

Постмодерн

- Сезанн. Сезанизм

- Кубизм

- Футуризм

Поль Сезанн

- 19.01. 1839года родился. Рисование и живопись входили в курс обязательных дисциплин, но в молодые годы Поль не снискал на этом поприще особых лавров. Ежегодный приз по рисованию в колледже достался однокласснику молодого Сезанна – будущему классику Эмилю Золя.
- В 1858 году Сезанн сдает экзамены на бакалавра в университете Экса, поступив в действующую при вузе юридическую школу. 1861 году отец все же отпустил сына в Париж для настоящего обучения живописи

*Живопись здесь, внутри» —
сказал он, ударяя себя по лбу.*

- «Мне кажется, с каждым днем я продвигаюсь вперед, хотя и очень медленно».
- Не существуют ни линии, ни формы, есть только контрасты. Эти контрасты порождаются не черным и белым, а цветовым ощущением. Форма создается точным соотношением тонов. Когда тона сопоставлены гармонически и без упущений, картина создается сама собой.

Ежегодно он представлял свои творения в Салоне. Но требовательное жюри отвергало все картины художника. Ущемленное самолюбие заставляло Сезанна все глубже погружаться в работу, постепенно вырабатывая свою собственную манеру. Некоторое признание вместе с другими импрессионистами пришло к Сезанну в середине 70-х годов. Несколько богатых буржуа приобрели несколько его работ.

В 1869 году женой Поля становится Мария-Гортензия Фике. Они прожили вместе сорок лет. Сезанн с женой и сыном Полем постоянно переезжали с места на место, пока, наконец, в 1885 году Амбруаз Воллар не организовал персональную выставку художника. Но долги, связанные со смертью матери, вынуждают художника продать фамильное имение. На рубеже веков он открывает собственную студию, продолжая одновременно неутомимо работать, пока 22 октября 1906 года пневмония не прерывает его сложный и плодотворный жизненный путь.

Упорно постигая эти законы, Сезанн подолгу разрабатывал один и тот же мотив в поисках структурной конструктивности природных форм (многочисленные изображения горы Сент-Виктуар

, оперируя преимущественно градациями трех основных цветов (зеленого, голубого и желтого), то тонкими и прозрачными, то резко контрастными, нанесенными плотными корпусными мазками, он обозначал с их помощью пространственные планы и степень освещенности. Материальная весомость красочной фактуры гармонично сочетается в произведениях Сезанна со смелым лаконичным рисунком, конструктивно четкой, пластически обобщенной лепкой формы и ясной уравновешенностью композиции

(Сезанн стал в итоге родоначальником живописи форм в европейском искусстве, одним из направлений которой вскоре после Сезанна был кубизм.)

Колористический эффект —
главное в картине, он делает
картину единым целым,
организует ее; этот эффект
должен опираться на одно
доминирующее цветовое
пятно.

Рисунок и цвет неразделимы; по мере того как пишешь — рисуешь, и чем гармоничнее делается цвет, тем точнее становится рисунок.

Когда цвет достигает наибольшего богатства, форма обретает полноту. Контрасты и соотношения тонов — вот весь секрет рисунка и моделировки.

«Отшельник из ЭКСА»- такое прозвище дали современники , после его почти 40- летнего уединения в окрестностях своего родного дома в ЭКС-ан- Провансе на Юге Франции.

Сезанн стал пленником местного пейзажа.

Он годами изучал природу, свет , цвет, пытаясь изобразить , что он видит и чувствует.

Философия Сезанна изменила лицо искусства. « Мы , люди , обладаем биноклярным зрением, Мало того , Мы ведь еще имеем привычку ерзать, вытягиваем шею, крутим головой, приподнимаемся с места...

ТАК РАСПАХНУЛАСЬ ДВЕРЬ В МОДЕРНИЗМ.

Сезанн решил этот вопрос напрямую , изображая предмет на картине одновременно с двух точек зрения /сбоку и спереди, например/

