

знаменитые художники импрессионисты и постимпрессионисты

К уроку МХК
11 класс

Самые знаменитые художники импрессионисты и постимпрессионисты:

Эдуард МАНЕ,
Эдгар ДЕГА,
Поль СЕЗАНН,
Огюст РЕНУАР,
Клод МОНЕ,
Анри де ТУЛУЗ-ЛОТРЕК,
Поль ГОГЕН,
Винсент Ван ГОГ,
Пьер БОННАР,
Камиль ПИСАРРО,
Гюстав КАЙБОТТ,
Анри РУССО,
Жорж СЁРА,
Альфред СИСЛЕЙ.

Импрессионизм – направление в живописи, зародившееся во Франции в XIX-XX веках, являющее собой художественную попытку запечатлеть какой-нибудь момент жизни во всей его изменчивости и подвижности. Картины импрессионистов словно качественно смытая фотография, возрождающая в фантазии продолжение увиденной истории. В этой статье мы рассмотрим 10 самых известных импрессионистов мира. К счастью, талантливых художников гораздо больше десяти, двадцати или даже ста, поэтому давайте остановимся на тех именах, которые нужно знать обязательно.

Л

Альфред Сислей (Alfred Sisley) 1839-1899 г.

Французский художник-импрессионист. Мастер пейзажа. Биография и картины. Родился в Париже 30 октября 1839 г. Отец Сислея занимался коммерцией. Родители предполагали, что сын пойдет по стопам главы семейства, поэтому отправили юношу в Лондон на обучение.

Этот французский живописец английского происхождения считается самым известным пейзажистом второй половины XIX века. В его коллекции насчитывается более 900 картин, из которых самые известные это «Сельская аллея», «Мороз в Лувесьене», «Мост в Аржантее», «Ранний снег в Лувесьенне», «Лужайки весной», и многие другие.

[L](#)

Лужайки весной

Винсент Виллем Ван Гог

нидерландский [художник-постимпрессионист](#), чьи работы оказали вневременное влияние на живопись 20 века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом. Среди них — портреты, автопортреты, пейзажи, натюрморты, оливковые деревья, кипарисы, поля пшеницы и подсолнухи. Большинство критиков не замечало Ван Гога до его самоубийства в возрасте 37 лет, которому предшествовали годы тревог, нищеты и расстройств рассудка.

Ирисы» относятся к одному из первых полотен, написанных Ван Гогом в лечебнице, куда он приехал по собственной воле, чтобы справиться с одолевавшей его болезнью. В заведении, находящемся неподалеку от Сен-Реми-де-Прованс, он изобразил цветы, увиденные им на пути к больнице.

Из холста еще не исходит та мощная энергия и напряженность, которая с особой силой будет ощущаться в работах, созданных чуть позже. Силой и энергией здесь наделена только природа. То, что чувствовал художник, он пытался донести до людей с помощью изображения на полотне, тонко чувствуя взаимосвязь всех элементов природы.

Заметно влияние японских гравюр, что было характерным в то время в среде живописцев.

ирисы

автопортрет

Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой» написан в Арле, после недолгого пребывания в лечебнице. Версий, связанных с историей создания полотна несколько, и даже сегодня, отдельные исследователи творчества Ван Гога, или считающие себя таковыми, «находят» какие-нибудь новые детали, объясняющие отсечение мочки уха художника.

Доподлинно известно, что в Арле, Ван Гога посещал его друг – Гоген, и между ними произошла ссора. Скорее всего, душевно неуравновешенный Винсент, остро переживая инцидент, под влиянием внезапного приступа болезни, отрезал себе часть уха. Иногда эту работу называют портретом покаяния.

Заметно, что этот человек, обессиленный, сопротивляясь болезни, сейчас находится в состоянии временного успокоения, апатии, а в глазах читается вопрос: «Когда будет следующий приступ?».

Множество нюансов подчеркивают – сейчас наступила стабильность, есть надежда, что болезнь отступила, но уверенности в будущем нет, как и радости от временной передышки.

Дымящаяся трубка во рту, усиливает в облике художника спокойствие, смирение перед судьбой, при этом, сюжет картины можно было бы описать одной, самой встречающейся в письмах Ван Гога фразой: «Что поделаешь?».

Звездная ночь

Известный всему миру печальной историей о своем ухе (кстати, отрезал он не все ухо, а только мочку), Ван Гог стал популярным лишь после своей кончины. А за жизнь смог продать одну-единственную картину, за 4 месяца до смерти. Говорят, он был и предпринимателем, и священником, но нередко попадал в психиатрические больницы из-за депрессии, поэтому вся мятежность его существования вылилась в легендарные произведения.

