

Мистецтво
9 клас

ІМПРЕСІОНІЗМ

Вчитель: Андрєєва Ж.В.

СЛОВНИК

- **Дивізіонізм** — метод живопису, заснований на розкладанні складного колірному тону на чисті кольори, які наносили на полотно окремими мазками.
- **Імпресіонізм** (фр. *impression* — враження) — стиль останньої третини ХІХ — поч. ХХ ст., представники якого прагнули природно й невимушено відобразити навколишній світ у його мінливості, передаючи свої враження.
- **Пленер** (фр. *plein air* — вільне повітря) — передача в картині змін кольору, зумовленого дією сонячного світла під час роботи художника на відкритому повітрі.

СЛОВНИК

- **Постімпресіонізм** (фрр. postimpressionisme, лат. post— після, тобто після імпресіонізму) — збірна назва кількох напрямів французького мистецтва кінця ХІХ ст., що виникли слідом за імпресіонізмом, зокрема неоімпресіонізм.
- **Пуантилізм** (фрр. pointillisme — крапка) — живописна техніка — нанесення фарб на полотно у вигляді маленьких точок або квадратів, які під час сприйняття картини з певної відстані оптично зливаються.

- В останній третині XIX ст. у Франції виник імпресіонізм. Він завершив реалістичну традицію і відкрив інноваційну епоху модернізму. Новий стиль ознаменував народження нового живопису, *«зітканого з кольору, світла й повітря»*.

- Цікава історія походження назви стилю.
Літопис імпресіонізму починається з першої художньої виставки, що відбулася на бульварі Капуцинок у Парижі в майстерні фотографа Надара (1874).

- Невдовзі після цієї події в одному гумористичному виданні вийшла стаття з назвою «Виставка імпресіоністів», згодом ще одна — «Виставка бунтівників».

Характерні особливості імпресіонізму в живописі:

- Відсутність чітких контурів, їх "змазаність", нерівність поверхні;
- використання простих кольорів, відсутність чорного, відмова від змішування красок;
- соковитість, яскравість кольору, контрастність;
- зображення повітря, сонячного світла;
- фрагментарність композиції, несподіваність ракурсів;
- зображення руху, мінливості навколишнього світу (рух хмар, гра відблисків сонячного світла, пориви вітру, струмені дощу, падаючий сніг);
- створення серій картин для показу того, як предмет, місце, людина змінюється залежно від часу дня, освітлення, стану погоди тощо.