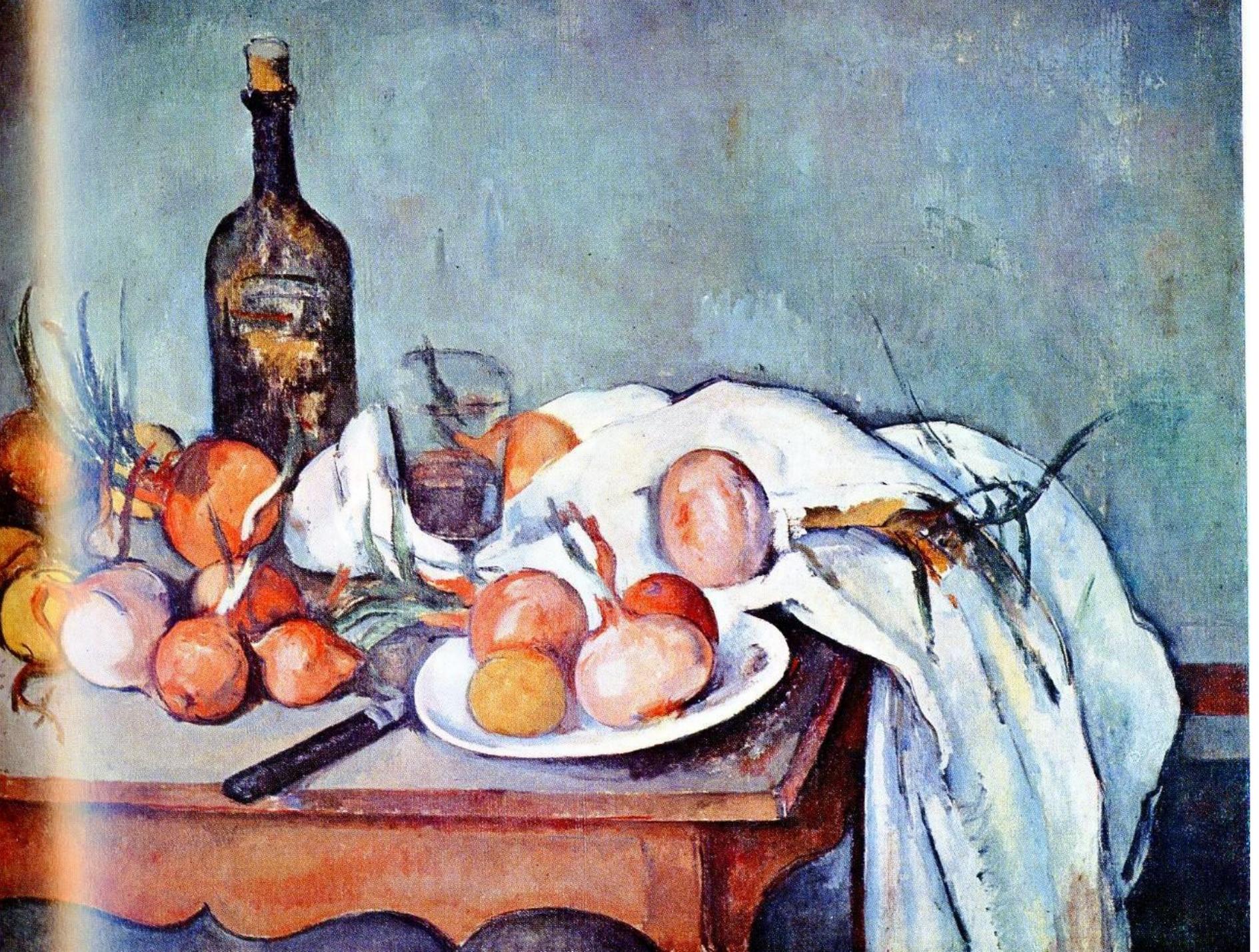
Ваза и стол- в разных ракурсах- сверху и на уровне глаз.

С. Показывает то , КАК мы видим.

ОН демонстрирует совокупность ракурсов. Другая правда- Если мы видим 12 яблок, мы несчитываем их по одному, как 12 отдельных яблок, но видим- тарелка полная яблок.

В понимании Сезанна это обозначает , что общий план картины куда важнее , чем отдельные элементы. Показ под несколькими углами делает изображение более плоским. За каждым яблоком, складкой стоит осознанное решение создать ритмичную, рациональную композицию.

Зеркально отражают и дополняют друг друга.