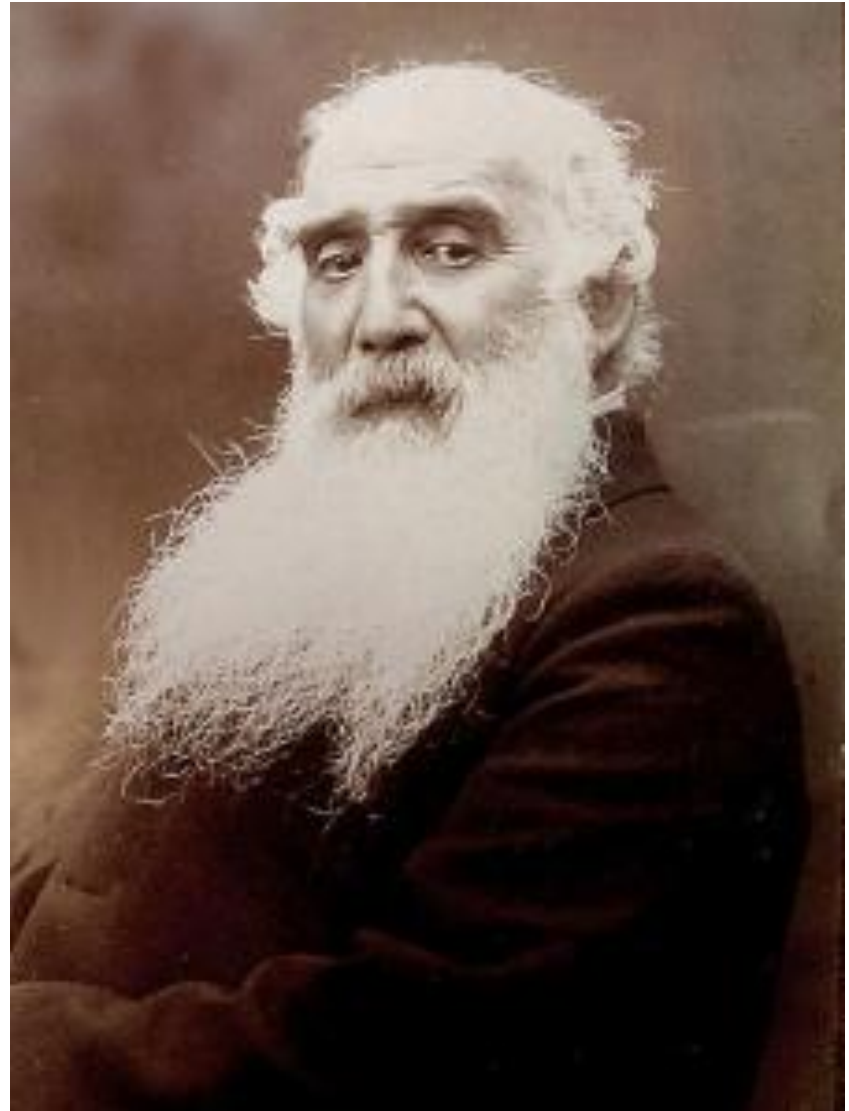

Камиль Писсарро

Камиль Писсарро родился в 1830 году на острове Сент-Томас в буржуазной семье. До 12 лет Камиль жил в Вест-Индии, затем, уже в возрасте 25 лет, вместе со всей семьёй переехал в Париж. После окончания школы снова ездил на Сен-Томас, а также в Венесуэлу, где вместе со своим другом, датским художником Мёльбу осваивал искусство живописи.

В 1855 году окончательно вернулся во Францию, где 6 лет учился в Школе изящных искусств и в Академии Сюиса в Париже. Основные сюжеты его произведений в этот период — сельские пейзажи, а также виды Парижа. Во время франко-прусской войны 1870—1871 годов Писсарро переехал в Лондон. За это время множество его работ, оставленных в Париже, было уничтожено немецкими солдатами, жившими в его доме. Сохранилось лишь сорок картин.

Писсарро оказал сильное влияние на импрессионистов, самостоятельно выработав многие принципы, легшие в основу их стиля живописи.. Писсарро — единственный участник всех 8 выставок импрессионистов.

Возвратившись в Париж в начале 1897 года, он с интересом наблюдает за метаморфозами, происходящими на Монмартре, когда многолюдная улица внезапно становилась пустынной, и наоборот. Находясь в Гранд Отель де Рюсси, художник профессионально фиксировал все эти подробности, несмотря на плохое зрение. Результаты наблюдения вылились в тринадцать картин импрессионистического направления. Мотив этих произведений один – бульвар Монмартр, изображенный под одним и тем же углом зрения. Казалось бы, такой момент, должен был привести к тому, что все полотна будут однообразными, но Писсарро увековечивал знаменитую улицу, меняя не только время суток, но и состояние погоды, а также учитывая свое настроение.

«Бульвар Монмартр в дождливую погоду» – одна из картин этой знаменитой серии, на которой крошечные фигуры людей, прячась от непогоды под зонтами, не прекращают движения, создавая ритм импульсивной жизни огромного города. Снуют экипажи, от которых остаются отражения в скоплениях воды, образовавшихся после дождя.

Бульвар Монмартр в дождливую погоду

Больше всего художнику пришлась по вкусу природа, ее-то он и изображал во всех красках, а если сказать точнее, то у Писсарро был особый талант подбирать мягкость цветов, сочетаемость, после чего на картинах словно появлялся воздух.

Клод Моне (Claude Monet) 1840-1926

Г.

Один из основателей и ведущих художников периода импрессионизма. Биография и картины.

Уже в 16 лет Клод Моне решил, что настоящее искусство рождается на пленэре, отвергнув классические принципы. Его жизнь была богата на события – он любил и страдал, преодолевал непонимание и купался на волнах успеха. Он оставил после себя богатое наследие, испробовав множество сюжетов, чтобы в конце жизни бесконечно выводить на холсте кувшинки из своего любимого пруда.

Никогда до этого момента изобразительное искусство не видело творца более тонкого и смелого, внимательно присматривающегося к природе, что позволило ему создать целый ряд картин настолько чувственных и честных в своей красоте, что это явилось своего рода откровением для последующих поколений, избравших своей путеводной звездой импрессионизм.

На лугу

С детства парнишка решил, что станет художником, несмотря на запреты семьи. Самостоятельно переехав в Париж, Клод Моне окунулся в серые будни тяжелой жизни: два года на службе в вооруженных войсках в Алжире, тяжба с кредиторами из-за бедности, болезни. Однако, создается ощущение, что трудности не угнетали, а наоборот, воодушевляли художника создавать такие яркие картины, как «Впечатление, восход солнца», «Здание парламента в Лондоне», «Мост в Европу», «Осень в Аржантее», «На берегу Трувилля», и множество других.

