

**ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ
И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА
ИСКУССТВО 20 ВЕКА**

Импрессионисты

- К этому направлению мы относим таких мастеров, как Поль Сезанн, Винсент Ван Гог и Поль Гоген
- «Постимпрессионизм» - «post» - после импрессионизма. Однако, начали они работать почти одновременно с импрессионистами.
- Художники, которых принято называть постимпрессионистами, не имели какой-либо общей художественной программы.
- Участвуя на общих выставках, они разделяли стремление импрессионистов к разработке нового языка живописи, и даже в какой-то момент испытывали влияние импрессионизма. Однако, все же их творческие методы были иными. И каждый из них имел абсолютно индивидуальные характеристики собственного творческого метода.

ПОЛЬ СЕЗАНН

Род. в 1839, Экс-ан-Прованс (Франция)
– ум. в 1906, там же

Характеристики творчества

- В отличие от импрессионистов сохранял в живописи объемность предметов, НЕ ДЕМАТЕРИАЛИЗОВАЛ ФОРМУ, КАК ИМПРЕССИОНИСТЫ, но и передача фактуры предмета для него не была характерна. Передавал живописные характеристики предметов и явлений, выявляя при этом геометрическую структуру предметных форм.
- Сезанн утверждал: «Все в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра; надо учиться писать на этих простых фигурах, и, если вы научитесь владеть этими формами, вы сделаете все, что захотите. Нельзя отделять рисунок от красок, нужно рисовать по мере того, как пишете, и чем гармоничнее становятся краски, тем точнее делается рисунок. При наибольшем богатстве красок форма неизменно достигает своей полноты».
- Привнес в живопись чувство массы, пластическую ясность форм, строгую выразительность простых образов.
- Его натюрморты – основные формы предметного мира, переданные цветовыми соотношениями. Помимо натюрмортов писал пейзажи, портреты, реже – простые сюжетные сцены.

Поль Сезанн
АВТОПОРТРЕТ.
1872

Поль Сезанн
ДОМ И ДЕРЕВО.
1874

Поль Сезанн.
НАТЮРМОРТ С ДРАПИРОВКОЙ. 1889

Поль Сезанн

ПЬЕРО И
АРЛЕКИН

1888

Поль Сезанн. КАРТЁЖНИКИ. 1893

Поль Сезанн. БОЛЬШИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ.
1903

- Главное достоинство живописи Сезанна – колорит. Мир для него был проявлением живописной стихии. Суть его искусства заключается в передаче цветом реальности, в выявлении геометрической структуры природных форм.
- Уже к концу 1880-х гг. Парижская художественная публика воспринимала Сезанна как великого художника.
- У Сезанна оказалось много последователей в начале 20 века, и даже среди русских художников (объединение «Бубновый валет», например).

Винсент Ван Гог

Род. в 1853, Грот-Зюндерт
(Нидерланды) – ум. в 1890,
Овер-сюр-Уаз (Франция)

