МИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОММУНИКАЦИЙ И ПРАВА

КАФЕДРА ДИЗАЙНА

Дисциплина

История искусств

УСР 1

Реферат на тему:

Импрессионизм, Оскар Клод Моне

Студентка гр. 141601с, 2 курс

Оценка___

Старший преподаватель

Минск, 2015 г.

 Оскар Клод Моне

 Импрессионизм – направление в изобразительном искусстве и музыке 60-90-х годах 19 столетия. В переводе с фр. означает “впечатление”, главным жанром которого является пейзаж. Это направление возникло благодаря картине Клода Моне “Впечатление. Восход солнца” Картины импрессионистов создавались на свежем воздухе. Такая манера письма называется пленер. Первая выставка художников - импрессионистов состоялась 15 апреля 1847 года.

 Черты импрессионизма:

- Быстрое изображение на картине живого, непосредственного мгновения.

- рисунков, набросков художники не делали.

- На холст импрессионисты накладывали цветные мазки.

- Свет являлся главным из действующих лиц.

- Художники использовали пространственное смешение цветов (при рассматривании мелкие разноцветные мазки зрительно сливаются и вызывают ощущение единого цвета).

- Катины импрессионистов удобнее рассматривать с дальнего расстояния.

Клод Оскар Моне (1840 – 1926)

Импрессионизм был своего рода революцией в искусстве, изменившей представление о произведениях искусства как о целостных, монументальных вещах. Он вывел на первое место индивидуальность творца, его собственное видение мира, отодвинул на задний план политические и религиозные сюжеты, академические законы. Интересно, что эмоции и впечатление, а не сюжет и мораль играли главную роль в произведениях импрессионистов.

Творчество импрессионистов - это легкость письма, естественность и необычайный, даже в какой-то степени, магический колорит. Эти люди смело и мужественно вносили новшества в живопись, находя впоследствии свой неповторимый стиль. Их произведения на первый взгляд кажутся простыми, но если внимательно и проникновенно всматриваться в них, то можно увидеть, что на самом деле хотел сказать автор. Они смогли показать на своих полотнах все мимолетные явления природы, как никто другой. Все проникнуто светом, воздухом и душевной теплотой. Произведения импрессионистов оставили яркий след в моем сознании, они способствовали более чувственному восприятию мной окружающего мира.

Основным представителем этого стиля являлся Клод Моне, его творчество внесло большой вклад в этом направлении искусства.

Импрессионистами их стали называть после выставки в Париже от названия картины Моне «***Впечатление. Восход солнца»*** с французкого Impression- впечатление). Это слово подходило к их работам, потому что в них художники передавали своё непосредственное впечатление от увиденного. Импрессионисты по-новому показывали мир в своих картинах. Главным для них стали трепетный свет, воздух, в который как бы погружены фигуры людей и предметы. Ветер, влажная после дождя, нагретая солнцем земля - всё обретало на их холстах вторую, не менее реалистичную жизнь. Художникам удавалось разглядеть и показать удивительное богатство цвета в природе. Импрессионизм был последним крупным художественным движением во Франции 19 века.

Жизненный путь художников-импрессионистов был не 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. Искусство импрессионистов было признано лишь спустя много лет, когда некоторых из них уже не было в живых.

Таким образом, у истории импрессионизма очень сложный и долгий путь, так как творчество импрессионистов не понимали и не принимали. Импрессионизм - это новое движение в искусстве.

Французский живописец родился в 1840 году. Моне называли “Рафаэлем воды” и “первооткрывателем цвета”. С его именем связывают и эффект “запечатленного мгновения”, ибо он приложил много усилий для воплощения в живописи мимолетных состояний природы.

 1

Позднее имя Моне неразрывно связывали с изучением изобразительных возможностей света. Кроме того, Моне можно считать предшественником неоимпрессионизма - движения, непосредственно следовавшего за импрессионизмом. В произведениях Моне можно видеть уже отдельные аспекты современного отношения к пространству, а также некоторые композиционные принципы и даже технические приемы новейшего искусства среди импрессионистов Моне, правда, не был старшим: он на 10 лет моложе Писсаро, родившегося в 1830 году на Антильских островах. Из восьми выставок Моне не принимал участие в пятой, шестой и последней. Моне всегда оставался опорой, стойким защитником группы.

Моне был максималистом: он воплощал принцип мимолетного мгновения импрессионическую манеру письма последовательнее, чем все остальные приверженцы. В некоторых полотнах он зашел так далеко, что невозможно определить их сюжет.

С именем Клода Моне нередко связывают такие достижения этого живописного метода, как передачу неуловимых переходных состояний освещения, вибрацию света и воздуха, их взаимосвязь в процессе непрестанных изменений и превращений. Он работал главным образом в области пейзажа.

