An impressionist painting by J.M.W. Turner titled 'Rain, Steam, and Great Railway Bridge' (1844). The scene depicts a steam locomotive crossing a bridge over a river in London. The water is rendered with soft, dappled brushstrokes in shades of blue, green, and brown, reflecting the overcast sky. A small boat with two figures is visible in the lower center. A bright red sun is positioned in the upper right quadrant, casting a shimmering path of light across the water's surface. The overall style is characterized by visible brushwork and a focus on light and atmosphere.

ИМПРЕССИОНИЗМ

Claude Monet . 72

An impressionist painting of a boat on water. The scene is dominated by soft, blended colors of blue, green, and yellow, suggesting a hazy or overcast day. A small boat with a figure is visible in the lower center. The brushstrokes are visible and textured, characteristic of the Impressionist style. The overall mood is serene and atmospheric.

Импрессионизм: система в живописи, заключающаяся в простом и непосредственном воспроизведении впечатления таким, каким оно физически воспринято художником.

Большой универсальный словарь
Ларусса. Том XIV. 1878

**«Какое счастье быть импрессионистом!
Это художник в пору своей художественной невинности»**

Пабло Пикассо

**«Новый мир родился тогда, когда
импрессионисты написали его».**

Анри Канвейлер

ИМПРЕССИОНИЗМ

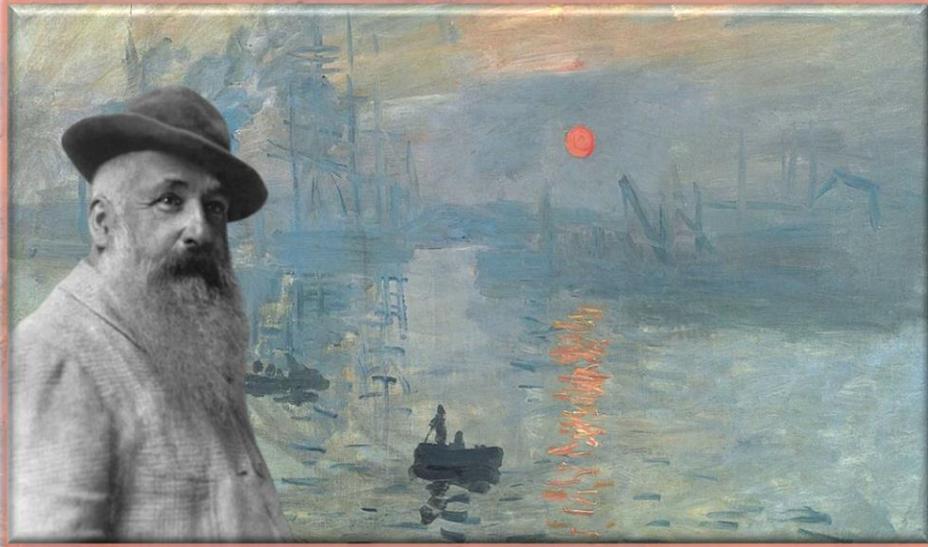
Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст как струпя положил

Он понял масла густоту,-
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.

А тень-то, тень все лиловой,
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом сумрачном развале
Уже хозяйничает шмель.

О. Мандельштам

Клод Моне

(1840 – 1926) – французский живописец, один из основателей импрессионизма.

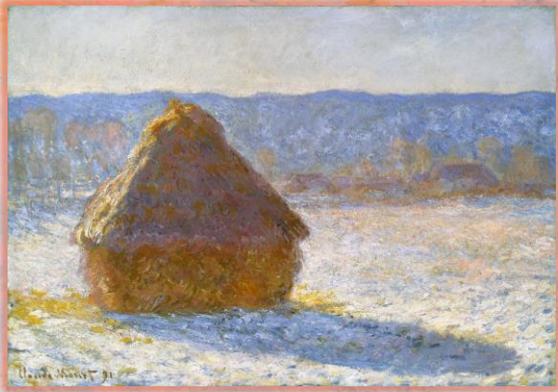
Само название жанра происходит от названия картины Клода Моне «Впечатление».

Одна из картин Клода Моне, представленная в 1874г. на первой выставке «Анонимного общества живописцев, скульпторов, гравёров и пр.», называлась **«Впечатление. Восход солнца»**.