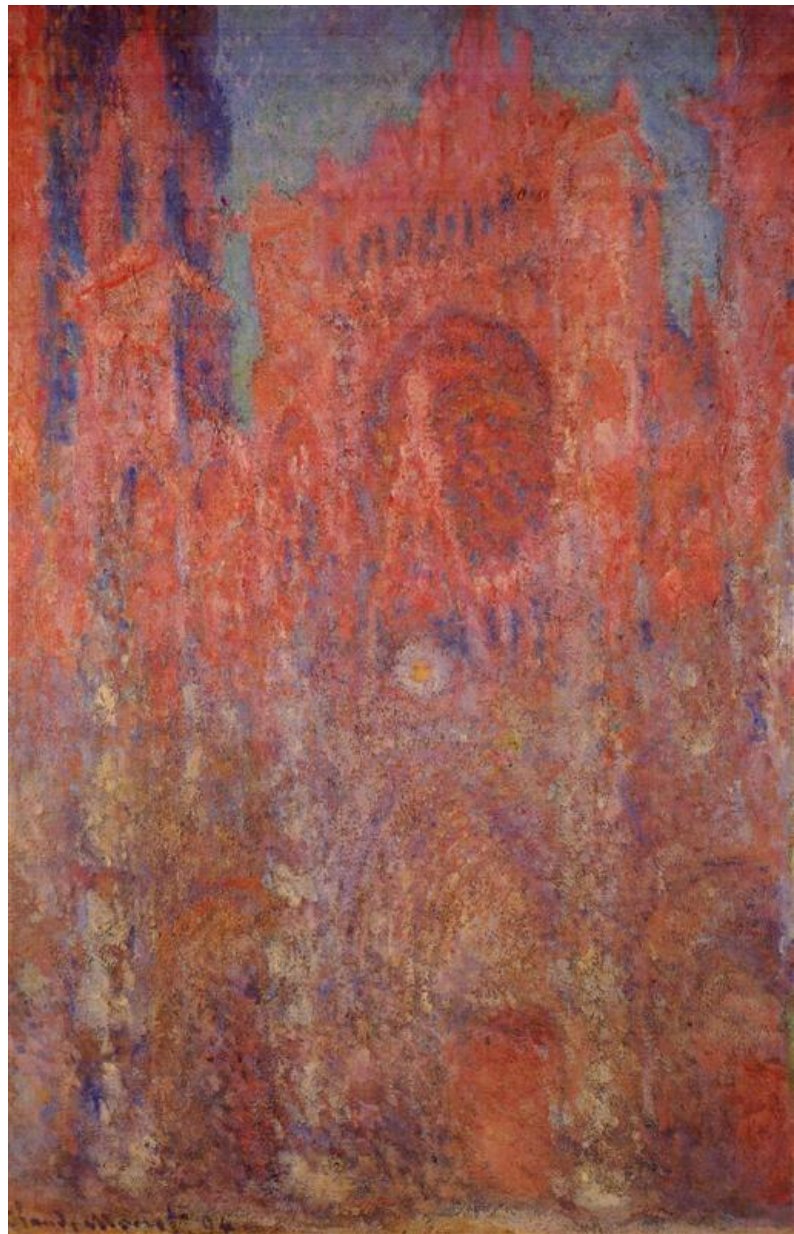
Вызвать у зрителя ощущение живущего в картине света, получилось у Моне в полотнах, составляющих цикл работ под названием «Руанский собор», над которым он работал в 1892-1893 гг. Окончательные доработки были завершены в 1894 г., при этом общее количество картин составило 31 экземпляр (всего было сделано 47 набросков).

До этого, Моне создавал циклы, где преобладал пейзаж, но в этот раз он занялся передачей ощущения от меняющегося светового эффекта на объекте с прочной структурой. Цикл этих работ получился самым исчерпывающим среди серийных полотен. Моне рисовал собор с трех точек, но различающихся между собой незначительно. Для этого был снят дом, расположенный напротив.

Отдельные виды краски наносились по несколько раз, через определенное время, что позволяло реализовать замысел художника точно передать зрителю определенные ощущения, вызванные различными условиями освещения.

Однозначного одобрения серия «Соборы» не получила, за исключением ряда импрессионистов, но восемь картин были проданы еще до завершения выставки у Дюран-Рюэля (1895).

Полотна с «Соборами» находятся во многих частных коллекциях, но большинство можно найти в галереях Франции, США, а также России

Константин Алексеевич Коровин
1861-1939 г. Талантливый русский
художник, импрессионист. Биография и
картины.

Родился 23 ноября 1861 года в Москве.
Его семья принадлежала к купцам-
старообрядцам. Отец Константина был
предприимчивым человеком, который
смог добиться успеха. При этом он очень
любил искусство. С самого детства
Константин воспитывался в атмосфере
патриархальной благочинности.

Коровин получил отличное
художественное образование, обучаясь в
Московском училище живописи, ваяния и
зодчества. Его учителями были В.Д.
Поленов и А.К. Саврасов. В.Д. Поленов
оказал огромное влияние на
формирование творческого
мировоззрения художника. С 1879 года
Константин участвует в выставках
ученических работ, которые организуют в
училище. На первой выставке Коровин
представил полотно «Весна», в котором
наметился присущий начинающему
художнику лирический настрой.

Константин Алексеевич Коровин 1861-1939 г.

Приятно знать, что среди французов, родителей импрессионизма, можно с гордостью поставить нашего соотечественника – Константина Коровина. Страстная любовь к природе помогла ему интуитивно придавать невообразимую живость статической картинке, благодаря соединению подходящих красок, ширины мазков, выбора темы. Невозможно пройти мимо его картин «Пристань в Гурзуфе», «Рыба, вино и фрукты», «Осенний пейзаж», «Лунная ночь. Зима» и серии его работ, посвященных Парижу.

В Крыму. Гурзуф

Поль Гоген 1848-1903 г.

Ведущий художник периода постимпрессионизма, график, скульптор. Биография и картины

Поль Гоген был выдающимся художником, не стеснявшимся бросить вызов обществу, своей семье, традициям живописи, которые устанавливались веками, и самое главное самому себе. Его судьбу можно назвать необычной, а поступки порою безрассудными, но, пожалуй, сложно найти ещё одного такого художника, который слепо следовал за своим искусством, отказавшись от многих благ и в этом видевший источник вдохновения и счастья.

