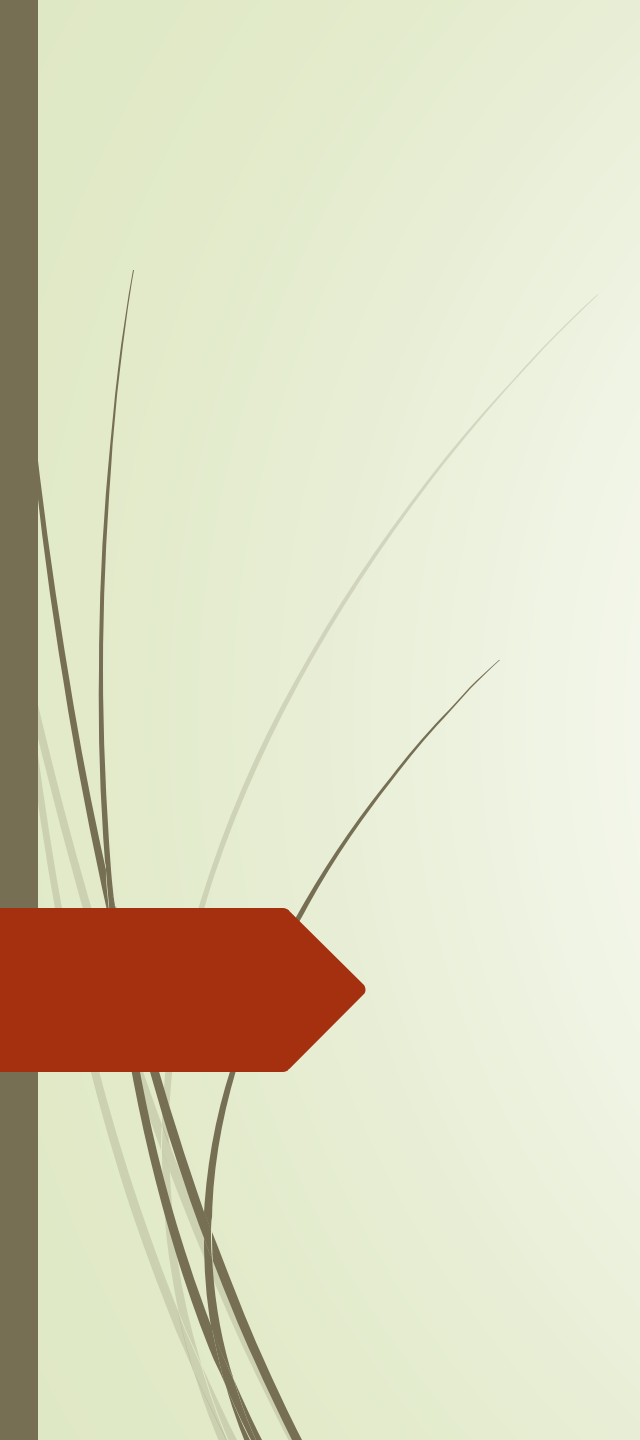

Projekt edukacyjny – klasa 7a

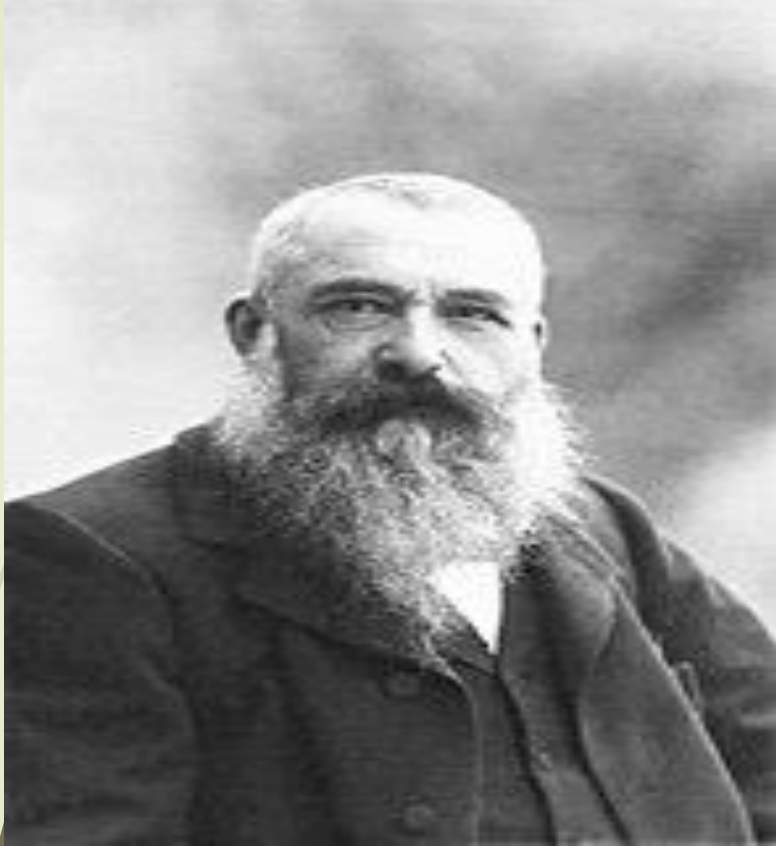
Temat: Impresjonizm w malarstwie

Impresjonizm

Impresjonizm („odbicie, wrażenie”) - kierunek w kulturze europejskiej, amerykańskiej, zapoczątkowany przez paryskich malarzy i trwający kilka dekad na przełomie XIX i XX wieku. Nazwa „impresjonizm” pochodzi od obrazu Moneta - *Impresja, wschód słońca*, eksponowanego na wystawie paryskiej w 1874 r. Charakterystyczne dla tego kierunku jest dążenie twórców do uchwycenia nastroju chwili wyrażanego czystymi, zwykle jasnymi barwami, kontrastowym światłocieniem, nietypowym kątem widzenia, zaburzoną równowagą kompozycyjną. Impresjoniści wyszli w plener i malowali pejzaże oraz radosne sceny rodzajowe. Do głównych przedstawicieli impresjonizmu zaliczali się Claude Monet, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Edgar Degas, Alfred Sisley, Max Liebermann, Józef Pankiewicz, Władysław Podkowiński i inni.