Это пейзаж, написанный ранний утром: сизый туман превратил в призраки очертания парусных судов, черными силуэтами скользят по воде лодки, плоским диском поднимается над горизонтом солнце, прочертив на воде первую оранжевую дорожку. Это даже не картина, скорее быстрый этюд, свободный набросок маслом - только так можно передать то мимолетное состояние, когда море и небо застыли в ожидании ослепительного света дня.

Критик сатирического журнала «Шаривари» Луи Леруа, увидев эту работу, и породил слово «импрессионизм» (от французского *impression* – впечатление), оно оказалось настолько метким, что ему было суждено навсегда остаться в словаре истории искусств.

Слава этого морского вида у порта Гавр во многом объясняется и его очевидными живописными достоинствами, и тем, что благодаря критику Луи Леруа, картина стала символом всего импрессионистического движения.

Сток сена утром. Эффект снега. 1890

Жанна-Маргарита Лекадр в саду. 1866

Мост Ватерлоо. 1899 - 1901

«Моне – это всего лишь глаз, но зато какой глаз!».

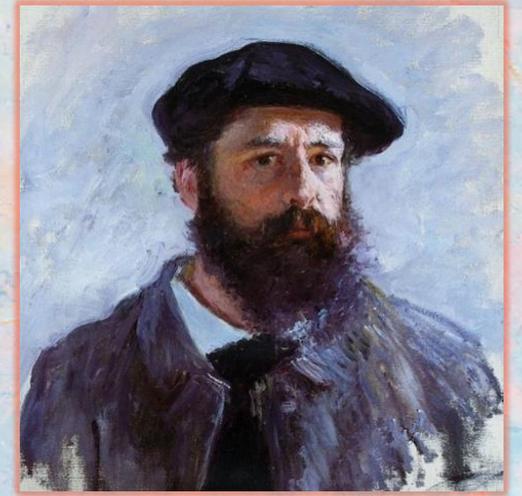
Поль Сезанн

«Я хочу уловить мгновенность...»

Клод Моне

«Его искусство очень обдуманно и основано на наблюдении, совершенно ново по ощущению – это поэзия, созданная гармонией правдивых цветов. Моне – страстный приверженец подлинной природы».

Камиль Писсарро

Автопортрет в берете. 1886

*Здание парламента.
Штормовое небо. 1900 -1901*

Букет подсолнухов. 1880

Прогулка. Дама под зонтиком. 1875

Э. Мане Портрет
Берты Моризо с веером. 1874

Берта Моризо (1841 – 1895)

французская художница,
единственная женщина,
принимавшая участие в
самой первой выставке
импрессионизма

Берта Моризо участвовала в большинстве выставок импрессионистов. Её «значительное место» среди прочих импрессионистов было признано критикой, которая с истинно французской галантностью делала ей комплименты.

Поводом для её живописи оказывался каждый момент в жизни её собственной семьи. Без её сестер, племянников, мужа, дочери её живопись не существует. Особенно часто на её полотнах появляется сестра Эдма – лучший друг Берты.

«Колыбель». 1872 – картина была показана на Первой выставке импрессионистов. В ней фигурирует Эдма, в роли молодой матери, с печальной нежностью глядящей на свою новорожденную. Тема, веками, десятки раз разрабатываемая художниками, получает здесь свежесть и современность трактовки: подчеркнута интимность, отрешенность от окружающего мира, замкнутость в тесном интерьере, ощущением какой-то грустной замороженности во взгляде женщины.

Художница, как истинный импрессионист, разработала рефлексы на белом: розовые – на ткани Над колыбелью, голубые и золотистые – на занавеске.

На балу. 1875

«Г-жа Берта Моризо умела запечатлеть на холсте мимолетные ноты...»

Жорж Ривьер

« Мадмуазель Моризо, соединяя два преимущества – женщины и высокоодаренного художника, создана, чтобы привлечь публику и критику...»

Она – тонкий колорист и способна создать единую так трудно достижимую гармонию в белом, не впадая в слащавость».

Чтение на лугу. 1873

Ф. Бюрти

На балконе. 1871 - 1872

Эжен Мане с дочерью в саду. 1883

Эжен Мане на острове Уайт. 1875

Автопортрет.1875

Огюст Ренуар

(1841- 1919 гг.)