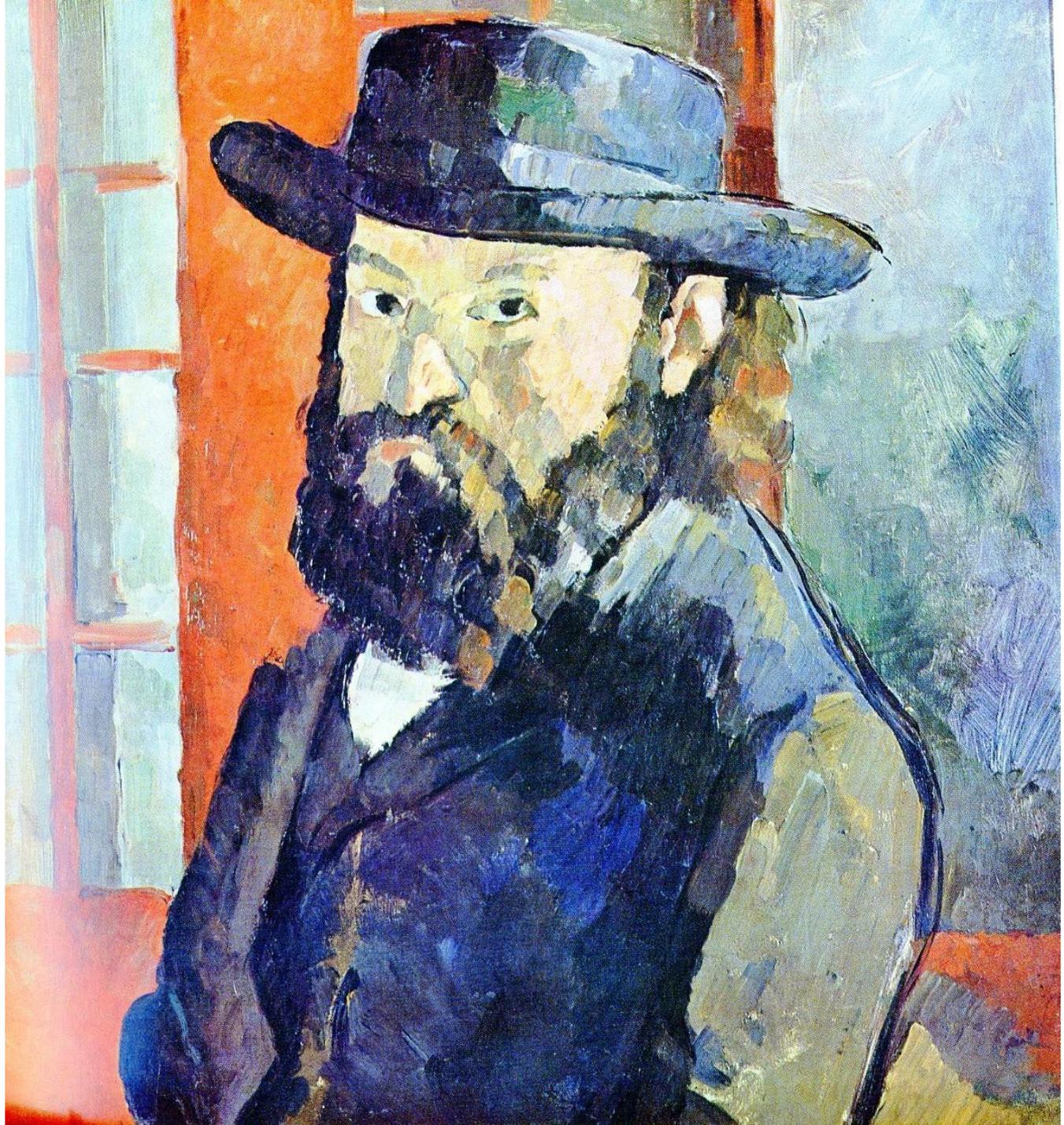

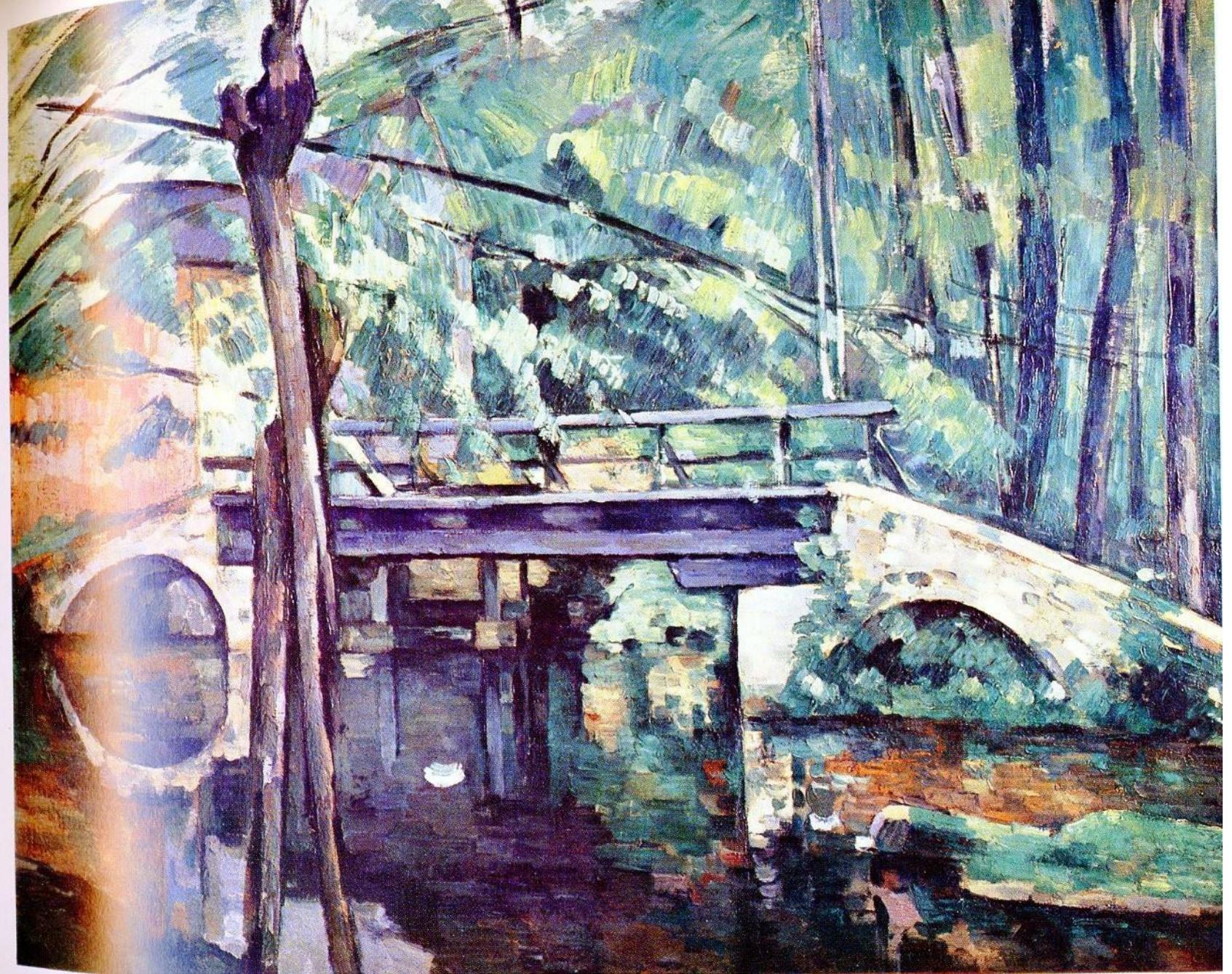
Сезанн навсегда изменил искусство. Доминанта общего художественного замысла и внедрение в живопись бинокулярного зрения открыло дорогу кубизму/ где иллюзия трехмерности пространства была отброшена ради максимальной передачи визуальной информации.