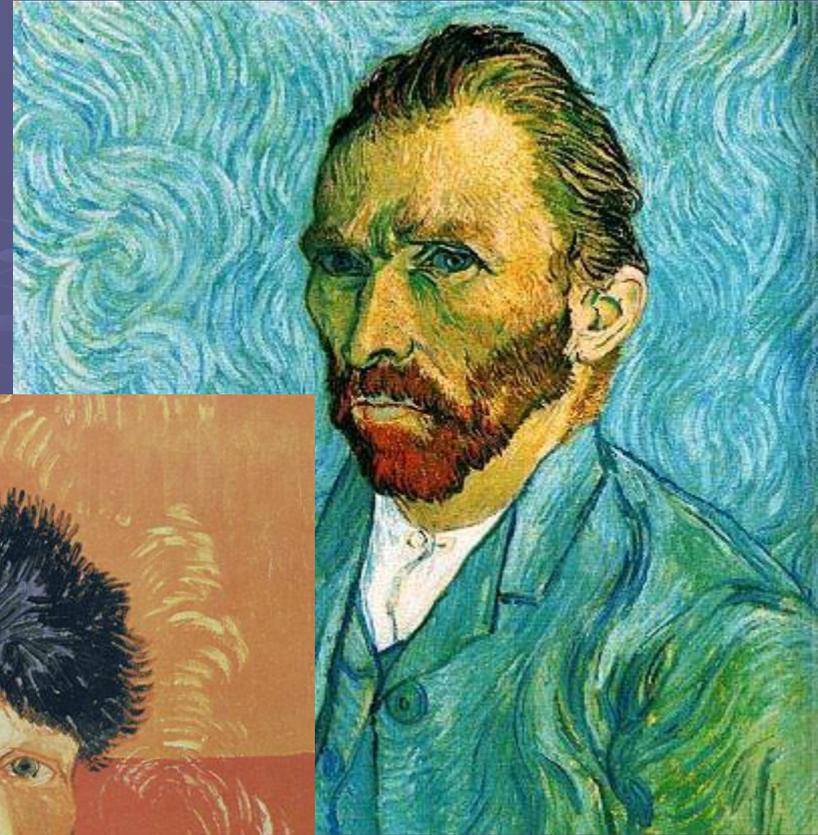
Биография и формирование творчества

- Первый период его творчества – время его миссионерской деятельности в бельгийском шахтерском местечке Боринаж, куда приехал как проповедник. Начинал как реалист («Едоки картофеля», 1885), работы которого базировались на основах старой голландской живописи.
- Некоторое время учился в Брюссельской Академии художеств (1880-1881), однако, его характер не мог выдержать строгой академической дисциплины в живописи. Стремился к свободе самовыражения чувств. Недаром его называют живописцем, воплотившим смятенность человеческой души.
- С 1884 посвящает свою жизнь живописи.
- В 1886 Ван Гог приезжает в Париж и через брата Тео, работавшего в картинной галерее, сближается с импрессионистами, под чьим влиянием техника его живописи смелее, обретая свободу и смелость, а палитра становится светлее, чище и ярче.
- В 1888 переезжает в Прованс, местечко Арль, где мечтает организовать нечто вроде братства художников. И даже приглашает в Арль Поля Гогена. Недолгое пребывание Гогена привело к разладу художников. И Ван Гог вновь остается в одиночестве.
- В Арле, на юге Франции, он находит, по его признанию «цветовую гамму Делакруа, линии японской гравюры» и пейзажи, «как у Сезанна».
- Именно в этот период, появляются его знаменитые «Красные виноградники в Арле». Работает невероятно много. Живет на юге Франции до конца жизни: в Арле, Овере, Сен-Реми. Изматывающая силы работа, обостренно воспринимаемое одиночество и все жизненные конфликты подрывают здоровье, вызывая депрессии.
- Во время депрессий знакомый доктор Гаше помещает его в лечебницу для душевнобольных, где художник живет под наблюдением врача и продолжает работать. Однако, он не был сумасшедшим, как утверждают некоторые его «биографы». Достаточно почитать его письма к брату, написанные из клиники, чтобы убедиться в здравомыслии и логике, которые никогда не покидали художника.
- Следуя традиционной версии, художник застрелился сам во время работы на этюдах на пленэре. Однако, эта всем знакомая версия, у многих исследователей сегодня вызывает глубокие и обоснованные сомнения. (зачем, например, идя на этюды, ему брать с собой оружие, которое, кстати, при нем не обнаружили). Вопросов много вызывает смерть этого живописца.

Особенности творчества Винсента Ван Гога

- Характер его живописи остро эмоционален, экспрессивен, благодаря абрису форм нервной линией.
- Цвет яркий, палитра чистая.
- Человек в его работах – как часть мироздания, а природа чувствительна, как человек.
- В его творчестве отразились восторг художника от многообразия и красоты мира, и одновременно с этим, пронзительное чувство тоски и одиночества.

Автопортреты разных лет

Винсент Ван Гог. Раннее творчество:
«Едоки картофеля». 1885

Винсент Ван Гог

Ранний период
творчества

ЖЕНЩИНА,
ВЫКАПЫВАЮЩАЯ
КАРТОФЕЛЬ.