выдающийся французский художник-импрессионист

«Портрет актрисы Жанны Самари» 1878. – этот портрет обладает парадоксальным свойством: он нравится решительно всем. Более всего популярен погрудный, который нередко называют эскизом к портрету. Но наиболее законченный вариант портрета – это тот на котором актриса изображена в полный рост в просторной комнате, напоминающей фойе театра «Комеди Франсез».

«Тревога пробуждающей страсти и горький вкус страсти угасающей; целая поэма любви и жестокости, воспевающая это безжалостное, очаровательное создание; и то, что ею отдается, и что прячется, угадывается, нежит. Ренуар всё понял, все постиг, все выразил».

Ренуар умел эстетизировать не только светскую роскошь, но даже психологизм, не нагружая полотно драматическими страстями.

Ренуар сознательно – или нет – создал из множества впечатлений некую свою Парижанку, женщину, которую со временем станут называть «ренуаровской». Жанна Самари, комедианка и парижанка, именно она завещана Ренуаром будущему.

«Г-н Ренуар, разумеется, импрессионист, но точнее было бы охарактеризовать его как импрессиониста – романтика».

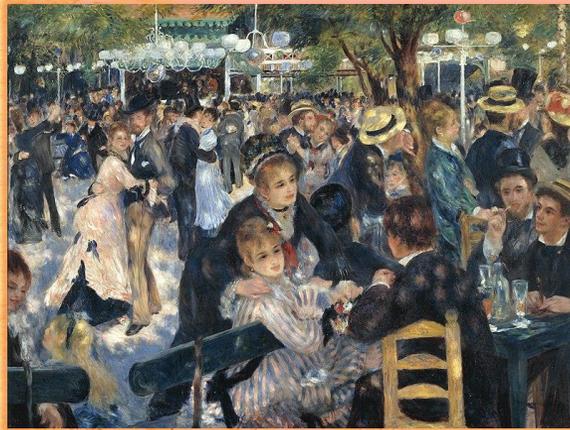
Огюст Ренуар

Завтрак гребцов. 1880 - 1881

Летний пейзаж. 1873

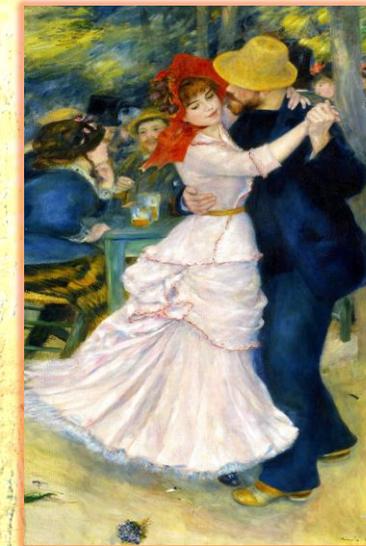
Бал в Мулен де ла Галетт. 1876

Девочка с прутиком. 1885

Бал в городе. 1882

Танец в Буживале. 1883

Качели. 1876

«...вся его жизнь и творчество – урок счастливой жизни. Он рисовал женщин, детей, цветы с восхитительной искренностью человека, который верит в то, что природа сама просится на холст, так же как и в то, что она создана, чтобы быть нарисованной».

Октав Мирбо

Автопортрет. 1855

Эдгар Дега

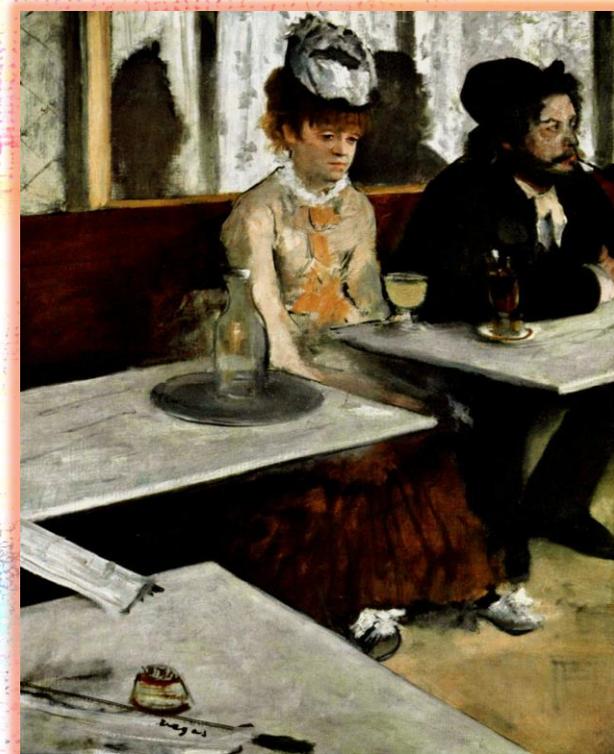
(1834 – 1917)