Одним из первых Клод Моне начинает создавать серии картин, в которых один и тот же мотив повторяется в разное время года и суток, при разном освещении и состоянии погоды (возможно, в этом следует видеть воздействие японской гравюры на дереве, где этот принцип играл ведущую роль). Так появляются его знаменитые серии, посвященные вокзалу Сен-Лазар, полям цветущих маков, Руанскому собору, лондонским мостам и др. Беглыми как будто небрежными мазками Моне писал колышущееся 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.

15 апреля 1874 г. в Париже на бульваре Капуцинов состоялась выставка 30 молодых художников, картины которых были отвергнуты официальным жюри Салона. Центральным произведением этой выставки явилась картина Клода Моне "Впечатление. Восход солнца". Эта картина Клода Моне, написанная в1872 году с натуры в старом аванпорте Гавра и давшая название художественному направлению «импрессионизм»

Холст выставлен в парижском музее Мармоттан. В 1985 году картина была украдена из музея вместе с другими работами Моне, а также Ренуара и Моризо. Полотно было обнаружено лишь пять лет спустя. С 1991 года картина вновь заняла своё место в экспозиции.

Часто Клод Моне ещё ребенком наблюдал в Гавре волшебную игру воды. Родившись в Париже, Моне провел детство и юность в Гавре, на берегу моря, о котором позднее сказал: “Мое желание - всегда быть рядом с ним или на его волнах. А когда я умру, то хотел бы, чтобы меня похоронили на бакене”. Живописец моря и неба. Эжен Буден понял, что Моне обладает даром художника. Под влиянием Будена Моне отказался от карикатур, которые принесли бы ему быстрый успех, чтобы посвятить себя живописи. Технической стороне искусства его обучил Буден. Он вдохновил Моне на осмысление зыбкости и изменчивости окружающего мира.

Моне искал воду повсюду. Если по близости не было моря, он шел к реке или ручью. Или искал каналы. Художник посетил европейские города, славящиеся своими каналами: в 1880 - Амстердам, в 1908 - Венецию. Правда, к концу жизни он довольствовался прудом в своем саду. Спокойная поверхность и растительность этого водоема вдохновила его на последние шедевры - «Водяные лилии». Любовь Моне к воде распространялась и на другие формы его бытования, на метаморфозы воды - туман или пар. Картина Впечатление, Восход солнца - это не кусочек моря, а окутанный утренним туманом морской пейзаж. Когда Моне между 1876-1878 годами писал свою серию Вокзал Сен-Лазар, он тоже изображал одну из форм существования воды - пар, вырывающийся из локомотивов. Когда в 1880году он писал ледоход, им владело то же стремление. Он преобразил метафору Гомера, описывающего воду как струящуюся равнину. Под кистью Моне вся земля уподоблялась воде. Даже свою собственную кожу он трактовал в Автопортрете 1917, написанном уже в возрасте 77 лет, как будто это рябь на воде. В 1892-1894 годах он работал над тем, чтобы передать струящуюся динамичность фасада Руанского собора, уподобляя его водопаду .

Композиция работы «Сад ирисов в Живерни» (1899--, Художественная галерея Йельского университета) проста: на холсте квадратного формата изображена убегающая в даль сада дорожка, полускрытая разросшимися кустами ирисов, над ней - уходящие перспективой стволы садовых деревцев.

 2

 Художник наносит на холст ликующие чистые цвета, передавая зрителю свое ощущение полноты жизни и счастья, рожденное от соприкосновения с природой. Нежные цветы ирисов на переднем плане картины словно заглядывают нам в глаза. Под кистью Моне они будто обретают душу. Красота природы становится величайшим чудом и, видимо, венцом божественных творенин для Моне (в отличие от ренессансного «Человек -- венец творений»). Поэтому она является самодостаточным объектом живописи, не требующим включения в пейзаж человеческих фигур.

 В 1899 художник приступил к созданию серии «Кувшинки», изображающей водяные лилии (ненюфары) в пруду его сада в Живерни. Как и весь сад, пруд и перекинутый через него деревянный мостик в японском стиле были творением рук самого Моне. Художник вырастил в нем кувшинки и подолгу любовался этими нежными водяными цветами, бликами солнца и отражением облаков в воде. Серийность работ основана на варьировании мотива при меняющемся освещении. Кувшинки владели помыслами художника более двадцати лет, до самой смерти.

 Поразительно радостное впечатление рождает картина «Кувшинки. Облака» (1903, частное собрание). Полотно пропитано солнечным светом, хотя небо в нем изображено лишь отраженным в воде. Медленно плывут кувшинки, облака и, кажется, словно воздух плывет с легким дуновением ветра.

В картине «Пруд с кувшинками» (1908, частное собрание, Санкт-Галлен, Швейцария) Моне выбрал квадратный формат полотна, зрительно «увеличивающий» изображение в пространстве и создающий впечатление бесконечности. Художник написал крупным планом «фрагмент» пруда, в кадр вошла только гладь воды с живописно разбросанными листьями, цветами кувшинок и отражением облаков. Мастер отошел от перспективного построения, из-за чего кувшинки в правом верхнем углу композиции кажутся расположенными выше, чем растения переднего плана картины. Работа утрачивает глубину и разворачивается на плоскости, тяготея к декоративности.