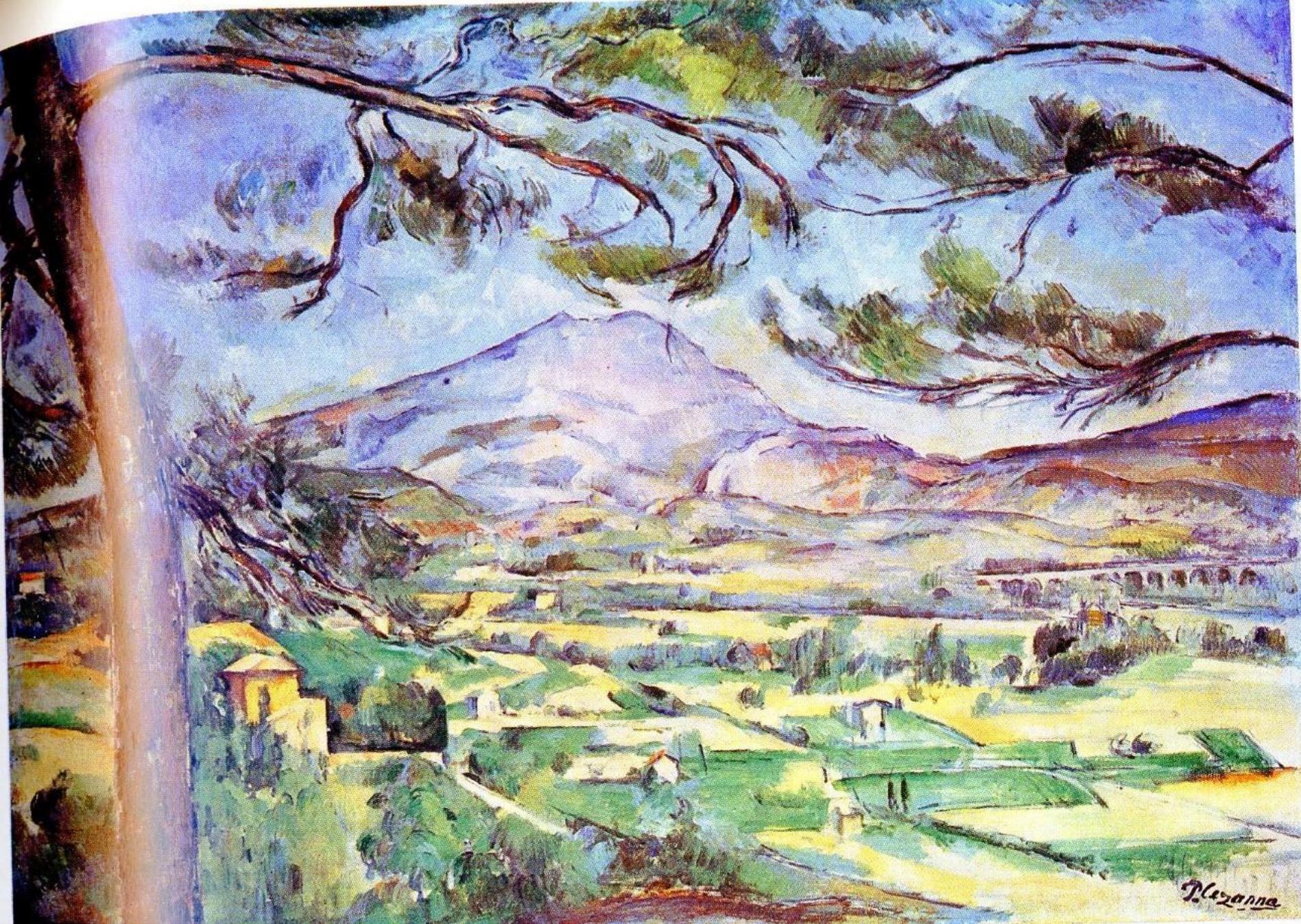
«Работать, ни на кого не
оглядываясь, и набирать силу
– вот в чем цель художника. А
на все прочее – наплевать!».

Художественное наследие Сезанна составляет больше 800 работ маслом, не считая акварелей и других произведений. Никто не может подсчитать количества работ, уничтоженных, как несовершенные, самим художником за годы своего долгого творческого пути. В парижском осеннем Салоне 1904 года целый зал был отведен для демонстрации картин Сезанна. Эта выставка стала первым действительным успехом, более того — триумфом художника.

То как Сезанн изобразил горузаставляет предположить , что он находился неподалеку, на самом деле – около 13 км поодаль. Он намеренно ушел от точной перспективы, приблизив гору, чтобы показать , что она – доминирующий объект.

