

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ЖАНР НАТЮРМОРТА В ТВОРЧЕСТВЕ
ХУДОЖНИКОВ-ИМПРЕССИОНИСТОВ**

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 522 группы Института искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Калимуловой Елены Валериевны

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 2019 год

Введение

Неподвижная натура живет своей тихой жизнью, до того момента как к ней обращается человек. Люди издревле создают вещи, привычно не замечают их, пользуясь ими ежедневно. Только пронизательному взгляду художника открывается их скрытая сущность, только с ним они вступают в немой диалог, красноречиво рассказывая о привычках вкусах и укладе жизни, достигнув необычайного совершенства в передаче многообразия предметов материального мира. На протяжении многих веков художники пытаются с помощью окружающих их вещей выразить свое понимание мира, свои мысли и интересы, и у каждого творца это получается по-своему, каждое произведение индивидуально. В одних натюрмортах преобладает реальность, в других мастерство, но у каждого живописца свое видение мира.

Натюрморт утвердил эстетическую ценность привычных обыденных вещей. Своей живописью натюрмористы Голландии убедили мир в том, что простые вещи несут некий смысл и великую красоту. Чувство скрытой жизни, динамика этой жизни и составляют сущность живописи предметов. Предметы, сделанные умелыми, трудолюбивыми, мудрыми руками, несут на себе отпечаток мыслей, желаний, влечений человека. Они служат ему, радуют его, внушают законное чувство гордости. Недаром мы узнаем о давно исчезнувших с лица земли эпохах по тем черепкам посуды, домашней утвари и ритуальных предметов, которые становятся для археологов разрозненными страницами истории человечества.

Искусство натюрморта имеет свою прекрасную и давнюю историю. Натюрморт вводит нас в мир, окружающий художника, дает возможность оглянуться на несколько веков назад, пережить вместе с мастером особо любимые им мотивы. В натюрморте художник пытается ограниченными средствами передать многоцветие окружающих его предметов, стремится в каждом мазке отразить пульсацию жизни, свое настроение, свое видение окружающего мира.

В истории натюрморта как самостоятельного жанра художники, начиная с XVII века, стремились не только составить натюрморт красиво, подобрать к нему интересные предметы и драпировки, но и найти такое освещение, при котором наиболее полно раскрывалась бы идея. Во все времена живописцы уделяли свету большое внимание, рассматривая освещённость предметов как образное начало в постановке, способное вызвать у зрителя определённое настроение.

На протяжении эпох менялись не только методы и способы живописного решения натюрморта, но накапливался художественный опыт, в процессе становления развивался более сложный и постоянно обогащающийся взгляд на мир. Не один предмет как таковой, но различные его свойства становились объектом перевоплощения, и через раскрытие вновь понятых качеств вещей выражалось свое, современное отношение к действительности, переоценка ценностей, мера понимания реальной действительности.

Интерес к натюрморту усилился в конце XIX – начале XX века, когда в Европе появилось множество новых художественных направлений. Большое внимание вещам, окружающим человека, уделяли представители французского импрессионизма. К натюрмортам обращались Эдуард Мане, Огюст Ренуар, Клод Моне, Камиль Писсарро, Берта Моризо, Альфред Сислей.

Объектом нашего исследования выступает импрессионизм в западноевропейском искусстве последней трети XIX века.

Предметом – является натюрморт в творчестве импрессионистов.

Цель работы: выявить особенности натюрмортов импрессионистов.

Поставленная цель выдвинула следующие задачи:

Проанализировать литературу по теме исследования.

Рассмотреть импрессионизм в структуре западноевропейской художественной культуры XIX века.

Проследить историю развития натюрморта.

Проанализировать самостоятельные натюрморты Э. Мане, О. Ренуара, К. Моне, Э. Дега, К. Писсарро, Б. Моризо, А. Сислея и натюрморты как часть жанровых работ и портретов Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуара, Б. Моризо.

