

**Спор о натуре между реалистами и импрессионистами на примере Г. Курбе,
Э. Мане и К. Моне**

Научный руководитель – Лунгина Дарья Андреевна

Белякова Софья Сергеевна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра истории и теории мировой культуры, Москва, Россия

E-mail: sofia.belyakowa@yandex.ru

Вскрыть в художественном произведении отражение идей его времени - значит проникнуть в глубинную духовную суть творения и способствовать его существованию за пределами эпохи. Очень важно уметь проследить жизнь произведения в вечности, жизнь, развивающуюся в эстетическом сознании зрителя. Цель работы заключается в том, чтобы изучить специфику создания идеального образа в импрессионизме на основе модификаций реализма на примере работ Э. Мане, К. Мане и Г. Курбе и определить новаторские черты во французской живописи с 1860-х годов, особенности и технические основы её творческого метода.

Как известно, импрессионизм сформировался на границе эпох на фоне кризиса старых традиций, отразил в себе характерные черты своего времени и повлиял на дальнейший ход развития культуры в целом. Важно, также, отметить, что художники-импрессионисты впитывали такие течения как романтизм, реализм, но отказывались слепо следовать их методам. «Вместо этого из уроков прошлого и настоящего они извлекли новые концепции и создали свое собственное искусство» - пишет исследователь импрессионизма и постимпрессионизма, американский историк искусства Д. Ревалд. Несмотря на то, что появление импрессионизма считается революционным, а первые работы потрясали современников своим «бесстыдством», художники данного направления были прямыми продолжателями тенденций своих предшественников. Георг Зиммель высказал в своих лекциях применимую к данной проблеме мысль о том, что «силе и положению человека» не дано создавать во внешнем мире нечто подлинно новое, он способен только к преобразовательской деятельности. Следовательно, можно предположить, что данный этап истории искусства нельзя считать революцией, «... он явился кульминацией медленного и последовательного развития». Но не стоит утверждать, что импрессионизм был наивысшим моментом развития реализма XIX века. Он, всё-таки, являлся последним этапом реалистической традиции, ранние истоки которого лежат ещё в эпохе Возрождения.

Изучая историю импрессионизма и его живописную технику, мы должны в первую очередь остановиться на понимании периода, в котором формировались его идеи. И подобную модель мы используем при изучении любой эпохи. Таким образом, актуальность данной работы заключается в понимании того, насколько важно уметь определять ценность какого-либо периода в культуре. Ведь именно расстояние между наиболее выдающимися творениями определяет значение художественной эпохи. А одной из основных задач становится ответ на вопрос, является ли импрессионизм прямым наследником реалистической традиции, или же самостоятельным революционным течением.

На протяжении двадцати пяти — тридцати лет своего существования импрессионизм как определенное художественное течение нашел свое завершение; он выполнил свою миссию, и к концу этого периода его творческие возможности всё же были исчерпаны. Он предложил колоссальный арсенал средств и приемов, таких как лишенная условности композиция, неясность контуров, находящихся в движении, передача пространства,

окутанного воздухом и легкой дымкой, острота ракурсов, отдельность мазка, несовпадающего с формой предмета, исчезновение локального цвета, поглощенного постоянной изменчивостью света. Импрессионисты по-новому показали солнечный свет, подвижный, вибрирующий воздух, трепетание поверхности воды, шелест листвы. Они заново открыли живой, реальный всегда существовавший мир, словно не замечаемый раньше художниками иных направлений, перестали разделять предметы на главные и второстепенные, достойные высокого искусства и не достойные. Но, важно отметить, что бесспорные завоевания импрессионизма были осуществлены, конечно, на основе модификаций традиций реализма, воплощённых в подражательности, трёхмерности изображения, телесности, точной и объективной фиксации действительности. Художники добивались неповторимого впечатления рельефности, используя цветовые градации, для них человеческая натура была наиболее интересным объектом их творчества. Правда, стоит отметить, что реалисты не рассматривают внутренние конфликты и переживания личности. Большой акцент они делают на взаимоотношения человека и природы. «Прекрасное находится в действительности, - пишет Курбе, - и встречается в самых разнообразных формах. . . Прекрасное в жизни выше всех художественных условностей. Прекрасное, как и истинное, вещь относительная и зависит от времени, в котором живёшь, и от индивидуальности, способной её постигнуть». Следовательно, импрессионизм является непосредственным наследником реализма, но предложившим свой собственный, революционный способ отражения реальности.

XIX век подарил миру огромное количество величайших мастеров своего дела и полностью раскрылся в их работах. Как писал А.Д. Чегодаев, искусство импрессионистов стало «очень нужным двадцатому веку». Художники XIX века сумели найти новые средства выражения и изображения, необходимые искусству того времени, и повлияли на дальнейшее развитие культуры в целом. Данные течения поставили под сомнение традиционное понимание прекрасного и по-новому подошли к проблеме места и роли отдельного человека в мире.

Источники и литература

- 1) Н. Бродская. «Импрессионизм. Открытие света и цвета», Издательство «Аврора», Санкт- Петербург. 2009г.
- 2) Лионело Вентури. "От Мане до Лотрека". ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. М.,1958
- 3) Эжен Делакура «Мысли об искусстве. О знаменитых художниках», "Издательство Академии художеств СССР" М. 1960г.
- 4) Георг Зиммель. Избранное. Том первый. Философия культуры. «Юристъ» Москва. 1996г. Лекция 3.
- 5) Н. Калитина «Эпоха реализма». Во французской живописи XIXвека. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1972 г.
- 6) Н. Калитина «Гюстав Курбе. Очерк жизни и творчества». Издательство «Искусство», Москва, 1981 г.
- 7) Жан Поль Креспель. «Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883» МОСКВА-МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ - ПАЛИМПСЕСТ-2012., Перевод с французского Е. ПУРЯЕВОЙ
- 8) Гюстав Курбе. «Письма, документы. Воспоминания современников». Издательство «Искусство», М., 1970 г.

- 9) Эдуард Мане. «Жизнь. Письма. Воспоминания. Критика современников». Издательство «Искусство», М., 1965 г.
- 10) Джон Ревалд «История импрессионизма» ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО» Ленинград Москва 1959 г.
- 11) Свидерская М.И. Искусствознание: журн. по истории и теории искусства. Государственный ин-т искусствознания. М. 2016г.
- 12) А. Д. Чегодаев «Эдуард Манэ», Издательство «Искусство», Москва. 1985 год.
- 13) М. А. Чернышева «Мимесис в изобразительном искусстве» От греческой классики до французского сюрреализма: учебное пособие -СПб.: Издательство С.-Петербур. ун-та, 2013