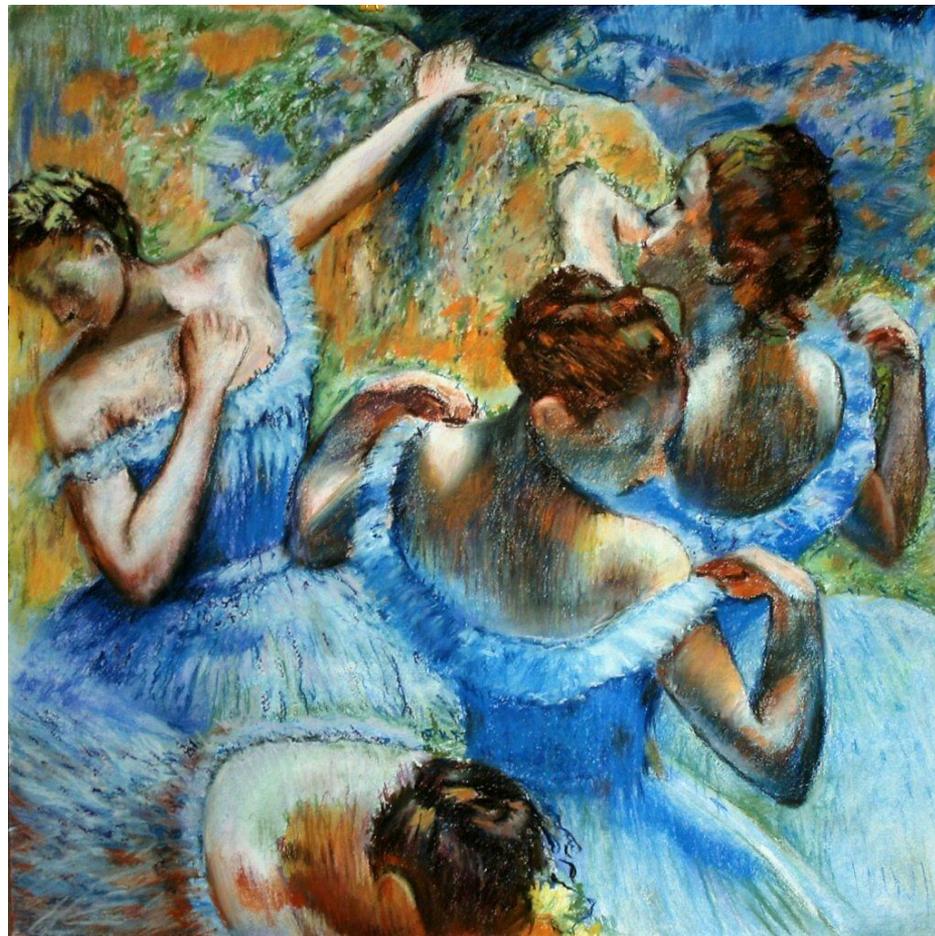
Серия «Танцевальных классов» Дега это современные сцены, в которых используются яркие цвета, дарящие зрителю ощущение движения. Интересно, что на всех картинах запечатлены не дети богатой элиты. Изображённые танцовщицы - это отпрыски бедняков и парижских полусветов, стремящихся заработать себе на жизнь. Они тренировались в течение долгих часов под суровой опекой знаменитого и властного мастера танцев Жюля Перро, который часто изображался в позе стоя, опираясь на большую палку.