В 1900-- Клод Моне неоднократно бывал в Англии, он любил Лондон за неповторимую туманную атмосферу. Здесь живописец много раз писал здание парламента, создав целую серию работ на эту тему. «Здание парламента в Лондоне» (1904, музей д'Орсе, Париж) словно окутано густым туманом, сквозь который проступают величественные очертания неоготической архитектуры и пробивается желто-рыжее солнце, окрашивающее Темзу рыжевато-багровыми бликами. Живопись условна, художник изображает не конкретные детали, а именно сиюминутный образ города, каким он его увидел. Импрессионизм Моне не перелает объективной реальности, не признает неизменности качеств предметов. Их цвет, а также очертания зависят от света -- едва пробивающегося, заливающего всю окрестность, или гаснущего, переходящего в сумерки.

В 1908 Клод Моне с семьей посетил Венецию. Удивительная атмосфера этого города, водные просторы, поразительно обыгранные венецианскими архитекторами, рефлексы на воде и памятники, двоящиеся в ней, покорили художника. Во время путешествия родилась серия работ с венецианскими пейзажами.

 В 1916 он задумал новую серию панно размером 4x2 метра с видами своего сада. Панно «Ненюфары» («Кувшинки», 1920-1926, Музей Оранжереи, Париж) рождает ощущение плоскостности и бесконечности пространства, словно утекающего за рамы картины. Крупными сочными мазками художник намечает форму листьев и цветов, работает цветовыми пятнами.

«Автопортрет» Клода Моне (1917, Музей Оранжереи, Париж) это самооценка человека, его отражение в зеркале собственного сознания. Портрет написан в фас, но уставшие глаза не смотрят на зрителя. Моне не ищет «диалога». Формально работа кажется неоконченной: изображена лишь голова художника, схематично намечены линии плеч. Однако густая тень, окаймляющая портрет, не оставляет сомнения в законченности образа и сообщает ему драматизм.

Поздние произведения Моне находятся на грани предметного и беспредметного искусства. В качестве примера можно привести работу «Сад с прудом в Живерни» (около 1920, Музей изящных искусств, Гренобль). Уголок сада художника предстает таинственным местом, спрятанным в густых зарослях. Эта работа, безусловно, предметна: здесь четко построена композиция, различимы очертания ветвей. Кажется, что цвет играет самостоятельную роль в этом произведении, он декоративен в преломлении гаснущего зрения художника. Картина производит драматическое впечатление, благодаря нереалистичной условной цветопередаче. Цвет экспрессивен. Это уже не импрессионизм -- в технике письма и художественной концепции, это отражение внутреннего мира старою человека.

 3

В «Японском мостике» (1918, Институт искусств, Миннеаполис) читаются очертания любимого мостика, перекинутого через пруд с кувшинками и увитого глициниями. И это, пожалуй, единственное, что можно «идентифицировать» в сумасбродстве красок, не считая невысокого куста на переднем плане картины и вертикали дерева у правого края. Здесь достаточно охватить композицию в целом, не дробя на части, чтобы увидеть ее глазами художника: буйство красок, полнота жизни, красота. Видеть красоту и творить ее, жить для искусства и писать до последнего дня.

«Моне - это всего лишь глаз, но, Бог мой, зато какой!» - восклицал в свое время Сезанн. Живопись французского художника - это восторженное и бесконечное преклонение перед природой, красоту котором он хотел и умел передать в своем особом, тонком и чувственном стиле. Это необычное художественное видение стало основой живописной манеры целого направления в искусстве - импрессионизма, одним из основателей которого является Клод Моне.

 Таким образом, Клод Моне вложил большой вклад в историю импрессионизма. Именно его картина «Впечатление» дала название этому прекрасному стилю в искусстве. И сам Клод стал целый историей, глядя на его картины невольно ловишь себя на мысли, что вместе с ними заново открываешь для себя мир.

 4

Список использованной литературы

1. Андреев, Л. Импрессионизм. Видеть. Чувствовать. Выражать. [Текст] / Л. Андреев. - М.: МГУ, 2004. - 102 с.
2. **.** Баррас, Я. Импрессионизм. Новые пути в импрессионизме. [Текст] / Я. Баррас - М.: Арт-Родник, 1998. - 200 с.
3. Герман, М. Импрессионисты: судьбы, искусство, время. [Текст] / М. Герман. М.: Слово, 2004. - 296 с.
4. Костеневич, А. Живопись импрессионистов. [Текст] / А. Костеневич. - М.: Аврора, 2012. - 151 с.
5. Кулаков, В. Жизнь и творчество Клода Моне. [Текст] /В. Кулаков. - М.: Белый город, 2005. - 64 с.

 5