История мировой культуры- 2 курс

26.10 21

дс-2-8.00-9.35

нхт-2-9.45-11.20

фп-2 11.30-13.05.

 Импрессионизм

 Импрессионизм - направление в искусстве **последней трети 19-начала 20 столетия** (название - от французского **impression –** впечатление), зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру. Его представители разрабатывали методы и приемы, которые наиболее **естественно и живо** позволяли **запечатлеть реальный мир** в его **подвижности и изменчивости**, передать свои **мимолетные впечатления**. Обычно подразумевается направление в **живописи**, хотя его идеи нашли воплощение **в музыке и** **литературе**, где импрессионизм выступал в определенном наборе и приемов создания литературных и музыкальных произведений, в которых авторы стремились **передать жизнь в чувственной, непосредственной форме** – как **отражение** свои **впечатлений.** Термин возник с легкой руки журналиста **Луи Леруа** (журнал **«Шаривари»**), который так озаглавил фельетон о салоне отверженных – **«Выставка импрессионистов».** За основу журналистом было положено впечатление от картины **Клода Моне «Впечатление. Восход Солнца**». (Изначально термин носил пренебрежительный характер, указывая на соответствующее отношение к художникам, писавшим в этой манере).

 У этой манеры были соответствующие истоки, **предыстория.**

В эпоху Возрождения живописцы **Венецианской школы** пытались передать реальность, используя **яркие краски и промежуточные тона.** Их опытом воспользовались испанцы - **Эль Греко, Веласкес, Гойя** (оказавшие влияние на О.Ренуара). **Рубенс** отражал **свет** при помощи **тонких, изысканных тонов,** передавая **тени более теплыми и насыщенными цветами**, используя эффект **светотени.** Он никогда **не использовал черный** цвет (что станет одним из основных принципов живописи импрессионистов). На **Э.Мане** также оказал влияние нидерландский художник **Франс Халс**, писавший яркими мазками, любивший контраст ярких красок и черного цвета.

Технические средства импрессионизма задолго до появления собственно этого направления использовали **Тициан, Веласкес** (разумеется, не порывая с художественными методами своей эпохи). Было значительным влияние **английских художников**. Во время франко- прусской войны К.Моне. Сислей, Писарро отправились в Лондон изучать великих пейзажистов – **Констебла, Бонингтона, Тернера** (у последнего исчезает связь с реальным изображением мира и происходит уход в индивидуальную передачу впечатлений). Было значительным влияние **Делакруа**, различавшего **локальный** цвет и цвет, приобретенный **под воздействием освещения** (африканские акварели, «Море в Дьепе») В этом смысле **Делакруа** считают предшественником импрессионизма. **Вибрация** на полотнах посредством **подрагивающих, переливающихся мазков** – эффект, подсказанный художником. **Делакруа** был одержим идеей передачи движения, не удовлетворялся динамизмом и цветовой насыщенностью, а использовал вибрирующие мазки.

Повлияло также **японское** искусство. В 1854 г. на выставке в Париже представили работы **Утамаро, Хокусай, Хиросиге –** авторы произведений с не известной в европейском искусстве композицией с наклоном, схематической передачей формы, склонностью к художественному синтезу.

 В **1863г. Э.Мане** выставляет в **«Салоне отверженных» «Завтрак на траве»,** активно выступает в кафе «Гербуа», становясь главным зачинщиком, основателем современного искуства. В **1864г. Эжен Буден** приглашает **Мане в Онфлер**, где тот учится писать этюды пастелью и акварелью, а его друг **Йонкинд** накладывает краску вибрирующими мазками. Они научили Мане работать на пленере и писать светлыми тонами. В **1871 Моне** и **Писарро** в Лондоне знакомятся с **Вильямом Тернером**.

В **1874г. – с 15 апреля по 15 мая –** проводится **Первая выставка** (в мастерской фотографа **Надара**). Представлено **30 художников, 165 работ**. Холст Моне **« Impression. le Solei** **lvanf**» дал название направлению. Приняли его из вызова, но название **прижилось,** утратив негативный смысл. В круг первых импрессионистов формально не входили, но художественные **методы использовали Э.Буден, Э.Мане,** **Уистлер**.

Буржуазная публика сразу же **обвинила в аморальности, мятежных** **настроениях**, нежелании быть добропорядочными (это касалось **пейзажей Камиля Писарро, Альфреда Сислея, бытовых сцен Эдгара Дега**, **натюрмортов Моне и Ренуара**). Через много лет, когда очередное поколение художников придет к настоящему развалу форм и обнищанию содержания, публика увидит в осужденных ими импрессионистах **классиков французского искусства**.

