ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС ПО ПРОБЛЕМАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ЮНЭКО»

Направление: Лингвистика

Тема: Влияние картин французских импрессионистов на психологическое состояние человека

Соискатель: Шашина Елизавета Алексеевна

Научный руководитель: Ильина Лариса Ивановна

Место выполнения работы: МБОУ СШ №94 г.Красноярск

2026

Содержание

Введение **3-4**

Глава I

I.1 Искусство в жизни человека **4-5**

I.2 Анализ мнений обучающихся образовательного учреждения относительно темы исследования **5-6**

I.3 История французского импрессионизма **6-7**

I.4 Художественные особенности импрессионизма **7-9**

Глава II

II.1 Нейропсихологические и психофизиологические механизмы восприятия картин импрессионистов **9**

II.2 Психофизиологические эффекты **9-10**

II.3 Эмоциональное воздействие **10-11**

Заключение **12**

Использованные информационные источники **13**

Приложение

1) Стремление «остановить мгновение» **14**

2) Работа с цветом и светом **15**

3) Ослабление рисунка и композиции **16**

4) Фокус на повседневности **17**

5) Ощущение воздуха **18**

Введение

В условиях хронического стресса современной жизни возрастает потребность в безопасных, немедикаментозных методах регуляции психоэмоционального состояния. В последние годы интерес к феномену стресса все больше и больше возрастает, причём как в научных кругах, так и среди обывателей. Причиной такого роста внимания к данной теме является наша современная жизнь, увеличивается жизненный ритм и информационная нагрузка на человека. Такая нагрузка на человека не может не повлиять на его здоровье, поведение, общий эмоциональный фон, и как следствие, на его психическое здоровье.

Психология восприятия живописи представляет собой многогранную и актуальную область исследования, которая находит своё отражение в различных аспектах человеческой жизни и деятельности. Живопись, является не только средством самовыражения художника, но и мощным инструментом воздействия на зрителя. «Восприятие художественных произведений формирует эмоционально-личностные и ценностно-смысловые аспекты развития личности, а живопись оказывает гармонизирующее воздействие на психику и открывает перспективы для арт-терапии». [1]

Объект исследования: психоэмоциональное состояние обучающихся при восприятии произведений художественного искусства.

Предмет исследования: влияние картин французских импрессионистов на психологические показателей обучающихся .

Методы исследования

- анализ информационных источников и исследуемых материалов
- отбор иллюстраций и языкового материала;
- сравнительно-сопоставительный метод
- обобщения полученных данных

Цель исследования: выявить особенности французского импрессионизма и их воздействие на психологическое здоровье человека

Задачи:

1. Проанализировать литературу, интернет-источники трудов современных учёных о влиянии художественного искусства на человека;

. 2. Изучить творчество французских импрессионистов;

. 3. Провести анкетирование среди обучающихся образовательной организации по теме исследования;

4. Охарактеризовать ключевые художественные особенности французского импрессионизма как нейропсихологические и физиологические механизмы воздействия на человека.

5. Составить рекомендательный список художественных произведений импрессионистов для использования в культурологической и профилактической практике.

6. Ознакомить с результатами исследования обучающихся 8-11-ых классов образовательной организации.

Гипотеза:

Восприятие картин французских импрессионистов приводит к снижению уровня тревожности, повышает позитивный эмоциональный фон и субъективное ощущение благополучия.

Практическая значимость исследования заключается в использовании его результатов в

изучении французского языка вне языковой среды, повышении культурологического уровня обучающихся, в возможности снимать «градус» напряжения, сталкиваясь с большим потоком информации и способствовать эмоциональной разрядке в связи с учебной нагрузкой или подготовкой и сдачей выпускных экзаменов. К тому же, заявленная тема исследования напрямую пересекается с содержанием школьного учебника французского языка «L'oiseau bleu» 9 класс, с блоком «Je visite un musée» где представлена информация о художниках импрессионистах, их творчестве, с иллюстрациями картин и с соответствующим содержанием изучаемого языкового материала.

Глава I

I.1 Искусство в жизни человека

Искусство — это способ понимания и отображения действительности путём создания особого предмета — произведения, способного вызвать определённый спектр эмоций у человека. Наряду с наукой, «искусство используется человечеством для правильного восприятия и осмысления окружающего мира. Важнейшая функция искусства заключается в удовлетворении двух духовных потребностей человека: любви к прекрасному и желании получать эстетическое удовольствие».

