

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ВЛИЯНИЕ ЖИВОПИСИ ЭЖЕНА ДЕЛАКРУА НА ТВОРЧЕСТВО
ИМПРЕССИОНИСТОВ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

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

Васильевой Ангелины Алексеевны

Научный руководитель
доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Д.А. Попов

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2024 г.

Введение

Импрессионизм – одно из самых известных и влиятельных художественных направлений, которое возникло во Франции в конце XIX века. Оно отличалось яркостью цветов, свободной манерой нанесения красок, и способностью передать мгновенные впечатления. Одним из ключевых фигур, влияющих на развитие импрессионизма, был знаменитый французский художник Эжен Делакруа.

Влияния Эжена Делакруа на произведения импрессионистов нельзя недооценивать, поскольку задолго до того, как импрессионисты начали экспериментировать с цветом и живописными техниками, подобными экспериментами уже начал заниматься лидер французской романтической школы. Наше исследование не только помогает понять эволюцию и развитие живописи, но и является ключом к более глубокому пониманию самих художников-импрессионистов, их методов работы и источников вдохновения.

За долгую творческую жизнь Делакруа удалось принять факел живописи из рук великих, самому стать великим и, раздув собственным дыханием огонь, зажечь несколько великих имён будущего. При этом, даже оставаясь «предтечей» или «крёстным отцом» импрессионизма, он является, в первую очередь, классиком французского романтизма.

Делакруа внес важный вклад в развитие импрессионистской палитры. Он использовал яркие и насыщенные цвета, что впоследствии стало одной из основных характеристик импрессионистической живописи. Краски, переплетаясь на его холсте, создавали ощущение света и динамики, что было позднее одной из главных особенностей импрессионизма. Кроме того, Делакруа был известен своей свободной манерой нанесения красок. Он не стремился к реалистической точности и детализации, а вместо этого предпочитал более широкие и живые кистевые штрихи. Это подход сформировал основу для импрессионистической техники, которая заключалась в быстром и эмоциональном нанесении красок на холст.

Цель работы – исследовать влияние Эжена Делакруа на творчество импрессионистов.

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

1. Рассмотреть эксперименты с цветом Э. Делакруа.
2. Выявить особенности живописных техник Э. Делакруа.
3. Рассмотреть морские пейзажи Нормандии Э. Делакруа и их влияние на импрессионизм Клода Моне.
4. Проанализировать динамические композиции Э. Делакруа и их воздействие на творчество Эдгара Дега.

Методологической основой исследования явились работы: А.В. Антонова, М.В. Алпатова, А.В. Черокова, Е.Н. Байгузина, Ю.И. Белокопытова, С.А. Васина, М. А Ивасютина и других.

Структура. ВКР состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

Основное содержание работы

В первой главе «Новаторский характер живописи Э. Делакруа» рассматриваются эксперименты с цветом Э. Делакруа и выявляются особенности его живописных техник.

Эжен Делакруа был выдающимся французским художником, чье творчество внесло огромный вклад в развитие искусства XIX века. Он считается одним из величайших представителей романтизма во французской живописи. Основной чертой творчества Делакруа стали его колористические искания. Он использовал яркие и насыщенные цвета, чтобы создать эффект глубины и динамики в своих работах. Его кисть была полна энергии и страсти, что придавало его работам особую выразительность.

Продолжая наблюдать игру цветов, он приходит к новым успехам – к употреблению оптической смеси и к отрицанию всякой плоской окраски. С этих пор он уже не покрывает свои полотна однотонным цветом: он заставляет цвет вибрировать, накладывая сверху мазки очень близкого

оттенка. Например, на красный цвет будут положены мазки того же самого красного, но более светлого или более темного тона, или это будут мазки другого красного цвета, немного теплее – более оранжевые, или немного холоднее – более фиолетовые.

Художник, оживляющий цвета с помощью тональных колебаний и переходов, теперь создает третий цвет путем сопоставления двух цветов. Он создает самые необычные цветовые сочетания не путем смешивания красок в палитре, а с помощью этого хитроумного метода. Если он хочет изменить, ослабить или усилить цвет, он не загрязняет его, смешивая с другим цветом.

Взаимодополняющие цвета знают, что, находясь рядом, они дополняют друг друга, а смешиваясь, уничтожают. Если вам нужна яркость, вы получаете ее с помощью контрастных цветов, а при оптическом смешивании вы получаете оттенки серого.

Когда сознательное равновесие и умелое противостояние создают физическую гармонию между всеми деталями и всей плоскостью картины, художник с такой же уверенностью может создать и духовную гармонию. Он подчиняет знания вдохновению, выбирает сочетания, необходимые для данного сюжета, и делает акцент на цвете. Эстетическое выражение цвета всегда находится в гармонии с его идеями. Создает ли он пьесу или сочиняет поэму, он выражает их в соответствующих цветах. Это красноречие цвета, этот лиризм гармонии – великая сила гения Делакруа. Именно понимание эстетических свойств цвета позволило ему уверенно и полно воплощать свои мечты, писать триумфальные картины, драмы, интимные жизни и сцены страданий.