« Надо увидеть природу так, как никто ее прежде не видел»

Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса... Это последовательность геометрических фигур

Через 25 лет аналитический подход Сезанна к изображению , основанный на преобразовании детали ради геометрической формы, приведет к полному отрыву от объекта

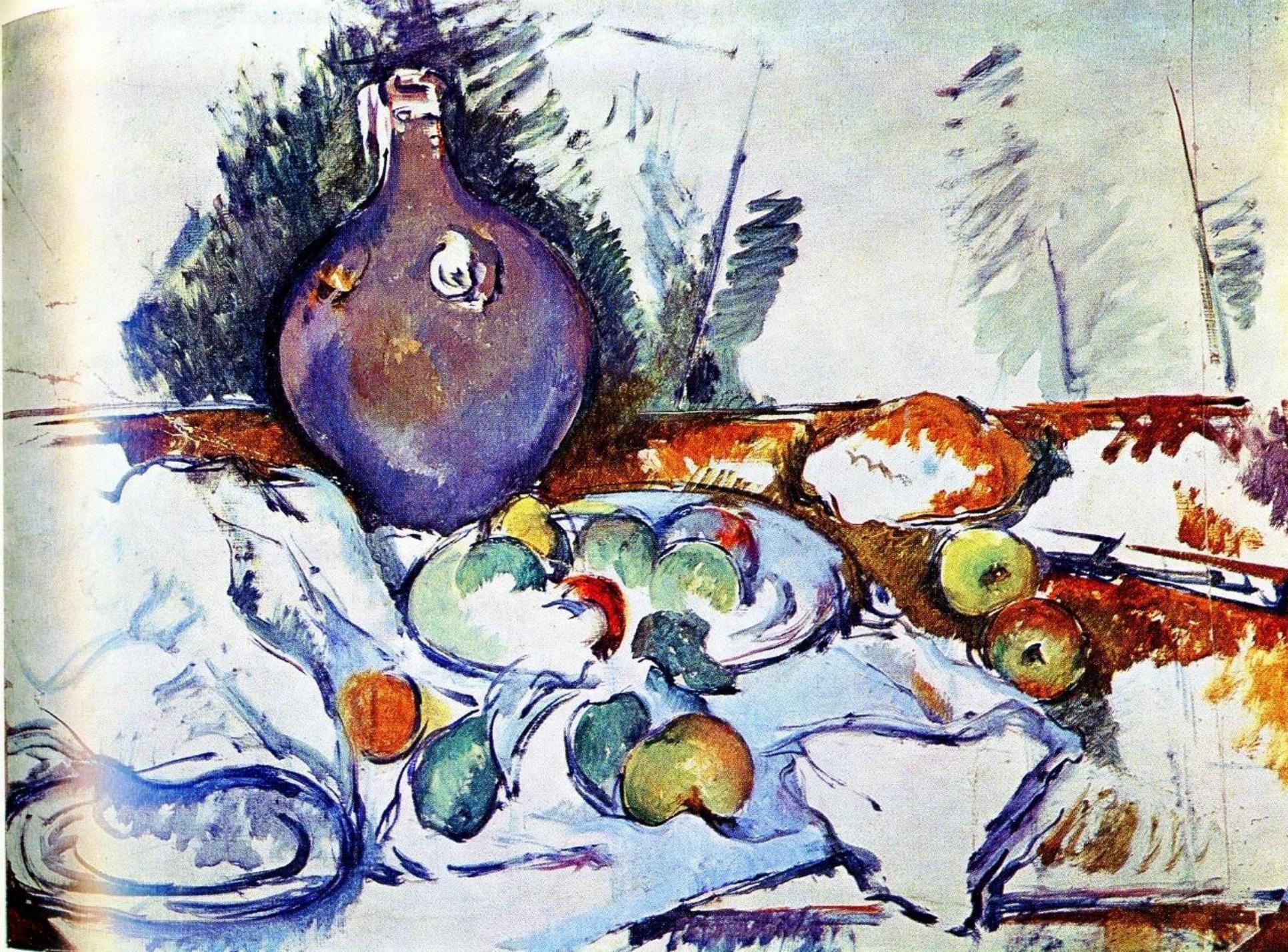

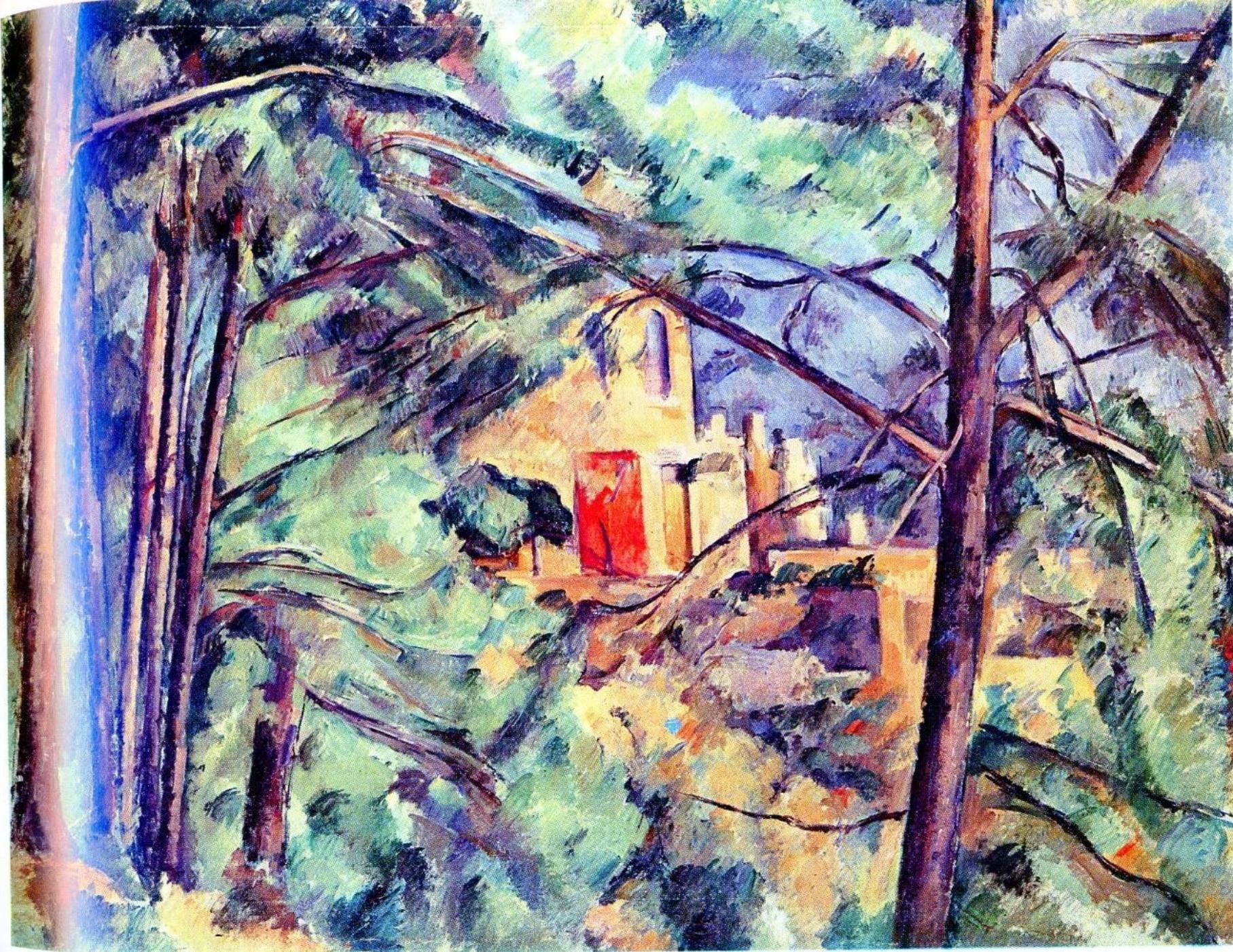

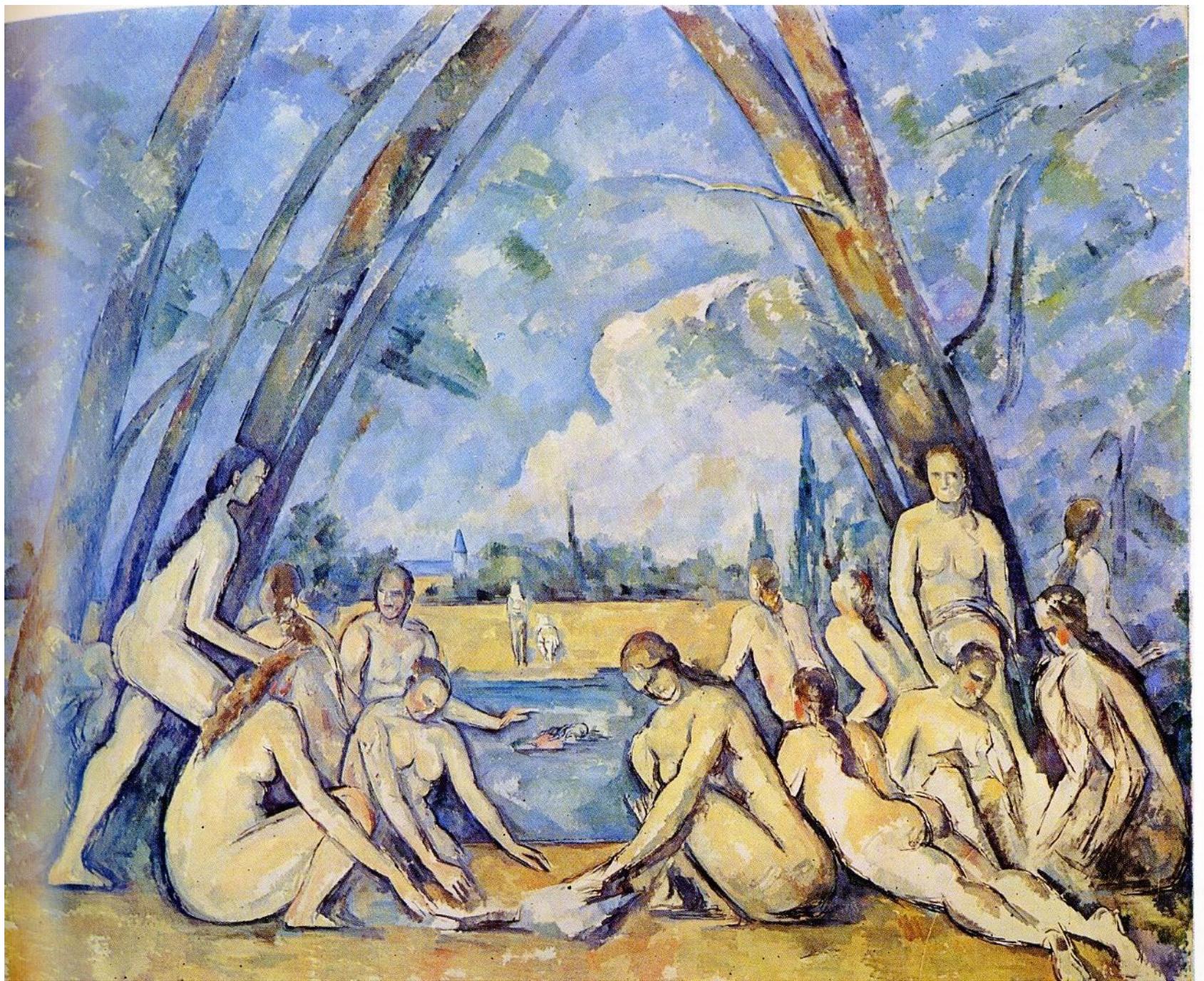

Кубизм

1909-11

так называемый Сезанизм

Пабло Пикассо сказал : «
Сезанн – мой единственный
учитель! Конечно я смотрел
на его картины....я годами
изучал их»

Пабло Пикассо/1881- 1973/