Конечно, путь к изучению искусства хорошо бы начать с ответа на вопрос, что такое искусство? На протяжении столетий люди вели множество споров о том, что же такое искусство на самом деле, в чём его сущность.

Древнегреческий философ Платон считал, что искусство — это подражание нашему миру, который, в свою очередь, подражает идеальному миру идей. То есть произведение искусства

для Платона — это копия копии. Ученик Платона Аристотель тоже говорил об искусстве как о подражании, но наделял искусство в том числе и познавательной функцией.[2] А Анри Бергсон говорил об искусстве как о средстве проникновения в суть реальности, выходящей за рамки обыденного восприятия, к «чистой длительности» и «бескорыстному удовлетворению» от созерцания. Мы обратились к словарям, чтобы выяснить значение слова *искусство.*

Толковый онлайн-словарь Ожегова даёт следующее значение слова: - *Искусство*, ср. творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах. *Искусство музыки, кино, изобразительное искусство...* [3]

Так же мы обратились к французскому онлайн-словарю - Dictionnaire.lerobert.com и нашли одно из определений слова **art** - искусство: - *Expression* d'un idéal esthétique; ensemble des activités humaines créatrices visant à cette expression (→ artiste). *Œuvre d'art, objet d'art.* [4] *Перевод:* Выражение эстетического идеала; совокупность творческой деятельности человека, направленной на это выражение (→ художник). Произведение искусства, объект искусства).

Именно в эстетическом удовольствии, в философии наслаждения каждым моментом, заключается ключевой аспект устойчивого выражения -**Art de vivre** - у французов. «Искусство жить» - это в том числе про любовь к культуре, музыке, литературе и конечно живописи.

Таким образом Искусство в жизни человека – это мощный инструмент духовного обогащения, самопознания и культурного развития в различных художественных направлениях. Мы же более подробно остановимся на искусстве художников импрессионистов.

I.2 Анализ мнений обучающихся образовательного учреждения относительно темы исследования

Прежде чем начать наше исследование мы опросили учеников школы (72 человека: это ученики 10-11-ых классов, изучавших французский язык как второй иностранный) с целью выявления понимания художественного искусства как положительного способа влияния на психику человека.

На вопрос «Интересуетесь ли вы живописью?» - всего 46% обучающихся ответили «да» и «от случая к случаю».

Следующий вопрос «Знаете ли вы такой вид живописи, как французский импрессионизм?» - почти 68% участников нашего опроса ответили, что знают, потому что знакомились с этим направлением живописи на уроках французского языка.

Предпоследний вопрос нашей анкеты «Согласны ли вы, что живопись может оказывать положительное влияние на психику человека?» - Большая часть опрашиваемых, а это 74% ответили, что возможно это и так.

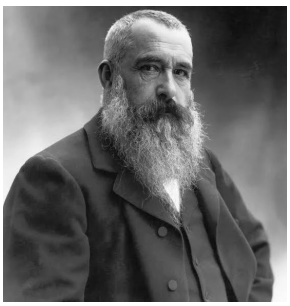
Ну и в итоге мы решили выяснить, «Было бы вам интересно попробовать испытать это на себе?» Почти 89% обучающихся выразили своё согласие.

Обработав результаты анкеты, мы пришли к выводу: большинство обучающихся считают, что возможно художественные изображения импрессионистов могут оказывать положительное влияние на психическое и эмоциональное состояние человека, что убедило нас в актуальности темы нашего исследования.

I.3 История французского импрессионизма

Как написано в учебнике французского языка «L'oiseau bleu» 9 класс стр.53: «L'impressionisme - mouvement pictural qui apparaît en France vers 1875. Travaillant en plein air, les impressionistes cherchent à repreduire les jeux de la lumière, les mutations des objets selon l'éclairage, en procédant par petites touches». Что в переводе: «Импрессионизм — направление в живописи, возникшее во Франции около 1875 года. Работая на открытом воздухе, импрессионисты стремились запечатлеть игру света и изменения предметов в зависимости от освещения, используя для этого тонкие прикосновения кистью.»

Основатель импрессионизма - le père de l'impressionisme - Клод Моне - один из представителей и теоретиков данного направления, до конца жизни сохранивший ему верность. «Живописная манера Моне, ставшая впоследствии классической для импрессионизма, характеризовалась «письмом» отдельными мазками чистого цвета, позволяющим создавать богатые световые эффекты и передавать особенности свето-воздушной среды.»