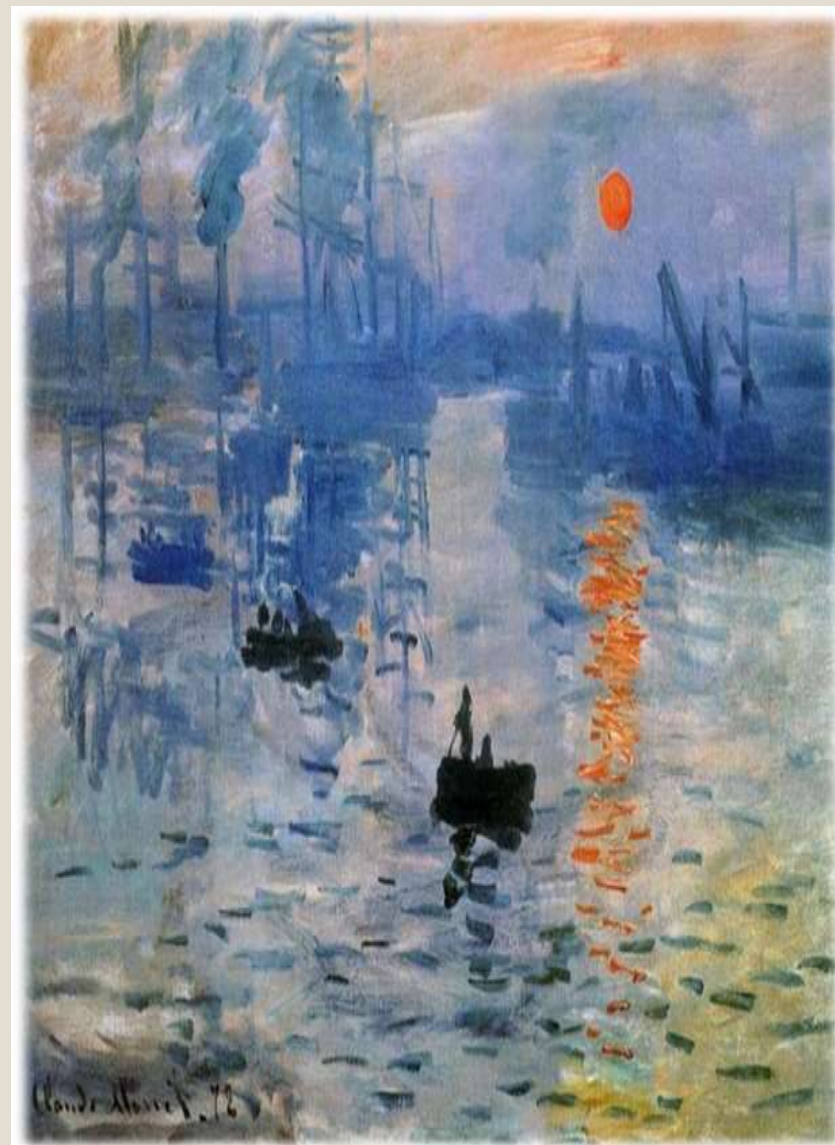
- Критика й публіка різко демонстрували негативні оцінки й іронічно від гукувалися про представлені роботи, особливо про картину К. Моне «Імпресія. Схід сонця».
- Художникам дорікали в «незавершеності» і «неохайності» живопису, відсутності смаку. З того часу їх стали називати «імпресіоністами».

Клод Моне

- Що ж так вразило сучасників, які осуджували імпресіоністів?
- Спочатку нове бачення сформу валось в пейзажі. Знаковим твором вважають вищезгадану картину Клода Моне (1840-1926)

Клод Моне.
*Імпресія. Схід
Сонця* (1872)

Клод Моне. Картини із серії «Руанський собор»