французский живописец,
один из самых выдающихся
представителей импрессионизма

«В кафе (Абсент)». 1876 – это полотно ещё хранит воспоминание о традиционном интерьере. Здесь нет «канонических» качеств импрессионизма: ни пленэра, ни живописи раздельными мазками, ни дрожащего световоздушного флёра, ни ощущения мгновенности. Напротив: время растянуто, кажется остановившимся и вместе с тем густым, текучим, иррациональным, неуловимым.

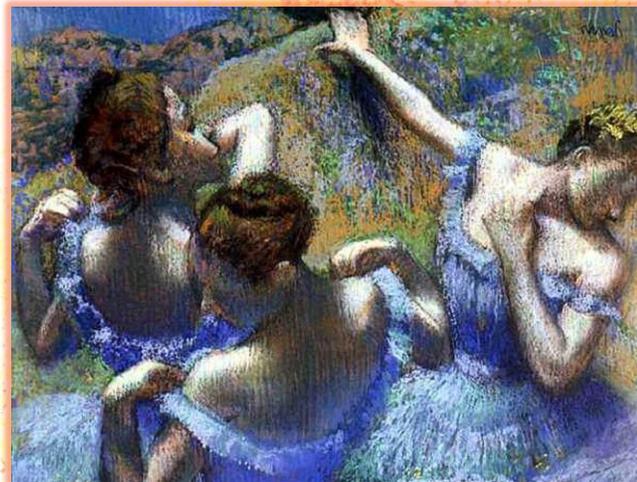
Само слово «абсент» – синоним дурмана и печали. Печальна картина Дега «Абсент», где каждый из двух персонажей существует в собственном наркотическом мире.

Кафе «Новые Афины» любимое место встреч импрессионистов, предстает здесь почти зловещей сумеречной декорацией. Почти – потому что Дега настойчиво и последовательно сохраняет дистанцию между изображением и эмоцией: это зритель волен угадать в синкопах теней и жестком зигзаге, образованном мраморными крышками столиков, в млечно-фосфоресцирующем перламутре уже замутненного водой абсента – дурманного алкоголя, в неподвижности будто дремлющих людей некую печаль, событие, драму.

Репетиция балета на сцене. 1874

Голубые танцовщицы. 1898

Танцовщицы. 1895

Женщина возле вазы с цветами. 1865

На скачках. 1883 - 1885

У Миллинера. 1884 - 1890

«...Он был влюблен в современность».

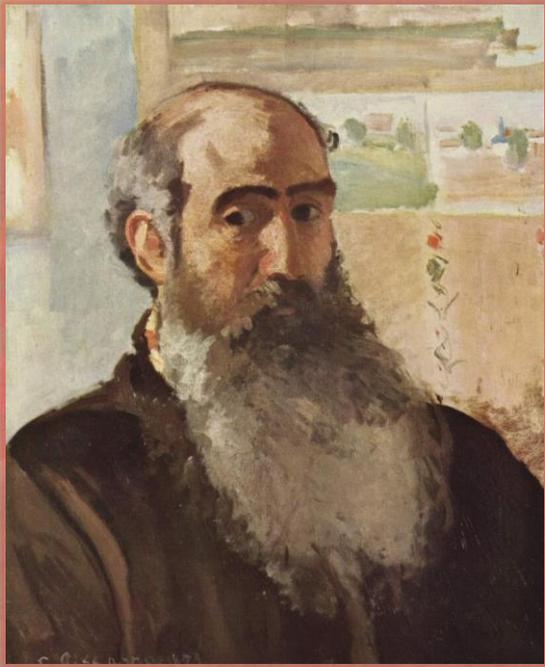
Эдмон де Гонкур

«Нужно десять раз, сто раз писать один и тот же предмет. Искусство не должно подчиняться случайности, особенно движению».

Эдгар Дега

«Он не выносил, но мы должны признать, что у него бездна таланта».

