

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ГОРОДА ФРАНЦИИ В ПЕЙЗАЖАХ
ФРАНЦУЗСКИХ ИМПРЕССИОНИСТОВ**
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 521 группы Факультета искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Свиридовой Полины Павловны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2024 г.

Введение

Субъективное переживание природы, создание особого образного пространства и сообщение зрителю переживания художника посредством преобразования действительного физического пространства в художественное пространство–время, является основной творческой задачей во всех разновидностях пейзажа. Картина, представляющая органический сплав архитектурного ансамбля, с выразительным и неповторимым фрагментом природы, не может оставить равнодушным любого зрителя.

Обращаясь к истории становления и развития городского пейзажа как жанра, можно проследить его многовековую историю и последовательную эволюцию в живописи. Городской пейзаж самоценен и в тоже время, остается разновидностью пейзажа – то есть, жанром, призванным отображать «городскую местность». Истоки жанра теряются в искусстве древнего мира, которое было синкретичным и полностью подчиненным господствующей религии. Однако, уже в древнем Египте, человек делает первые попытки изобразить окружающее его пространство: оно плоское, двухмерное и фризообразное. Те произведения, которые, мы могли бы отнести к жанру ландшафтной живописи, не сохранились до наших дней, первые же попытки изображения городской архитектуры относятся к эллинистическому периоду греческого искусства.

Анализ картин прошлого приводят к мысли о том, что пейзаж, как жанр изобразительного искусства, изначально представлял из себя ландшафтную живопись, и только в своем дальнейшем развитии получил либо камерные, лирические формы с изображениями природы, либо формы с вкраплениями архитектурных сооружений.

Продуманно и осознанно возникают грандиозные архитектурные ансамбли на рисунках и фресках великих мастеров эпохи Возрождения: Пьеро Делла Франческа, Якопо Беллини, Джентиле Беллини, Филиппино Липпи, Рафаэля Санти. В жанровых картинах Паоло Веронезе, Джованни Баутисто Тьеполо, Венеция, Флоренция, Рим – художественные центры

Италии. Городская жизнь отражена в творчестве многих мастеров живописи – основоположников жанра городского пейзажа. Архитектурные мотивы, улицы и площади городов, набережные рек и каналов представлены на полотнах Франческо Гварди, Бернардо Беллотто, Аннибале Карраччи и др.

Большое место жанр городского пейзажа занимает в творчестве малых голландцев. Мотивы городского пейзажа, широко представлены в картинах художников–импрессионистов, которые находят новые формы изображения современной им городской жизни.

Импрессионизм – парижанин, и в искусстве импрессионистов Париж занимал наиважнейшее место. Природа не могла быть так увидена импрессионистами, не будь она воспринимается рядом с новым, иным мегаполисом. Иными становились визуальные коды и ритмы жизни, и нельзя было не восхищаться той дерзостью и отвагой перемен, что отличали и сам Париж, и тех, кто менял его облик, и, конечно парижан – импрессионистов, сумевших стать поэтами иного Парижа. Французский Прованс также был увековечен на полотнах многих художников. Аржантей, Вильнев-ла-Гаренн, Лувесьенн, Марли, Морэ, Ветей – вот те небольшие городки, где в разные периоды жили и занимались своими творческими экспериментами К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей. Актуальность исследования обусловлена значением, которое имеет для наших современников жанр городского пейзажа.

Цель нашей работы – исследование особенностей городского пейзажа в творчестве импрессионистов на примере изображений французских городов.

Задачи выпускной квалификационной работы обусловлены поставленной целью и формулируются следующим образом:

1. Рассмотреть становление жанра городского пейзажа.
2. Изучить импрессионизм, как новую веху, в развитии жанра городского пейзажа.
3. Проанализировать живописные работы К. Моне, А. Сислея, К. Писсаро, О. Ренуара, Э. Мане в жанре городского пейзажа с видами Парижа, французской провинции.

Методологической основой исследования явились работы: М.Ю. Германа, Лионелло Вентури, М.В. Алпатова, Н.А. Дмитриевой, В.Г. Власова, Джона Ревалда, В.И. Раздольской, М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой и других.

Структура. ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, двух приложений.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Художественные и культурологические предпосылки становления жанра городского пейзажа» обозначены и изучены:

1. Становление жанра городского пейзажа
2. Импрессионизм как новая веха в развитии жанра городского пейзажа

В первом параграфе был сделан вывод о том, можно отнести ландшафтные пейзажи и архитектурные композиции фресковой живописи Древнего Рима не только к сакральному пейзажу, который характеризуется особым дескриптивным (сложенным из разных элементов, имеющих символический характер) изобразительным пространством, но и к своеобразной предтече городского пейзажа.

