

Хасанова Диана Шамильевна, Студент,
ГБОУ АО ВО «Астраханский государственный
архитектурно-строительный университет»

Научный руководитель:
Беседина Ирина Владимировна, канд. пед. наук, доцент,
ГБОУ АО ВО «Астраханский государственный
архитектурно-строительный университет»

ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВОМ НОВОГО СЕЧЕНИЯ ИСКУССТВА ИМПРЕССИОНИЗМА

Аннотация: Автор пытается разобраться, действительно ли импрессионизм является искусством. Художники-импрессионисты работали яркими, смелыми мазками кисти, строили открытую композицию, с акцентом на точное изображение света в его изменяющихся качествах. В статье кратко освещается значение произведений импрессионизма, творчество художников.

Ключевые слова: импрессионизм, искусство, картины, творчество.

Импрессионизм (фр. *impressionnisme*, от *impression* – впечатление) – направление в искусстве последней трети XIX – начала XX веков, представители которого стремились передать свои мимолетные впечатления от постоянно меняющегося мира [1, с. 281]. Художники стремились находить новые методы и приемы, которые позволяли наиболее естественно и живо показать реальный мир в его подвижности и изменчивости, также передать свои впечатления. Импрессионисты полностью изменили традиционную систему живописи. Они отошли от реалистичного изображения объектов и стали передавать свои впечатления от увиденного. Характерной чертой импрессионизма является использование более сложных тонов и раздельных мазков. Импрессионисты не ограничивались изображением пейзажей и городских видов. Их работы часто отражали социальные проблемы того времени.

Творчество импрессионистов не сразу было воспринято зрителями и критикой. Слишком необычными были картины импрессионистов для зрителей XIX в., еще не привыкших к быстрым модернистским сменам направлений, к которым приучит художественный процесс XX в., и поэтому произведения поначалу не нравились публике и вызывали ее недовольство.

Импрессионизм, как новое направление в искусстве, не сразу завоевал признание публики и критиков. Зрители XIX века привыкли к традиционным формам и сюжетам, в то время как импрессионисты предлагали совершенно иное видение мира. Их картины, наполненные светом, воздухом и движением, казались слишком смелыми и нереалистичными [2].

Многие художники-импрессионисты столкнулись с насмешками и непониманием со стороны коллег и критиков. Их называли "мазилками" и "пятноделами", а их работы сравнивали с "детскими рисунками".

Для подробного изучения начала непринятия импрессионизма, следует понять, каким было общество в период зарождения этого направления в живописи. Социальные изменения постоянно меняли сущность искусства.

Название стиля происходит от работы Клода Моне «Impression, soleil levant» («Впечатление, восход солнца»), написанной в 1872 году, которая спровоцировала критика Луи Леруа использовать этот термин в сатирическом обзоре, опубликованном в парижской

газете «Le Charivari» с целью выразить недоумение, и даже пренебрежение относительно нового направления. Вышесказанная работа Клода Моне была впервые представлена в 1874 на выставке анонимного кооперативного общества художников в фотоателье Надара на бульваре Капуцинок в Париже – первом значительном выступлении импрессионистов.

Там было представлено три десятка художников, более ста пятидесяти работ. Творчество живописцев было встречено жестким сопротивлением официального искусства, обвинениями прессы, глумлением обывателей. Социальные изменения постоянно меняли сущность искусства, порождая новые стили и направления.

«Импрессионизм – это не догма, не доктрина», «не философия и не техника», – утверждал М. Алпатов [3, с. 90]. Импрессионизм, действительно, никогда не исповедовал какую-либо философию и не ассоциировался с ней. Он даже не претендовал на создание какой-либо теории. К. Моне заявлял о том, что теории не пишут картин. Вне зависимости от того, признавали ли это критики, искусствоведы или сами художники, но основу импрессионизма составляли новое мировосприятие, иная жизненная позиция и философия, нашедшие выражение во внутренних типологических признаках, как появившегося направления, так и созданной им импрессионистической картины. Основателями жанра было принято считать компанию Эдуарда Мане, в которой присутствовал Моне, Сезанн, Дега, Писсарро.

Участие в Салоне для художников было единственным способом привлечь внимание прессы и публики к своим творениям и продать их. Огюст Ренуар в одном из своих писем жаловался на то, что живописец, не принятый в Салон, не сможет продать даже одного сантиметра своего холста. Каждому художнику успех в Салоне позволял не только заявить о себе, но и получить надежду на коммерческий успех.