Гюстав Кайботт о Дега

Автопортрет.1873

Камиль Писсарро

(1831 – 1903)

один из основателей
школы импрессионистов

«Бульвар Монмартр в Париже» (1897) – это один из лучших импрессионистических парижских пейзажей, созданных на исходе века. История импрессионизма словно бы «кольцуется» этими изображениями знаменитых бульваров. Писсарро нашел такой ракурс, такое состояние неба, света, так расположил тона и цвета, так нежно и выразительно выписал силуэты крыш и труб, что Париж на холсте стал до боли поэтичен и мгновенно узнаваем. Сам же бульвар лишен покоя, кисть Писсарро намечает не формы, но движение людей, карет, фиакров, легкие, размытые быстротой тени, всплески света на крышах экипажа.

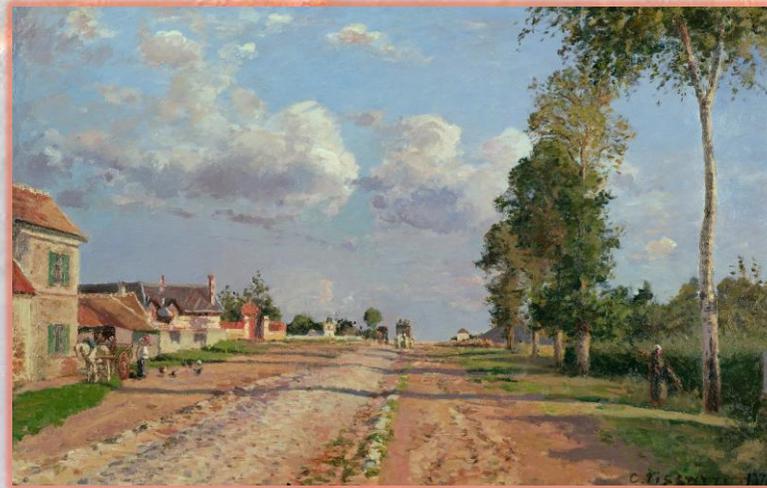
Да, вот она – «пластическая драматургия» Писсарро: неподвижный мир, наполненный движением.

Камиль Писсарро был единственным художником, выставленным на всех восьми импрессионистских выставках. Автор таких знаменитых картин как «Красные крыши», «Иней», «Сенокос в Эраньи», «Пон-Неф днём» и другие.

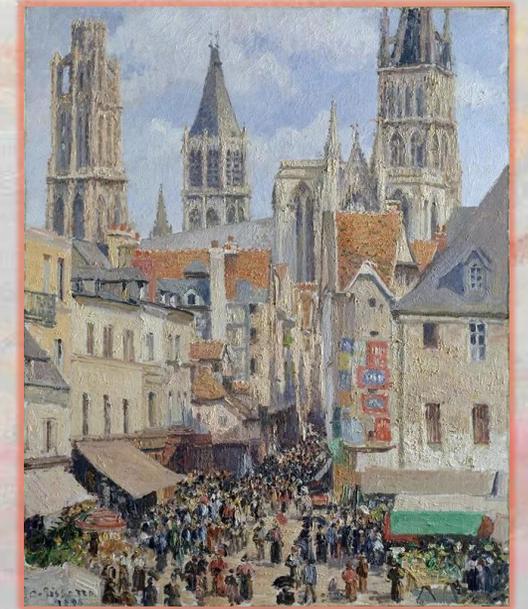

Иней.1873

Дорога в Рокенкур.1871

Площадь старого рынка в Руане и улица Эписери. 1898

«...Что до моей дальнейшей биографии художника, она связана с группой импрессионистов».

Камиль Писсарро

«У вас нет ни декоративного чувства Сислея, ни поразительного глаза Моне, но у вас есть то, чем не обладают они, - интимное и глубокое чувство природы и сила кисти, в результате чего красивая картина, написанная вами, - это всегда нечто законченное».

Теодор Дюре о К. Писсарро

Площадь Французского театра в Париже. Дождь. 1898

Красные крыши.1877

Автопортрет с палитрой. 1879

Эдуар Мане

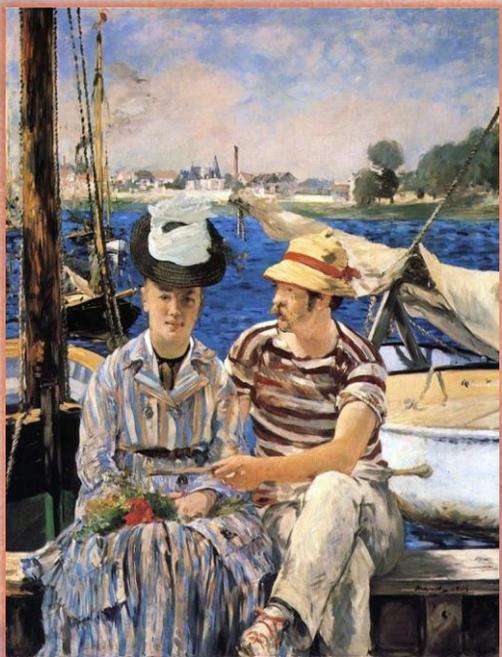
(1832- 1883)