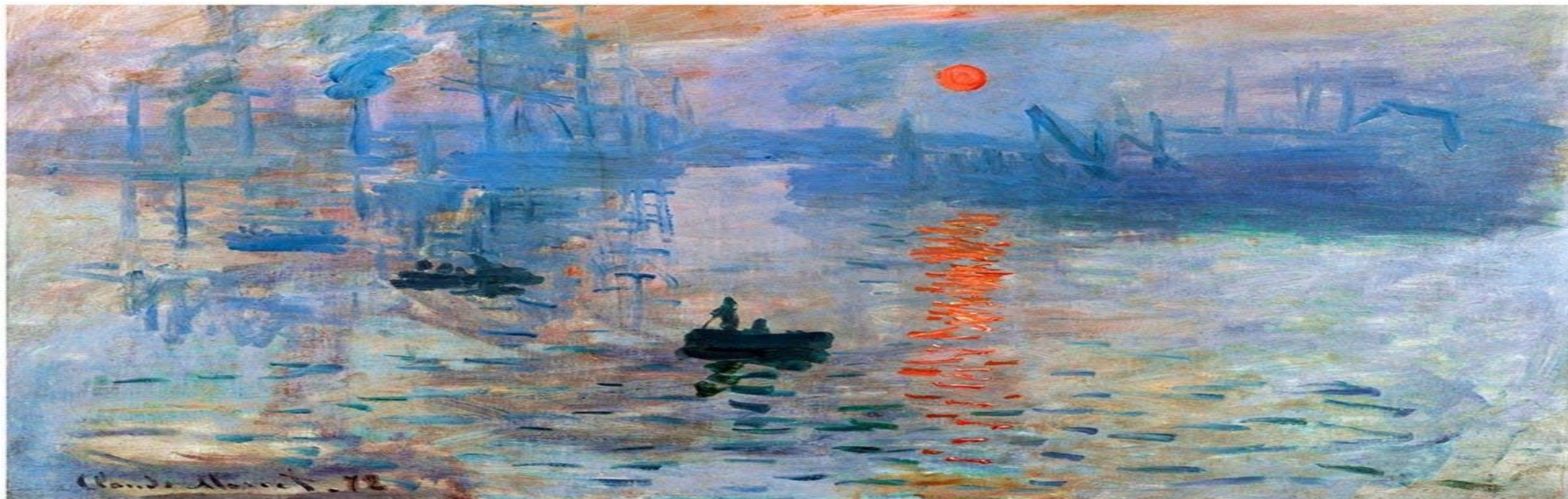
Impresjoniści - Claude Monet

Claude Monet – fotografia 1899 r.

Claude Monet (1840-1926) uznawany jest za ojca i najwierniejszego przedstawiciela impresjonizmu. Obraz malarza - *Impresja: wschód słońca* zaprezentowany na wystawie w 1874 roku dał nazwę kierunkowi i stał się wizytówką impresjonizmu. Monet jest autorem wielu pejzaży, które malował w plenerze z fotograficzną precyzją, m.in. cyklu obrazów przedstawiających stały motyw w różnej scenerii, - weduta (*Parlament brytyjski*), studium architektoniczne (*Katedra w Rouen*), przyroda (*Topole, Lilie, Stogi siana*). W swoich obrazach malarz perfekcyjnie ukazuje różnice w oświetleniu, które wiązały się z rytmem pór roku, pór dnia, a także zmian pogody i położenia słońca.

Claude Monet – dzieło sztuki

CLAUDE MONET

Impression, Sunrise – 1872

Claude Monet, Impresja: wschód słońca, 1872,
olej, płótno, 48 × 63 cm, Musée Marmottan w Paryżu