Обнаженная королева на зеленом ковре

До 26-ти лет Поль Гоген и не задумывался о живописи. Он был предпринимателем и имел большую семью. Однако когда впервые увидел картины Камиля Писсарро, решил, что непременно станет рисовать. С течением времени стиль художника менялся, но самые известные импрессионистические картины это – «Сад в снегу», «У обрыва», «На пляже в Дьеппе», «Обнаженная», «Пальмы на Мартинике» и другие.

«Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?».

Забывая про боль и усталость, а также отгоняя назойливые мысли о самоубийстве, художник приступает к работе, о которой думал почти всю свою сознательную жизнь – воплотить на холсте свои рассуждения о жизни и смерти. Из-за проблем материального плана, Гоген взял 4-х метровый отрезок грубой джутовой ткани, и приступил к написанию полотна «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?».

Считая, что это его последняя работа, Гоген решил создать «духовное завещание». Скорее всего, умысла не было, но читается оно задом наперед, т. к. начало «завещания» – правый угол картины, где изображены младенец и группа туземных женщин-матерей, и откуда следует «отправляться в путь», чтобы постигнуть суть задуманного художником послания.

Гоген решил показать, что все, кто не задумывается о смысле жизни, и не занят метафизическими умозрениями, счастлив, и не усложняет свое существование поисками ответа на неразрешимые загадки бытия. Напротив, двое в длинных халатах, вид которых озабочен, уже отведали запретный плод от древа познания, и теперь терзаются размышлениями о тайнах жизни.

После завершения работы над картиной, не получив денег, которые он рассчитывал получить с приходом на Таити почтовой шхуны, в состоянии душевной опустошенности, Гоген отправился в горы, чтобы принять мышьяк. Судьба не позволила ему распорядиться жизнью так, как задумал он – чрезмерная доза мышьяка не смогла остановить его сердце.

Французский художник
постимпрессионистского периода в
живописи. Биография и картины.

Поль Сезанн родился в 1839 году в Экс-ан-Провансе, в семье богатого банкира. С 1852 года Сезанн учился в колледже Бурбон, где подружился с Эмилем Золя, ставшим другом художника на всю жизнь. Именно Золя уговорил будущего художника переехать в Париж, чтобы изучать искусство. В Париже Сезанн посещал занятия в Академии Сюиса. Отец Поля не поощрял занятия сына живописью, тем не менее, его ежегодное пособие, позволило Сезанну не отвлекаться на материальные вопросы долгие годы.

В 1862-1870 Сезанн живет между Эксом и Парижем, знакомится с будущими импрессионистами – Мане, Моне, Базилем, Ренуаром и Писсарро, чье творчество оказало на Сезанна большое влияние.

В 1870-е годы художника волновали вопросы света и цвета, он работал на пленэре в Понтуазе и Овере, участвовал в выставках импрессионистов в 1874 и 1877 годах. В 1879 Сезанн уехал в Экс, работал в импрессионистском стиле, тем не менее в его работах появляются новые методы. Это структурно объемная живопись, в его пейзажах и натюрмортах рисунок сведен к геометрическим формам и плоскостям цвета.

Поль Сезанн

«Масленица» («Пьеро и Арлекин»)

Приступая к работе над картиной «Масленица» («Пьеро и Арлекин») (1888), Сезанн выбрал в качестве моделей своего сына Поля, облачив его в костюм Арлекина, и его приятеля – Луи Гийома (Пьеро), сына сапожника.

В работе, сюжет которой связан с гуляньями на Масленицу, нет и намека на праздник, а фигуры и выражения лиц позирующих, больше соответствуют образам марионеток. Окружающая обстановка – сцена, пышный занавес, яркие костюмы, подходят для театра или студии, причем, веселым, представление не выглядит. Персонажи только собираются принять участие в театрализованном действе, посвященном Масленице.

В работе, Сезанн заметно отклонился от своего типичного стиля: всегда избегавший тщательной проработки мелких деталей, на этот раз уделил пристальное внимание элементам костюмов (воротник, пряжки на туфлях), а также лицам персонажей.

Оказала очень большое влияние на русских художников, после того, как попала в Россию благодаря И. С. Щукину. Впервые, публика увидела картину в 1899 году. Полотно сильно впечатлило посетителей выставки парижского Осеннего салона 1904 года.