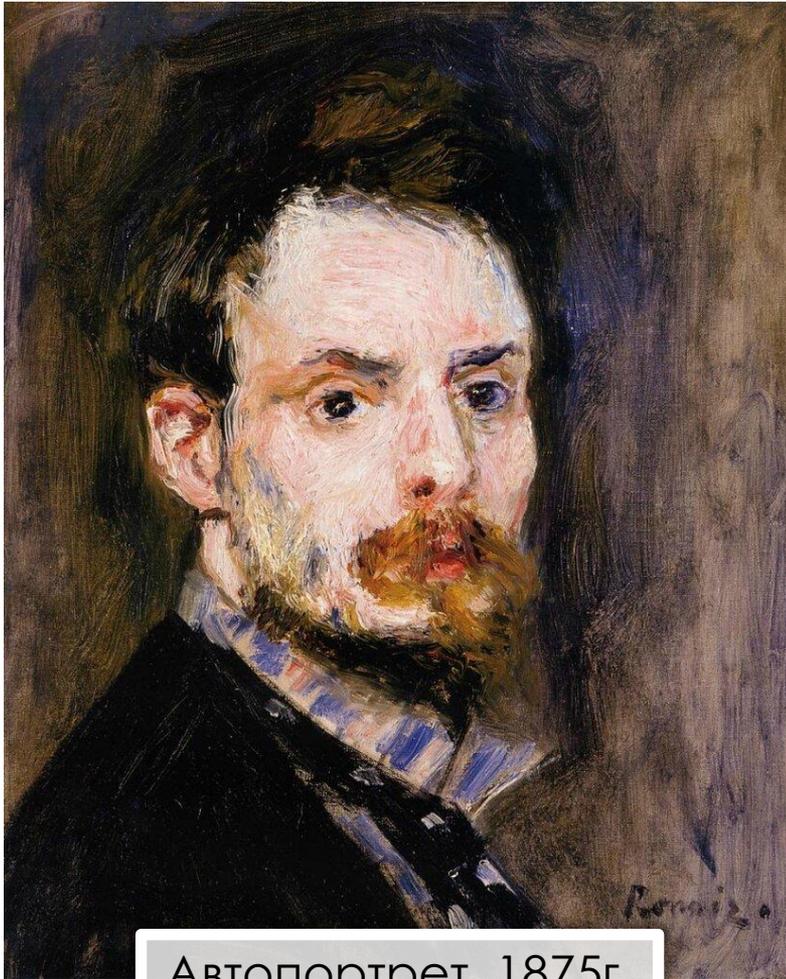

«Площадь согласия», 1876г — одна из основополагающих работ в живописи XIX века. Появление картины сыграло большую роль в формировании взглядов на искусство во всем мире. Несмотря на мнимое спокойствие сюжета, бледность красок и плавность линий, мысль несколько глубже. Дети и взрослые на картине обращены в разных направлениях. Таким образом, автор обнажает извечную проблему отцов и детей.

На картине «Голубые танцовщицы», 1897г. мы видим четырех балерин в небесно-голубых пачках. Скорее всего, что девушки ждут своего выхода на сцену, и остались считанные минуты, чтобы проверить прическу, пуанты и повторить па. С первого взгляда картина может показаться обычной и непримечательной. Но это мнение меняется, если посмотреть на полотно ещё раз. Картина начинает завораживать своей легкостью, одухотворенностью.словно в дымке, застывшие на полотне танцовщицы вот вот начнут танцевать.

Автопортрет, 1875г.

Пьер Огюст Ренуар – французский художник-импрессионист, который редко бывал на пленэре; игра света и солнечные пятна были интересны ему, когда падали на нежную женскую кожу или на золотистые волосы ребенка. Ренуара всегда интересовали люди – и все главные принципы импрессионизма он реализовал в портретах своих родных, друзей, состоятельных заказчиков, любимых моделей, иногда – известных и влиятельных, иногда – случайно встреченных и уже давно забытых.

Ренуар известен в первую очередь как мастер светского портрета, не лишённого сентиментальности; он первым из импрессионистов снискал успех у состоятельных парижан. Хотя Ренуар, в отличие от своих друзей-импрессионистов, не склонен был писать пейзажи, ему тем не менее нравилось работать на открытом воздухе, и он в свое время сделал на пленэре множество ярких этюдов маслом.

Огюст Ренуар
«Бал в Мулен де ла Галетт»,
1876гг.