1885

Винсент Ван Гог

ПОДСОЛНУХИ.

(Один из

вариантов.

Находится в

Пинакотеке

Мюнхена)

1888

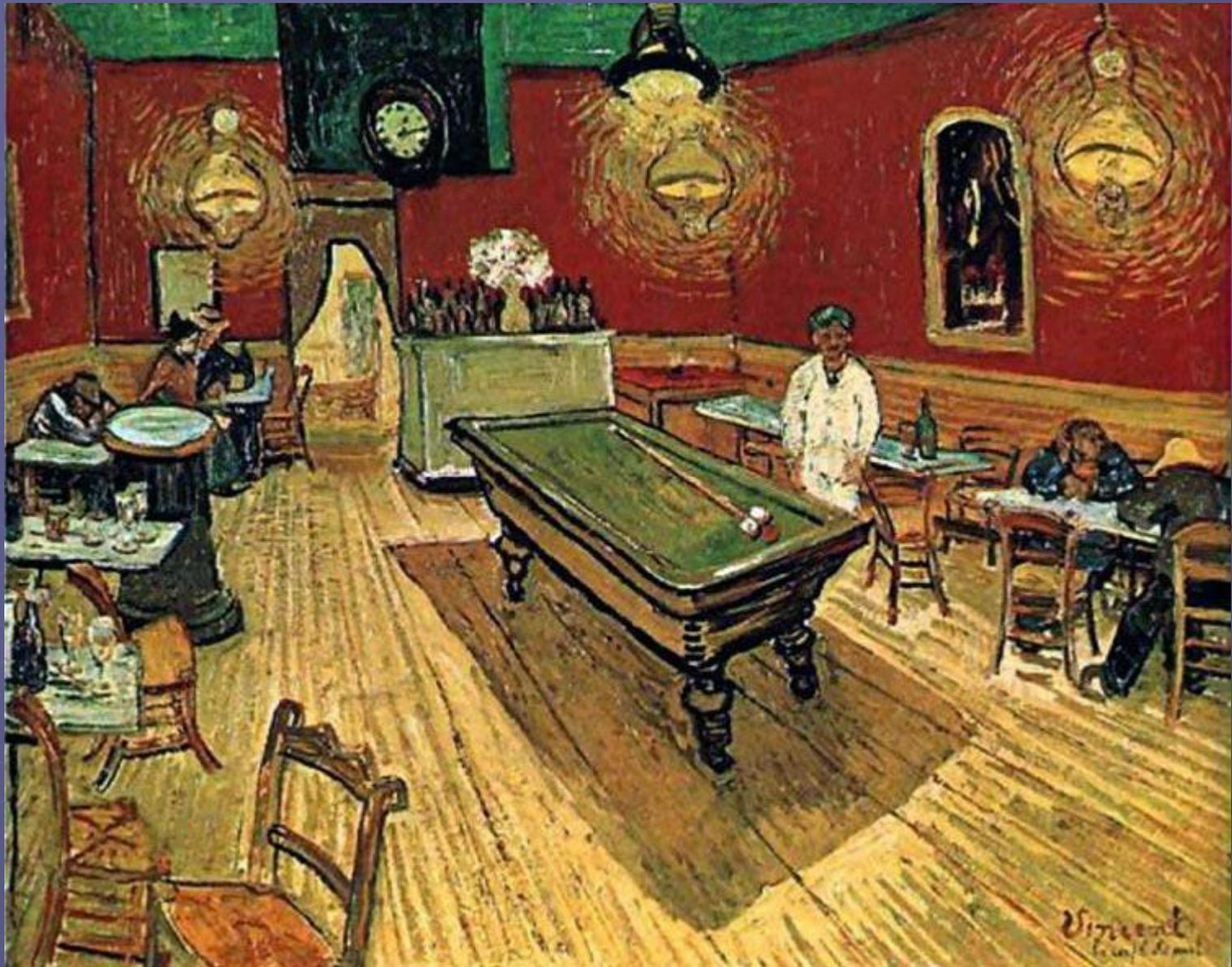
Винсент Ван Гог. Красные виноградники Арля. 1888
(в коллекции Эрмитажа)