Название «импрессионизм» происходит от французского слова *«impression»* (впечатление) и возникло после саркастического отзыва критика Луи Леруа о картине Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» (Impression, soleil levant) в 1874 году, который насмешливо назвал художников «впечатлистами», но те приняли название, отражавшее их стремление запечатлеть мимолётные

ощущения от увиденного. [5]

«Если проехать 80 км на север от Парижа, можно попасть в живописное местечко Жеверни. Эта деревушка знаменита тем, что когда то здесь в течении сорока трёх лет жил и творил Клод Моне. Поселившись в 1883 году в деревне, художник так увлёкся садоводством, что на его полотнах не было почти ничего кроме своего любимого сада и макового поля, которое находится на краю деревни. Участок перед домом, который просматривался из окон, художник превратил в цветочную палитру, смешивая и подбирая краски. В саду Моне пёстрый благоухающий ковёр из цветов разделён прямыми дорожками, как краски в коробке. Моне писал цветы и рисовал цветами. Сейчас это музей.»[6]

«Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст как струпья наложил
Он понял масла густоту, —
Его запёкшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту»

Так описал творческий метод импрессионизма в 1932 году Осип Мандельштам, в первом же двустишии стихотворения, посвящённого картине Клода Моне «Сирень на солнце», чрезвычайно точно подметив, чем именно отличается живопись импрессионистов от живописи их предшественников. [7] Художник-импрессионист не просто изображает ветку сирени, а стремится передать впечатление, которое она на него производит.

I.4 Художественные особенности импрессионизма

Импрессионизм во Франции сформировал уникальный визуальный язык, который влияет на восприятие через ряд особенностей:

1) **Стремление «остановить мгновение»**. Художники пытались передать мимолётное впечатление и эмоциональное переживание конкретного момента. ***Клод Моне: «Женщина с зонтиком» - Мадам Моне и ее сын, 1875. Claude Monet : Femme à l'ombrelle - Madame Monet et son fils, 1875***

2) **Работа с цветом и светом**. Импрессионисты использовали контрастные цветовые пары (красный — зелёный, оранжевый — голубой, жёлтый — фиолетовый), где один цвет тёплый, а другой — холодный. Расположенные рядом, они усиливают друг друга. Свет становится ключевым элементом композиции, меняя очертания объектов и их объём.

Клод Моне «Проход к скалам в Пуарвиле», 1882

Claude Monet, « Passage aux rochers à Pourville »

3) **Ослабление рисунка и композиции**. Художники отказывались от жёсткого контура, заменяя его мелкими раздельными и контрастными мазками. Это создавало эффект незавершённости и фрагментарности, что побуждало зрителя достраивать образы в своём воображении.

Клод Моне «Лондон. Парламент, 1900
Claude Monet « Londres. Parlement, 1900

4) Фокус на повседневности. Главная тема — пейзаж с людьми, момент из повседневной жизни. Импрессионисты избегали социальных конфликтов и трагических сюжетов, стремясь запечатлеть момент как пик гармонии.

Камиль Писсаро «Дилижанс в Лувесьенне» 1873

Camille Pissarro, « Diligence à Louveciennes »

5)Ощущение воздуха. Объекты в картинах окружены светом и воздухом, что создаёт эффект присутствия и кажется, что пространство картины реальнее, чем предметы на ней.

Клод Моне «Шторм. Побережье Бель-Иль 1886

Claude Monet « Tempête. La côte de Belle-Île » 1886

В итоге можно сделать следующий вывод: художественные особенности французского импрессионизма - это искусство мимолётного впечатления, отказ от чётких контуров, уход от детализации и прорисовки, крупные, энергичные мазки и на раннем этапе отказ от смешивания красок. Попробуем разобраться как психология и данный вид искусства переплетаются, и как одна дисциплина помогает раскрывать тайны другой. Давайте попробуем

взглянуть на картины импрессионистов несколько отстранено, забудем ненадолго, что они являются предметами искусства, которые имеют эстетическую и художественную ценность. Посмотрим на них, как на психологические стимулы, попытаемся выделить их основные признаки и объяснить чувства, которые они вызывают.

