ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС: КРАТКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОПИСИ ИМПРЕССИОНИСТОВ

INFORMATION AND EDUCATIONAL RESOURCE: A BRIEF HISTORIOGRAPHY OF THE DEVELOPMENT OF IMPRESSIONIST PAINTING

УДК 37+378+37.01

Ма Имин, аспирант 2 курса, Институт изящных искусств Московский педагогический государственный университет, E-mail: 2955663138@qq.com

Игнатьев Сергей Евгеньевич, доктор педагогических наук, профессор, Институт изящных искусств Московский педагогический государственный университет, E-mail: ise_hgf@mail.ru

Ткалич Светлана Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, Институт изящных искусств Московский педагогический государственный университет, E-mail: amguema2016@mail.ru

Ma Yiming, 2nd year postgraduate student, Institute of Fine Arts Moscow State Pedagogical University

Ignatiev Sergey Evgenievich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Institute of Fine Arts Moscow State Pedagogical University

Tkalich Svetlana Konstantinovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Institute of

Fine Arts Moscow State Pedagogical University

Аннотация

Вторая половина XIX века – XX век - это период интеллектуальных и творческих смелых достижений, которые восхищают нас и сегодня в первой половине XXI века. В 19 веке появление живописи импрессионистов оказало важное влияние на историю развития живописи в разных странах. Развитие импрессионизма претерпело долгую и долгую историческую эволюцию от реалистического реализма до стремления к природе и натурализму. Постимпрессионизм XIX века заимствовал выражение художественного языка стран Востока: китайской «парящей живописи», японского изобразительного искусства в стиле укиё-э («картинки плывущего мира»). В статье представлен аналитический обзор. Информационно-познавательный ресурс предлагается для студентов, будущих учителей занятий по искусству в школе и в колледже.

Annotation

The second half of the nineteenth century – the twentieth century – is a period of intellectual and creative bold achievements that delight us today in the first half of the XXI century. In the 19th century, the appearance of Impressionist painting had an important impact on the history of the development of painting in different countries. The development of impressionism underwent a long and long historical evolution from realistic realism to the pursuit of nature and naturalism. Post-impressionism of the XIX century borrowed the expression of the artistic language of the countries of the East: Chinese "soaring painting", Japanese fine art in the style of ukiyo-e ("pictures

of the floating world"). The article presents an analytical review. Information and educational resource is offered for students, future teachers of art classes in school and college.

Ключевые слова: импрессионизм, восточная культура живописи и графики, информационный-познавательный сервис для студентов.

Key words: impressionism, oriental culture of painting and graphics, information and educational service for students.

1. Рождение импрессионизма: Франция

Центр западного искусства XIX века находился во Франции, и мощные официальные академии по-прежнему доминировали на французской живописной сцене. Во второй половине XIX века некоторые молодые художники из кружка французской живописи выступали против соблюдения условностей официальной академии искусства. Поскольку их новаторские работы не могли быть выставлены в официальных салонах, они решительно выступали против официальной системы цензуры. Они требовали творческой свободы в художественном творчестве. На начальном этапе у этих художников не было общих принципов, которые следовало бы соблюдать. Но объединяющей характеристикой является то, что они пытались изобразить моменты визуальной реальности, главным образом, чтобы показать игру взаимодействия цветовых оттенков в реальности дневного света.

2. Становление импрессионизма в Европе

- ***Тезис:*** «Переход живописи от объективного и естественного изображения к субъективному духовному выражению отражает эстетическую концепцию независимости живописи импрессиониста».

2.1. Живопись импрессионистов - феномен прорыва в пространство субъективного впечатления художника с помощью науки (масляных красок в тюбиках)

Живопись импрессионистов относится к феномену живописи, которая имела место во второй половине 19 века и была популярна во всей Европе с Францией в качестве центра. Очень быстро техника живописи распространилась и получила всемирную известность и множество последователей.

Картины импрессионистов были названы в честь картины Моне «Впечатления от восхода солнца» над которой люди сначала высмеивали, но всего за одно-два десятилетия она превратилась в всемирно известное направление в искусстве. Представителей – основоположников, первопроходцев импрессионистской живописи немного. Это лидер Моне, человек души Мане, первопроходец Сезанн, костяк Ренуар, Писсарро и Дега, а также первопроходец Базье (умер в ноябре 1870).