французский художник,
один из отцов основателей
импрессионизма.

«Железная дорога». 1873. Железная дорога серьезно и глубоко волновала французское искусство. Мане, всегда испытывавший почти болезненную страсть к остросовременным образам городской жизни, естественно любовался этим странным и завораживающим зрелищем, которому было суждено сыграть столь грандиозную роль во французской литературе и живописи. В картине Мане встречаются ещё почти несовместимые эстетические и эмоциональные миры: мерцание дорогих тканей, романтическая задумчивость дамы с книгой, старомодно-наивная фигурка девочки, а в глубине – грозное дыхание железной дороги.

Они бесконечно чужды, они отдельные, и только кисть художника способна увидеть и принять их неизбежное, продиктованное временем единство! Этот inferнальный всплеск дыма и пара; «импрессионизм» жеста, тонко переданный в движении персонажей, в отсутствии сюжетной связи меж ними, в их непринужденности, приближенность дальнего плана, свобода в обращении с пространством.

Аржантей.1874

«Он был значительнее, чем мы думали».

Эдгар Дега

«...Господин Мане решил представить публике коллекцию своих работ. Он не говорит: идите и смотрите на безукоризненные картины! Он говорит: идите и смотрите на искренние картины! Именно искренность сообщает произведениям искусства качество, напоминающее протест, хотя художник намеревался лишь передать свое впечатление».

Захарий Астриук

Завтрак на траве.1863

Портрет Стефана Малларме. 1876

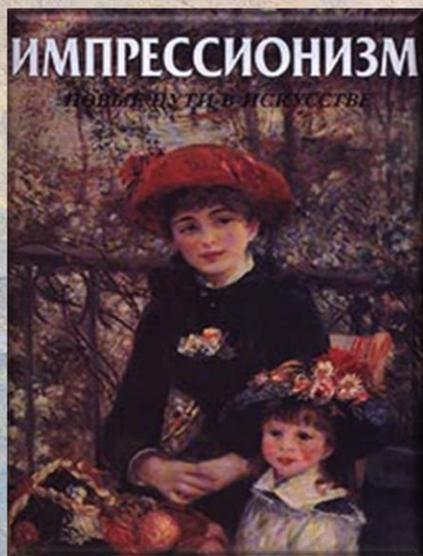
Натюрморт с персиками.1866

Бар в Фоли Берже1882

Charles Manet 1882

Рекомендуемая литература

Хилл, Ян Баррас. Импрессионизм: новые пути в искусстве: альбом: пер. с англ./Хилл Я.Б. – М.: Арт-Родник, 1998. – 200 с.:ил.

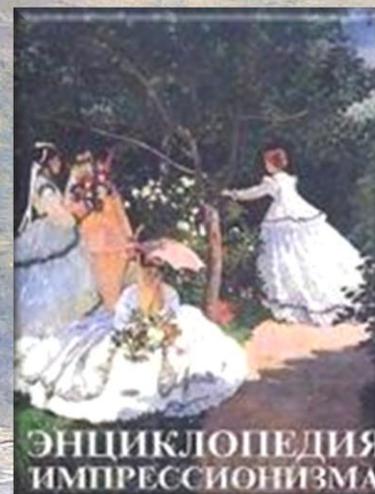
Денвир, Бернард. Импрессионизм. Художники и картины: альбом: пер. с англ. /Денвир Б. – М.: Белый город, 2000.- 424 с. : ил.

Бродская, Н.В Импрессионизм: пер. с англ. и ф. р. / Бродская Н.В. - М.: ЗАО «БММ», 2008. – 256 с.: ил.

Гримм, Кэрин Г. Импрессионизм: пер. с англ./Гримм К.Г. – М.: Taschen/ Арт-Родник, 2007. – 96 с. : ил. –(Стили, течения и направления в искусстве).