Глава II

II.1 Нейропсихологические и психофизиологические механизмы восприятия картин импрессионистов

В наши дни искусство интересует не только арт-критиков, искусствоведов и историков, но и представителей психологии и нейропсихологии. Эти две науки, изучая самые разные аспекты работы головного мозга, когнитивные функции, эмоции, поведение, личностные проблемы используют технологии отследить изменения, вызванные реакцией на определённый стимул. Этим стимулом может быть и произведение искусства.

В статье «Художник как нейроучёный» исследователь Патрик Каванах отмечает, что центр эмоций мозга реагирует на размытые изображения лиц сильнее, чем на чёткие фотографии, которые активируют сознательную систему распознавания лиц. Поэтому «работы импрессионистов могут более непосредственно соединяться с эмоциональными центрами, а не с сознательными областями распознавания изображений, потому что нереалистичная и пёстрая манера письма отвлекает осознанное зрение» [8]

II.2 Психофизиологические эффекты

Учёным, который занимался классификацией психофизиологических аспектов восприятия искусства, в том числе импрессионизма, и разработал теорию «психофизиологии живописи» через призму визуального восприятия и структуры, был Рудольф Арнхейм (Rudolf Arnheim) с его трудом «Искусство и визуальное восприятие», анализирующий реакцию мозга на формы, цвета и композиции.» Хотя Арнхейм не фокусировался *исключительно* на импрессионистах, его работы объясняют, почему их стиль вызывает определённые психологические реакции через оптические эффекты и структуру.» [9] Эффект, который производят на человека работы художников-импрессионистов, можно объяснить не только в искусствоведческих терминах, но и в контексте основных категорий системной психофизиологии. Как это сделать, «рассказал Юрий Александров, доктор психологических наук, профессор, заведующий

лабораторией психофизиологии имени В.Б.Швыркова Института психологии РАН:

- **Снижать стресс и тревожность** благодаря мягким цветовым гаммам и динамичным, но не агрессивным композициям, которые способствуют расслаблению.
- **Влиять на память и внимание**: при восприятии импрессионистских картин наблюдается нагрузка на процессы памяти и внимания, что связано с необходимостью «достраивать» образы.
- **Цвет и свет** обрабатываются в областях, связанных с восприятием цвета. Контрастные сочетания и игра света стимулируют зрительные зоны коры.
- **Развитие эмпатии и воображения**. Незавершённость образов и необходимость достраивать их в своём воображении развивают эмпатию и творческое мышление. побуждает зрителя к «со-творчеству».
- **Нереалистичная манера письма** (отсутствие чётких контуров, размытость) может отвлекать сознательное восприятие, напрямую соединяясь с эмоциональными центрами, а не с областями распознавания изображений.
- **Медитативный эффект**. Созерцание импрессионистских пейзажей или бытовых сцен может вызывать состояние, близкое к медитации, благодаря балансу между хаосом мазков и внутренней гармонией композиции.

II.3 Эмоциональное воздействие

Импрессионисты стремились передать мимолетное впечатление и эмоциональное переживание конкретного момента. Они использовали цвет как мощный инструмент для вызова определённых эмоций:

- **Яркие и насыщенные оттенки** (например, красный, оранжевый, жёлтый) часто вызывают чувство радости, энтузиазма и энергии.
- **Пастельные тона** могут создавать ощущение спокойствия и умиротворения.
- **Контрастные цветовые пары** (красный — зелёный, оранжевый — голубой, жёлтый — фиолетовый) усиливают эмоциональное воздействие: расположенные рядом тёплый и холодный цвета активизируют восприятие. Художники также применяли технику оптического смешения: мелкие мазки разных цветов, расположенные рядом, создают эффект вибрации, и глаз сам «смешивает» их, воспринимая новый оттенок. Это добавляет динамичности и живости картинам.

- **Активизировать эмоциональное восприятие**, стимулируя положительные эмоции (радость, умиротворение) за счёт ярких цветов и динамичных мазков. Эмоциональная реакция связана с активацией лимбической системы, которая отвечает за эмоции и воспоминания.
- **Катарсис**. Даже если произведение вызывает неоднозначные эмоции, оно может способствовать их высвобождению и очищению.» [10]

В нашем мозге нет определённой зоны, отвечающей за восприятие искусства. Произведения активируют одновременно самые разные отделы, которые контролируют осознание цвета, пространства, выражение эмоций и даже личное отношение к содержанию. Именно картины импрессионистов, по мнению некоторых психологов, оказывают значительное влияние на психофизическое состояние человека благодаря особенностям их художественного языка, который воздействует на эмоции, восприятие и работу мозга. Это влияние проявляется через цвет, композицию, технику исполнения и смысловую нагрузку произведений.