Винсент Ван Гог.
КОМНАТА В АРЛЕ. 1888

Винсент Ван Гог. Ночное кафе в Арле. 1888

Винсент Ван Гог. Хижины в Овере. 1890
(в коллекции Эрмитажа)

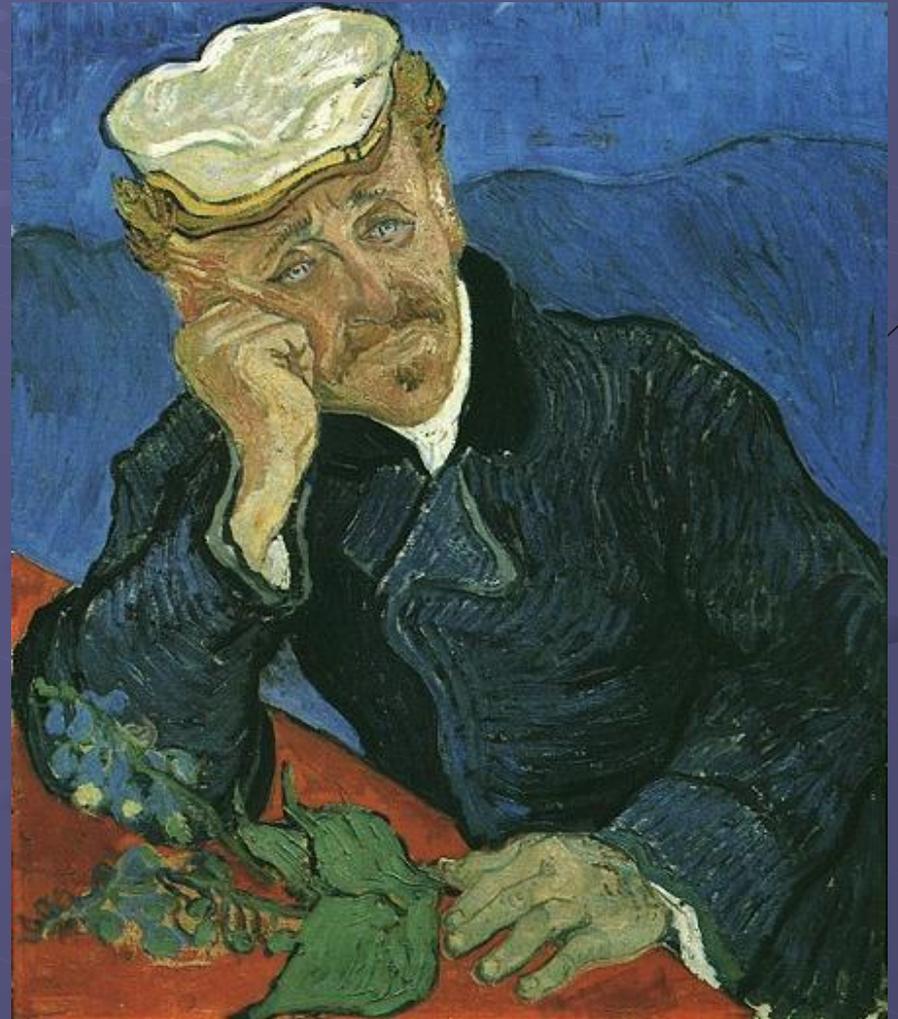
Винсент Ван Гог.