У импрессионистов постепенно сформировались свои отличительные черты от живописи того времени: эстетические концепции, художественная склонность, правила моделирования, характеристики живописи, словарный тезаурус, культурная ориентация, гуманистический дух. Можно добавить трудный прорыв, настойчивое стремление, новаторское, грандиозное видение.

В процессе развития импрессионистической живописи появляются интерактивные нововведения, как плюсы, так и минусы, взлеты и падения, сложные и разнообразные импульсы творчества. Картины импрессионистов богаты культурным содержанием, в них сияет гуманистический дух. Превращение живописи от объективного и естественного изображения к субъективному духовному выражению отражает эстетическую концепцию независимости живописи импрессиониста.

- ***Тезис*** «Художники-импрессионисты вышли из традиционного художественного направления с «социологической функцией» и вошли в общественную жизнь того времени с «независимостью от живописи»

Выдающиеся жанровые картины Мане, такие как «Певец с кофе-концерта», «В кафе», «Таверна Folly Bejer» являются именно этими шедеврами.

Лотрек родился дворянином, он выражает реальность в ироническом настроении. Ночная жизнь высшего общества Парижа в его произведениях не отличается элегантной и благородной жизнью, это дегенеративный, грязный и лживый мир. Карнавал в суете «Променада Мулен Руж», медитация и беспомощность персонажей «Арлекина Шаюкау», - поистине болезненные стоны.

Здесь также нужно понимать, что импрессионисты живут в обществе различных противоречий. Если они неоднократно подчёркивают эстетическую концепцию независимости живописи, на самом деле невозможно по-настоящему вступить в «независимость», свободную от «социологической функции».

Творчество импрессионистов фокусируется на интеграции света, цвета, формы, смысла и красоты в живописи и отражает главную особенность сочетания импрессионистического искусства и оптики. Живопись импрессионистов добилась прорывных достижений в выражении света и цвета, формы в свете и цвете.

В картинах импрессионистов свет и цвет являются основным языком живописи, художественными элементами, быстро бьющейся музыкальной мелодией и медленно перетекающими культурными символами. Свет и цвет - художественные отправные точки формы, значения и красоты. Свет и цвет формы выражают идеи, и выразить красоту.

Самая базовая техника живописи художников-импрессионистов - это попытка изучить эффективный метод преодоления единственного, казалось бы, неизменного «внутреннего» цвета объекта. Художники - импрессионисты пытаются уловить *переходный* цвет, который объект естественным образом представляет в определённое время.

Художники – импрессионисты начали с рисования воды и ярко изобразили красочные цвета, отраженные водными волнами. Затем они преодолели пространство от выражения света и цвета от здания - до неба. Пример:

- тема сюжета № 1 «Руанский собор, дверь, видимая спереди, гармония коричневого»,

- тема сюжета № 2 «Руанский собор, эффект солнечного света, вечер», представленные на выставке, представляют собой более 30 масляных картин,

написанных Моне для церкви.

Когда он писал эту партию картин, он однажды написал в письме жене, что сделал несколько новых открытий, которых не видел накануне, поэтому он поспешно добавил их, но при этом что-то потерял. Он понял, как использовать сопоставление, перекрытие и дополнительные цвета основных цветов, чтобы сформировать новый язык импрессионистской живописи.

Это не простое смещение мест рисования, а революция в методах рисования, которая изменила традиционные западные методы рисования, чтобы рисовать сцену на солнце, а также улавливать и изображать тонкие эффекты цветов объектов в солнце.

Ренуар любит делать наброски моделей на открытом воздухе под лесом, чтобы внимательно изучить зеленые отблески и блестящие пятна на теле и лице модели. Ренуар раскрывает тайну расцвета и перетекания цвета в свежем природном пейзаже, чувствуя состязание и гармонию цветов, радость и изменение солнечного света, ритм и откровенность природы, ясность и теплоту жизни.

Пример: сборник весенних новостей в картине «Весна летом». С весенними волнами есть текущая вода, колебания речного света, движение небольших лодок и ловкость лодочников в «Сплаве на море». Сена».