Claude Monet – dzieła sztuki

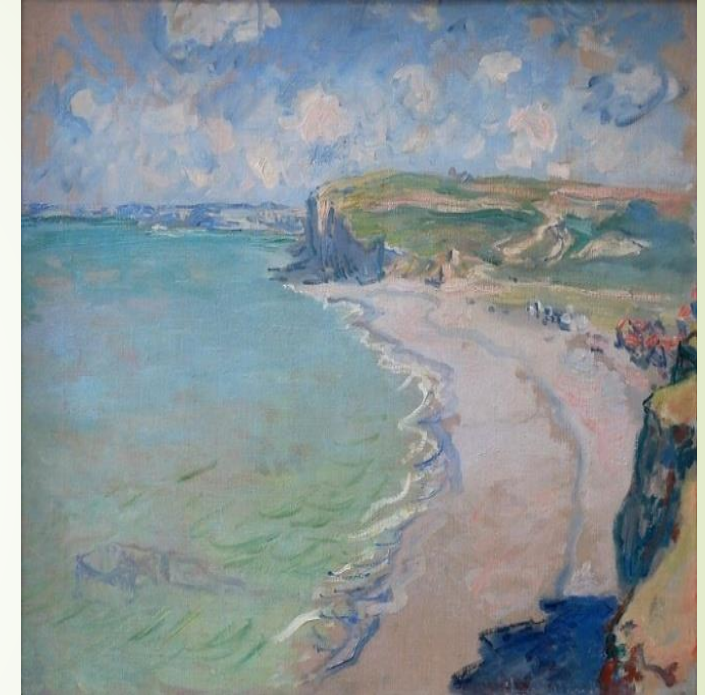
Claude Monet – Autoportret ,1886

CLAUDE MONET

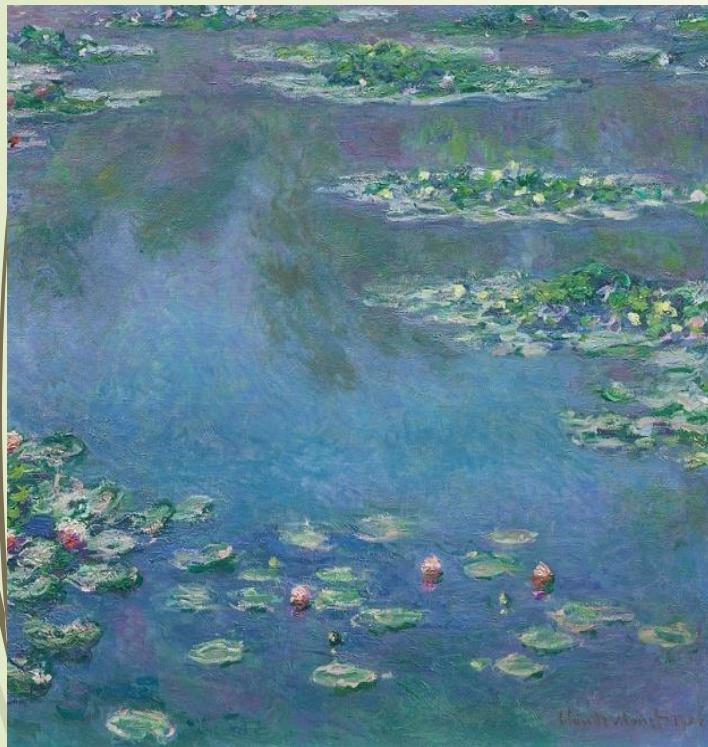
Sunset on the Seine at Lavacourt, Winter Effect - 1880

Claud Monet, Zachód słońca nad Sekwaną, 1880, olej, płótno, 101,5 x 150 cm, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

Claud Monet, Plaża w Pourville, 1882, olej, płótno, 60 x 73 cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu

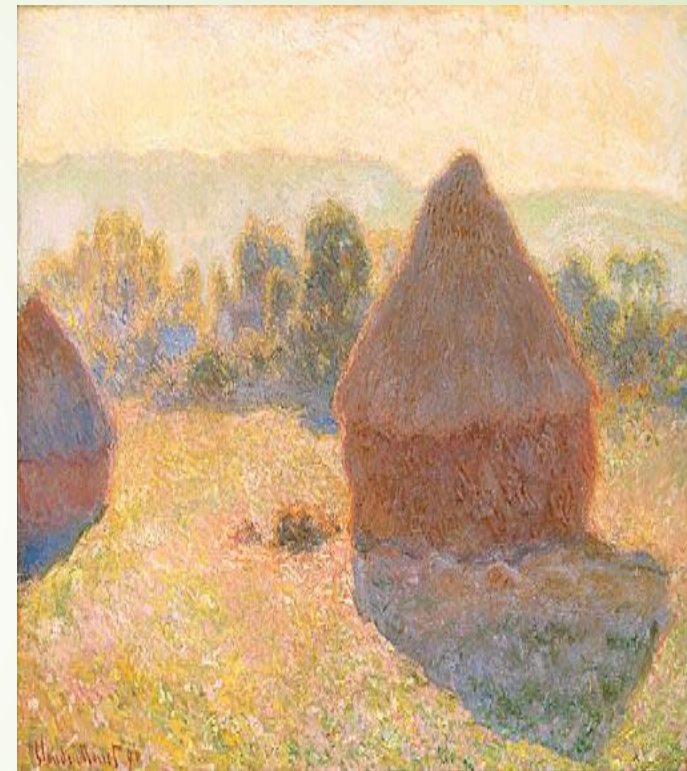
Claude Monet – dzieła sztuki

Claude Monet, Lilie wodne, 1906,
olej, płótno, 89,9 × 94,1 cm, Art
Institute, Chicago

**Claude Monet, Japoński mostek
w Giverny, 1890,** olej, płótno,
101 x 89,9 cm, Art Institute,
Chicago

**Claude Monet, Stogi siana w
południe, 1891,** olej, płótno 65 x 100
cm; Australijska Galeria Narodowa

Opis obrazu - Claude Monet, Kobieta z parasolem, 1875 r.

Obraz - *Kobieta z parasolem* to jedno z najbardziej znanych dzieł Claude'a Moneta. Na obrazie przedstawiona jest kobieta w jasnej sukni spacerująca z parasolem po łące. Parasol, malowany w jaskrawych kolorach, tworzy kontrast z otaczającą przyrodą. Tło obrazu to zielone łąki i niebieskie niebo z miękkimi, falującymi chmurami. Monet uchwycił jakość światła i powietrza za pomocą charakterystycznych dla siebie krótkich, energicznych pociągnięć pędzlem i świeżej palety barw.

Claude Monet, Kobieta z parasolem, 1875,
olej, płótno, 131 x 88,7 cm, Musée d'Orsay w Paryżu;
National Gallery of Art, Washington, D.C.

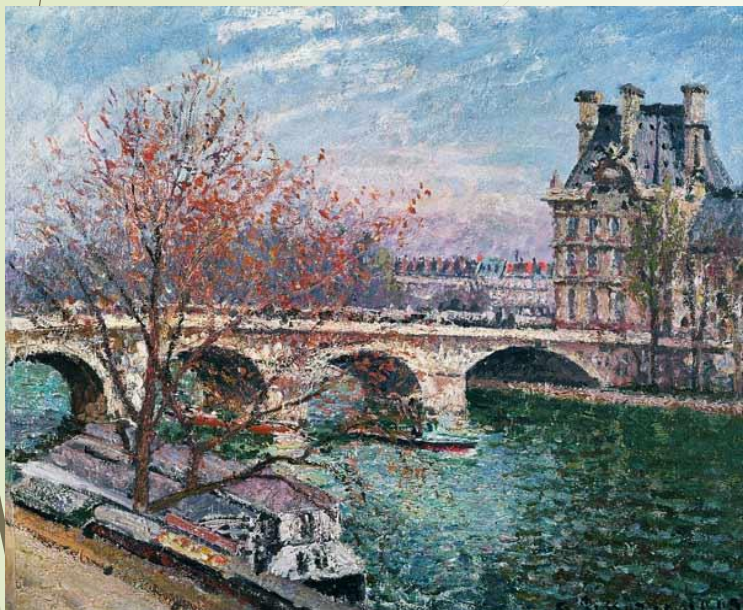
Impresjoniści - Camille Pissarro

Camille Pissarro, Autoportret 1873r.