В своем полувековом стремлении к яркости и свету Делакруа поставил цель для последующих колористов. Многие еще предстоит сделать, но его достижения и наставления значительно облегчили работу будущих поколений.

Он показал им все преимущества техники, расчета и логики, которые не ограничивали, а скорее усиливали темперамент художника.

Он открыл законы, управляющие цветом, а именно: гармонию близких цветов и сходство противоположных.

Он показал им, насколько однообразные и плоские картины уступают тем, что создаются на основе вибраций от сочетания различных элементов.

Он убедил их в преимуществах оптических смесей для получения новых оттенков цвета. Он посоветовал им по возможности избегать темных, грязных и обесцвеченных красок. Он научил их, что можно менять тона, не приглушая их, смешивая на палитре.

Он учил их, что психическое воздействие цвета повышает эффективность картины и что существует эстетический язык цветов и тонов.

Именно в творчестве художников-романтиков, и прежде всего Делакруа, особое внимание стало уделяться мазку как таковому.

На самом деле, мазок – это не просто нанесение краски на холст. Это способ передать эмоции, передать то, что чувствует художник. Мазок художника-романтика ярко выражает его внутренний мир, его взгляд на окружающую реальность. Именно в нем можно увидеть его страсть, его восхищение, его тревоги. Глядя на картины Делакруа, мы можем почувствовать его энергию, его движение, его силу.

Творчество художников-романтиков, включая Делакруа, поднимает мазок на новый уровень. Они экспериментируют с цветом, формой и текстурой, чтобы создать уникальные и запоминающиеся произведения искусства. Мазок становится ключом к пониманию и восприятию искусства. Он позволяет нам увидеть и почувствовать то, что художник хотел сказать.

Он мог применять мазки быстрыми и энергичными движениями кисти, создавая, таким образом, динамические и дерзкие переходы между тонами. Такие мазки придают работам Делакруа ощущение живости и напряженности. С другой стороны, он также мастерски использовал мазок для достижения плавных и плавных переходов в цветовой гамме. Он мог наносить мазки тонкими и легкими движениями кисти, создавая тонкие и

нежные переходы между оттенками. Это придавало его работам особую гармонию и элегантность.

Во второй главе «Наследие Эжена Делакруа в творчестве импрессионистов» анализируются морские пейзажи Нормандии Эжена Делакруа и импрессионизм Клода Моне. Во втором параграфе исследуются динамические композиции Эжена Делакруа как основа творческих поисков Эдгара Дега.

Картины Эжена Делакруа и Клода Моне обладают уникальными чертами, которые связывают их великое искусство и стиль. Оба художника проявляют прекрасное чувство наблюдения за окружающим миром и передают его на своих полотнах.

Сходство в работах двух мастеров можно заметить в использовании ярких и насыщенных цветов. Делакруа и Моне оба искали новые способы выражения эмоций через цветовую гамму. Разница между ними заключается в том, что Делакруа предпочитал использовать более темные и сдержанные оттенки, в то время как Моне бросал вызов традиционным нормам, экспериментировал с яркостью и разнообразием цветов.

Палитра Делакруа была очень сложной, она состояла из чистых красок и из красок землистых, а импрессионисты пользовались упрощенной палитрой, на которой было семь или восемь самых ярких красок, наиболее приближающихся к цветам солнечного спектра. С 1874 года Моне, Писсарро, Ренуар (кто из них первый, не имеет значения) оставляют на своих палитрах только желтые, оранжевые краски, вермильоны, красные лаки, фиолетовые, синие и такие яркие зеленые, как изумрудная и поль-веронез. Это упрощение палитры, давая очень ограниченную гамму красок, поневоле приводит их к разложению цвета и к увеличению числа составляющих его элементов. Они стараются передать цвета оптической смесью бесчисленных многоцветных положенных рядом или пересекающихся и перепутанных запятых.

Делакруа произвёл настоящую революцию в живописи, он стал писать сцены из современной жизни, не заикливаясь на строгих жанровых канонов

классицизма. Он воплощал на холсте и литературные сюжеты, а не только древнегреческие мифы и сцены из Библии. Да и картины писал видимыми мазками, они были более насыщенными по цвету, чем это было принято в классицизме, а мазки и цветовая палитра являлись важными элементами полотна, определяли его смысл и настроение, примерно как композиция, жесты и сюжет.

Одним из ключевых элементов динамических композиций Делакруа является техника карандашной штриховки, которую он использует для создания эффекта движения. Чередование легких и темных штрихов создает ощущение пульсации, вибрации и энергии. Размытые контуры и смещенные формы придают картинам эфемерность и легкость.