Река Сена

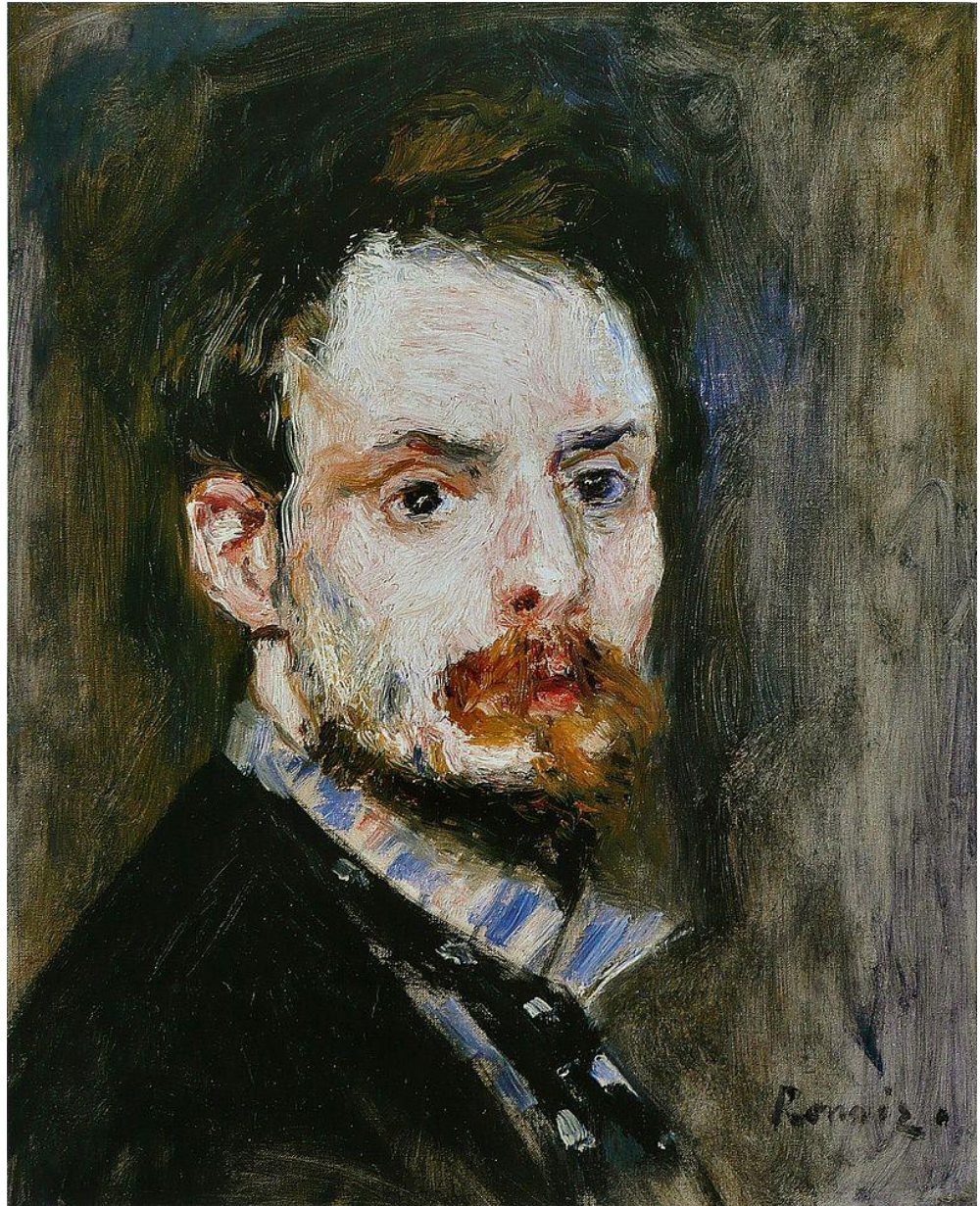

Сезанн, в отличие от большинства своих коллег, стал известен еще при жизни. Ему удалось организовать собственную выставку и выручать с нее немалые доходы. Люди знали толк в его картинах – он, как никто другой научился совмещать игру света и тени, делал громкий акцент на правильных и неправильных геометрических формах, строгость тематики его картин гармонировала с романтикой.

Огюст Ренуар

1841-1919 г

Французский художник, признанный мастер женского портрета. Биография и картины. Уж как не советовал знаменитый композитор Шарль Гуно юному Огюсту посвятить себя музыке, отец мальчика, портной, видел вершиной карьеры своего отпрыска профессию художника по фарфору – прибыльно и уважаемо. Однако Огюст Ренуар превзошёл и амбиции своего отца, и личные притязания, став всемирно известным художником-импрессионистом, обогатившим мировое художественное наследие своими превосходными работами.

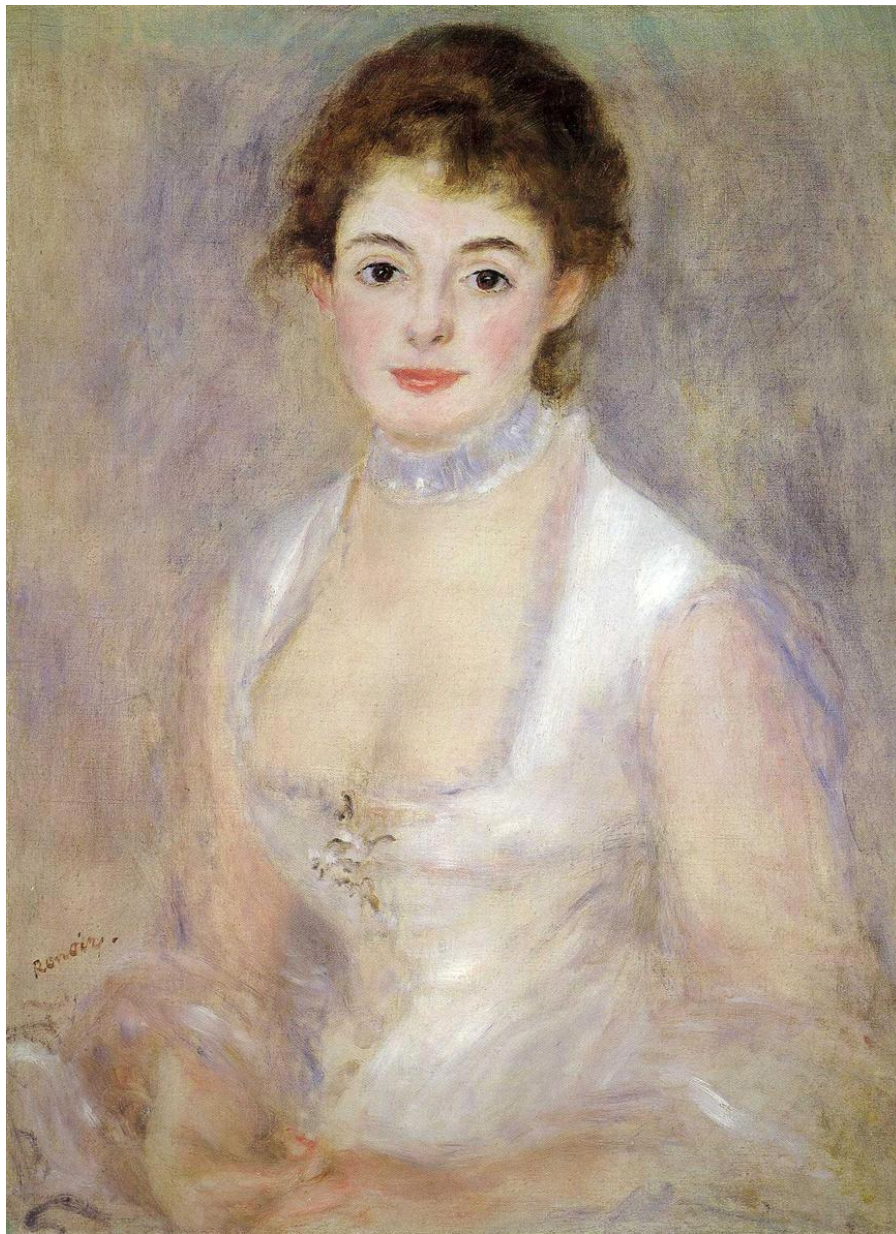
«Портрет Генриетты Анрио»