Camille Pissarro (1830-1903) – malarz, impresjonista, oddany pracy twórczej. Artysta wspierał młodych malarzy, był ich patronem, opiekunem, ostoją w chwilach zwątpienia w sztukę i impresję. Malował głównie pejzaże i sceny rodzajowe. Do najważniejszych i najbardziej znanych dzieł Pissarra należą: *Autoportret*, *Przymrozek*, *Czerwone dachy*, *Wyspa Lacroix*, *Rouen, efekt mgły*, *Wiejska ścieżka*, *Montmartre*.

Camille Pissarro – dzieła sztuki

Camille Pissarro, Pont Royal and the Pavillon de Flore, 1903 r., olej, płótno, 54,5 x 65 cm, kolekcja prywatna

Camille Pissarro, Czerwone dachy, 1877 r., olej, płótno, 54,5 x 65,5 cm, Musée d'Orsay, Paryż

Camille Pissarro, Boulevard Montmartre AT Night, 1897, olej, płótno, 50 x 71 cm, Musée Carnavalet w Paryżu

Opis obrazu – Camille Pissarro, Bulwar Montmartre, 1897r.

Bulwar Montmartre – 1897 r. jest doskonałym przykładem artystycznego stylu Pissarro, który charakteryzuje się luźną techniką szczerkowania. Kompozycja obrazu jest otwarta, imponująca, z panoramicznym widokiem na bulwar Montmartre w Paryżu po południu. Perspektywa jest wyjątkowa, Pissarro wybrał podwyższony kąt, aby pokazać ulicę i budynki z góry, co daje jej poczucie głębokości i wymiaru. Pissarro użył jasnej i żyjącej palety kolorów, aby uchwycić popołudniowe światło słoneczne, tworząc poczucie ciepła i witalności w pracy. Żółte i pomarańczowe odcienie są mieszane z zielonym i niebieskim, aby stworzyć wrażenie harmonii i równowagi w malarstwie. Obraz oddaje codzienne życie miasta.

Camille Pissarro, Bulwar Montmartre, 1897,
olej, płótno, 65,5 x 81 cm, kolekcja prywatna

Impresjoniści - Alfred Sisley

Alfred Sisley - (1830-1899) - zaliczany jest do najwybitniejszych malarzy francuskich nurtu impresjonistycznego.

Malarstwo Sisleya odzwierciedlało jego spokojny charakter. Wśród jego dzieł dominują zimowe i jesienne pejzaże. To wyróżniało go od typowo letnich scenerii Moneta. Na jego obrazach często pojawiał się motyw wody.

Alfred Sisley – dzieła sztuki

Alfred Sisley, Regata at Hampton Court, 1874, olej, płótno, 45 x 61 cm, E.G. Bührle Foundation, Zürich

Alfred Sisley, The regattas Moseley, 1874, olej, płótno, 66 x 91,5 cm, Musée d'Orsay, Paris

Alfred Sisley, Powódź w Port Marly, 1876, olej, płótno, 60 x 81 cm, olej na płótnie, Musée d'Orsay, Paryż

Opis obrazu – Alfred Sisley, Kanał Saint-Maryin, 1870 r.

Obraz „The Saint-Martin Canal” oddaje piękno i spokój miejskiego krajobrazu w XIX wieku. Alfred Sisley starał się uchwycić światło i atmosferę zamiast precyzyjnych szczegółów. Uczucie lekkości, ruchu malarz przekazuje poprzez luźne pociągnięcia pędzla i żywe kolory. Sisley używa palety miękkich i jasnych tonów – niebieskich, zielonych do reprezentowania nieba, wody i budynków; ciemniejszych tonów w obszarach cienia, jaśniejszych tonów w oświetlonych obszarach. Ta technika tworzy wrażenie ruchu i ciągłej zmiany. Kompozycja obrazu jest zrównoważona i harmonijna. Sisley umieszcza kanał na środku pracy, dzieląc obraz na dwie symetryczne części. Po obu stronach kanału wyświetlane są budynki i drzewa, które opracowują scenę, tworząc poczucie głębokości i perspektywy. Obraz jest klejnotem impresjonizmu, zasługuje na docenienie jego delikatnego wykonania i zdolności do przekazywania istoty miejsca.

Alfred Sisley, Kanał Saint-Martin, 1870,
olej, płótno, 38 x 47 cm, Musée d'Orsay, Paryż.

Impresjoniści - Auguste Renoir

Auguste Renoir, 1875.

Pierre-Auguste Renoir (1841 - 1919) - francuski malarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli impresjonizmu. Artysta chętnie malował portrety kobiet i dzieci, martwe natury oraz krajobrazy. Renoir tworzył również litografie, a pod koniec życia zajmował się rzeźbą. Pierre-Auguste Renoir pozostawił po sobie ogromną kolekcję sześciu tysięcy obrazów i rysunków oraz kilka rzeźb. Dzieła artysty można podziwiać w Luwrze oraz wielu najważniejszych muzeach sztuki na całym świecie.

Najbardziej znane dzieła malarza: Bal w Moulin de la Galette, Łoża, śniadanie wioślarzy, Dwie siostry, Huśtawka, La Grenouillère, Parasolki, Lisa z parasolką, Kobieta z parasolką w ogrodzie, Pani Charpentier z dziećmi, In Summer, Dance at Bougival, By The Water, Pont-Neuf, Boating on the Seine.