Методологическую основу составляют труды Т.В. Ильиной, Д. Ревалда, Л. Вентуры, А. Перрюшо и др.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладе «Жанр натюрморта в творчестве художников-импрессионистов» // VI Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства» 19-20 апреля 2019 года.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников в количестве 46 штук и приложения.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Художественные и культурологические предпосылки становления натюрморта» обозначены и изучены:

1. Западноевропейское искусство второй половины XIX века. Импрессионизм.
2. Эволюция натюрморта в западноевропейском искусстве.

В первом параграфе установлено, что импрессионизм был подготовлен всей эволюцией французского искусства и, прежде всего новаторскими исканиями мастеров предшествующего поколения – Э. Делакруа, Г. Курбе, О. Домье, Ш. Добиньи, К. Коро, Э. Мане. Можно также обнаружить влияние японского искусства, прежде всего гравюры. Но решающим творческим импульсом в искусстве импрессионистов оставалось непосредственное наблюдение природы.

Новый взгляд на мир, воспринимаемый в потоке вечного изменения и развития, стремление дифференцировать его нестойкие, часто мимолетные, аспекты определили и новое понимание пространства, преодоление

традиционной замкнутости и стабильности построений, смелость и оригинальность композиций, острых, неожиданных, как бы случайных. В работах О. Ренуара, Э. Дега – смелость и оригинальность композиций, острых, неожиданных, как бы случайных. Художники нового поколения внесли в искусство свежесть и непосредственность восприятия жизни. К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей выработали последовательную систему пленэра, создавали в своих картинах ощущение сверкающего солнечного света, богатства красок природы, растворения форм в вибрации света и воздуха.

В основе данного художественного направления лежит субъективное переживание цвета, света и пространства. Разложение сложных цветов на чистые составляющие, которые накладывались на холст отдельными мазками, цветные тени, рефлексy и валёры породили беспримерно светлую, трепетную живопись импрессионизма.

Во втором параграфе утверждается, что натюрморт – достаточно молодой жанр, получивший свое самостоятельное значение в европейской живописи только в XVII столетии. Натюрморты посвящены миру вещей, окружающих человека. Живописец передавал материальное бытие предметов, их объем, вес, фактуру, цвет, функциональную ценность, а также их живую связь с деятельностью человека. Часто можно наблюдать и отношение художника и современника к тому, что изображено на полотне.

Жанр натюрморта эволюционирует в соответствии с определёнными историческими закономерностями, выступая одним из проявлений художественных стилей.

Импрессионисты создали свою композицию натюрморта, перенеся на этот жанр принцип пленэра, разработанный ими в области пейзажа. Признав в натюрморте лишь свет и воздух, они превратили предметы в простого носителя световоздушных рефлексов.

Вторая глава «Натюрморт в живописи импрессионистов» содержит:

1. Натюрморт в творчестве Э. Мане, К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, Б. Моризо, А. Сислея.

2. Натюрморт как составная часть жанровых работ и портретов Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуара, Б. Моризо.

В первом параграфе было рассказано о том, что отражение всего и во всем, а также слияние, объединение бытия через взаимоотношения цвета и света – это, наверное, основной принцип живописи импрессионизма. Происходит смещение акцентов: если раньше в живописи свет и цвет были средствами моделирования предмета, то теперь предметы становятся полем для игры света и цвета. Близок этот принцип и «чистым» импрессионистам, и Э. Мане. Натюрморты последнего при исключительной свежести и новизне колористического решения отличаются строгой, почти классической композицией и сочностью предметной характеристики образа. Э. Мане придавал своему цвету и свету особенную остроту и прозрачность, изгнал из своей живописи черные тени, заменив их окрашенными в дополнительный цвет солнечного спектра, выбросив глухие, землистые краски, освободился от сухой и искусственной академической моделировки.

Натюрморты К. Моне – очень редкая тема в его творчестве. Проблемы света, в первую очередь занимавшие этого виднейшего и наиболее последовательного представителя импрессионизма, помешали ему сосредоточиться на решении специфических задач натюрморта – передаче материальных качеств предметного мира. Окружающая предметы световоздушная среда имеет на его картинах тенденцию растворить в себе предметный мир, сделать его лишь создателем световых рефлексов.