полотно Ренуара с изображением актрисы театра «Одеон», которую он рисовал неоднократно.

На холсте заметна подвижность бело-голубого фона, органично переходящего в портрет. Фигура актрисы, как бы материализуется, появляясь из воздушной пены.

Ренуар применяет четкие мазки, но они, как бы растворяются друг в друге, создавая эффект передачи как движения, так и его остановки.

В облике актрисы художник увидел образ изящной, нежной женщины середины XVIII века. Портрет выполнен в классическом стиле французских художников.

«Ложа»,

Для первой выставки импрессионистов, которая с треском провалилась, Ренуар представил свою работу на театральный сюжет «Ложа», гармонично скомпоновав здесь и бытовую сцену, и парный портрет.

Художник выхватил пару в ожидании спектакля — это дама и кавалер, который при том, что они сидят в непосредственной близости не демонстрируют чувство общности или какой-либо душевной связи. Мужчина, которого автор писал со своего брата Эдмона, вальяжно раскинулся за спиной дамы и сосредоточенно рассматривает что-то через бинокль. Женщина, написанная с известной натурщицы с Монмартра Нини Лопес, видна зрителю более подробно — в её опущенной на бортик ложи руке бинокль, а взгляд устремлён скорее внутрь себя, чем на происходящее вокруг. И хотя, уголки её губ чуть приподняты, весь облик дамы выражает спокойную печаль, что только усиливает несколько скованная фигура героини, резко контрастирующая со свободной фигурой её спутника.

Бал в Мулен де ла Гапетт

До 20-ли лет Ренуар работал декоратором вееров у старшего брата, и только потом перебрался в Париж, где познакомился с Моне, Базилем и Сислеем. Это знакомство помогло ему в будущем стать на дорогу импрессионизма и прославиться на ней. Ренуар известен как автор сентиментального портрета, среди его самых выдающихся работ – «На террасе», «Прогулка», «Портрет актрисы Жанны Самари», «Ложа», «Альфред Сислей и его жена», «На качелях», «Лягушатник» и многие другие.

Эдгару Дега

Французский художник, скульптор, график. Признанный мастер изображения фигуры человека в движении. Биография и картины. Эдгару Дега (реально его фамилия писалась, как «де Га») несказанно повезло — в отличие от подавляющего числа гениальных живописцев, его родители искренне поддерживали увлечение сына рисованием. Однако сознательность подростка, что он должен продолжить семейное дело, став брокером — он даже успел поступить в Парижский университет на факультет права, но внутренние стремления были сильнее его, и, бросив учёбу, Дега с головой окунулся в волшебный мир изобразительного искусства.

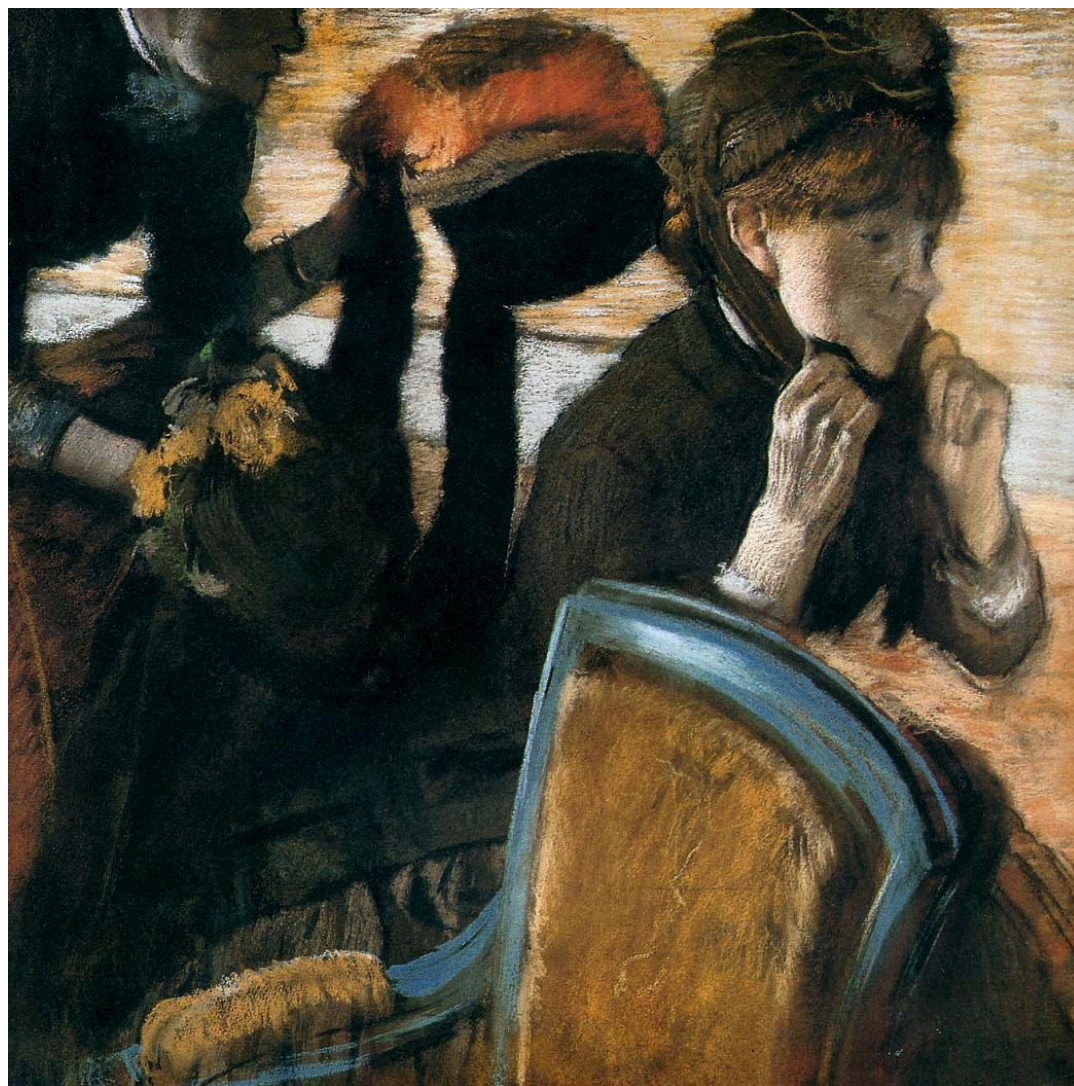
Посетительницы шляпных салонов — одна из тем, к которой художник обращался довольно часто. Картина «У модистки», созданная, приблизительно в 1882 году, считается одной из известнейших работ этой серии.