Водяні лілеї

Весна, 1872

Жінка з парасолькою

Тополі на сонці, 1887

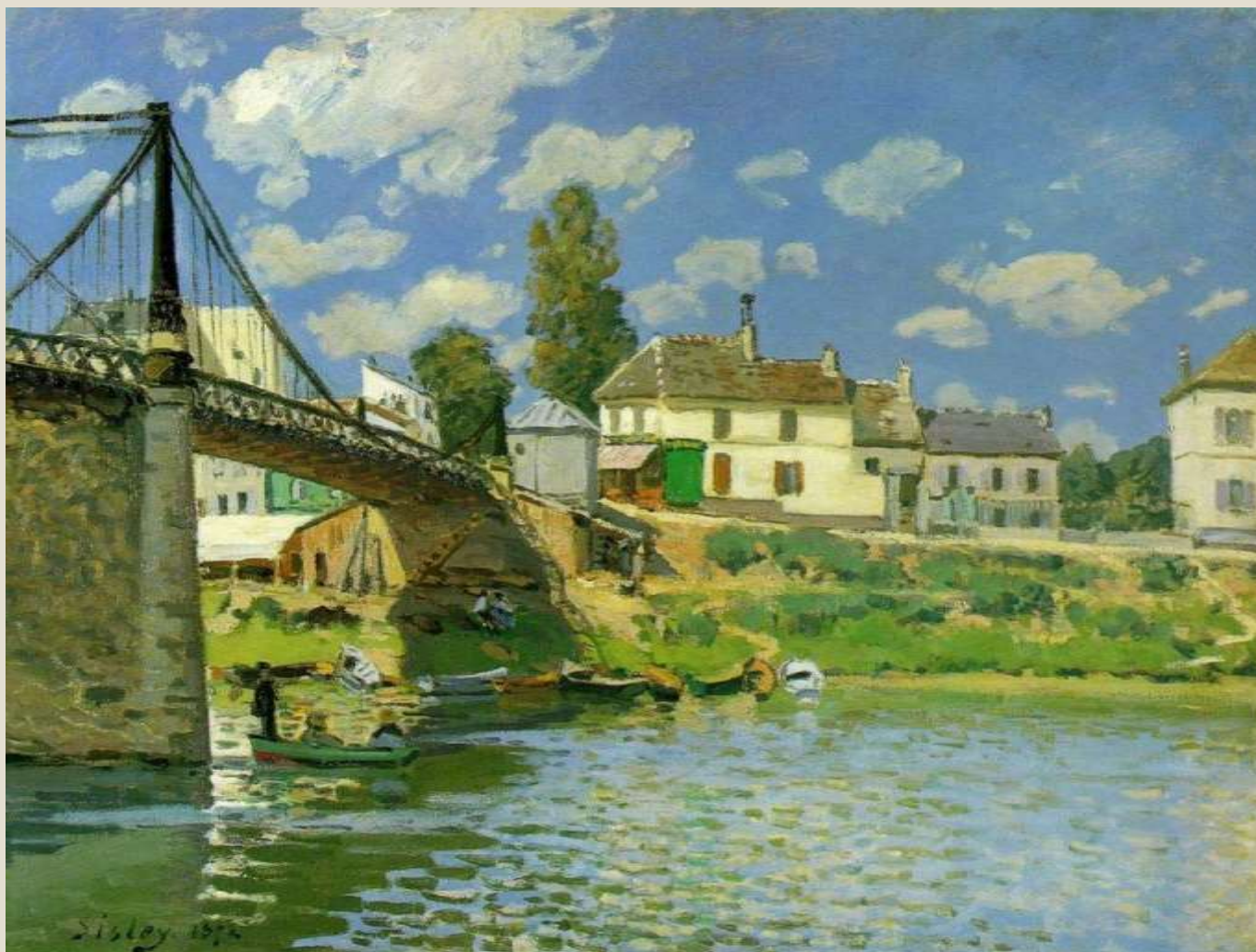
- Художники писали свої картини переважно на пленері. Також вони використовували чисті кольори, часто контрастні (наприклад, червоний і зелений або оранжевий і блакитний), та багато відтінків.
- Змінилася й техніка. Чисті фарби накладали дрібними мазками роздільно, не змішуючи на палітрі. Контури неначе розчинялися в повітряному просторі.