По одной из версий, «сюжет» картины навеян [борделем](#) в [барселонском Готическом квартале](#) на улице [Каррер д'Авиньо](#). На полотне изображено пять обнажённых [женщин](#), написанных в разной манере. Две правые фигуры с лицами, напоминающими [африканские маски](#), знаменуют собой рождение нового течения в живописи, [кубизма](#). Женщины написаны в розово-охристых тонах, фон в голубых тонах, что напоминает о «розовом» и «голубом» периодах творчества Пикассо.

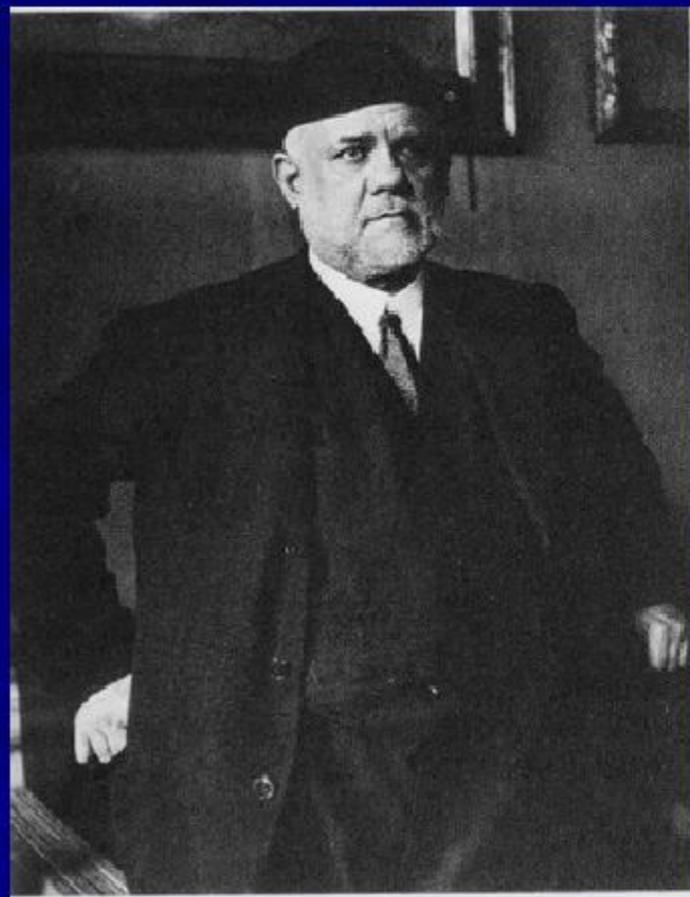
-Встреча Пикассо с Матиссом в салоне Стайнов-африканская маска из антикварной лавки. Музей этнографии Трокадеро- увидев маски- , «понял , почему стал художником»

Авиньонские девицы/1907/ Наслушавшись нелестных слов друзей , Пикассо спрятал ее в углу мастерской. В 1924 г. Ее купил коллекционер. В 30-х купил музей современного искусства

Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в городе Малага, анадальской провинции Испании. При крещении Пикассо получил полное имя Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Криспин Криспиньяно де ла Сантисима Тринидад Руис и Пикассо - что по испанскому обычаю являлось чередой имен почитаемых святых и родственников семейства. Пикассо - фамилия матери, которую и взял Пабло, поскольку фамилия отца казалась ему слишком обыденной, к тому же отец Пикассо, Хосе Руис, сам был художником.