Арлезианка. Портрет мадам Жинуа. 1890
(слева)

Молодая крестьянка в соломенной шляпе. 1890
(справа)

Винсент Ван Гог. «Портрет почтальона Джозефа
Этьена Рулена», 1888 (слева) и
«Портрет доктора Гаше», 1890 (справа)

Винсент Ван Гог.
ПШЕНИЧНОЕ ПОЛЕ С ВОРОНАМИ.
1890, июль Последняя работа художника

Поль Гоген

(полное имя - Эжен Анри Поль Гоген)

Род. в 1848, Париж –
ум. в 1903, Атуона, Хива-Оа
(Французская Полинезия)

Путь художника

- Работал на бирже брокером. Начинает творческий путь после 30 лет. В 1873-74 – пишет первые пейзажи. Увлечен импрессионизмом. И даже выставляется в некоторых их выставках. Знакомство с Камилем Писсарро и пребывание с ним в Понтуазе помогает обрести мастерство.
- В 1886-90 вместе с учениками (Э. Бернар, Л. Анкетен, П. Серюзье, Я. Веркаде) работает на пленэре в окрестностях деревушки Понт-Авен, в Бретани («Понт-Авенская школа»).
- Затем – Париж. Но Гогена не устраивают темы, которые предлагает художнику цивилизованный мир, а сама цивилизация его раздражает.
- Уезжает в экзотические страны, подальше от цивилизации, очарованный жизнью примитивных племен, сохранивших, первоизданную чистоту и цельность.
- В 1887 ненадолго возвращается в Париж и в Понт-Авен, а в конце 1888 едет в Арль к Ван Гогу, но отношения не складываются. И Гоген уезжает в Париж.
- После неудачной «Выставки импрессионистов и синтетистов», в 1891 г. уезжает на Таити.

Особенности творческого метода

- Его творчество имеет некоторые черты символизма, точнее того ответвления течения, которое получило название примитивизма.
- Стремясь приблизиться к народным традициям декоративно-прикладного творчества туземцев, он намеренно делает форму примитивной, пользуется упрощенным рисунком, а форму делает плоскостной. Его композиции похожи на орнаменты, краски яркие, палитра чистая, силуэты почти всегда очерчены цельным контуром.
- Гоген намеренно нарушает перспективу, так, как он хочет это увидеть в природе - реальную природу превращает в декоративный красочный узор.
- Он усиливает активность цвета. Его не интересует освещение и тональности основных цветов. Трава зеленая, вода синяя, тело туземцев коричневое – только основные цвета. Цвет становится символом, знаком – лишь обозначает траву, землю, реку и пр. Полутонов и рефлексов в его живописи нет, как нет и светотеневой моделировки (цвет ложится ровными плоскостями).
- Формы предметов зачастую стилизованны.
- Плоскостность, яркость красочных пятен и упрощение форм обеспечивают декоративность гогеновской живописи.

Поль Гоген. АВТОПОРТРЕТ С ЖЕЛТЫМ ХРИСТОМ.
1889-1890

Поль Гоген.