Также определенной точкой отчета, началом развития жанра, можно считать мозаичные изображения Небесного Града Иерусалима. Конечно, они не являются еще самостоятельными произведениями, а частью внутреннего, убранства, христианских храмов, сложных композиций, и сами представляют собой архитектурные фантазии-композиции, но они раскрывают зрителю город как образ, наделенный христианским непреходящим значением.

Средневековый художник представлял себе мир умозрительно, складывая его образ из отдельных элементов. Мастера эпохи Возрождения создали иную концепцию визуального восприятия мира. Изображение города создавалось в организованном перспективой пространстве и соответствовало понятию вселенской гармонии. Религиозные сюжеты преобразовались в

многофигурные композиции и переносились на городские улицы и площади, а храмы, дворцы, арки и каналы придавали им грандиозный размах.

Для мастеров северного Возрождения также характерно соединение образа мироздания с земным обликом природных и городских видов, осознание ценности зримого мира. Если Ян Ван Эйк, включает в пространство своих картин современный ему городской пейзаж, как символ небесного Иерусалима, то Дюрер, впервые с документальной точностью, воссоздает вид городского пейзажа с натуры. Он обращает внимание зрителя на земную красоту небольшого немецкого города и его гармоничное сочетание с величественным миром природы. Возможно, его акварели, первые городские пейзажи, не содержащие в себе никаких религиозных подтекстов. Особое внимание, как наиболее демократичному жанру, неразрывно связанному с жизнью людей, уделяет городскому пейзажу Брейгель Старший. Творчество малых голландцев обогащает жанр поисками новых цветосветовых решений и тонкостью в проработке валеров.

Родиной городского пейзажа стала Италия XVIII века. Классицистическую стройность и строгость композиции городскому пейзажу сообщает венецианская ведута. Городской пейзаж настроения создает Гварди. Его творчество плавно подводит к XIX в., в котором пейзажный жанр получил новое оформление под кистью импрессионистов.

Во втором параграфе говорится о том, что импрессионисты значительно расширили выбор выразительных средств, и открыли путь к поискам новых форм для передачи состояний природы и связанных с ней эмоционального содержания, состояния человеческой души. Провозглашение индивидуальной свободы и творческой воли художника, стремление по-новому переосмыслить традицию, и отказ, от иерархии жанров, способствовали преобразованию и расцвету жанра городского пейзажа. Городской пейзаж в XIX веке приобретает новые черты в живописи импрессионистов и их последователей. Город уже не является предметом

достоверного изображения, городские виды у импрессионистов служат для передачи определенных состояний и цветовых решений.

Вторая глава «Французские города на полотнах импрессионистов» содержит:

1. Париж в работах К. Моне, А. Сислея, К. Писсарро, О. Ренуара,
2. Провинциальные города Франции на полотнах К. Моне, А. Сислея, К. Писсарро

В первом параграфе утверждается, что парижская атмосфера оказала решающее влияние на развитие импрессионистической живописи и способствовала раскрытию творческой индивидуальности каждого рассмотренного нами художника.

В пейзажах К. Моне приметы человеческой жизни имеют в основном недолговечный, сезонный характер. Развертывание сюжета в серию несло в себе ощущение ритма новой жизни, создававшегося сопоставлением вариаций сюжета при последовательном рассмотрении.

Парижские пейзажи К. Писсарро, были написаны на два десятилетия позже экспериментов К. Моне, они плод высокого синтеза и ожесточенных поисков всех предшествующих десятилетий. В итоге, К. Писсарро изображает город как живое существо, меняющееся в зависимости от времени года и степени освещенности. И К. Моне, и К. Писсарро, относятся к цвету, не только как к уникальному изобразительному средству, способному передать материальную сущность и форму предметов, но так же, как к средству, способному выразить и мимолетное впечатление, и эмоциональное состояние, самого художника.

Являясь самым последовательным импрессионистом, А. Сислей не перестает следовать традициям английских романтиков и французских реалистов, как бы соединяя между собой все прогрессивные искания пейзажной живописи XIX века. Он склонен отказу от единства стиля в пределах одной картины, для того чтобы лучше отразить на полотне различные явления природы.

О. Ренуар в своих изображениях Парижа также не может остаться равнодушным к праздничной суеде парижских бульваров. Глядя на его полотна, создается ощущение, что он сам присутствует в этой большой, шумной толпе прохожих.

Городские пейзажи Э. Мане по живописной манере удивительно близки художественному подчерку вождя импрессионизма – К. Моне, где присутствует открытое движение мазка, внешняя этюдность, скрывающая архитектуру композиции, только в отличие от К. Моне, Э. Мане наблюдает за происходящим не сверху, а на уровне глаз обычного прохожего. В своих городских пейзажах Э. Мане выступает как зрелый импрессионист.