Девушка, которая примеряет шляпку, скрыта от зрителя почти полностью спинкой кресла, но не обязательно быть тонким психологом, чтобы разгадать ее характер — уверенный, энергичный, способный мгновенно принимать ответственные решения.

Несмотря на кажущуюся незатейливость сюжета, автору нелегко дался результат, позволивший создать на полотне единый ритмичный силуэт всей группы. Композиционное построение картины сравнимо с принципом фотографии, и содержит разделение на фрагменты.

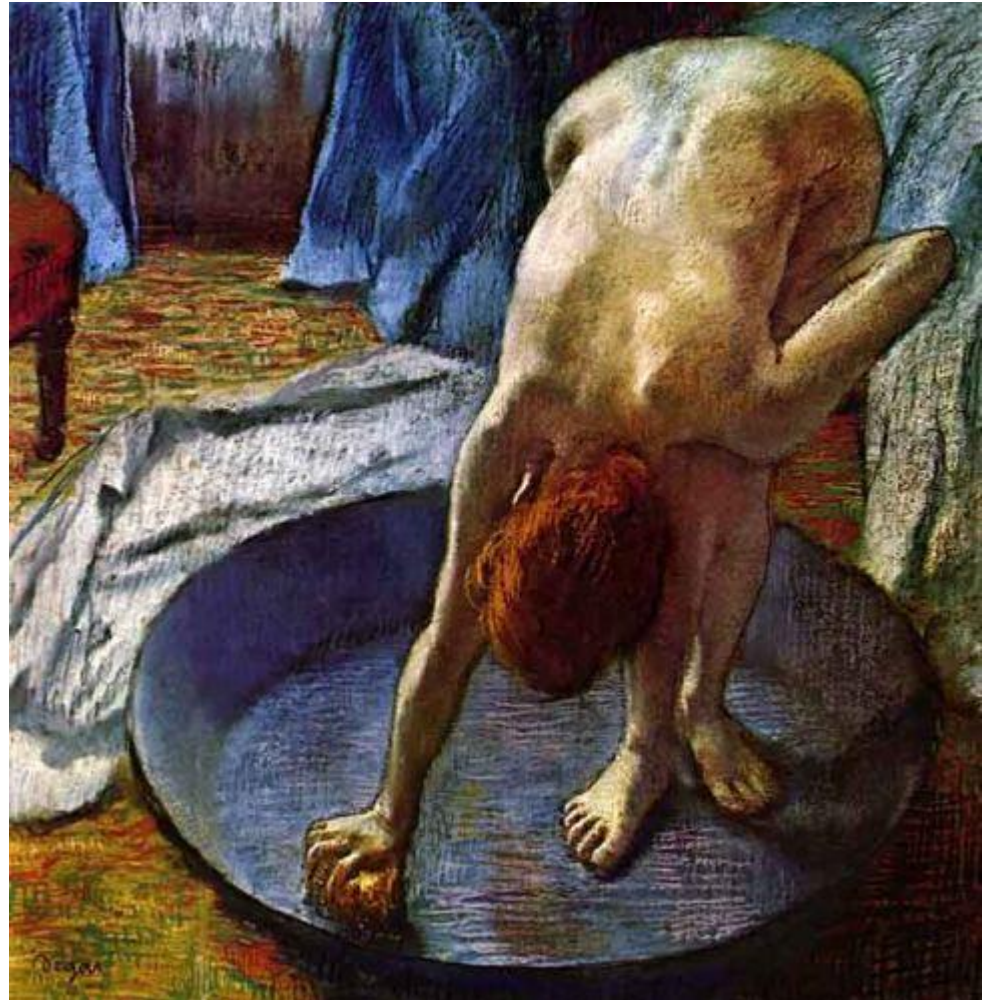
По официальной версии, моделью, позировавшей при создании работы, была ученица художника — Мэри Кассатт, однако, более оригинально звучит история, связанная с именем художницы Берты Моризо. В пользу этого факта, говорит ее страсть к оригинальным шляпкам, независимый характер, а также личное признание, в котором она сказала, что позируя Дега, в отдельные моменты не могла понять сути его требований.