Мы сделали подборку картин, которые отражают визуальные и эмоциональные особенности французского импрессионизма, для демонстрации обучающимся нашей школы, которые можно использовать в том числе для педагогической и родительской общественности, потому что, «согласно концепции Тягунова Д.М, живопись -это терапия.[11] А импрессионизм имеет психотерапевтическое применение: снижает уровень внутреннего контроля, смягчает обсессивные тенденции, помогает ощутить лёгкость и вернуться к базовому ресурсу спонтанности».

Заключение

Работа с живописью - это мощный инструмент, «который при правильном использовании помогает человеку обретать баланс, уметь выражать подавленные эмоции и находить всегда новые пути решения личных кризисов, а иногда просто собраться с мыслями. Каждое произведение искусства - это особое окно в мир внутреннего опыта зрителя». Используя знание психологии и искусства, можно открыть уникальные возможности для исцеления и дальнейшего роста.[11]

Импрессионизм, как одно из направлений живописи, остаётся актуальным благодаря своей способности передавать красоту момента и эмоциональную подлинность. Его принципы влияют на современное искусство, дизайн и даже цифровые медиа. В арт-терапии картины импрессионистов используют для работы с тревожными расстройствами, развития креативности и улучшения эмоционального состояния.

Таким образом, влияние импрессионистских картин на психофизическое состояние человека многогранно: оно охватывает эмоциональные реакции, когнитивные процессы, нейрофизиологические механизмы и индивидуальные особенности восприятия, помогая снизить стресс, развить воображение и глубже осознать красоту повседневности, в чем мы собственно убедились лично, при исследовании данной темы и что подтвердили нам отзывы обучающихся после демонстрации подобранных нами картин импрессионистов.

Список использованных источников

1. https://dobrynin-vv.ru/page/article/254/
2. https://fond21veka.ru/publication/?download_file=522770
3. https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=10135
4. https://dictionnaire.lerobert.com/definition/art
5. https://www.kudatotam.ru/pages/4659-sad-kloda-mone-v-jiverni.html
6. https://www.gardener.ru/gap/garden_guide/page327.php?&print=1
7. https://volynko.livejournal.com/879393.html
8. https://www.timeout.ru/feature/chto-ob-iskusstve-dumayut-psihologiya-i-nejronauka
9. https://royallib.com/read/arnheym_rudolf/iskusstvo_i_vizualnoe_vospriyatie.html#0
10. https://madam-palmgren.livejournal.com/30585.html
11. https://www.b17.ru/article/zhivopis_kak_terapiya_moschnyy_instrument_v_rabote_psihologa
12. Жан-Поль Креспель. Повседневная жизнь импрессионистов 1863—1883. — Москва: «Молодая гвардия», 1999
13. Морис Серюлль и Арлетт Серюлль. Энциклопедия импрессионизма. — Москва: «Республика», 2005

Приложение 1

1) Стремление «остановить мгновение»

Эдгар Дега "Мисс Ла-Ла в цирке Фернандо"
Сцена выглядит так, как если бы зритель пользовался театральным биноклем. Смещённое от центра положение акробатки усиливает ощущение, что она находится на большой высоте.

(Национальная галерея, Лондон)

Edgar Degas « Miss La La au cirque Fernando » – La scène donne l'impression d'être vue à travers des jumelles. La position décentrée de l'acrobate accentue la sensation de hauteur.

Гюстав Кайботт «Бульвар, видимый сверху» 1880
Кайботт, вдохновленный фотографией, изобразил уличный пейзаж, как если бы вы смотрели с балкона наверху.

(Это произведение находится в частной коллекции)

Gustave Caillebotte, « Boulevard vu d'en haut ». Inspiré par la photographie, Caillebotte a représenté le paysage urbain comme s'il était vu d'un balcon en hauteur.

Берта Моризо. Картина представляет собой изображение Эжена Мане и его дочери в саду в Буживале. 1881. В сцене, которую художница рисовала несколько раз, она изображает своего мужа Эжена Мане и дочь Жюли, играющих в настольную игру.