Auguste Renoir – dzieła sztuki

Auguste Renoir, *Autoportret*, 1876,
Harvard Art Museums, Cambridge

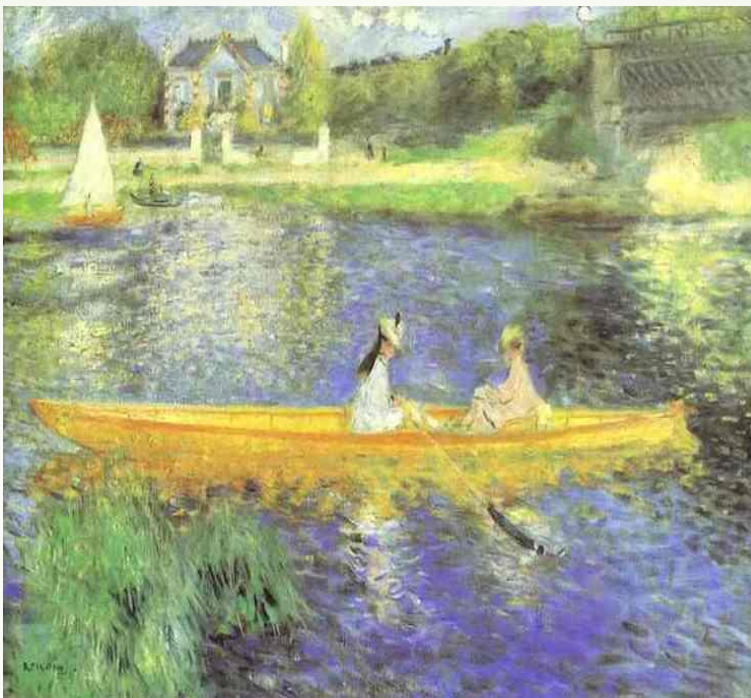

Pierre-Auguste Renoir – *Autoportret*, 1875

Auguste Renoir – dzieła sztuki

Pierre Auguste Renoir, Kobieta z parasolką w ogrodzie, 1875, olej na płótnie, 54,5 x 65 cm, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madryt

Auguste'a Renoira, Sekwana w Asnières, 1875, wymiary 71 x 92 cm, National Gallery w Londynie

Huśtawka - Pierre Auguste Renoir, 1876, olej, płótno, 92x73 cm, Musée d'Orsay

Opis obrazu – Auguste Renoir, Bal w Moulin de la Galette, 1876 r.

Obraz - Bal w Moulin de la Galette ukazuje tętniącą życiem paryską dzielnicę Montmartre. Centralnym punktem obrazu jest tańcząca para, wokół której wirują inne pary. Ta dynamiczna scena jest zrównoważona przez spokojniejsze grupy postaci siedzących przy stolikach na pierwszym planie. Renoir wykorzystał diagonalną kompozycję, która nadaje obrazowi głębi i ruchu. Artysta z wielką starannością oddał różnorodność strojów, wyrazów twarzy i gestów postaci. Korzystał z czystych barw, które kładł obok siebie na płótnie. Renoir mistrzowsko operuje światłem, które przenika przez liście drzew, tworząc charakterystyczne plamy na postaciach i otoczeniu. Dzieło miało ogromny wpływ na rozwój impresjonizmu i stanowi ważny dokument życia społecznego Paryża końca XIX wieku.

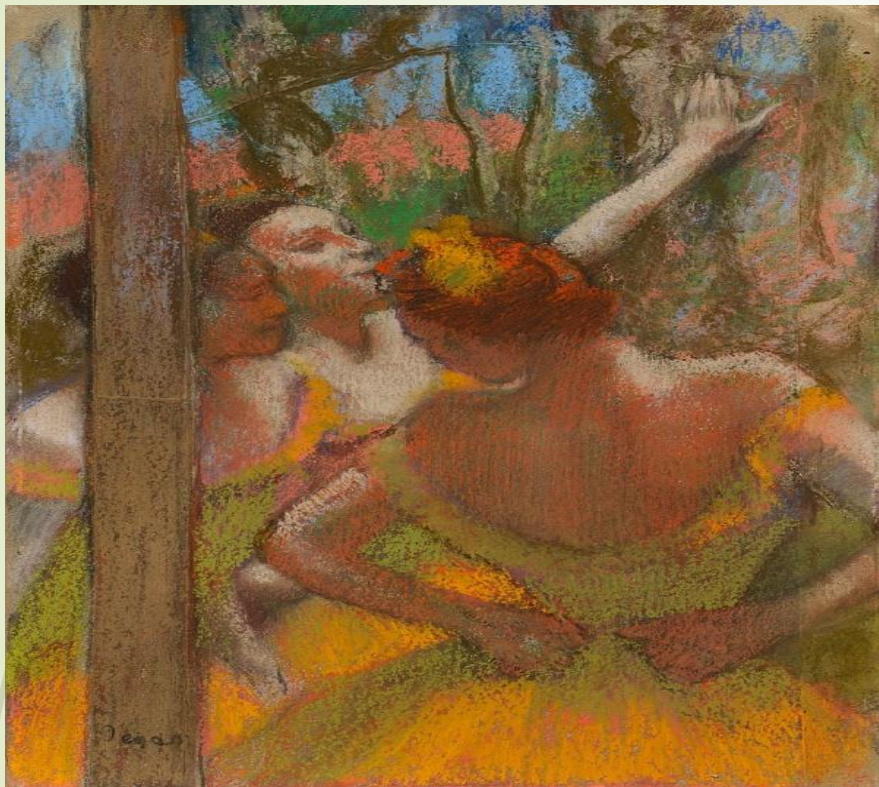
Pierre-Auguste Renoir, Bal w Moulin de la Galette, 1876,
olej, płótno, 131,5 × 176,5 cm Musée d'Orsay, Paryż

Impresjoniści - Edgar Degas

Edgar Degas (1834 - 1917) – francuski malarz i rzeźbiarz. Jego obrazy charakteryzuje pełna inwencji kompozycja, świetna kreska i umiejętność przedstawiania postaci w ruchu. Artysta malował historyczne i współczesne sceny rodzajowe, sportowe, konie oraz pejzaże. Znany jest szczególnie z obrazów przedstawiających tańczące kobiety. Degas to impresjonista, jego prace dążyły jednak często w kierunku realizmu i romantyzmu. Edgar Degas jest zaliczany do największych malarzy końca XIX wieku.