АВТОПОРТРЕТ С
ПАЛИТРОЙ

1891

Поль Гоген.
ЖЕЛТЫЕ СТОГА СЕНА. 1889

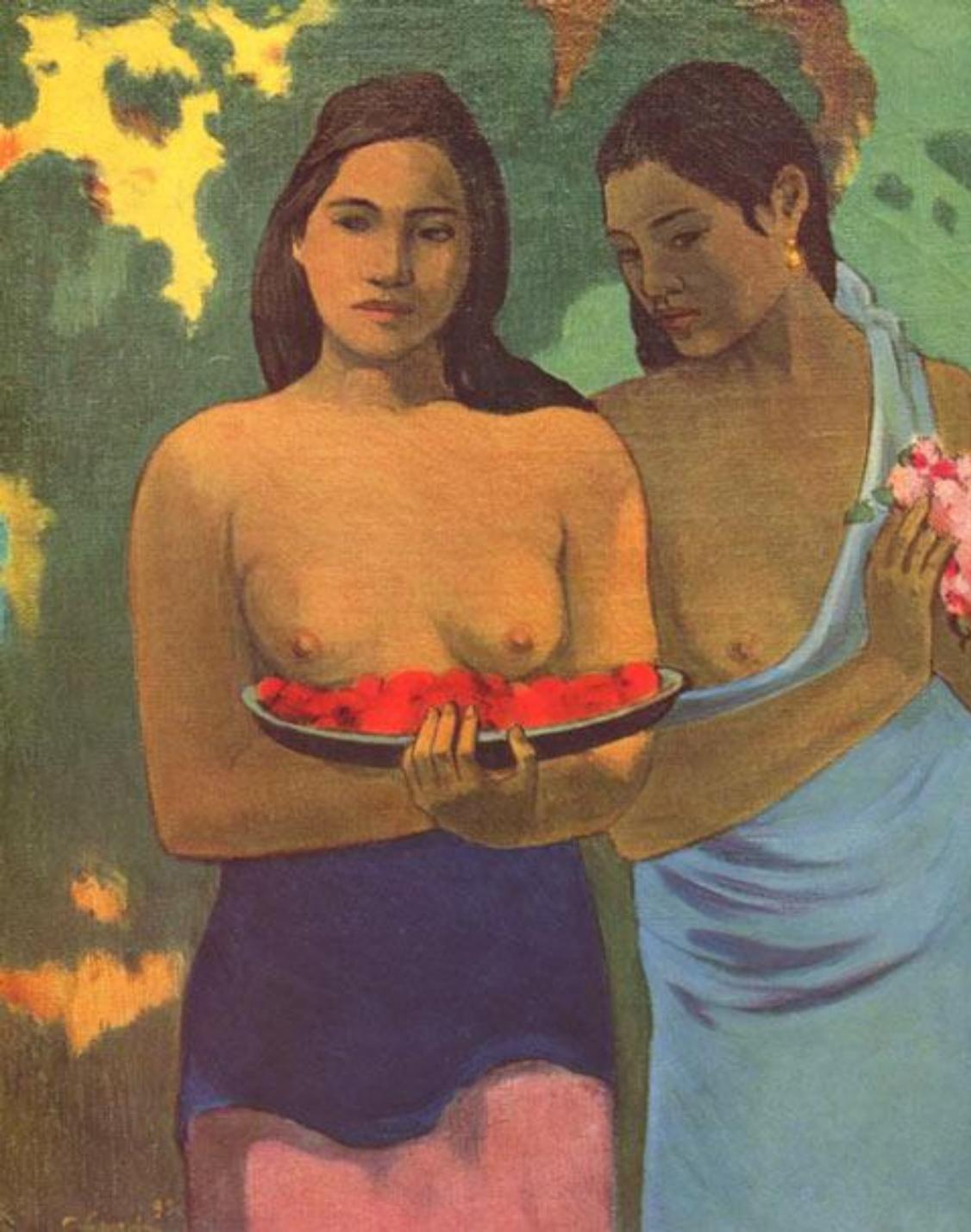

Поль Гоген. БРЕТОНСКИЙ ПЕЙЗАЖ. 1894

Поль Гоген. ДВЕ ТАИТЯНКИ. 1892

Поль Гоген

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ

1899

Поль Гоген. ОДНА. 1893

Поль Гоген.
ОТКУДА МЫ ПРИШЛИ? КТО МЫ? 1897

Значение творчества Поля Гогена

- Его творческий метод основан на локальном цвете и декоративен по характеристикам – композиционной орнаментальности, плоскостности, обрамлением формы линией абриса. Иллюзорно спокойное по внутреннему состоянию как природы, так и человека в ней, его творчество условно-символическое в цветовых характеристиках предметов и в трактовке пространства положило начало активному внедрению примитивизма в профессиональную живопись.
- Создав стилизацию на основе таитянской реальности, а также таитянского прикладного искусства, Гоген вызвал интерес к искусству неевропейских народов.

Заключение к теме «Постимпрессионизм»

- Сезанн, Ван Гог и Гоген своими творческими достижениями и находками в области цвета, формы, отношения к реальному миру и отражению его в живописи стимулировали активные поиски новых художественных путей, нового языка живописи, повлияв на все последующее развитие художественной культуры новейшего времени.
- Их творчество послужило импульсом для таких направлений в искусстве 20 века, как «фовизм», «дадаизм», живопись группы «Наби», живопись русских художников группы «Бубновый валет» и других.