(Музей Мармоттан-Моне, Париж)

Berthe Morisot. Le tableau représente Eugène Manet et sa fille dans le jardin de Bougival. Dans une scène que l'artiste a peinte à plusieurs reprises, elle représente son mari, Eugène Manet, et leur fille, Julie, jouant à un jeu de société.

Камиль Писсарро «"Вид из моего окна". 1886

Художник переехал в Эраньи в 1884 году и прожил там до конца своей жизни. Этот вид из окна его спальни.

(Музей Эшмола, Оксфорд).

Camille Pissarro, « Vue de ma fenêtre ». L'artiste s'installe à Eragny en 1884 et y vit jusqu'à la fin de sa vie. Cette vue est celle de la fenêtre de sa chambre.

- **2) Работа с цветом и светом**

Альфред Сислей "Церковь в Море, вечер 1894 года"

Сислей написал эту работу в Море-сюр-Луан

(Музей изящных искусств города Парижа).

Alfred Sisley, « L'église de Moret, soir, 1894 ». Sisley a peint cette œuvre à Moret-sur-Loing.

Клод Моне "Кувшинки, зелёное отражение", написанная в 1914 году на холсте маслом, является частью его знаменитой серии работ. Она была создана в саду художника в Живерни и на специально созданном им пруду с лилиями.

(Картина хранится в Музее Оранжери в Париже)

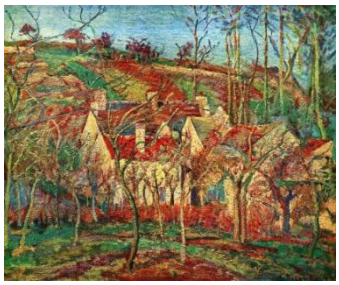
« Nymphéas, reflet vert », une huile sur toile de Claude Monet datant de 1914, fait partie de sa célèbre série. Elle a été réalisée dans le jardin de l'artiste à Giverny, sur un bassin de nénuphars spécialement aménagé.

Клод Моне «Дорожка через сад Живерни», 1902

Моне использует яркие цвета и свободные мазки, чтобы передать атмосферу сада. Эмоциональная связь с природой здесь выражена через легкость и свежесть.

Monet : Il utilise des couleurs vibrantes et des coups de pinceau libres pour retranscrire l'atmosphère d'un jardin. Son lien émotionnel avec la nature s'exprime par la légèreté et la fraîcheur des traits.

Камиль Писсарро «Красные крыши» 1877

Тени от деревьев, кустов и домов, переливающиеся разными оттенками, придают пейзажу характерное мерцание.

Les ombres des arbres, des buissons et des maisons, scintillant de différentes nuances, confèrent au paysage un éclat caractéristique.

Альфред Сислей «Лужайки весной», 1881

Картина наполнена светом, свежестью и нежной зеленью пробуждающейся природы.

(Галерея Тейт, Лондон) Le tableau est empreint de la fraîcheur et de la délicate verdure d'une nature qui s'éveille.

2) Ослабление рисунка и композиции

Поль Сезанн "Мон-Сент-Виктуар". 1903

Сезанн рисовал эту гору, расположенную на юге Франции, к востоку от Экс-ан-Прованса, почти 60 раз в разных видах.

(Художественный музей Филадельфии)

« La montagne Sainte-Victoire » de Paul Cézanne. Cézanne a peint cette montagne, située dans le sud de la France, à l'est d'Aix-en-Provence, près de 60 fois sous différentes formes.

Клод Моне «Лягушатник» 1869

На картине изображена популярная в то время зона на реке Сена, где люди отдыхали и наслаждались природой.

Le tableau représente un endroit populaire sur les bords de la Seine à l'époque, où les gens se détendaient et profitaient de la nature.

Альфред Сислей «Регата в Молеси», 1874

На этой картине, написанной в Великобритании, Сислей постарался уловить трепетание флагов на ветру и сопутствующую игру света и тени.

Dans ce tableau, réalisé en Grande-Bretagne, Sisley a tenté de capturer le flottement des drapeaux dans le vent et le jeu d'ombre et de lumière qui l'accompagne.

Камиль Писсарро «Сад Тюильри Весенним днём»1899

Камиль переехал в квартиру на улице Риволи, – прямо напротив сада Тюильри. Из окон новой квартиры открывался прекрасный вид на парк, именно поэтому Писсарро выполнил сразу несколько версий на одну и ту же тему в разное время года.

