

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kursovaya-rabota/321882>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Искусствоведение

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Характеристика творчества живописцев 5

1.1. Поздний импрессионизм в живописи 5

1.2. Эдуард Мане 10

1.3. Клод Моне 13

Глава 2. «Завтрак на траве» авторства Эдуарда Мане и Клода Моне 17

2.1. «Завтрак на траве» Эдуарда Мане 17

2.2. «Завтрак на траве» Клода Моне 23

Заключение 31

Список использованной литературы 35

Введение

Можно вполне согласиться с тем общепринятым положением, согласно которому импрессионизм складывался на рубеже или даже в самом начале 1870-х годов во французской живописи.

Хотя нелишне помнить, что его элементы вызревали уже не только в предыдущее десятилетие у тех, кого вскоре станут называть импрессионистами, но и ещё в середине века у барбизонцев и Коро и более того — в его первой половине (наиболее ярко в творчестве Тёрнера и Констебла), не говоря о неизмеримо более далёких предвосхищениях (к примеру, у позднего Тициана во второй половине XVI столетия и в отдельных работах Рубенса и Рембрандта первой половины XVII века).

Ядро французского импрессионизма составили главным образом пейзажисты: Клод Моне, Камиль Писсарро и Альфред Сислей. Импрессионизм в живописи — это прежде всего пейзаж, и именно эти три живописца наиболее последовательно утверждали основополагающие принципы направления, начиная с обязательной работы на пленэре.

Но к числу импрессионистов относят и тех французских художников второй половины XIX века, для которых пейзаж отнюдь не был основополагающим жанром.

Наиболее крупные среди них — Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Эдуар Мане (последний вообще не входил в группу импрессионистов). У этих живописцев весьма ощутимо заявляла о себе реалистическая составляющая.

Художники-импрессионисты выдвигали свои собственные принципы восприятия и своеобразно отражали окружающий мир в своих полотнах. Они перестали разделять предметы на главные, и второстепенные. Художники стремились передать в своих работах то впечатление, которое произвел на них какой либо предмет. Поэтому большинство холстов писалось под открытым небом для лучшего отображения солнечного впечатления. Искусство импрессионистов содержало в себе приметы нового мировоззрения, в этом мировое значение их творчества, и это вызывало у многих зрителей и художников реалистичного стиля работы к непониманию творчества художников-импрессионистов. Их обвиняли в неумении рисовать и незаконченности работ. Публика не желала принимать новое, противоречащее устоявшимся канонам красоты в искусстве. Потребовалось около полутора десятилетий, чтобы новое течение в живописи получило общественное признание.

Цель исследования: изучение особенностей и отличий картин «Завтрак на траве» Э. Мане и К. Моне.

Глава 1. Характеристика творчества живописцев

1.1. Поздний импрессионизм в живописи

Импрессионизм стал новым направлением в искусстве конца XIX в., представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Идеи импрессионизма получили свое воплощение не только в живописи, как принято считать, но и в литературе, музыке, скульптуре.

«Импрессионизм – это новое художественное видение мира, представители данного направления считали, что искусство должно воссоздавать момент, когда человек смотрит на мир непредвзятым взглядом, словно

впервые, как ребенок. В импрессионизме раскрывается способность человека видеть мир непосредственно, интуитивно, инстинктивно; способность образного, а не понятийного мышления» .

В целом для французского импрессионизма этого времени возникает закономерная параллель к русскому передвижничеству, знаменем которого был реализм.

В обоих случаях находим противостояние молодых художников к академической рутине официального искусства, горячее стремление выразить правду жизни.

Любопытно, что в одном и том же 1863 году будущие передвижники организовали в Петербурге Артель художников, а в Париже картины независимых художников были выставлены в «Салоне отверженных».

И по существу достаточно многое в творчестве французских импрессионистов смыкалось с реалистическими исканиями. Это начиналось с того, что они настойчиво добивались живой достоверности изображения.

Импрессионисты совершили подлинный переворот в выборе сюжетов, повернувшись лицом к реальному миру, причём зачастую в его повседневных, бытовых формах. Они впервые создали многогранную картину жизни современного им города: улицы и окрестности Парижа, индустриальные пейзажи, маклеры на бирже, сцены в кафе, уличные балы, катание на лодках и яхтах, скачки на ипподроме, толпы отдыхающих на пляже или в городском саду.

Таким образом, всем этим импрессионизм второй половины XIX века несомненно принадлежал своему времени, тем более, что отнюдь не всё у тех, кого называют импрессионистами, действительно импрессионистично и нередко соприкасается с главенствующей на том историческом этапе реалистической манерой.

И говоря об этом, следует подчеркнуть: многое у них создавалось под знаком того, что можно обозначить фразой поэзия реальности.

Свойственная их манере светлая и яркая красочная гамма с поразительным богатством валёров и рефлексов порождала настоящее празднество света и цвета. И нередко происходило чудесное преобразование реальности, когда обыкновенное, привычное и даже обыденное превращалось в сказку, волшебство.

