В мире прекрасного

(познавательно- творческие встречи)

Что такое импрессионизм?

Цель: Познакомить воспитателей с направлением искусства конца 19 века -импрессионизмом, художниками – импрессионистами.

Художник нам изобразил

Глубокий обморок сирени

И красок звучные ступени

На холст, как струпья, положил.

Он понял масла густоту -

Его запекшееся лето

Лиловым мозгом разогрето,

Расширенное в духоту.

А тень-то, тень все лиловей,

Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет, -

Ты скажешь: повара на кухне

Готовят жирных голубей.

Угадывается качель,

Недомалёваны вуали,

И в этом солнечном развале

Уже хозяйничает шмель.

О. Мандельштам

Появление нового живописного направления - импрессионизма - в середине 19 века стало началом новой эпохи в искусстве.

Импрессионизм ([фр.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *impressionnisme*, от *impression* — впечатление) — направление в [искусстве](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) последней трети [XIX](http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA) — начала [XX веков](http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA), зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в живописи, хотя его идеи также нашли своё воплощение в литературе и [музыке](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)).

Изобретение в 19 веке фотографии резко изменило наше видение окружающего мира, и импрессионисты первыми отметили эти изменения. Под влиянием фотографии складывается иное отношение художника к композиции и к точности изображения окружающего мира. Фотокамера казалась средством объективного воспроизведения реальности, передачи ее с точностью, ранее недостижимой. Единственное, что было недоступно фотографии того времени - цвет. Импрессионисты также обратили внимание на современные им научные теории в области природы цвета и механизма его восприятия человеческим глазом, по которым вся цветовая гамма восходила к нескольким чистым цветам, воспринимаемым сетчаткой глаза. Поэтому художники-импрессионисты пишут небольшими мазками чистого цвета, создающими нужный оттенок только при рассмотрении полотна с определенного расстояния. Сознательно нарушая каноны академической живописи, они используют насыщенные цвета, часто в неожиданных сочетаниях, накладывают краски так, что полотно в целом производит впечатление бесформенного пестрого пятна, что порой шокировало неподготовленную публику. Для наибольшей точности цветовоспроизведения они стремятся работать на пленэре.

Доминирующим жанром импрессионистической живописи становится пейзаж, и некоторые художники этого направления, например, Альфред Сислей, пишут почти исключительно пейзажи. Задача художника при этом заключается прежде всего в точной передаче света, а не в изображении той или иной местности. Поэтому в живописи импрессионистов появляются повторяющиеся мотивы. Клод Моне первым начал писать серии, в которых один и тот же вид изображен в разном освещении, будь то руанский собор, стог сена или пруд с кувшинками в саду художника в Живерни.

Собственно история импрессионизма охватывает всего 12 лет: с первой выставки в 1874 г. по последнюю, восьмую, в 1886 г.

Но предыстория этого направления в искусстве значительно длиннее. Ее истоки лежат в борьбе романтиков с академистами. В 1863 г. художники, не принятые официальным жюри на очередную выставку, устроили свой «Салон отверженных», на котором и был представлен ставший знаменитым «Завтрак на траве» Эдуарда Мане. Менее всего желавший стать ниспровергателем основ официального искусства, следовавший классическим традициям, Мане вместе с тем был встречен глубоко враждебно официальными академическими кругами. Громкими скандалами сопровождается появление Завтрака на траве», картины, в которой Мане изображает в непривычной живописной манере одетых молодых людей и обнаженных женщин. Обращаясь к композиции «Сельского концерта» Джорджоне, он интересуется прежде всего проблемой солнечного света, световоздушной среды, в которой представлены как фигуры, так и предметы в ландшафте. Еще большее негодование вызвала «Олимпия» (Салон 1865 г.) — изображение обнаженной женщины, возлежащей на желтоватой шали и голубоватых простынях, которой служанка приносит цветы, — современный парафраз джорджоновской и тициановской «Венеры», переданный со всей напряженностью и остротой, характерными для искусства XIX в. Но это не идеальный образ женской красоты, а современный портрет, холодно, если не беспощадно передающий сходство «без поэтических затей».

Первая важная выставка импрессионистов проходила с [15 апреля](http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F) по [15 мая](http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F) [1874 года](http://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) в мастерской фотографа [Надара](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80). Там было представлено 30 художников, всего — 165 работ. Холст Моне — «[Впечатление. Восходящее солнце](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5)» (*Impression, soleil levant*), ныне в Музее Мармоттен, [Париж](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6), написанный в [1872 году](http://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) дал рождение термину «импрессионизм»: малоизвестный журналист [Луи Леруа](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B0,_%D0%9B%D1%83%D0%B8) в своей статье в журнале «[Le Charivari](http://ru.wikipedia.org/wiki/Le_Charivari)» для выражения своего пренебрежения обозвал группу «импрессионистами». Художники, из вызова, приняли этот эпитет, впоследствии он прижился, потерял свой первоначальный отрицательный смысл и вошёл в активное употребление.