Camille s'installa dans un appartement rue de Rivoli, juste en face du jardin des Tuileries. Ce nouvel appartement offrait une vue magnifique sur le parc, raison pour laquelle Pissarro peignit plusieurs versions du même thème à différentes saisons de l'année.

Камиль Писсарро «Сбор урожая яблок», 1888

Полотно создано в технике , где свет рождается из мелких точек цвета. (Музей искусств Далласа)

La toile a été créée à l'aide d'une technique où la lumière naît de petits points de couleur.

4) Фокус на повседневности.

Камиль Писсарро "Площадь Французского театра" 1898. Художник создал множество сцен Парижа. Этот возвышенный ракурс предлагает зрителю лишь небольшой снимок оживленного города. (Художественный музей округа Лос-Анджелес).

Camille Pissarro, « Place de la Théâtre Français », 1898. L'artiste a peint de nombreuses scènes de Paris. Cette perspective en plongée offre au spectateur un aperçu fugace de la ville animée.

Альфред Сислей «Вид на Канал Сен-Мартен», 1870

На картине изображен живописный вид на канал Сен-Мартен, который протекает через Париж. В центре композиции можно увидеть спокойную водную поверхность канала, отражающую небо и окружающие здания.

Le tableau représente une vue pittoresque du canal Saint-Martin, qui traverse Paris. Au centre de la composition, on aperçoit la surface calme du canal, reflétant le ciel et les immeubles environnants.

Клод Моне “Бульвар Капуцинок”, 1873

Картина примечательна обилием мазков, передающих динамичность города, и необычным ракурсом, открывающем вид на бульвар сверху.

Ce tableau se distingue par l'abondance de ses coups de pinceau, qui traduisent le dynamisme de la ville, et par son angle inhabituel, qui révèle une vue plongeante sur le boulevard.

Камиль Писсарро «Бульвар Монмартр Ночью» 1897
Как и следует из названия полотна, на нём изображена одна из главных улиц района Монмартр.

Comme le suggère le titre du tableau, il représente l'une des rues principales du quartier de Montmartre.

Эдуард Мане «В лодке» 1874
Светлая, "пленэрная" работа, полная солнечного света и рабочих моментов художника.
(Метрополитен-музей, Нью-Йорк)

Une œuvre lumineuse, réalisée en plein air, baignée de soleil et capturant les moments de travail de l'artiste.

4) Ощущение воздуха

Клод Моне «Утро на Сене близ Живерни», 1897

Работа из поздней серии, где река становится зеркалом для неба. Мазки Моне создают эффект мягкого тумана, как будто вы сами стоите у берега. (Эрмитаж)

Une œuvre d'une série tardive, où le fleuve se fait miroir du ciel. Les coups de pinceau de Monet créent l'effet d'une douce brume, comme si l'on se tenait sur la rive.

Альфред Сислей. Вид на Море-сюр-Луан. 1890

На картине “Вид на Море-сюр-Луан” небо также создаёт невероятную глубину пространства. Это подчёркивается и дорогой, и рядом деревьев, уходящих к горизонту.

(Частная коллекция)

Dans le tableau « Vue de Moret-sur-Loing », le ciel crée une profondeur spatiale saisissante, accentuée par la route et la rangée d'arbres qui s'étend jusqu'à l'horizon.

Камиль Писсарро Дилижанс в Лувесьенне 1870

Камиль Писсарро любил и умел изображать на полотне прозрачный и влажный воздух, ощущение только что прошедшего или приближающегося дождя.

Camille Pissarro aimait et savait représenter sur la toile l'air transparent et humide, la sensation d'une pluie qui vient de tomber ou qui approche.

Камиль Писсарро «Иней» 1873

На этом полотне Писсарро старался передать впечатление от пограничного состояния природы во время заморозков и чистого морозного воздуха.

Dans ce tableau, Pissarro a tenté de retranscrire l'impression d'un état de nature limite lors des gelées et de l'air glacial.

Камиль Писсарро «Станция Лордшип-Лейн, Далвич» 1871

Редкий пейзаж с поездом, окутанным лёгкой дымкой английского тумана. (Галерея Курто, Лондон)

Un paysage rare, avec un train enveloppé d'une légère brume typiquement anglaise.