Мельханова Елена Викторовна

Г.Темиртау, Карагандинской области

КГКП ДШИ им.Г.Жубановой

Учитель ИЗО и истории изобразительного искусства

Статья «Живописцы счастья»

Во второй половине XIX века в живописи возникло новое направление, которое впоследствии получило название «импрессионизм».

Произведения импрессионистов дарят нам ощущение радости жизни и единства человека со всем, что окружает, - природой, городом, интерьером. Художники этого направления писали то, что видели вокруг себя, - сады, поля, улицы, прохожих, друзей и знакомых. Они пользовались чистым цветом, стараясь не смешивать краски на палитре и не добавлять черных и серых тонов. Если подойти к импрессионистической картине близко и рассмотреть её поверхность, то можно увидеть много отдельных разноцветных пятнышек, нанесенных кисточкой вплотную одно к одному. А если отойти от полотна на несколько шагов, то маленькие мазки будут сливаться в один тон – розовато-красный, если преобладают теплые краски; серый, если цвета даны поровну. Из-за своеобразной живописной манеры поверхность картин у импрессионистов кажется трепещущей, зыбкой. Благодаря чему им удавалось передать блеск солнечных лучей, рябь на воде, улыбку, мелькнувшую на лице человека.

Эти художники ценили очарование быстро переходящего момента жизни. Само название их живописи «импрессионизм» произошло от французского слова impression – впечатление.

«Впечатление. Восход солнца» - так называлась картина Клода Моне, показанная на выставке в Париже в 1874 году. В ней приняли участие многие живописцы нового направления. Выставка импрессионистов была первым коллективным вызовом официальному академическому ис­кусству, Салону, критике и консервативно настроен­ной публике. Посетивший выставку одним из первых известный критик Луи Леруа окрестил её участников импрессионистами, и сами вскоре стали именовать себя также.

Импрессионисты выступили во многом как продолжатели реалистического искусства. Но в их живописи не было социальной критики, как у русских художников – передвижников, их современников. Завоеванием импрессионистов было то, что они утверждали ценности обыденного существования рядового человека.

Импрессионисты увидели прекрасное не в прошлом, а в настоящем. Ценя мимолетность, быстротечность живых впечатлений, они отказались от подражания вечным канонам красоты. Вначале их живопись принималась только в узком кругу художников, критиков писателей.

Импрессионистам приходилось нелегко – их картины отвергло жюри официальной выставки - парижского Салона. А раз их не экспонировали в Салоне, то и покупать никто не хотел. Поэтому художники стали устраивать независимые выставки. Но публика, привыкшая к помпезной и приглаженной салонной живописи, не понимала манеры молодых мастеров. Их упрекали в неумении рисовать, незаконченности работ, неправильном видении цвета. Потребовалось около полутора десятилетий, чтобы новое течение получило общественное признание.

Все эти годы художники упорно продолжали работать. Некоторые из них бедствовали, находились на грани нищеты, но не уступали господствующим вкусам.

Клод Оскар Моне (1840-1926), Камиль Писсарро (1830-1903), Пьер Огюст Ренуар (1841­1919), Альфред Сислей (1839-1899), Эдгар Дега (1834-1917) и некоторые другие художники были хорошо известны парижской публике: уже около пятнадцати лет они демонстрировали свое искусство. Современники называли их бунтовщиками, а жюри Салона постоянно отвергало их произведения.

3накомство будущих импрессионистов состоял ось в конце 60-х - начале 70-х гг. во время занятий в частных художественных мастерских в парижском районе Батиньоль. Появилась «батиньольская группа», объединившая художников, писателей, критиков и любителей искусства. Главой их считался Эдуард Мане, правда, сам он не считал себя представителем имп­рессионизма и всегда выставлялся отдельно, но в идейном и мировоззренческом плане, несомненно, было одновременно предтечей и идейным вождем этого движения. 3а столиками в кафе, в спорах о творче­стве, о новом художественном видении мира и принципах ­ живописи рождалось движение импрессионистов.

Одним из важнейших правил, которому следовали импрессионисты, стала работа на пленэре. Выйдя на улицу навстречу свету и воздуху, художник попадает в ситуацию, полностью отличающуюся от условий мастерской. 3десь исчезают четкие контуры, цвет посто­янно меняется, следовательно, можно изобразить лишь мгновенно возникшее впечатление о цвете и форме предмета.

Решая эту задачу, импрессионисты пришли к совершенно новому методу живописи. Они отказались от смешанных цветов, начали писать чистыми, яркими красками, густо нанося их отдельными мазками. Нужный тон достигается оптическим смешением красок во время созерцания картины.

Однако хочу обратить ваше внимание на то, что­ возникновению нового направления в искусстве всегда предшествует как изменение общественного сознания, так и научно-технические достижения, взаимодействие культур разных народов, исторические и географические открытия. Изменение общественного сознания нашло свое отражение в смене предметов изображения. Героика уступила место обычной жизни, а религиозные и исторические сюжеты – пейзажам и жанровым сценам.

Изменению техники письма предшествовало изобретение масляных красок в тюбиках и открытие квантовой­ теории света. Краски в тюбиках дали возможность художникам работать на пленэре. Квантовая же теория света, по которой белый цвет состоит из семи основных цветов, можно сказать, легла в основу но­вой живописной техники (отдельными мазками чистых цветов).

Восемь выставок импрессионистов, прошедшие за двенадцать лет, исчерпывающе продемонстрировали все многообразие возможностей нового направления в искусстве.

В 1877 г., готовясь к очередной выставке, члены группы приняли решение называться импрессионистами, не выставляться в Салоне и выпустить давно задуманный журнал «Импрессионизм».

3. Работа в группах

РАБОТА С БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ

Задание. Прочитать биографические очерки самостоятельно. Ответить на вопросы:

Как, на ваш взгляд, сказалось благосостояние человека на его творчестве?

Как бы вы определили основную тему его творчества?

Какое влияние оказало глубокое знание работ старых мастеров на творчество импрессионистов?

Что сближало творчество Мане и импрессионистов и в чем онив чем они расходились?

Что отличало творческую манеру художников?

Время и место возникновения:

Франция, последняя треть XIX век.

Значение термина" Impression"- впечатление.

Предпосылки возникновения:

1.Изменение общественного сознания, 2.изобретение масляных красок в тюбиках ;

3.Открытие квантовой теории;

4. Знакомство с японскими гравюрами;

5.Эстетическая концепция;

6.Радостное восприятие жизни.;

7.Можно изобразить лишь мгновенно возникшее впечатление о цвете и форме предмета.

Художественные особенности импрессионистов:

1.Работа на пленэре;

2.отказ от смешанных цветов;

3.работа чистыми яркими красками, густо наносимыми отдельными мазками;

4.Нужный тон достигался оптическим смешением красок во время созерцания картин;

5.Яркий и гармоничный колорит;

6.использование воздушной перспективы;

7.восприятие природы как бесконечной смены впечатлений.