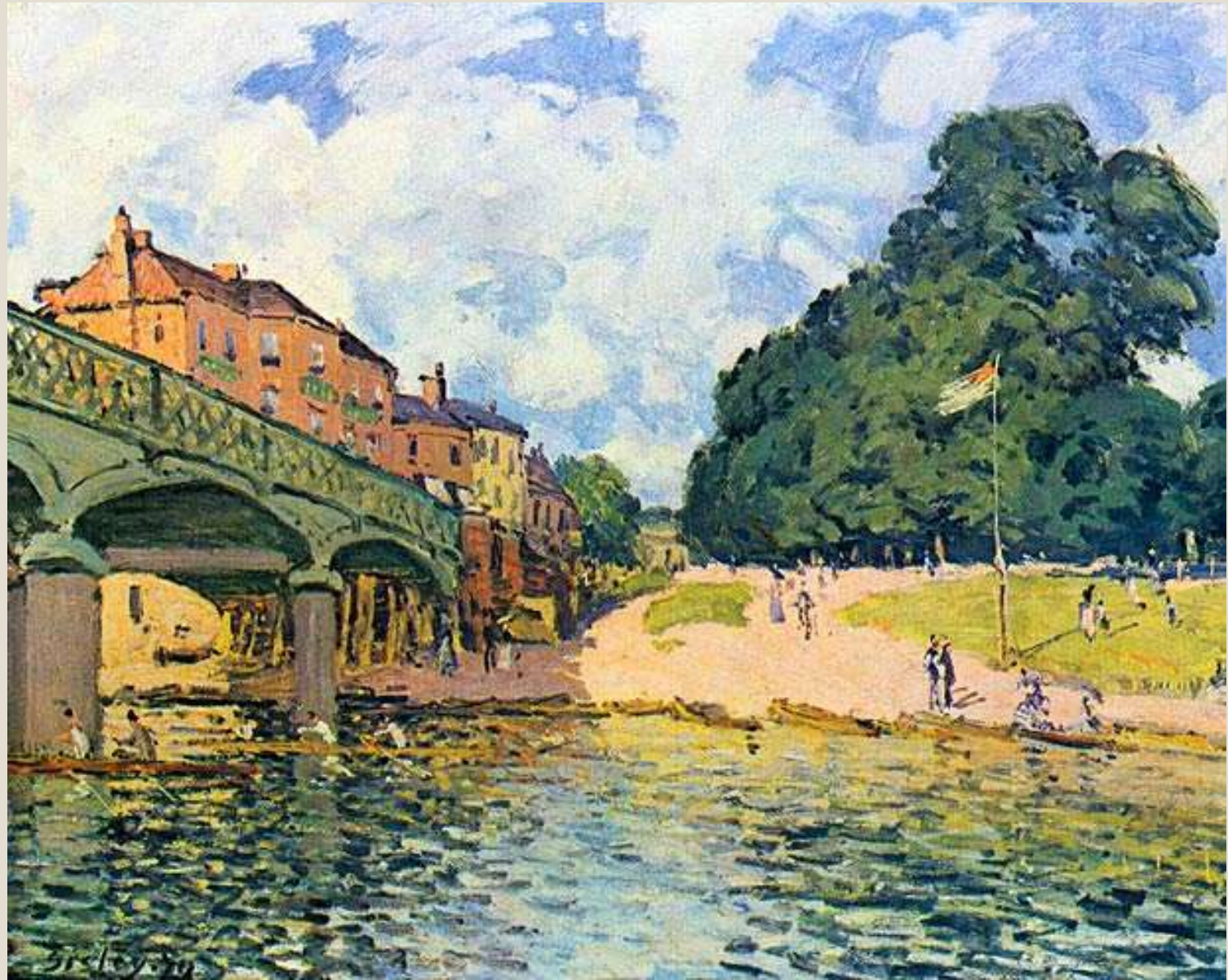
- Імпресіоністи фіксували ніби випадково вихоплені моменти життя городян: сценки на вулицях, у театрі, під час відпочинку в парку. Отже, поряд із пейзажем став улюбленим побутовий жанр, нерідко змішаний із портретом.
- Сміливі композиційні рішення, несподівані ракурси надавали картинам фрагментарності, адже світ відображався таким, яким він є — мінливим.

- Альфред Сіслей (1839-1899) надавав перевагу ліричним замальовкам паризьких околиць із затишними будиночками, мостами через річку.