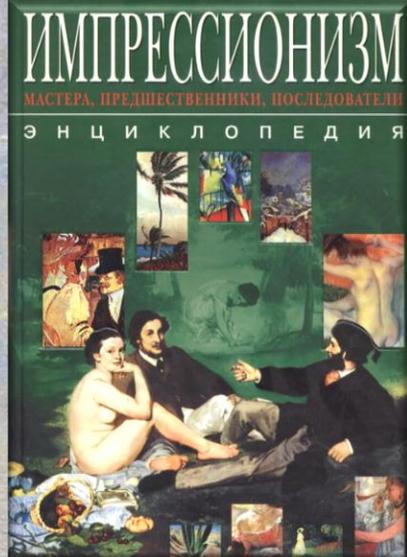
Энциклопедия импрессионизма/ под ред. М. Серюлля. – М.: Республика, 2005. – 294 с.: ил.

Ревалд, Джон. История импрессионизма: пер. с англ./ Ревалд Д.; Вступ. Ст. и общ. Ред. М.А. Бессоновой. – М.: Республика, 1999. – 415с.: ил.

Мировое искусство. Импрессионизм: ил. энциклопедия/ сост. И.Г. Мосин. – СПб., М.: Кристалл, Оникс, 2006. – 176с.: ил.

Русский импрессионизм: живопись из собрания Рус.Музея: Альбом / Гос. Рус. Музей. – СПб.: Palace ed, 2000.-383 с: ил.

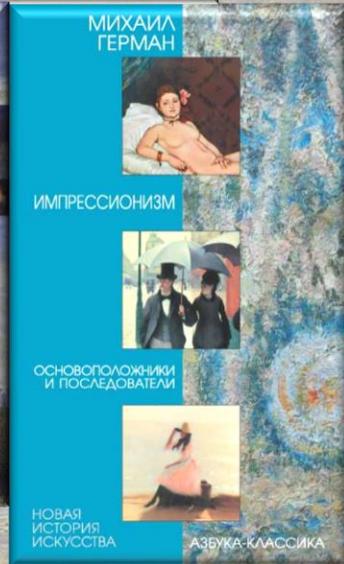

Импрессионизм. Мастера, предшественники, последователи: энциклопедия/ Авт.- Сост. Е.Н. Грицак. – М.: Эксмо, 2003. –223 с.: ил.