Импрессионизм

1) не поднимал философских проблем, даже не пытаясь проникать под цветную поверхность будничности. Вместо этого - **сосредоточились на поверхности, летучести мгновения**, **настроения**, на освещении и угле зрения.

2) Как и искусство Возрождения, строится на **особенностях и навыках восприятия перспективы**. **Цвет и форма были автономными** составляющими образа, доказывая **субъектность** человеческого восприятия.

3) для импрессионистов **не так важно, что** изображено на картине, **важно как.**

4) Картины представляли лишь позитивные моменты жизни, **избегая социальных** проблем (это привело впоследствии к расколу). Преимущество – демократизм. Искусство в 19 веке зачастую вообще **неохотно обращалось** ко всему, что связано с **бедностью,** войнами, неурядицами (состоятельные люди – заказчики, не покупали).

Импрессионисты **отбросили** присущие академизму **библейские, мифологические и исторические сюжеты. Появилось видение будничности и современности.** Изображали людей в движении, во время забавы или отдыха, природу, флирт, танцы, кафе, прогулки, маленькие праздники, вечеринки. Одними из первых стали рисовать **на пленере** (открытом воздухе, не дорабатывая свои работы в мастерской). На пленере **удобней схватить мимолетное впечатление** от увиденного, что стало возможным при изобретении **стальных туб** для краски (можно закрыть, чтобы краска не высыхала - в отличие от кожаных мешочков). Пытались уловить мельчайшие **изменения в каждом предмете в зависимости от** **освещения и времени суток** – циклы картин Моне «Руанский собор», «Стог сена»», «Парламент Лондона». **Отказались от контура, заменив его мелкими раздельными и контрастными мазками,** которые они накладывали в соответствии с **теорией цвета** **Шевреля, Гельмгольца** и **Руда.** Солнечный луч расщепляется на составляющие его **фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый**, **красный**, но, поскольку синий - разновидность голубого, их число сводится к **шести.** Две положенные **рядом краски усиливают** друг друга, и, наоборот, при **смешении они утрачивают интенсивность**. Все цвета разделены на **первичные или основные** и **сдвоенные или** **производные**, при этом каждая **сдвоенная** краска является **дополнительной** по отношению к первой. (Голубой-оранжевый, желтый - фиолетовый, красный- зеленый).Стало возможным не смешивать краски на палитре и получать нужный цвет путем правильного наложения на холст. Это же впоследствии стало поводом для отказа от черного цвета.

Основа движения была представлена **К. Моне, Э.Мане, О.Ренуаром, Э. Дега, А. Сислей, Ф. Базилем, К. Писарро, Б. Моризо.**

 Клод Моне (1840-1926) родился в **Париже**. Ему было 5 лет, когда семья переехала в **Гавр** .Отец хотел, чтобы сын стал, как он, бакалейщиком. Был **непослушным подростком**. Гулял в скалах, рисовал карикатуры на учителей. В 15 лет стал известен всему Гавру как карикатурист, стал «важной персоной» в городе, брал по 20 франков за карикатуру. Отец в шоке. Работы Клода выставляются в лавке художественных принадлежностей, отец стал гордиться. Вверху – работы Э.Будена. Возненавидел его, знакомиться не хотел. Но тот похвалил работы, призвав его совершенствоваться, идти дальше, рисовать пейзаж: «***Море и небо, люди и животные красивы в том виде, в котором создала их природа, окруженные воздухом и светом, в подлинном бытии. Все, что написано на месте, непосредственно всегда отличается силой, выразительностью, живостью мазка, которого потом не добиться в мастерской».*** Моне сопротивлялся, но постепенно глаза его раскрылись». «***Я по-настоящему понял природу и полюбил ее,» -*** говорил он.Буден посоветовал ехать в Париж, считая, что его уроков недостаточно. Написали в муниципалитет, но в стипендии от города отказали. Отец разрешил поездку в Париж, чтобы побывать в Салоне. Моне остался в столице (вначале - на два месяца позаниматься рисунком). **В школу** **изящных искусств поступать отказался** (а для отца это было главным условием содержания сына). Жил на свои сбережения. **В 1860г был призван** **в армию, попал в Алжир,** заболел брюшным тифом, отслужил, вернулся. В **1862г. поступил на факультет искусств,** но **разочаровался** и поступил в **студию живописи Шарля Глейра**. Познакомился с **Ренуаром, Сислеем –** схожие взгляды на искусство.- они составят затем **костяк группы импрессионистов**.