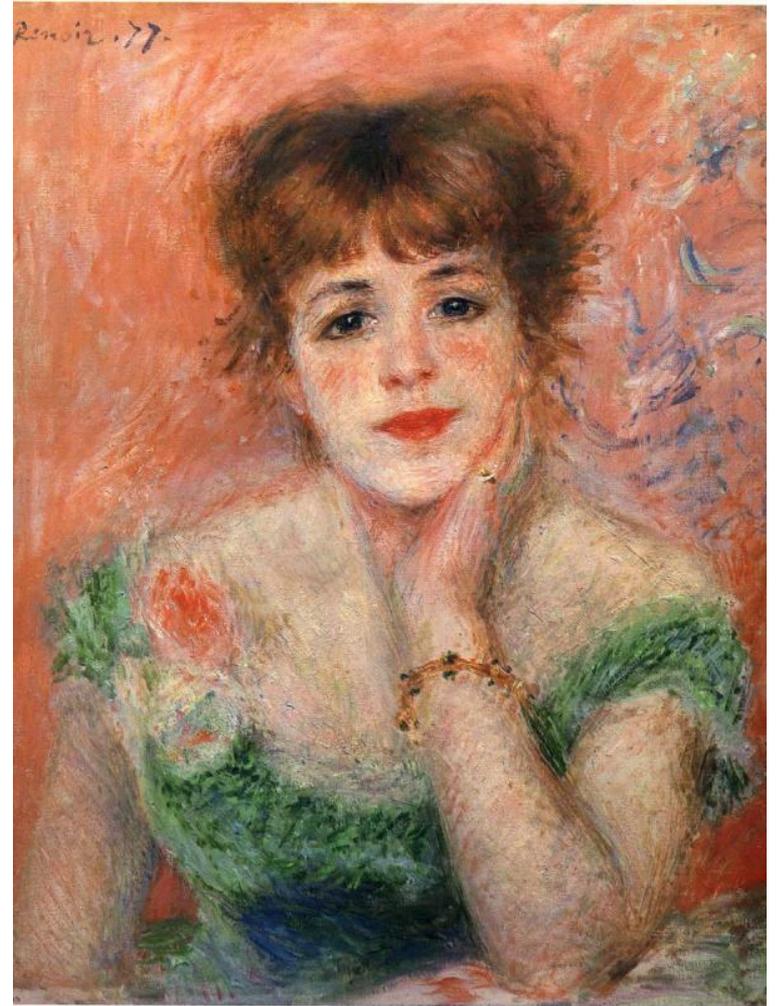
«Завтрак гребцов», 1876г.–

эмоция, впечатление и сиюминутность в чистом виде. Местом написания картины стал ресторан Фурнеза. Группа друзей наслаждается завтраком на залитой солнечным светом террасе открытого кафе на берегу реки. Очень современная по содержанию, эта картина вместе с тем явно перекликается с полотнами старых мастеров, изображавших застолья. Здесь передана свободная, живая атмосфера, возникающая в компании парижан, выехавших отдохнуть на свежем воздухе.

«Портрет Жанны Самари», молодой актрисы театра «Комеди Франсез», написан Огюстом Ренуаром в 1877 году.

Художник изобразил актрису в зелёно-голубом платье, украшенном цветами. Жанна мечтательно улыбается, а её выразительные глаза — это первое, что мы замечаем, глядя на картину. Полотно отличается насыщенным розовым фоном, привлекающим внимание и создающим настроение. Огюсту Ренуару мастерски удалось подчеркнуть как внешнюю, так и внутреннюю красоту Жанны Самари. В целом картина создает атмосферу спокойствия и непринужденности, а зелёные и розовые оттенки добавляют свежести.

«Качели» 1876 г. На полотне изображена прекрасная молодая дама на качелях, одетая в белое платье с кокетливыми бантами. Спinoй к зрителю стоит мужчина. А рядом с ним маленькая белокурая девочка. Ренуар не поскупился на яркие краски и щедро наделил ими полотно. Картина выполнена в синих, зеленых и белых тонах. Сквозь кроны деревьев пробиваются солнечные лучи, при этом добавляя сюжету оживленности. Они ложатся бликами на изображенные фигуры, на их шляпы и одежды.

Особенности жанра

- Свет - главный герой живописи. Он стал равноправен сюжету. Из компонента изображения он превратился в предмет изображения.
- Асимметрия композиции. Неожиданные точки зрения и сложные ракурсы. Деталь может заслонять главное, отсутствует традиционное разделение на фон и основной предмет изображения. В картинах присутствует эффект случайности
- Яркие и чистые краски. Импрессионисты отказываются от темных, землистых тонов
- Работа на пленэре

Вывод

Можно сказать, что импрессионисты довершили то, к чему художники прежних стилей только приблизились: они отвергли любой академизм не только в оформлении работ, но и в сюжетах. Импрессионистов не интересуют застывшие, выдуманные формы. Они больше не воплощают библейские, мифологические и литературные сюжеты - им важна исключительно современность в своём самом непосредственном проявлении. Импрессионизм – это школа художественного рыцарства. Он учит быть свободным от канонов и традиций. Своей главной задачей импрессионисты считали передачу впечатления, а для этого нужно было ловить момент, запечатлевать реальный мир во всей его изменчивости. Для художника-импрессиониста важнее всего было не то, что изображено на картине, а как именно это изображено. В этом живом течении жизни и кроется вся прелесть импрессионизма, секрет его неизменной популярности.

Список используемой литературы

- https://infourok.ru/prezentaciya_uroka_mhk_na_temu_impressionizm_poisk_uskolzayushey_krasoty_11_klass-321488.htm
- <https://arzamas.academy/materials/212>
- <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14040#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.B8>
- <https://ppt4web.ru/mkhk/impressionizm.html>
- <https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2013/03/19/impressionizm>
- <https://topcafe.su/otdyh/iskusstvo/kartiny-kloda-mone.html>
- <https://zen.yandex.ru/media/kakprosto.ru/klod-mone-biografiia-tvorchestvo-karera-lichnaia-jizn-5bfbb0a4bddd2800abc13b82>

A painting of a man in a dark suit and a straw hat sitting on a bench in a garden, reading a newspaper. The garden is lush with various flowers, including red and white blooms, and is surrounded by large, leafy trees. The scene is set in a bright, sunny environment with a clear blue sky. The text "СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ" is overlaid in white, underlined, across the middle of the image.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