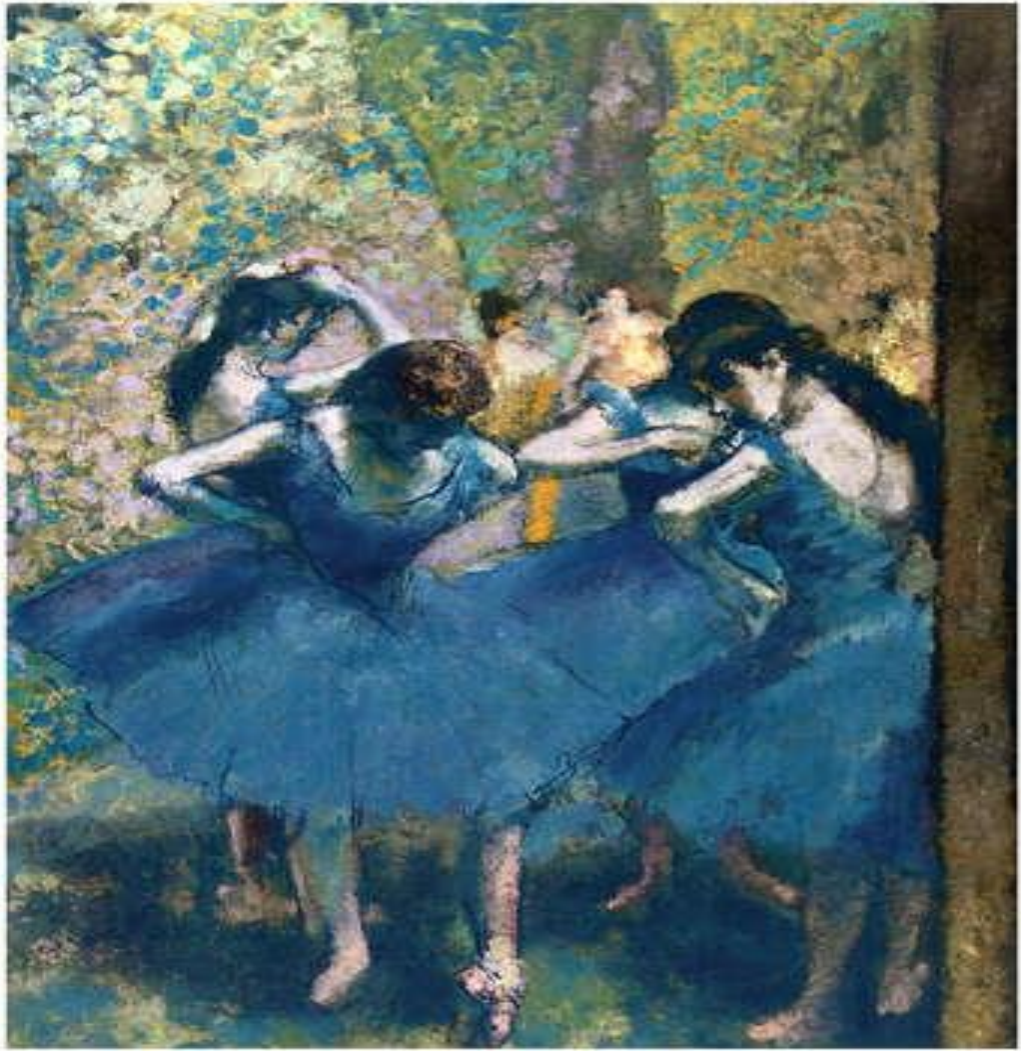
Edgar Degas – dzieła sztuki

Edgar Degas, Tancerki, 1896, pastel,
55,2 x 41 cm, Cleveland Museum of Art

Edgar Degas, Lekcja tańca, 1874, technika
mieszana, 54,3 × 73 cm, Metropolitan Museum of
Art

Opis obrazu – Edgar Degas, Błękitne tancerki, 1890 r.

Obraz - **Błękitne tancerki**, przedstawia tancerki w niebieskich sukienkach, które przygotowują się do występu. Tło stworzone jest metodą dywizjonizmu, typową dla impresjonistów, polegającą na nałożeniu farby plamami tuż obok siebie tak, że z pewnej odległości zlewają się tworząc kolory uzupełniające. Tonacja tła współgra z pierwszym planem. Artysta zastosował barwy zimne, przeważają odcienie niebieskiego i zielonego koloru. Kompozycja obrazu jest statyczna. Nastrój zdaje się być pełen napięcia, tajemniczości, ale także harmonii.