Известность принес **портрет Камиллы Донсье (1866г**.- **«Камилла или** **портрет дамы в зеленом платье»).** В 1870г. стала его женой (сыновья- Клод и Мищель). Во время франко-прусской войны ездил в Англию знакомиться с творчеством Тернера и Констебла. **В 1871г**. отказали в участии в выставке Королевской академии. **Уехал в Нидерланды**, написал там 25 картин, был заподозрен в революционной деятельности, вернулся.

В конце **1872г. пишет «Впечатление .Восходящее Солнце».** Показал на выставке в 1874г. Леруа: «На ней не было ничего, кроме впечатленства».

С 1871 по **1878г**. жил в **Аржантей -** на правом берегу Сены близ Парижа. Написал там некоторые из известных работ. В **1879г. Камилла умерла** от туберкулеза. В **1892г. женился на Алисе Ошеде** – помогала вести хозяйство и воспитывать детей. **Алиса умерла в 1911г**. В **1912г- диагноз катаракта**. Перенес две операции. Лишившись хрусталика на левом глазу, обрел зрение вновь, но **ультрафиолетовый стал видеть как голубой или лиловый**, отчего картины приобретали новые цвета. Рисуя **«Водяные лилии»** видел их голубоватыми в ультрафиолетовом диапазоне, а для остальных они были просто белыми. Скончался в 86 лет от рака легких. Настаивал на скромных похоронах (было всего 50 человек).

 Эдуарл Мане (1832-1883) Родился в семье Огюста Мане, **главы департамента министерства юстиции** и дочери французского дипломата-консула **крестницы короля** **Швеции**. Обучался в пансионах аббата Пуалу, Роллена с 1844 до 1848г. без особых успехов. **Отец против художественного образования**, но брат матери Эдмон-Эдуард посоветовал **посещать лекции по живописи**, сам их оплачивал. Открыл для себя Лувр. Провалил экзамены в Морскую школу в 1847г. Отец – против планов стать художником, предложил **компромисс** – пока отправиться в **учебное плавание** на парусном судне **«Гавр и** **Гваделупа»**. Парусник посетил **Бразилию**. Мане увидел богатство красок, экзотику, усилилось желание заниматься живописью. Написал множество работ – показаны карнавал, красавицы, критическое отношение художника к рабству; написаны портреты членов команды. **Смог** доказать отцу подлинность своего художественного таланта, и тот советует **поступат**ь в **Школу изящных искусств**. Но программа обучения была **чересчур академична**, и Мане начинает учиться в **мастерской Тома Кутюра**, прославившегося благодаря полотну **«Римляне периода упадка».** Но назревает конфликт из-за неприятия классико-романтической, можно сказать, буржуазной направленности господствовавшего тогда стиля. Разорвал с Кутюром, принес извинения по настоянию отца, но неприятие сохранил. Вместе с любимой девушкой – Сюзанной Леенхофф стали родителями, воспитывали сына (официально брак был оформлен позже). **Сюзанна – пианистка,** давала уроки музыки. Голландка по происхождению. Посещал голландские музеи (полотна Франса Халса), Венецию, Флоренцию (мастера Возрождения). **Наиболее** ощутимым было **воздействие Веласкес**а. Знаменитые **бодегоны** оказали огромное влияние на развитие импрессионизма .

В 1856-1858 обретает известность как подающий надежды художник, **посещает Лувр,** делает копии с известных полотен (все-таки хочет одобрения Кутюра). Дружит с **Ш. Бодлером**. В **1859г**. выставляет в Парижском салоне **«Любитель абсента».** Не понравилось всем, кроме **Делакруа,** в т.ч. **Кутюру.** Проголосовали против **обоснованно –** реалистический портрет пьяницы**,** тема **необычна**, нет **дальних планов** (а до Мане использовалась классическая перспектива.) Край стола не согласуется с перспективой, тень фигуры не соответствует ее положению. Не использованы полутона, только легкая светотень подчеркивает выпуклость фигуры. **Фиаско** на некоторое время **сбило с пути**, с трудом находит новые сюжеты, некоторые элементы откровенно **заимствует** у известных художников.