Жизнерадостное восприятие мира, присуще в целом всему импрессионизму, но особенно отчетливо проявилось в творчестве О. Ренуара, и конкретно в его натюрмортах.

Идеалом К. Писсарро было неизменное следование правде чувств и, насколько это возможно, глубокое проникновение в жизнь природы, будь то смена времен года или сиюминутное освещение.

Главные отличительные черты полотен Б. Моризо – всеобъемлющая гармония и горячая любовь к жизни. Ее картины отличаются светлыми, жизнерадостными тонами и простотой композицией.

Картины А. Сислея отражают его романтически-задумчивый взгляд на мир. Особое значение для него имеет цвет. В работе над ним художник достиг совершенства, каждый оттенок обдуман и наполнен символическим смыслом. Поэзия колорита соединяется в его натюрмортах с особой композиционной и душевной гармонией.

Во втором параграфе было замечено, что особое внимание к свету, тщательный анализ цвета повлекли за собой изменение техники. Импрессионисты не отказывались полностью от традиционной практики смешения красок на палитре, но они наносили их на холст отдельными мазками, которые фиксировали тончайшие цветовые нюансы. Однако особой светоносности и колористической свежести они достигли, пользуясь чистым цветом. Акцентируя его звучание, часто повышая его за счет контрастных сочетаний, они сумели воссоздать ощущение ослепительного солнечного света, поэтически преобразившего в их полотнах, казалось бы, привычные, ничем не примечательные мотивы реального мира. В то же время техника подвижных отдельных мазков придавала особую трепетность живописной ткани их картин, она соответствовала их новому динамическому восприятию мира, стремлению уловить его нестойкие состояния. Используя эту технику, художники отказывались от четкого рисунка и строго контура, ибо непосредственный взгляд не улавливал их в природе, где свет и воздух скрадывают резкость очертаний. В полотнах импрессионистов предметы в большей или меньшей степени теряли свою плотность, а среда становилась подвижной субстанцией, обладающей собственными цветовыми качествами. Тем самым достигалась их органическая связь, и образ действительности обретал живописную целостность и единство.

Новаторство Э. Мане заключалось в том, что он сумел по-новому, непредвзято взглянуть на окружающую его действительность и расширить

круг явлений, к которым обращалось изобразительное искусство. При первом взгляде на полотна Э. Дега кажется, что это случайно увиденный, как бы выхваченный кусок реальной действительности. На самом же деле в его картинах всё тщательно продумано и четко выверено. О. Ренуар стремился к точности рисунка и композиционного решения, в выборе же сюжета он был свободен. Б. Моризо раскрывает темы, интересующие добропорядочную даму, среди которых домашний уют, материнство. Чувство гармонии и покоя отражается в ее картинах.

Заключение

Искусство вещи издавна, еще задолго до превращения в самостоятельную область художественного творчества, было неотъемлемой частью всякого значительного произведения. Роль натюрморта в картине никогда не исчерпывалась простой информацией, случайным добавлением к основному содержанию. В зависимости от исторических условий и общественных запросов предметы более или менее участвовали в создании образа, оттеняя ту или иную сторону замысла. До того, как натюрморт сложился в самостоятельный жанр, вещи, окружающие человека в обыденной жизни, лишь в той или иной мере входили в качестве атрибута в картины древности. Иногда такая деталь приобретала неожиданно глубокую значительность, получала собственный смысл. Как определенный вид или жанр живописи натюрморт знает в истории искусства свои расцветы и падения.

Еще большую роль натюрморт играл в картинах художников XV-XVI веков в эпоху Возрождения. Живописец, впервые обративший пристальное внимание на окружающий его мир, стремился указать место, определить ценность каждой вещи, служащей человеку. Предметы обихода приобретали благородство и горделивую значительность их обладателя, того, кому они служили. На больших полотнах натюрморт занимал обычно очень скромное место: стеклянный сосуд с водой, изящная серебряная ваза или нежные белые лилии на тонких стеблях чаще ютились в углу картины. Однако в

изображении этих вещей было столько поэтической влюбленности в природу, смысл их так высоко одухотворен, что здесь уже можно увидеть все черты, которые определили в дальнейшем самостоятельное развитие целого жанра.