Возникновение и развитие импрессионистической живописи положило начало прорыву новых живописных приёмов, методов, важных для обучения студентов, будущих учителей по искусству в школе, в колледже. Сегодня этим

методам обучают в различных школах живописи, тем самым не забывается впечатление от прорыва в новое художественное пространство и культурный след импрессионизма в современном искусстве XXI века.

3. Сочетание техники художественного изображения и

и смыслов новой живописи импрессионизма

Появление укиё - э

Художественное направление «Укиё-э» появилось в период, когда подъём сил гражданского сопротивления постепенно вытеснил самураев и дворянство. С художественной точки зрения художники выступали против ортодоксальных классических академий того времени и выступали против все более клишированной и искусственной романтической живописи.

Для сравнения: реалистичный стиль живописи человека в картинах художников Нидерландов, Великобритании, Испании, Японии, Китая одновременно находится под влиянием современной науки. Появление красок в тюбиках создает условия для мобильности – для живописи на пленэре. Вдохновленные новыми средствами живописной техники, художники изображают своё видение окружающей среды: корректируют цвета в соответствии с семью цветами солнечного спектра: красным, оранжевым, зеленым, голубым, желтым, синим и фиолетовым. Поскольку свет меняется быстро, они считают, что только мгновенное улавливание сияния света может раскрыть тайны природы.

Примечание: в русских школах ученикам предлагают заучивать наизусть

цвета солнечного спектра «**к**аждый **о**хотник **ж**елает **з**нать, **г**де **с**идит **ф**азан». Это знание остаётся в памяти на всю жизнь.

4. Влияние трёх укиё-э на художников-импрессионистов

4.1. Значение и форма укиё-э

Укиё-э - это жанровая живопись, созданная на основе философии жизненного цикла. Так называемый «парящий мир» относится к значению мгновенной смерти, что было обычным характером эпохи в то время.

"Укиё-э" - это тематический сюжет-шаблон (принт) в японском стиле, отражающий обычаи и жизнь горожан того времени. Основные темы - сцены в городе, такие как городские красивые женщины (гейши), купающиеся девушки, рыцари, цветочные улицы и ивовые аллеи, туристические пейзажи. В истории искусств это направление известно, как «Энциклопедия образов периода Эдо».

4.2. Ранний стиль укиё-э

В период Канэй жанровая живопись стала светской с точки зрения выбора тем и творческих техник. В этот период в Японии имели распространение ксилографические иллюстрации времен династий Мин и Цин в Китае. Под влиянием китайских иллюстраций японские ксилографические иллюстрации начали самостоятельно развиваться. Жанровые картины начали переноситься в переложения иллюстраций на дереве. Так стал зарождаться один из самых ярких стилей в истории японского искусства - стиль укиё-э.

В первое время японские гравюры на дереве, техники и формы находились на ранней стадии своего развития, поэтому реалистичные формы жанровых

картин Канэя были в значительной степени приняты. В этот период в гравюрах изображался широкий круг предметов бытовой культуры, редких и экзотических вещей, сюжеты про народных артистов, певцов и танцоров (Хуацзе Люсян).

В этот начальный период развития японской гравюры на дереве внес большой вклад в развитие Шисуань Линчуань, основатель социального направления Укиё-э. Его сюжеты и предметы освещают жизнь гражданского класса. Картина красоты - самая важная часть картин Шисюань Линчуань. Изображенные женщины имеют изящные линии, красочную одежду и нежное выражение лица. Репрезентативные работы Шисюань Линчуань: «Подушка Кара» и «Сотня женщин страны».

4.3. Процветающий стиль укиё-э

Расцвет укиё-э пришелся на 1765 год. В этот период «Нисики-э» Харуно Судзуки создал золотой период развития укиё-э, что стало поворотным моментом в истории укиё-э. В период «Нисики-э» добавились промежуточные цвета к оригинальным основным цветам.

Импрессионисты не против использования природы в качестве учителя, но подчёркивают важность субъективного впечатления: «не теряйте первое впечатление, которое вы чувствуете». Импрессионисты считают, что «память» и «воображение» можно «освободить от оков природы».

