

УДК 75.04

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ВЕЛИКОГО ФРАНЦУЗЬКОГО ХУДОЖНИКА ІМПРЕСІОНІСТА КЛОДА МОНЕ

Студ. І.М. Ворона, гр. БТ-15
Науковий керівник доц. Н.М. Литвиненко
Київський національний університет технологій та дизайну

Мета і завдання. Мета роботи: дослідити насамперед творчу діяльність великого художника імпресіоніста. Проаналізувати вплив творчості Клода Моне на тодішнє та теперішнє суспільство.

Об'єкт та предмет досліджень. Об'єкт – безпосередньо біографія та творчість художника, його діяльність. Предмет – французький живописець, один із засновників імпресіонізму – Клод Моне.

Методи та засоби дослідження. При вирішенні задач, поставлених у роботі основними методами виступають аналіз та порівняльно-історичний метод. Використано інтернет ресурси та існуюча документація в книгах та науково-дослідницьких журналах..

Результати дослідження. Одним з майстрів імпресіонізму був видатний художник Клод Моне (1840-1926 рр.). З його ім'ям пов'язують нерідко такі досягнення цього мальовничого методу, як передачу невловимих перехідних станів освітлення, вібрацію світла і повітря, їх взаємозв'язок у процесі безперестанних змін і перетворень. Він працював головним чином в області пейзажу.

Клод Моне і близькі до нього художники - Огюст Ренуар, Каміль Пісарро і Альфред Сіслей - звернули увагу на те, що один і той же природний пейзаж представляється зовсім іншим у сонячний чи хмарний день, при ранковому чи вечірньому світлі. Сеанс живопису над однією картиною міг становити півгодини, потім він переходив до іншого, щоб зловити і передати інше враження. Наприклад, серія його картин із зображенням мису Антіб, представлена в ранковому, полудневому, осінньому, літньому і весняному освітленні.

Помітивши також, що тіні від предметів зовсім не чорні, а мають визначене фарбування, вони вигнали чорний колір зі своєї палітри. Клод Моне в цілому написав близько 200 картин, серед яких - «Сніданок на траві», «Бузок на сонці», «Бульвар Капуцинів», та ін.

Як відомо, Клод Моне писав один і той же вид (пейзаж) у різний час доби - такі його серії пейзажів «Копиці сіна» та «Руанський собор». Використовуючи недбалі мазки Моне писав поле, що колишеться від вітру, і вулицю Парижа заповнену рухом. Він чудово вмів передати на полотні і спекотне марево літнього дня, і вологий сніг м'якої французької зими.

Здається, що ранні роботи Моне цілком традиційні, їхній живопис свідчить про зв'язок з мистецтвом Курбе і барбізонців. У них ще присутні людські фігури, які в подальшому все більше перетворюються на стаффаж і поступово зникають з його картин. У 1870-х роках Моне цілком присвятив себе пейзажу і відтоді остаточно склалася імпресіоністична манера художника. З цього часу він працює майже виключно на пленері і в його творчості затверджується тип великої картини-етюду. Наприкінці 1872 року Клод Моне пише свій знаменитий пейзаж «Враження. Схід сонця». Саме ця картина і дала назву групі імпресіоністів і цілого художнього напрямку.

Одним з перших Клод Моне починає створювати серії картин, в яких один і той же мотив повторюється в різні пори року і в різний час доби, при різному освітленні і стані погоди. Можливо, в цьому слід вбачати вплив японської гравюри на дереві, де цей принцип відіграє провідну роль. Так з'являються його знамениті серії, присвячені вокзалу Сен-Лазар, квітковим полям маку, Руанському собору, лондонським мостам та ін. Не всі вони рівноцінні, але кращі полотна цих серій вражають свіжістю фарб, інтенсивністю кольору і артистизмом передачі ефектів освітлення. Для опису картин великого імпресіоніста важко підібрати слова, їх потрібно відчувати і розуміти.

З аналізу пізнього періоду творчості в живопису Моне видно, що в цей період посилюється тенденція декоративізму і площинності. Яскравість і чистота фарб перетворюється на свою протилежність, з'являється якась білястість. Говорячи словами Еміля Золя про зловживання пізніх імпресіоністів "світлим тоном, що перетворює деякі твори в знебарвлене полотно", можна сказати: "І от сьогодні немає нічого, крім пленеру. У Салоні залишилися лише плями: портрет тільки пляма, фігури тільки плями, одні тільки плями".

Проте інші художники-імпресіоністи теж були в своїй більшості пейзажистами. Їх творчість часто незаслужено залишалася в тіні поруч з дійсно колоритною і вражаючою фігурою Клода Моне, хоча вони не поступалися йому в пильності бачення природи і в мальовничій майстерності.

Висновки. У результаті аналізу життя та творчого шляху імпресіоніста встановлено, що французький живописець та художник портретист – Клод Моне не тільки став одним із засновників імпресіонізму, але і дав назву цьому напрямку живопису. У роботі були розглянуті види і техніка імпресіонізму. Це дуже важливий і цікавий момент у цьому виді мистецтва, так як тільки імпресіоністи можуть передавати кожен унікальний мить. І сам Клод став цілою історією, дивлячись на його картини мимоволі ловиш себе на думці, що разом з ним знову відкриваєш для себе світ.

Саме його картина «Враження» дала назву імпресіонізму - цьому прекрасному стилю в мистецтві.

Отже, імпресіонізм - це явище нового підходу до живопису, новий погляд. Даний напрямок у мистецтві відкрив очі і художникам, і глядачам на колір і світло в природі, перевернув рутину академічних правил.

Ключові слова: художник, живописець, імпресіонізм, мистецтво.

ЛІТЕРАТУРА:

1. «Искусство», составители В. М. Алпатов, Н. Н. Ростовцев, М. Н. Неклюдова, «Просвещение», Москва, 1969, стр.275, статья К.Моклера «Французский импрессионизм» (рос.)
2. Офіційний сайт: <http://www.ivankrutoyarov.com> [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ivankrutoyarov.com/2013/02/blog-post_1598.html
3. Офіційний сайт: <http://bu://muzei-mira.com> [Електронний ресурс] Режим доступу: http://bu://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/1226-hudozhnik-klod-mone-kartiny-i-biografiya.html
4. Офіційний сайт: <https://www.br.com.ua> [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://www.br.com.ua/referats/Culture/105238-3.html>