Была еще одна статья (автор Эмиль Кардон) и еще одно название — «Выставка мятежников», абсолютно неодобрительное и осуждающее. Именно оно точно воспроизводило неодобрительное отношение буржуазной публики и критику к художникам (импрессионистам), которое господствовало годами. Импрессионистов сразу обвинили в аморальности, мятежных настроениях, несостоятельности быть добропорядочными. В настоящий момент это вызывает удивление, потому что непонятно, что аморального в пейзажах [Камиля Писсарро](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE), [Альфреда Сислея](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9), бытовых сценах [Эдгара Дега](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%B3%D0%B0), натюрмортах [Моне](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4) и [Ренуара](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82).

Недостатки импрессионизма

Французский импрессионизм не поднимал философские проблемы и даже не пытался проникать под цветную поверхность будничности. Вместо этого импрессионизм сосредоточивается на поверхностности, текучести мгновения, настроения, освещении, или угле зрения.

Как и искусство ренессанса ([Возрождение](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)), импрессионизм строится на особенностях и навыках восприятия перспективы. Вместе с тем ренессансное виденье взрывается доказанной субъективностью и относительностью человеческого восприятия, которое делает цвет и форму автономными составляющими образа. Для импрессионизма не так важно, что изображено на рисунке, но важно как изображено.

Их картины представляли лишь позитивные стороны жизни, не затрагивая социальные проблемы, в том числе такие как голод, болезни, смерть. Это привело позже к расколу среди самих импрессионистов.

Преимущества импрессионизма

К преимуществам импрессионизма как течения относится демократизм. По инерции, искусство и в XIX веке считалось монополией аристократов, высших слоев населения. Именно они выступали главными заказчиками на росписи, монументы, именно они — главные покупатели картин и скульптур. Сюжеты с тяжелым трудом крестьян, трагические страницы современности, позорные стороны войн, бедности, общественных неурядиц осуждались, не одобрялись, не покупались. Критика кощунственной морали общества в картинах [Теодора Жерико](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE), [Франсуа Милле](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5) находила отзыв лишь у сторонников художников и немногих знатоков.

Импрессионисты в этом вопросе занимали достаточно компромиссные, промежуточные позиции. Были отброшены библейские, литературные, мифологические, исторические сюжеты, присущие официальному [академизму](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC). С другой стороны они пылко желали признания, уважения, даже наград. Показательной является деятельность [Эдуара Мане](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5), который годами добивался признания и наград от официального [Салона](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD) и его администрации.

Вместо этого появилось виденье будничности и современности. Художники часто рисовали людей в движении, во время забавы или отдыха, представляли вид определенного места при определенном освещении, мотивом их работ была также природа. Брались сюжеты флирта, танцев, пребывание в кафе и театре, прогулок на лодках, на пляжах и в садах. Если судить по картинам импрессионистов, то жизнь — это очередь маленьких праздников, вечеринок, приятных времяпрепровождений за городом или в дружеском окружении (ряд картин [Ренуара](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82), [Мане](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80) и [Клода Моне](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5)). Импрессионисты одни из первых стали рисовать на воздухе, не дорабатывая свои работы в мастерской.

Техника

Новое течение отличалось от академической живописи как в техническом, так и в идейном плане. В первую очередь импрессионисты отказались от контура, заменив его мелкими раздельными и контрастными мазками, которые они накладывали в соответствии с теориями цвета [Шеврёля](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%91%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%AD%D0%B6%D0%B5%D0%BD), [Гельмгольца](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4) и Руда. Солнечный луч расщепляется на составляющие: фиолетовый, синий, голубой, зелёный, жёлтый, оранжевый, красный, но поскольку синий — разновидность голубого, то их число сводится к шести. Две положенные рядом краски усиливают друг друга и, наоборот, при смешении они утрачивают интенсивность. К тому же все цвета разделены на первичные, или основные и сдвоенные, или производные, при этом каждая сдвоенная краска является дополнительной по отношению к первой:

* Голубой — Оранжевый
* Красный — Зелёный
* Жёлтый — Фиолетовый

Таким образом стало возможным не смешивать краски на палитре и получать нужный цвет путём правильного наложения их на холст. Это же впоследствии стало поводом отказа от чёрного.

Затем импрессионисты перестают концентрировать всю работу над полотнами в мастерских, теперь они предпочитают [пленэр](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80), где удобней схватить мимолётное впечатление от увиденного, что стало возможным благодаря изобретению стальных [туб](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)) для краски, которые в отличие от кожаных мешочков можно было закрыть, чтобы краска не высыхала.

Также художники использовали укрывистые краски, которые плохо пропускают свет и непригодны для смешивания поскольку быстро сереют, это позволило им создавать картины не с «*внутренним*», а «*внешним*» светом, отражающимся от поверхности.