Так был создан «Салон отверженных», в котором свои работы выставляли художники, чье творчество не было одобрено жюри, экспертами и критиками. Всех их объединяла новая философия живописи, отказ от тиражирования библейских и классических сюжетов, поиск новых выразительных средств для выражения своего восхищения красотой окружающего мира. Картины вызвали бурю эмоций у зрителей и критиков, которые были шокированы яркими красками, смелыми мазками и отказом от традиционных сюжетов и форм.

Давайте рассмотрим одного из основоположников импрессионизма. Всемирно известный французский художник, живописец и график Эдуард Мане (1832-1883), одновременно являющийся предшественником и вдохновителем импрессионистов, отличается от них в нескольких важных аспектах. В своих работах он сохраняет ясность и структуру рисунка, который ритмически организует плоскость. Он также оставляет в своей палитре серые и черные тона, и не отказывается от использования бытового жанра с его литературными и ассоциативными корнями. Мане оказывает значительное влияние на импрессионистов, при этом сам активно осваивает их революционные поиски и открытия. Художник улавливает мимолетные фрагменты из бесконечного потока бытия, стремясь передать свежесть впечатления и вызвать у зрителя особые эмоции.

Его картины заставляют зрителя почувствовать, что он наблюдает происходящее в реальном времени, и что каждый момент жизни может быть пропитан поэзией и художественными ценностями. Как у импрессионистов, в работах Мане случайность выбранного момента, ничем не выделяющегося среди других, акцентируется композицией, которая создает ощущение продолжения изображенного за пределами холста.

На полотнах Мане светотеневая модель заменяется цветовой, палитра становится все более светлой и насыщенной, мазок широкий и свободный, передающий дыхание жизни. Контуры изображений теряют четкость и словно растворяются в световоздушной среде. Пространство картины пронизано светом и наполнено воздухом. Подобно импрессионистам,

Мане пишет на открытом воздухе, на пленэре, создавая полотна целиком. Иногда он работает вместе с Клодом Моне над одним и тем же пейзажным мотивом.

Оскар Клод Моне (1840-1926) считается одним из основателей импрессионизма. Благодаря работе Моне, направление получило название «импрессионизм», изменило традиции мировой живописи, и оказало существенное влияние на ход развития изобразительного искусства в XX веке.

В 1877 году Моне отправил на третью выставку импрессионистов серию картин, названную "Вокзал Сен-Лазар". На них художник продемонстрировал одну и ту же сцену – мощные паровозы, выбрасывающие клубы дыма, прозрачное небо, легкую стеклянную крышу и массивные железные конструкции в здании вокзала в разных освещениях и погодных условиях. Эта серия картины в дальнейшем была признана одним из шедевров раннего импрессионизма (рис. 1).

Рис. 1. Вокзал Сен-Лазар [4].

Ярким ведущим представителем импрессионизма является Камиль Писсарро (1830-1903), французский художник, прославившийся своими пейзажами городских видов, а также деревенской местности. В отличие от других импрессионистов, Писсарро предпочитал изображать пасмурные и влажные дни, а также теплые тона вспаханной земли. Его работы отличаются будничной простотой мотивов и уютом сельской местности. Одной из его знаменитых работ является картина "Бульвар Монмартр. Утро, облачная погода", выполненная в 1897 году. На этой картине Писсарро изобразил парижский бульвар в пасмурную погоду, со множеством экипажей и фигурок пешеходов, которые расплываются в каплях дождя. Картина передает атмосферу серого утра и придает ощущение движения и динамики. Эта работа находится в Национальной галерее Виктории, в Мельбурне. Она является примером того, как Писсарро умел передать настроение и особенности погодных условий в своих работах.

Таким образом, многие художники периода импрессионизма столкнулись с проблемой восприятия их картин в обществе. Импрессионизм, унаследованный ими как живая традиция «новой школы» живописи, был способом соприкосновения с жизнью. В их картинах параллельно слышится и голос природы, и голос художника. Это не мешало им достичь высот в искусстве и противостоять чужому мнению.

Список литературы:

1. Крысин Л.П. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов / Л.П. Крысин. – М.: Эксмо, 2011. – 864 с.
2. Мазаева А.А., Беседина И.В. Художник цвета и света. Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. 2022. Т. 1. С. 407-411.
3. Алпатов М. Поэтика импрессионизма // Французская живопись втор. пол. XIX века и современная ей художественная культура: М-лы научн. конф. (1971). М.: Советский художник, 1972. С. 88-104.
4. Моне Клод "Вокзал Сен-Лазар". <https://yandex.ru/images/search?lr=37&source=serp&stype=image&text=моне%20клод%20%22Вокзал%20Сен-Лазар%22>.