«У модистки»,

Ванная

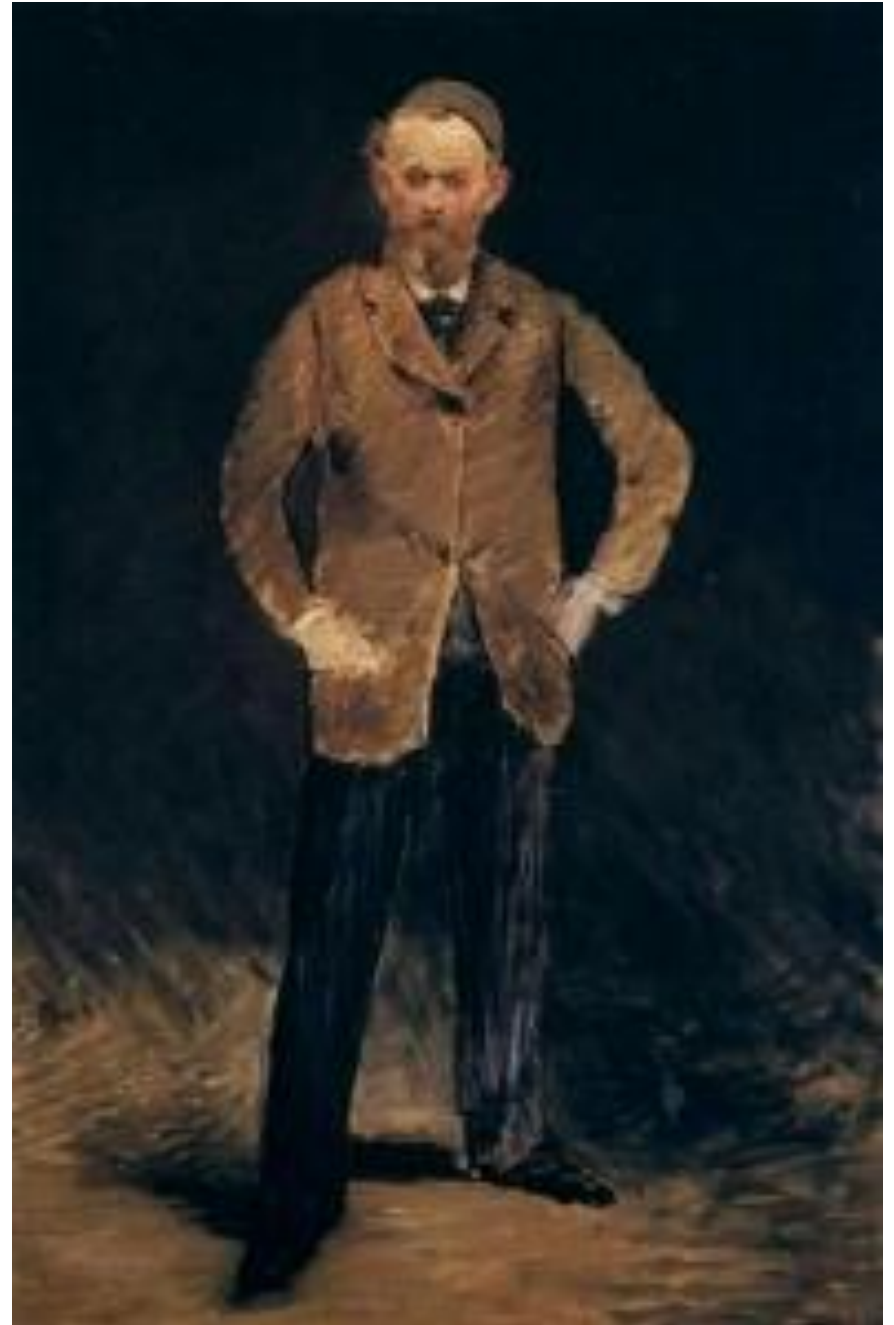
Если вы еще ничего не слышали о «Голубых танцовщицах», «Репетиции балета», «Балетной школе» и «Абсенте» - поспешите скорее узнать о творчестве Эдгара Дега. Подбор оригинальных цветов, уникальных тем для картин, ощущение движения картинки – все это и многое другое сделало Дега одним из самых известных художников мира.

Мане

Не путайте Мане с Моне – это два разных человека, работавших в одно время и в одном художественном направлении. Французский живописец, гравёр, один из родоначальников [импрессионизм](#). Мане всегда привлекали сцены бытового характера, необычные внешности и типажи, как будто случайно «пойманные» моменты, впоследствии запечатленные на века. Среди известных картин Мане: «Олимпия», «Завтрак на траве», «Бар в «Фоли-Бержер», «Флейтист», «Нана» и другие.

[L](#)

«Бар в Фоли-Бержер» (1882) считается неким итогом творческой деятельности Э. Мане, связанного не только с периодом, в котором он известен как художник-импрессионист, но и всего его служения искусству.

Сочетание вечности и сиюминутного бытия, запечатление образов, неподвластных времени, и волшебная игра цвета и света, органично дополняют центральный образ – девушку, во взгляде которой светится непознанная глубина нежной человеческой души; меланхолия, в синтезе с завлекающей жизнью Монмартра, к ней, Мане был привязан довольно длительное время.

После набросков, сделанных в знаменитом в конце XIX века баре «Фоли-Бержер», барменша Сюзон, а также его друг, военный художник Анри-Луи Дюпре, в мастерской позировали художнику, уже передвигавшемуся с трудом.

Трудно не заметить присутствие Провидения: тяжело больной художник, у которого нарушена координация движений, пишет работу, горячо воспринимаемую Парижским салоном, многочисленными недоброжелателями и простой публикой. Приходит успех, долго ожидаемый Мане, а жизнь стремительно катится к закату.

«Бар в Фоли-Бержер»