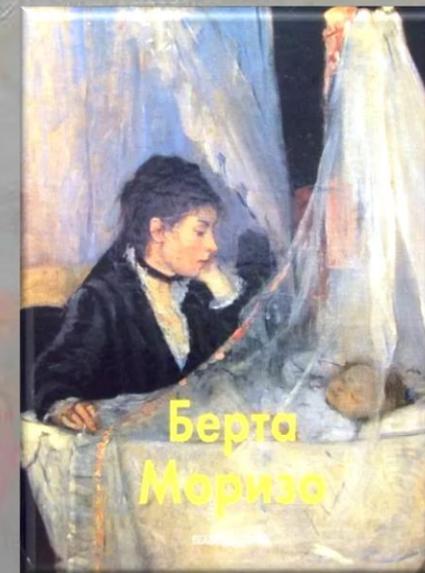
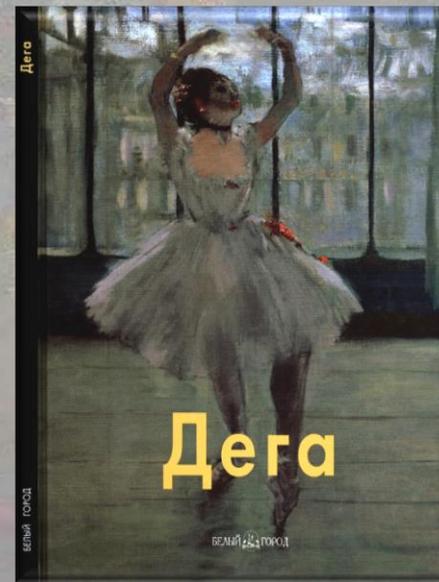
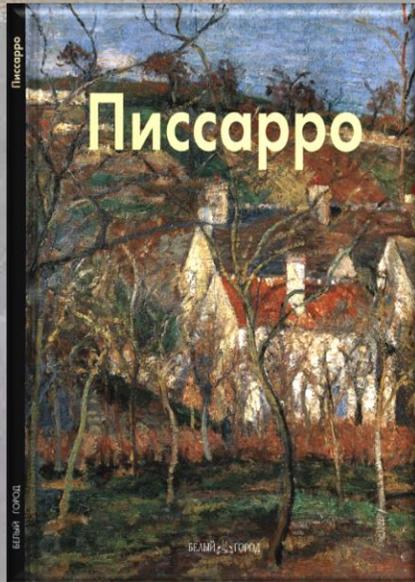
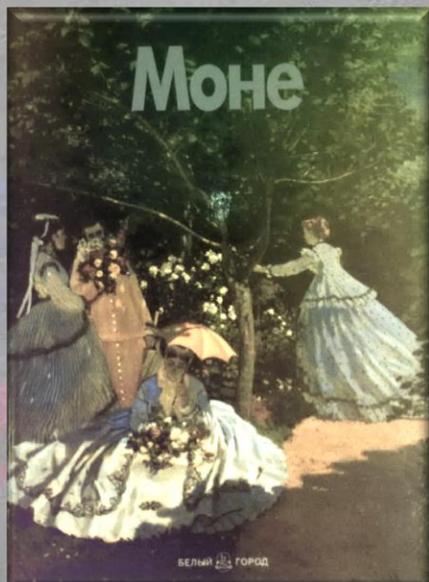
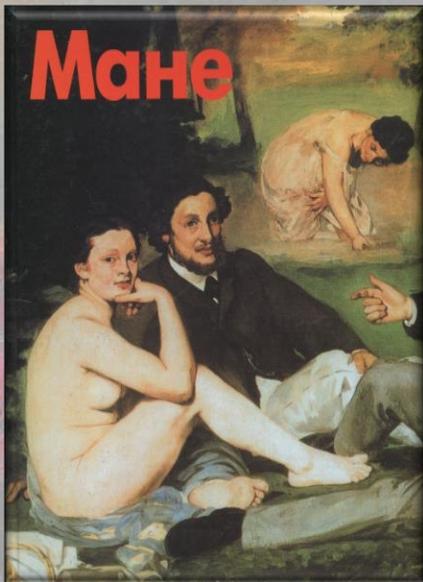
Крепальди, Габриэле. Импрессионизм. История, эстетика, мастера, шедевры: пер. с итал./ Крепальди Г. – М.: Омега, 2008. – 432 с.: ил.

Герман, М.Ю. Импрессионизм. Основоположники и последователи/ Герман М.Ю. – СПб.: Азбука – Классика, 2008. – 520с. : ил. – (Новая история искусств).

С.Н. Монахов 13

Мане: альбом: перевод/текст Д. Николетти. – М.: Белый город, 2000. – 63 с.: ил. – (Мастера живописи).

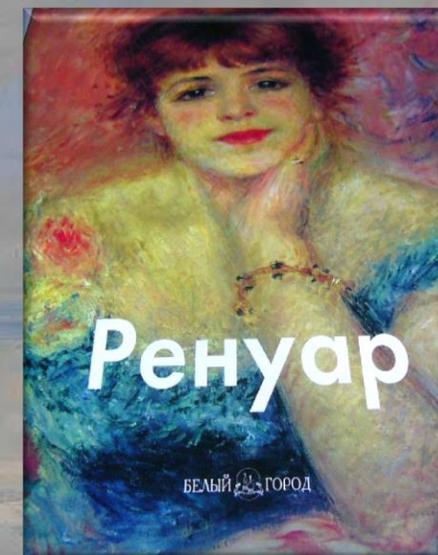
Клод Моне: альбом/авт. текста В.А. Кулаков. – М.: Белый город, 2003. – 64 с.: ил.- (Мастера живописи).

Камиль Писсарро: альбом. – М.: Белый город, 2005. – 48с.: ил. – (Мастера живописи).

Эдгар Дега: альбом/ авт. текста В. Крючкова. – М.: Белый город, 2003. – 48 с.: ил. – (Мастера живописи).

Берта Моризо: альбом/ авт. Текста М. Прокофьева. – М.: Белый город, 2005. – 48 с.: ил. (Мастера живописи).

Ренуар: альбом: перевод/текст Д. Николетти. – М.: Белый город, 2000. – 63 с.: ил. – (Мастера живописи).

Представленные книги находятся в читальном зале и ценном фонде НТБ