Например, Сезанн также напоминал художникам: «не допускайте склонности к литературе» и советовал исключать из живописи повествовательное литературное содержание. Можно в качестве образца

смотреть работы Сезанна:

— открытость и дикость «Кривого дерева»,

— тишина и чистота «Моста через реку Мана»,

— лаконичность и гласность «Гигантской сосны в пригороде Экс»,

что следует «логике цвета», но не логике литературного повествовательного содержания.

«Понимание культурных генов и оценка их «степени» реализации, и является ключом к определению художественных характеристик обеих сторон. Взаимодействие между живописными системами Китая и Запада обогатило их собственные художественные формы, открыло подлинную связь между духовной сущностью и художественной формой, ознаменовав наступление эпохи «глобализации» языка живописи. Человеческие культуры именно таким образом «циклично» взаимодействует, способствуя формированию новых культурных генов и содействуя прогрессу человеческой цивилизации» [см.: Ван Цзитай, 2020].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

5 важных выводов

1. Европейский импрессионизм с центром во Франции (конец 19 века) - явление в искусстве, сформировалось новое направление в живописи, общепризнанное как прорыв в новое художественное пространство *(на основе мозаики цветовых пятен, бликующих от лучей солнца: наше выражение)* и сюжетов из жизни гражданского сословия. Технические приёмы живописи (пуантилизм,

дивизионизм) на основе масляных красок помогли европейским художникам создать импрессию впечатления визуального восприятия объектов природы и художественной передачи игры света и цвета в естественном природном освещении.

2. Восточный принцип живописи (Китай) подарил миру философию воспевания природы в виде искусственной романтической «парящей живописи» через технику акварели. Китайская живопись показывает идеальный союз поэзии, каллиграфии, живописи и печати. Они часто добавляют стихотворение на свою картину и штампы различных печатей после ее завершения. (https://sudbainfo.ru/osobennosti-kitajskoj-zhivopisi.html)
3. Япония - до середины 19 века она была закрыта для других государств. В период изоляции в Японии получило творческое развитие национальное своеобразие. С середины 19 века французская интеллигенция была очарована оригинальностью быта этой страны (см. приложение). Гравюры в стиле укиё-э («картинки плывущего мира») популярный стиль японского изобразительного искусства. В изготовлении гравюры укиё-э участвовали художник (создавал рисунок и писал своё имя на готовом листе), резчик и печатник. Расцвет укиё-э пришелся на 1765 год. В этот период Харунобой Судзуки Харунобой впервые применил технику цветной печати.
4. Лидеры европейского импрессионизма с большим интересом восприняли возможность впитать восточный принцип живописи (Китай) через философию воспевания природы с помощью техники изображения «парящей живописи»,

через национальный культурный код графики (Япония: жанровые картины бытовой культуры).

5. Изучение историко-культурного взаимодействия между странами Европейского и Восточного континентов выявляет не только многогранность взаимодействия в области философии, культуры, информационной эстетики (достоверности), но также важность сохранения культурных кодов в современном искусстве. Подмена элементов национальной культуры при создании сюжета изображения и смыслового сообщения на нейтрально-культурный микс (mix) формирует вариант, лишённый национальной идентичности явлений в искусстве.

Литература

1. Лу Чун. О проникновении эмоционального образования в обучение искусству в младших классах средней школы. [Дж.]. Исследования в области художественного образования. 2011 (09)
2. Гу Лицзюань. Практика и размышления при преподавании китайской живописи в младших классах средней школы [J]. Еженедельный экзамен. 2014 (56)
3. Чэнь Гуанмань. Предварительное исследование горных наскальных рисунков от руки в младших классах средней школы: «Выражение горных скал от руки с помощью техники набросков» [Дж.]. Новая композиция (исследования в области образования и обучения). 2010 г. (13)
4. Лв Яхэ. Исследование тенденций и перспектив реформы учебной программы по традиционной китайской живописи [Дж.]. Цайчжи. 2015 (23)