Альфред Сіслей. Міст у Вільнев-ла-Гаренн

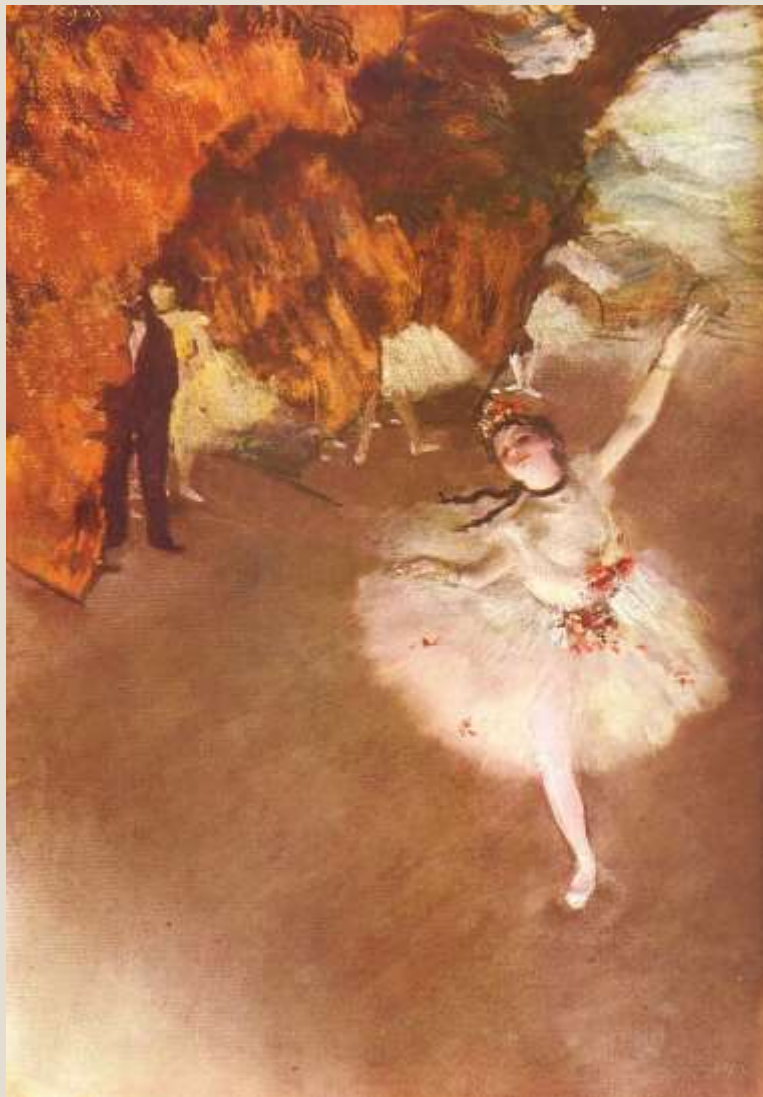
- Тема балету приваблювала Едгара Дега (1834-1917), який зображував танцівниць у граційних позах під час репетицій чи виступів на сцені. Також він нерідко малював скачки, стрімкий рух коней із жокеями.

Едгар Дега. Танцівниці у блакитному

Зірка балету

- Художники-імпресіоністи нерідко обирали ідентичні сюжети, адже для них здебільшого важливо було не ЩО, а ЯК це зображувати.
- Наприклад, популярною була тема літнього відпочинку на човнах. Художники передавали переживи і рух води, відблиски сонячного проміння в палітрі безкінечних кольорових відтінків.

Огюст Ренуар «Сніданок у солом'яних брилях»

«Діти на узбережжі в Гернсі»

Мері Кессетт. Літо (фрагмент)

Берта Морізо. Літній день

Імпресіонізм в скульптурі

- Деякі принципи імпресіонізму — передача миттєвого руху, плинність форми — позначилися й на скульптурі. Засновником напрямку вважається французький скульптор Огюст Роден (1840-1917).
- Знаменитий «Мислитель», як і популярна мармурова скульптура «Поцілунок», — це композиції до семиметрової «Брами пекла» (більше 180 фігур). «Мислитель» надихнув Ференца Ліста на створення однойменного музичного твору.

Огюст Роден. Мыслитель

Огюст Роден. Поцілунок

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Дослідіть імпресіонізм в Україні.
Оберіть одного представника в
окремому виді мистецтва та створіть
презентацію в якій буде представлений
творчій шлях митця.

Зворотній зв'язок із вчителем:

Human;

Електронна адреса -

zhannaandreeva95@ukr.net