В работах Делакруа можно увидеть изображения людей, животных, танцующих фигур, спортсменов и других фигур, находящихся в движении. Художник уделяет особое внимание деталям, таким как мускулатура, позы и выражение лица, чтобы передать энергию и эмоции персонажей.

Влияние Делакруа на Дега проявлялось в нескольких аспектах. Прежде всего, Делакруа вдохновил Дега на эксперименты с цветом и светом. Оба художника подходили к проблеме цвета особым образом, уделяя особое внимание игре тонов и нюансов. В работах Дега можно наблюдать сходство с Делакруа в отношении тщательного изучения света и его воздействия на форму.

Также Делакруа повлиял на Дега вниманием к деталям. Именно от него Дега перенял все эти нюансы, передавать деталями эмоции. Также динамичность картин Делакруа передалась Деге, можно найти общие черты данного динамизма. В работах Дега можно отметить более точную проработку деталей сцен, нюансов и жестов.

Также, очевидным влиянием Делакруа на Дега является общая концепция их работ. Оба художника были заинтересованы в изображении людей и их жизни. Как и Делакруа, Дега выбирал тематику, связанную с театральной средой, балеринами и простыми жизненными сценами.

Заключение

Делакруа был не только последним великим художником, изучавшим мысли эпохи Возрождения и создавшим огромные картины на исторические, мифологические, религиозные и литературные сюжеты, но и, как отмечал Бодлер, первым мастером Нового времени. Его исследование цвета и "пушистых" мазков предвосхитило импрессионистские этюды, а использование тахизма и "кричащих" тонов – живопись фовистов, экспрессионистов и даже абстракционистов.

Разнообразие мотивов и техник, от "Лап Данте" до росписей в церкви Сен-Сюльпис, создает картину творчества Делакруа, одновременно целостную и многогранную. Но даже если Делакруа не оставил после себя следа как выдающийся живописец, его имя останется в истории искусства как выдающегося критика, писателя и автора "Дневника", содержащего важные наблюдения о жизни и месте человека в ней.

Творчество Делакруа оказало огромное влияние на развитие современного искусства. Его стиль, отличающийся экспрессивностью и оригинальностью, вдохновил многих художников после него. Он стал одним из основоположников импрессионизма и постимпрессионизма.

Делакруа сумел открыть новую эпоху в пейзажной живописи благодаря своим зарисовкам неба. Его работы отличаются особой силой выражения и мастерством в передаче эмоций природы. Они позволяют нам увидеть небо не только как объект наблюдения, но и как источник вдохновения и величия.

Произведения Эжена Делакруа отличаются широким спектром тематик. Он создавал пейзажи, исторические сцены, а также мифологические композиции. В его работах можно увидеть глубокое понимание человеческой души и ее внутренних конфликтов.

Картины двух выдающихся художников – Клода Моне и Эжена Делакруа – поражают своей красотой, волшебством и своеобразием. Несмотря на то, что эти художники представляют различные стили, в них много общих тенденций...

Первое, что следует отметить, это их отношение к природе. Оба художника детально передавали красоту окружающего мира и искали вдохновение в природе. У Моне это видно в его серии работ "Лилии", "Кувшинки" и "Водяные лилии", где он мастерски передает мягкость цветов, их отражение в воде и естественную гармонию. Делакруа также часто обращался к природе – его картины "Грозовая буря на море" и "Сад в Марокко" демонстрируют его способности передать динамическую энергию погодных явлений и яркость цветов.

Весьма длительное время Делакруа стремился передать в картинах яркость и свет, показывая другим художникам, как можно работать с яркими красками и образами.

Также важным элементом в его работах выступают композиции, которые передают силу и мощь, а также движение. Это необычный элемент для живописи, так как картины преимущественно статичны. Но работы Делакруа живые и динамичные.

На картинах Дега мы также можем увидеть крошечные движения, позы и жесты, которые придают картинам живость и динамизм. Мы можем почувствовать напряжение и грацию танцовщиц, даже если они находятся в покое.

Влияние творчества и стиля Эжена Делакруа на Эдгара Дега было очевидным и заметным. Делакруа стал для Дега неким образцом творчества. Работы Дега содержат в себе элементы Делакруа, например, стремление к деталям, мазковая живопись, но в то же время, он сумел создать свой собственный, неповторимый стиль, который объединял в себе элементы реализма и импрессионизма.

Однако взаимодействие и влияние Эжена Делакруа сделало работы Эдгара Дега колоритными и интересными. Привнеся в них свой творческий элемент, Дега развивал темы, интересующие именно его. В частности, тему балерин, которая прослеживается в большинстве его картин.

Влияние Дега на мир искусства было значительным. Его уникальный стиль и новаторские подходы к композиции и передаче света повлияли на следующие поколения художников. Его работы были настоящим воплощением импрессионистической философии: передать момент, запечатлеть эмоции и атмосферу, дух. Дега благодаря своей наблюдательности сумел сочетать реализм и с инновационной техникой и стилем, что сделало его одним из наиболее известных и влиятельных художников своего времени.