5. Ло Яо. Как хорошо оценить произведения китайской живописи в средних профессиональных школах [J]. Литературное образование (中). 2014 (08)
6. Ван Цзитай. — Экспрессионизм в европейской и китайской живописи. (конец 19 - начала 21 в.) // журнал ВАК «Культура и искусство». - 2020. - № 5. - С. 27 - 46. DOI: 10.7256/2454-0625.2020.5.32729 URL: https//nbpublish.com'library _read_article.php?id=32729
7. Баженов В., автор-составитель. Искусство Японии. - М.: Издательство АСТ. – 160 с. Илл. ISBN 978-5-17-134196-1
8. Cao Yong «Китайский импрессионизм». aboveart.ru/portfolio_page/cao-yong
9. Сочетание поэзии, каллиграфии и печати в китайской живописи. https://sudbainfo.ru/osobennosti-kitajskoj-zhivopisi.html
10. Японская живопись и её влияние на импрессионизм. www@pikabu.ru/story/yaponskaya..
11. Влияние японской гравюры укиё-э на становление импрессионизма и постимпрессионизма. /www@Vk.com.

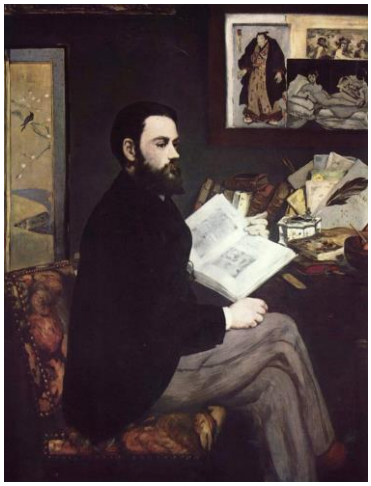
Literature

1. Lu Chun. On the penetration of emotional education into art teaching in the lower grades of secondary school. [J.]. Research in Arts Education. 2011 (09)
2. Gu Lijuan. Practice and Reflection in Teaching Chinese Painting in the Lower Secondary School [J]. Weekly exam. 2014 (56)
3. Chen Guangman. A preliminary study of freehand mountain rock carvings in junior high school: "Freehand Expression of Mountain Cliffs with Sketching

Techniques" [J.]. New composition (research in education and training). 2010 (13)

4. Лв Yakhe. Study of trends and prospects of curriculum reform in traditional Chinese painting [J.]. Caizhi. 2015 (23)
5. Luo Yao. How to Appreciate Works of Chinese Painting in Secondary Vocational Schools [J]. Literary Education (中). 2014 (08)
6. Wang Jitai. - Expressionism in European and Chinese painting. (late 19th - early 21st century) // VAK magazine "Culture and Art". - 2020. - No. 5. - P. 27 - 46. DOI: 10.7256 / 2454-0625.2020.5.32729 URL: https // nbpublish.com'library _read_article.php? Id = 32729
7. Bazhenov V., author-compiler. Japanese art. - M .: Publishing house AST. - 160 p. Fig. ISBN 978-5-17-134196-1
8. Cao Yong "Chinese Impressionism". aboveart.ru/portfolio_page/cao-yong
9. Combination of poetry, calligraphy and printing in Chinese painting. https://sudbainfo.ru/osobennosti-kitajskoj-zhivopisi.html
10. Japanese painting and its influence on impressionism. www@pikabu.ru/story/yaponskaya ..
11. The influence of Japanese ukiyo-e engraving on the formation of impressionism and post-impressionism. /www@Vk.com.

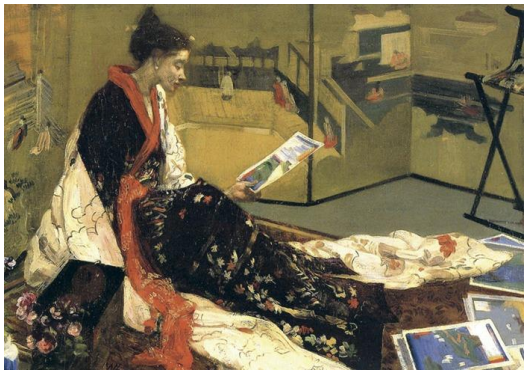
ПРИЛОЖЕНИЕ: ИЛЛЮСТРАЦИИ



“Портрет Эмиля Золя” Эдуард Мане 1868 год

“Натюрморт с букетом и веером” Пьер Огюст Ренуар 1871 год

Японка” Клод Моне 1876 год



Золотая ширма» Дж. Уистлер 1864 год

“Синий кимоно” или “Девочка в голубом кимоно” Уильям Чейз 1898 год