Edgar Degas, Błękitne tancerki, 1890,
pastel, 66 × 67 cm, Musée d'Orsay

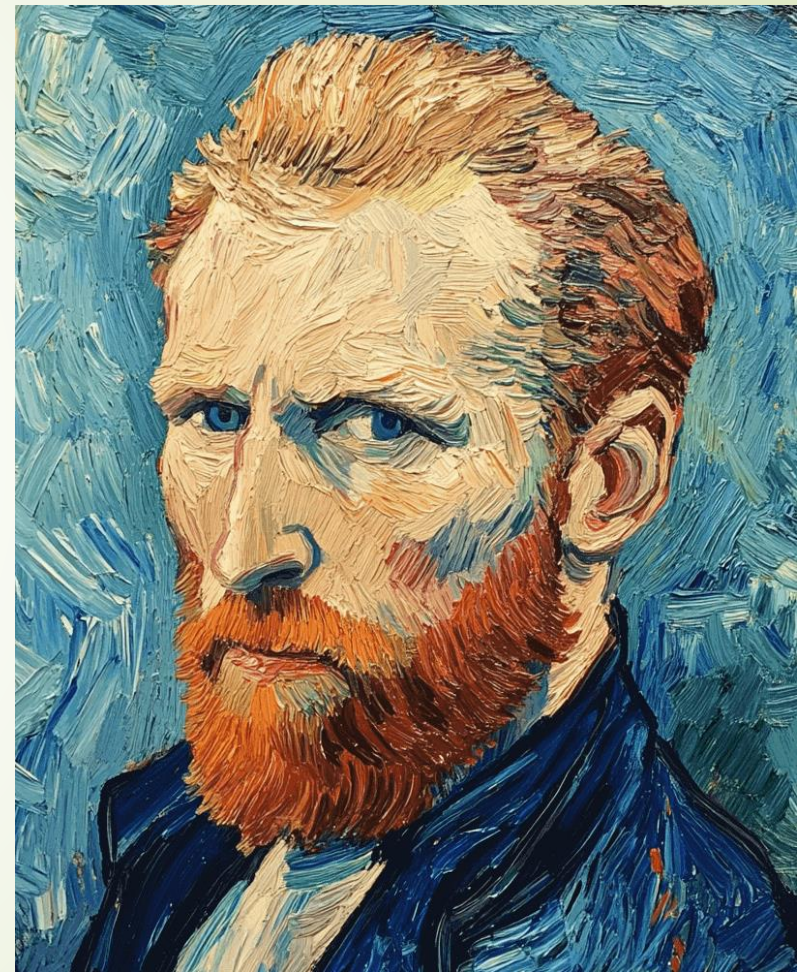
Vincent van Gogh

Vincent van Gogh, *Autoportret*
1889, Courtauld Gallery, Londyn

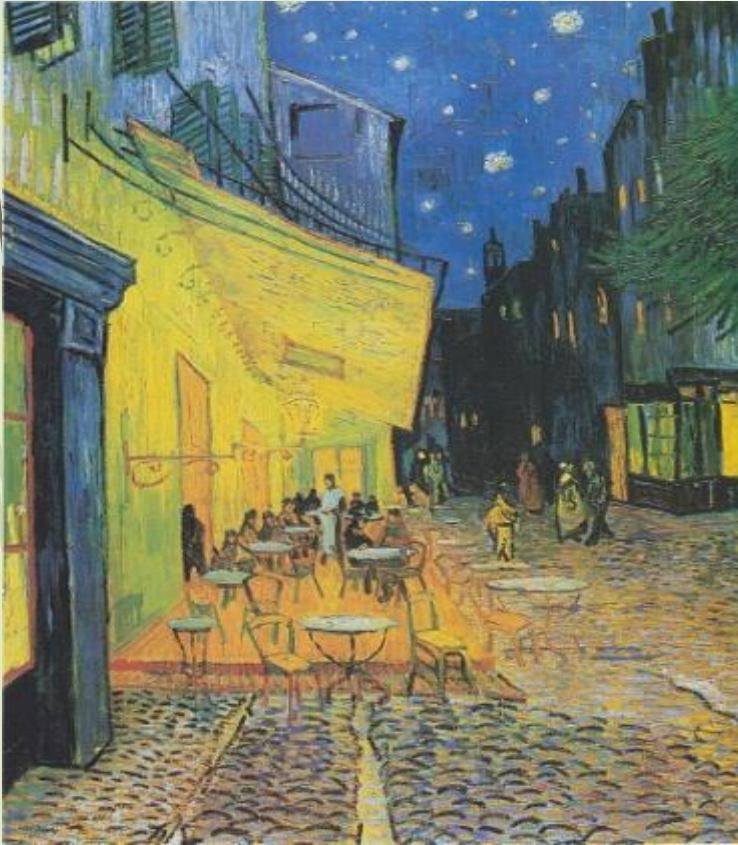
Vincent Willem van Gogh (1853-1890) – holenderski malarz postimpresjonistyczny, uważany jest za jednego z najważniejszych artystów w historii sztuki. Jego twórczość, charakteryzująca się intensywnymi kolorami, dynamicznymi pociągnięciami pędzla i emocjonalnym wyrazem, miała duży wpływ na rozwój sztuki nowoczesnej. Dzieła artysty to skarbnica emocji, koloru i innowacyjnych technik malarskich, które na zawsze zmieniły oblicze sztuki. Artysta stworzył ponad 2100 prac, w tym około 850 obrazów olejnych, które dziś są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych dzieł sztuki na świecie. Najważniejsze dzieła van Gogha to jego autoportrety, pejzaże wiejskie i sceny rodzajowe. Najbardziej znane dzieła, to: *Gwiazdzista noc*, *Polna droga z cyprysem*, *Słoneczniki*, *Taras kawiarni w nocy*, *Gwiazdzista noc nad Rodanem*, *Pole pszenicy z krukami*, *Irysy*, *Kwitnący migdałowiec*.