Во втором параграфе сообщается, что не только Париж, но и другие города Франции писали импрессионисты К. Моне, К. Писсарро, А. Сислея. Для них характерны далекие пейзажи. В творчестве К. Писсарро и А. Сислея в целом преобладают изображения французской провинции, над изображениями Парижа. Импрессионисты убеждены, что город создан для человека, предназначен для его жизни. Такой гуманизм в значительной степени обуславливает силу художественного воздействия их работ.

Заключение

Система жанров складывалась веками. Жанр – это особая категория, позволяющая объединить произведения искусства, принадлежащие разным эпохам: по предмету изображения, по сходству тематики, по характеру интерпретации этого предмета. Пейзаж является одним из жанров живописи, в котором основным предметом изображения является дикая или в той или иной степени преображённая человеком природа. Городской пейзаж это один из типов пейзажного жанра, предметом которого выступает город и его окружение.

Как жанр, городской пейзаж прошел все исторические этапы развития западноевропейского изобразительного искусства от древнеримской фрески и византийской мозаики до реализма К. Коро. Но в творчестве

импрессионистов он достиг наивысшего расцвета, так как стал основой современного городского пейзажа.

Одной из главных черт мироощущения импрессионистов является стремление жить сегодняшним днем, не обременяясь воспоминаниями о прошлом и не думая о будущем. Стремление остановить прекрасное, ускользающее мгновение действительности, бунт против общепринятой формы не могли не отложить отпечаток на жанровые поиски импрессионистов. На первый план выходят те жанры, которые позволяют художнику полнее и глубже раскрыть красоту уходящего мгновения – это бытовые сцены, портрет, натюрморт, пейзаж и, конечно же, городской пейзаж, открывающий новые, неограниченные возможности для творческих поисков и позволяющий максимально глубоко раскрыть индивидуальное видение каждого художника. Все эти особенности позволяют городскому пейзажу не только укрепить свои позиции в искусстве, но и выйти на новый этап развития.

Импрессионисты, революционно изменив взгляд на реальность, живописную технику, первыми перестали строить композицию на противопоставлении объема и пространства, так как учет плоскости, преодоление иллюзорности влекут за собой своеобразную однородность предмета и пространства, их же интересует общая гармония картины, выразительность фактуры, единая, неразрывная живописная ткань. В жанре городского пейзажа мы можем наблюдать все эти признаки у всех представителей импрессионистического течения.

Появление мегаполисов с новыми, современными ритмами – стала важной составляющей импрессионистического видения. Каждый город и большой, и малый имеет свое лицо, свой образ, именно город, как образ удалось с новой силой раскрыть при помощи импрессионистической живописи. Именно с К. Моне – тема архитектуры, тема города, стала играть важную роль в творчестве импрессионистов. Именно у него возникла мысль изображать один и тот же мотив с разных точек зрения, при различном

освещении и состоянии атмосферы. К. Писсарро в своих Бульварах и видах Парижа, развивает и углубляет метод К. Моне, связанный с эффектами солнца, тумана, сменой времен года, обогащает его новыми колористическими находками, нюансами, и свойственными только ему, композиционными решениями.

Дух великой эпохи прошлого, определивший лицо Парижа в то время и сейчас еще живущий в архитектуре многоэтажных домов, был замечен в живописных полотнах К. Моне и его друзей. Импрессионистическое впечатление – термин, неподдающийся точной словесной расшифровке, – является особым качеством таких картин, как виды вокзала Сен-Лазар или бульвара Монмартр. В них даруется ощущение аромата эпохи, колорита жизни, опьяняющей своей новизной и движением.

Самое новое ощущение времени человеком второй половины XIX века, жителем большого города с высокоразвитой промышленностью и культурой, выражено в видении импрессионистов, в их установке на мимолетное восприятие их картин. Любое полотно этих художников лишено подробностей, оно не рождает далеких ассоциаций – оно воспринимается сразу и понятно зрителю целиком, будь то Лондон, Венеция, Руан или совсем небольшие городки Французского Прованса.

Художники – импрессионисты остаются внутри города, среди его улиц и площадей, заселенных экипажами и прохожими. Глубокая убежденность в том, что город создан для человека, предназначен для его мирной и счастливой жизни, свойственны Моне, Писсарро, Сислею, Ренуару, Мане.

Импрессионистам удалось то, что до них, не удавалось в полной мере, ни одному художественному стилю – открыть глаза зрителей на многоцветие окружающего мира. Поэтому, возможно, мы видим этот мир именно таким, каким написали его импрессионисты.