Предметы, вещественный элемент получили в картинах новое значение в XVII веке – в эпоху развитого натюрмортного жанра. В сложных композициях с литературной фабулой они заняли свое место наряду с другими героями произведения. Анализируя произведения этого времени, можно увидеть какую важную роль стал играть натюрморт в картине. Вещи стали выступать в этих произведениях, как главные действующие лица, показывая, что может достичь художник, посвятив этому роду искусства свое мастерство.

Вглядываясь в окружающий мир, проникая пытливым умом в его законы, разгадывая увлекательные тайны жизни, художник все полнее и многостороннее отображает его в своем искусстве. Он не только изображает окружающий его мир, но и передает свое понимание, свое отношение к действительности.

Начиная с середины XIX в. Сильное влияние на судьбы искусства стал оказывать импрессионизм. Старым академическим традициям, которые к этому времени выродились в крайне условные формы салонного искусства, импрессионисты противопоставили свое понимание живописи. Художники-импрессионисты обратились в своем творчестве непосредственно к работе над природными мотивами, ставили и решали проблему создания живописного изображения спектрально чистым красками. Их главной заботой было воспроизведение на картине быстро меняющегося состояния природы; сам же предмет изображения с его объективными свойствами утратил былое значение, как бы растворился в световоздушной среде.

Живописная система импрессионизма, получившая наиболее полное развитие в пейзаже, неизбежно затрагивала и область натюрморта. Здесь художники, увлеченные идеей цвета и света, стремились передать не сами

свойства предмета, а мимолетную игру световых и цветовых пятен на его поверхности. Этим объясняется резкое снижение интереса к содержательной стороне искусства, к объективной оценке действительности.

Импрессионисты внесли свой вклад в жанр натюрморта. Самостоятельные натюрморты можно наблюдать в творчестве Э. Мане, К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, Б. Моризо, А. Сислея. Натюрморт как составная часть композиции жанровой картины встречается у Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуара, Б. Моризо. В них раскрывается то понимание прекрасного, которое присуще художнику-импрессионисту, как человеку своего времени.

Как правило, классический натюрморт имел чёткое пространственное разделение на три плана с ясно выраженным композиционным центром. Передний план отводился мелким предметам, дополняющим общий замысел, но не отвлекающим внимание зрителя от главного предмета, являющегося центром композиции (второй план). Драпировки, расположенные на третьем плане натюрморта, играли роль фона. Импрессионисты не следуют этим канонам и правилам. Мало того за счёт обогащения световыми эффектами значительно расширились живописные возможности палитры художников-импрессионистов.

Натюрморты Э. Мане при исключительной свежести и новизне колористического решения отличаются строгой композицией и сочностью предметной характеристики образа. Проблемы света, в первую очередь занимавшие К. Моне, помешали ему сосредоточиться на решении специфических задач натюрморта – передаче материальных качеств предметного мира. Зато окружающая предметы световоздушная среда имеет в его натюрмортах важное значение, растворяя предметный мир. Жизнерадостное восприятие мира О. Ренуара отразилось также и в его натюрмортах. Каждый натюрморт Э. Дега – итог длительных наблюдений и такой же упорной работы по их претворению в законченный образ. Живопись Б. Моризо отличалась от работ остальных основателей импрессионизма нотками лиричности и даже сентиментализма, но светлой

палитрой, сияющей свежестью тонов и свободной фактурой. А. Сислеи исследует цвет и свет, их взаимовлияния. К. Писсарро добивается самых эффектных колористических решений, благодаря вибрации цвета, возникающей при сопоставлении крошечных мазков

Надо отметить, безусловно, положительную роль, которую сыграл импрессионизм в искусстве. За счет обогащения цветовой палитры художники значительно расширили свои живописные возможности, активно используя в создании художественного произведения цвет, его изобразительные и психологические свойства. Однако развитие жанра натюрморта следует видеть не в русле общего движения импрессионизма, а скорее на пути преодоления его узких мест, связанных, в частности, с разрушением объемной формы.