Технические отличия способствовали достижению иных целей, прежде всего импрессионисты пытались уловить мимолётное впечатление, мельчайшие изменения в каждом предмете в зависимости от освещения и времени суток.

Одним из мастеров был Клод Моне (1840-1926). Он работал главным образом в области пейзажа. Моне и близкие к нему художники - Ренуар, Писарро и - обратили внимание на то, что один и тот же пейзаж представляется совсем иным в солнечный или облачный день, при утреннем или вечернем свете. Заметив также, что тени от предметов вовсе не черные, а имеют определённую окраску, они изгнали черный цвет со своей палитры.

Моне писал один и тот же вид в разное время суток. Таковы его серии 'Стога сена' и 'Руанский собор'. Беглыми как будто небрежными мазкакми Моне писал колышушееся от ветерка поле и полную движения улицу Парижа. Он превосходно умел передать на полотне и знойное марево летнего дня, и влажный снег мягкой французской зимы.

Жизнерадостное восприятие мира, присуще в целом всему импрессионизму , особенно отчетливо проявилось в творчестве одного из крупнейших представителей этого направления Огюста Ренуара (1841-1919). Его привлекали молодые свежие лица, естественные, непринужденные позы. В сделанных им портретах нет психологической глубины, но сходство с оригиналом в них установлено тонко, привлекает живой блеск глаз, нежные отсветы окружающих красочных тонов на коже лица. Одно из значительных полотен Ренуара - 'Бал в саду Мулен де ла Галет'. Художник как будто зафиксировал своё мнгновенное впечатление от пестрой подвижной массы людей. Трудно на расстоянии рассмотреть каждый предмет во всех деталях, и Ренуар рисует их лишь в самых общих чертах, словно глядя издали. Он, как и другие импрессионисты, отказался от тщательного выписывания формы каждого предмета, сосредоточив внимание на передаче этой формы в трепетных бликах того или иного освещения.

Ряд новых творческих задач поставил перед собой Эдгар Дега (1834-1917). Он примыкал к направлению импрессионистов, хотя его живописные приемы были иными. В центре искусства этого художника стоит изображение человека. Он писал людей различных общественных слоев: модисток, прачек и гладильщиц за работой, балерин в минуты отдыха, на репетициях или во время выступлений на сцене; бытовые сценки - в кафе, на улице, на скачках.

Дега умел подметить необычный выразительный жест, найти редкий угол зрения (сверху или сбоку), сообщающий изображению остроту и новизну. При первом взгляде на его полотна кажется, что это случайно увиденный, как бы выхваченный кусок действительности. На самом деле в них всё тщательно продумано. Вот этой четкой композицией, а также внимание к определенности и четкости линий произведения Дега отличаются от работ других импрессионистов.

В России яркими представителями импрессионизма были художники К. Коровин и И. Грабарь, воплотившие на своих полотнах необычайную меткость наблюдения, смелость и неожиданность композиционных решений.

«Нельзя сказать, что путь художников-импрессионистов был лёгок. Сначала их не признавали, их живопись казалась слишком смелой и необычной, над ними смеялись. Никто не хотел покупать их картин. Но они упорно шли своим путём. Ни бедность, ни голод не могли заставить их отказаться от своих убеждений. Прошло много лет, некоторых из художников-импрессионистов уже не было в живых, когда наконец их искусство было признано.»

[Жюль Лафорг](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B3,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C) в журнале «Ревю бланш» [1896](http://ru.wikipedia.org/wiki/1896) год.[[1]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-.D0.A1.D0.B5.D1.80.D1.80.D1.8E.D0.BB.D0.BB.D1.8C-0#cite_note-.D0.A1.D0.B5.D1.80.D1.80.D1.8E.D0.BB.D0.BB.D1.8C-0)

Прошли десятилетия. И новая генерация художников придет к настоящему развалу форм и обнищанию содержания. Тогда и критика, и публика, увидела в осужденных импрессионистах — реалистов, а немного позже и классиков французского искусства.

				В								
П
И	М	П	Р	Е	С	С	И	О	Н	И	З	М
	А		Е	Ч	В	И		Л				О
Н	Н	А	Е	С	И	Н
Е	У	Т	Т	Л	М	Е
			А	Л		Е	П	
Р	Е	Й	И
	Н		Я
	И	
П	Л	Е	Н	Е	Р

1.Художник – импрессионист пишущий исключительно пейзажи(Альфред Сислей)

2«Художник – импрессионист пишущий один и тот же пейзаж но при разном свете (Клод Моне)

3. Автор скандальной картины «Завтрак на траве» (Эдуард Мане)

4 Импрессионизм в переводе с французского (Впечатление)

5 Одна из нашумевших картин Эдуарда Мане (Олимпия)

6.Художник импрессионист писавший в основном бытовые сюжеты (Огюст Ренуар)

7.Где предпочитали работать художники – импрессионисты (пленер)

8. Направление живописи конца 19 века.