В этой романтизации, и в акцентированно жизнерадостном тоне (импрессионистов привлекали главным образом праздничные, красочные стороны бытия) проявляли себя увлечённость чувственной красотой мира и особого рода гедонизм. Следовательно, подобными устремлениями импрессионизм уже во второй половине XIX века, раньше многого другого (кроме символизма французской поэзии), пестовал культуру «серебряного века».

С этой культурой, полномасштабный разворот которой предстоял на рубеже XX столетия, импрессионизм роднило ещё одно важное свойство — тяготение к определённой изысканности и даже рафинированности художественного выражения.

Художники добивались особой тонкости живописания. Передавая вибрацию световоздушной среды, гамму «скользящих» оттенков психологических настроений, импрессионисты применяли технику беглых пятен-мазков, добивались трепетности красочного слоя.

Следствием присущей им субъективности мировосприятия становятся эскизность, неуравновешенность, фрагментарность композиции, неожиданные точки зрения и сложные ракурсы, зыбкость очертаний, размытость мазка.

Это шло и от стремления передать состояние природы и человека во всей их подвижности и изменчивости, от желания зафиксировать мимолётные мгновения быстротекущей жизни, от остроты непосредственного чувства, от импульсивности отклика на впечатления от внешнего мира.

Формально импрессионизм во французской живописи существовал немногим более десятилетия: от первой групповой выставки 1874 года до последней, восьмой по счёту, состоявшейся в 1886-м. И как раз с середины 1880-х годов начинали открываться горизонты рубежной эпохи, которую в том числе представляли такие художественные течения, как поздний импрессионизм и постимпрессионизм.

Как видим, оба эти течения непосредственно связаны с импрессионизмом по самой этимологии терминов, однако и то, и другое скорее были именно пост-, то есть после импрессионизма.

Единственное, что безусловно связывало с ним, состояло в следующем: их представители нередко начинали в русле импрессионизма (к примеру, будущий постимпрессионист П. Сезанн принимал участие в первой выставке импрессионистов 1874 года), а затем в различной степени стремились (осознанно или интуитивно) дистанцироваться от него.

Список использованной литературы

1. Андреев Л. Г. Импрессионизм. М.: МГУ, 1980. 202 с.
2. Бродская Н. В. Импрессионизм. СПб.: Аврора, 2002. 254 с.
3. Герман М.Ю. Импрессионизм. СПб.: Азбука-классика, 2008. 520 с.
4. Головашин, В.А. Очерки истории мировой культуры / В.А. Головашин. – Тамбов, 2004. – 248 с.
5. Гриненко, Г. В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г. В. Гриненко. – Москва : Высшее образование, 2005. – 940 с.
6. Гуревич П.С. Культурология: учеб.-методическое пособие. М., 1998.
7. Демченко А. И. «Серебряный век» русской художественной культуры. Саратов: Pan-Art, 2011. 168 с.
8. Демченко А. И. Мировая художественная культура как системное целое. М.: Высшая школа, 2010. 528 с.
9. Долгополов, И. Мастера и шедевры : в 3-х т. / И. Долгополов. – Т. I. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 720 с
10. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура / Л. Г. Емохонова. – Москва : Академия, 2001. – 544 с.
11. Ильина И. А. Круг произведений А. П. Боголюбова нормандской поездки 1874 года // Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. 2018. № 2. С. 64-69.
12. Импрессионисты. Их современники. Их соратники. М.: Искусство, 1975. 320 с.
13. Каратыгин В. Избранные статьи. М.-Л.: Музыка, 1965. 351 с.
14. Краснякова Н.Н., Виноградова А.И. Импрессионизм в искусстве как новое художественное видение мира // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Социально-экономические и гуманитарные науки. 2011. № 7. С. 263-264.
15. Кrespель Ж.-П. Повседневная жизнь импрессионистов 1863–1883. М.: Молодая гвардия, 2012. 284 с.
16. Мане Э. Жизнь. Письма. Воспоминания. Критика современников. М.-Л., 1965.
17. Маркова, А. Н. Культурология / А. Н. Маркова. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 600 с.
18. Мосин И.Г. Мировое искусство. Импрессионизм. М.: Кристалл, 2006.
19. Мост, И. Г. Мировая живопись / И. Г. Мост. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 96 с.
20. Ревалд Д. История импрессионизма. М.: АСТ, Астрель, 2011. 479 с.
21. Серюль, М. Энциклопедия импрессионизма / М. Серюль. – Москва : Республика, 2005. – 295 с.
22. Синельникова Н. А. Импрессионизм. Очарованное мгновение. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 143 с.
23. Филиппов В. Л. Импрессионизм в русской живописи. М.: Белый город, 2007. 320 с.
24. Фомина З. В. К вопросу о методах постижения искусства // Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. 2018. № 1. С. 93–99.
25. Янсон, Х. В. Основы истории искусств / Х. В. Янсон. – Санкт-Петербург : Икар, 1996. – 512 с.
26. Helga Kesser and Tanya Paul. Monet and Seine. Impressions of river / With contributions by Richard R.Brettel and Michael Clarke. The Museum of Arts, Houston: 2014. 165p.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kurovaya-rabota/321882>