Vincent van Gogh- dzieła sztuki

Vincent van Gogh, Autoportrety

Vincent van Gogh- dzieła sztuki

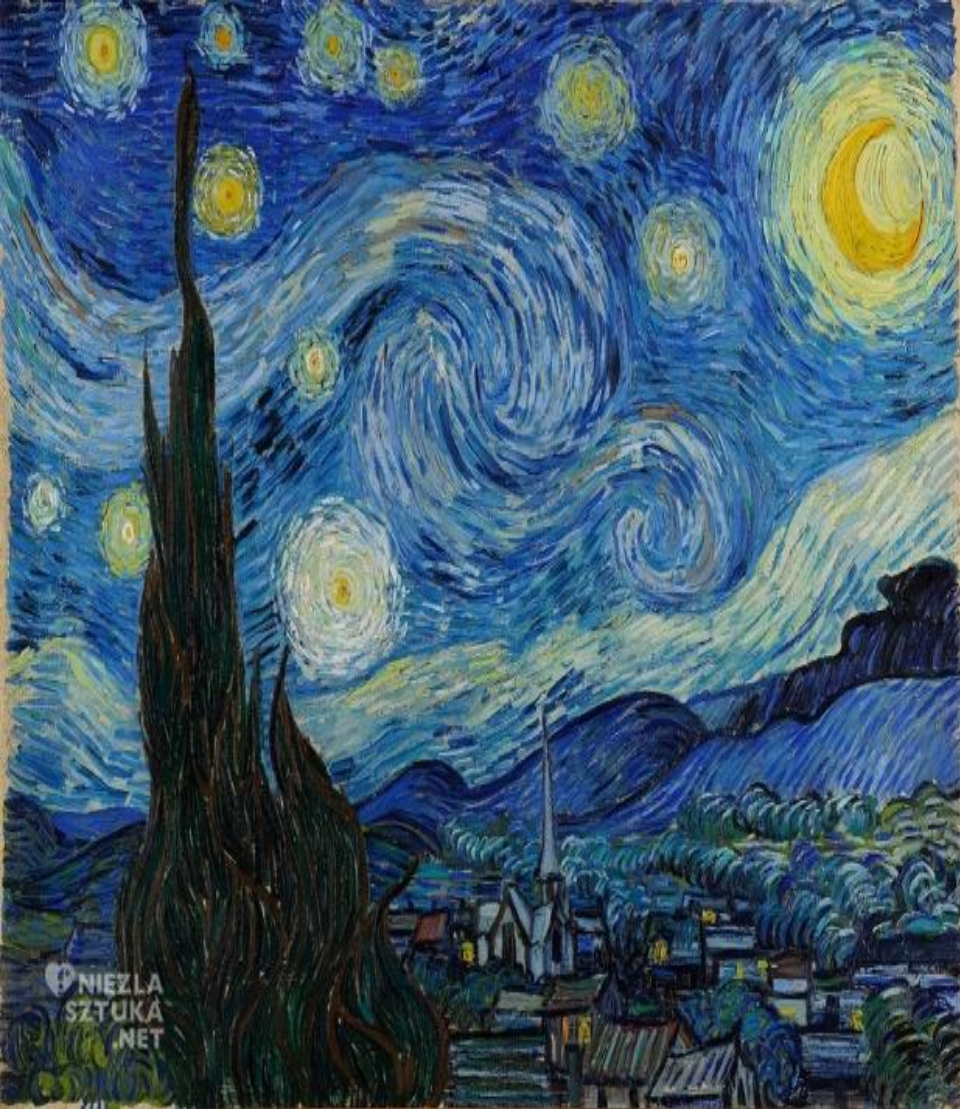
Vincent van Gogh, Taras kawiarni w nocy, 1888, olej, płótno, 81 x 65,5 cm, Kroller Muller Museum

Vincent van Gogh, Słoneczniki, 1889 r.

Vincent van Gogh, Pole pszenicy z krukami, 1890, olej, płótno, 50,5 x 103 cm, Muzeum Vincenta van Gogha, Amsterdam

Vincent van Gogh, Gwieździsta noc, 1889,
olej, płótno, 73,7 × 92,1 cm,
Museum of Modern Art, Nowy Jork

Opis obrazu – Vincent van Gogh, Gwieździsta noc, 1889 r.

Gwieździsta noc - to jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł Vincenta van Gogha. Obraz jest kwintesencją stylu i wizji artystycznej malarza. Przedstawia on nocny widok z okna. Artysta namalował niebo z wirującymi gwiazdami i obłokami, z ogromnym księżycem i jaśniejącą Wenus. Użył głębokich odcieni błękitu i turkusu, kontrastując je z jaskrawymi żółcieniami gwiazd. W centrum obrazu znajduje się cyprys, symbolizujący połączenie między ziemią a niebem. Jego ciemna, płomienna sylwetka stanowi kontrast dla rozświetlonego nieba. Na horyzoncie widać małą wioskę z charakterystycznym kościołem. Intensywność kolorów i dynamika kompozycji tworzy wrażenie ruchu i energii, jakby cały wszechświat pulsował życiem. Obraz jest wyrazem emocjonalnego stanu van Gogha, odzwierciedleniem jego wewnętrznego świata - burzliwego, ale także pełnego piękna i nadziei.

Bibliografia

Ałpatow M. W., Impresjonizm, [w:] Historia sztuki t. 4, Warszawa 1968

Blunden M., Blunden G., Daval J.L., *Malarstwo impresjonistów*, tłum. M. Miszański, Warszawa 1994.

Cendrowski S., *Impresjonizm. Historia, sztuka, ludzie*, Warszawa 2017.

Crepaldi G., *Renoir*, tłum. H. Kluzik, Warszawa 2006.

Crepaldi G., *Impresjoniści*, Warszawa 2003

Crepaldi G., *Renoir, Klasycy sztuki*, t. 19, Warszawa 2006

Kępiński Z., *Impresjonizm*, Warszawa 1986.

Monneret S., *Renoir*, tłum. E. Świtlak, Warszawa 2009.

Perruchot H., *Renoir*, tłum. E. Radziwiłłowa, Warszawa 1968.

Pruski Z., *Bal w Moulin de la Galette*, Brzezia Łąka 2022.

<https://architecturaldigest.pl/impresjonizm-w-sztuce-od-hejtu-do-jednego-z-najwazniejszych-kierunkow-artystycznych/>

https://pl.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet

<https://artimento.pl/impresjonizm-w-malarstwie>

<http://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka>

<https://vintageposteria.pl/blog/cechy-ekspresjonizmu-i-impresjonizmu-w-malarstwie-artysci->

<https://zpe.gov.pl/a/ulotnosc-wrazen-w-malarstwie-impresjonistow/D1GKUGHEE>

<https://pl.wikipedia.org/wiki/Impresjonizm>

<https://be-art.pl/bal-w-moulin-de-la-galette>

<https://kuadros.com/pl-pl/products/kobieta-z-parasolem-w-ogrodzie>

<https://www.obrazygaleria.pl/edgar-degas.html>

[https://pl.wikipedia.org/wiki/Tancerki_\(obraz_Edgara_Degasa\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Tancerki_(obraz_Edgara_Degasa))