Новый сюжет – **городской сад Тюильри**, где по выходным для прогулок, бесед собиралась парижская богема. Решительно отвергает советы Кутюра, изображая **людей легко и непринужденно**. Удивление вызывала **тематическая и техническая новизна**. Сцены природы до этого использовались лишь для иллюстрации журналов, репортажей. Мане отбросил **академическую технику «тщательной**» отделки картины. В классицизме **увеличивали детали** отдаленного вида – в старой технике не имело значения - видно издалека или вблизи. А в «**Музыке в саду** **Тюильри»** наоборот – рассматриваемые вблизи лица становятся почти абстрактными формами, сходство достигается лишь при рассмотрении с определенного расстояния. В 1**861**г. в Салон приняты две картины – **«Портрет родителей»** и **«Гитарреро»** (последняя даже получила награду. Принесло славу, деньги, отец начинает испытывать гордость). Один из организаторов Салона, **Луи Мартине,** сознавая трудность признания молодых художников, организовал альтернативную выставку, где были и творения Мане – **«Мальчик с** **вишнями», «Читающий», «Гитарреро»** . Для выставки Мане пишет хорошую в исполнении , но слабую в композиции картину **«Уличная певица»(**Викторина-Луиза Меран), картину **«Старый музыкант».** Обращается к написанию обнаженной натуры – **«Купанье».** Эта работа навеяна рафаэлевской **«Суд Париса»** и была представлена вместе с картинами **« Молодой человек в костюме мачо»** и «**Молодая женщина в костюме эспада», «Лола из Валенсии», «Гитанос», «Испанский балет»** и др.

Картины встретили острое неприятие публики и старших коллег. Мане и другие художники решаются на выставку без жюри. Мартине испытывал нерешительность, но его оскорбило вмешательство Наполеона III., и он согласился.

 Проведенная выставка называлась **«Салон отверженных».** Картина **«Завтрак на траве»** вызвала смех, а затем стала символом направления. Мане привлекал скандальную славу, хотя и не стремился к этому. Отправил на рассмотрение Салоном работы **«Эпизод боя быков»** и **«Мертвый Христос с ангелами».**

 В 1863г., через год после смерти отцаженился на **Сюзанне Леенхофф**., до этого роман продолжался 10 лет (в 1851г.- родился сын Леон).В **1863-64 гг.** выставляется и в Салоне, и в «Салоне отверженных». Крайнее негодование вызвала **« Олимпия»,** сочли непристойной, вульгарной, спровоцировала скандал. Травля выудила художника буквально бежать в Испанию, где он знакомится с картинами Гойя, Веласкеса, Эль Греко, находя в них оправдание своего эстетического вкуса. Его друзьями в этот период становятся **К.Моне, Э.Дега, П.Сезанн**. В **1867г** на **всемирной выставке** **в Париже** поблизости моста Альма создает свой **павильон.** Выставил 50 лучших картин. На следующих выставках его работы не отвергались. Складывается объединение вокруг магазина на **улице Гранд –рю- де-Батиньоль** , Стал лидером т.н. **Батиньольской группы (Дюранти, Писарро),** но коллеги не боялись его критиковать (**кафе Гербуар**). Правда **Дюранти** вызвал его на **дуэль, ранил**, но потом **помирились. Неприятие Наполеона III** нашлоотражение вработе **«Расстрел императора Максимилиана**» (о расстреле французского ставленника в Мексике). Не смог выставить по политическим соображениям.С **1868г.** ни один из официальных салонов не принес удовлетворения отэкспозиции. Нападки критиков, публики.

 Осенью 1870г.- отправляется на юг Франции, **участвует в защите Парижа** от прусских войск. Покинул город в **феврале 1871г**., узнав о капитуляции Франции.Во время коммуны был далек от политики. В **1873г.** картина **«За кружкой** **пива»** приносит **первый успех**. Но **«Бал-маскарад в Корбе» (1874г.)** отверг сам. Вырабатывает **собственный оригинальный стиль.** Близко **сошелся** с **импрессионистами,** но не хотел участвовать в выставках их группы. Стремился все-таки добиться признания официальных салонов. **В 1874г. «Железная дорога»** опять вызвала скандал. С 1877г.- заметно стремление писать натюрморты, портреты. Однако с **1879г.** авторитет художника растет. Тепло встретили **«В лодке», «В оранжерее». В 1881г.** награжден **орденом Почетного Легиона**. Последнее большое полотно – **«Бар в Фоли-Бержер**» с энтузиазмом принято в Салоне в **1882г.** Получает полное признание своего таланта. Но болен. В 1883г. ампутировали ногу, через 11 дней умер. В 90-е гг. картины стали активно приобретаться государственными и частными собраниями.

Домашнее задание:` законспектировать и выучить материал, прочитать тему по учебнику Кравченко «Культурология», с.164-166