В "кубическом" периоде Пикассо выделяют несколько этапов. **"Сезанновский" кубизм**, представленный в работах ["Бидон и миски"](#) (1908), ["Три женщины"](#) (1908), ["Женщина с веером"](#) (1909) и других, характеризуется "сезанновскими" тонами - охристыми, зеленоватыми, коричневыми, но более размытыми, мутными и использованием простых геометрических форм, из которых строится изображение. **"Аналитический" кубизм**: предмет дробится на мелкие части, которые чётко отделяются друг от друга, предметная форма как бы расплывается на холсте. ["Портрет Амбруаза Воллара"](#) (1910), ["Завод в Хорта де Сан Хуан"](#) (1909), ["Портрет Фернанды Оливье"](#) (1909), ["Портрет Канвейлера"](#) (1910). На этапе **"синтетического" кубизма** работы Пикассо принимают декоративный и контрастный характер. Картины изображают по большей части натюрморты с различными предметами: музыкальными инструментами, нотами, бутылками вина, курительными трубками, столовыми приборами,

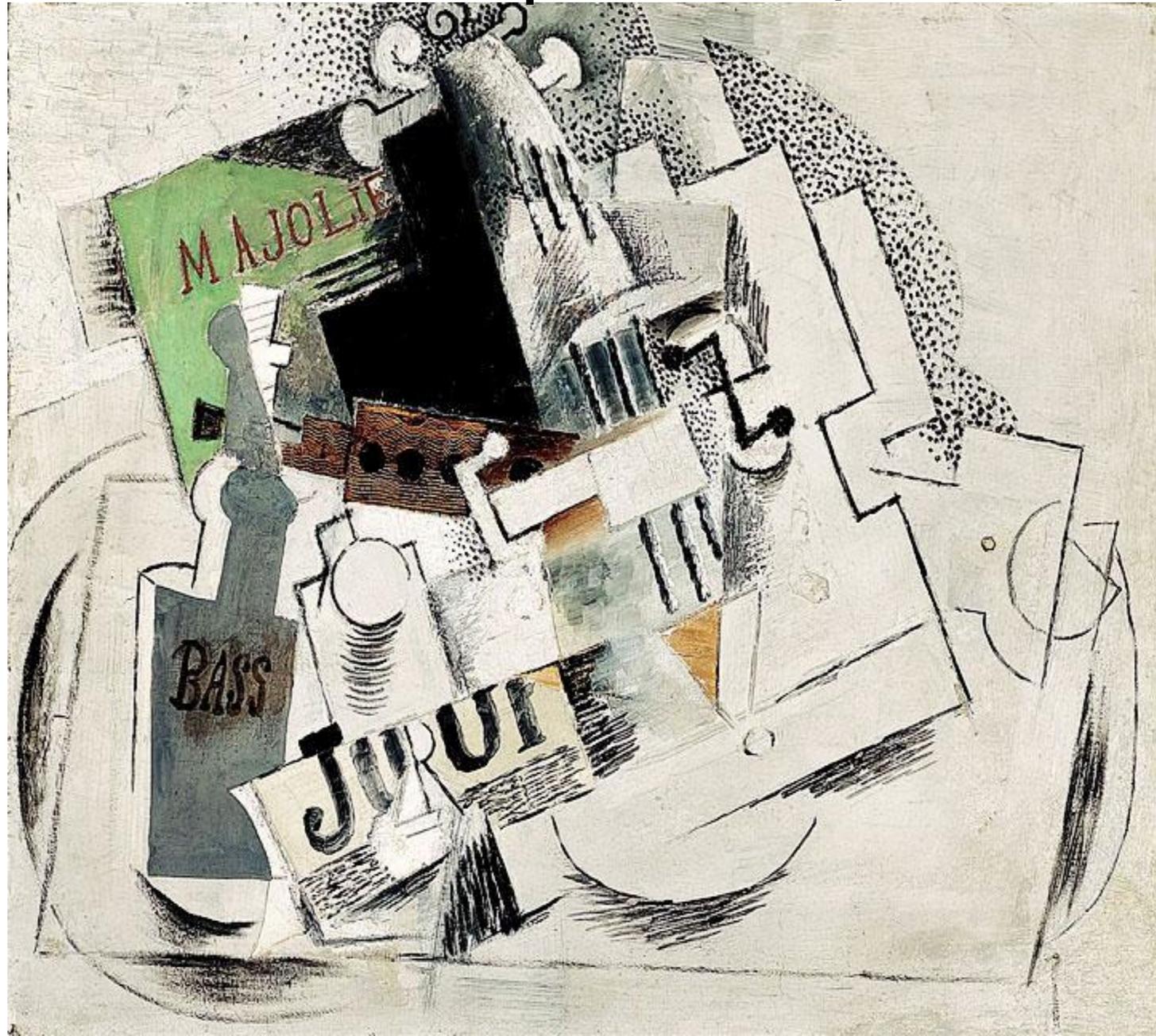
Портрет Амбруаза Воллара (Пикассо, фото)

Рождение кубизма случилось при участии поэта Гийома Аполинера, который пригласил Брака в мастерскую к Пикассо. Пикассо и Брак стали родоначальниками кубизма, и до первой мировой войны активно сработали друг с другом, при этом творя историю кубизма. Со временем к ним присоединились многие другие молодые поэты и живописцы с Монмартра. Примерно в тот период, присоединившаяся к Пикассо и Браку группа, которая известна как «Бато-Лавуар», провозгласила про рождение нового направления в искусстве, вскоре получившее свое название. Партнерство прервала Первая мировая война

Кубизм – это признание двухмерности природы и категорическое НЕТ – попытке создания иллюзии трехмерности. Рассмотрение объекта под всеми возможными углами.

Моя красавица

Брак .Блюдо с фруктами

Кубизм – умозрительное искусство. Мир состоит из плоскостей. Можно получить эстетическое удовольствие – узнавание – соответствие названию. Не просто наслаждаться, это головоломка. Трюк, узнавание из плоскостей формы.

Жорж Брак

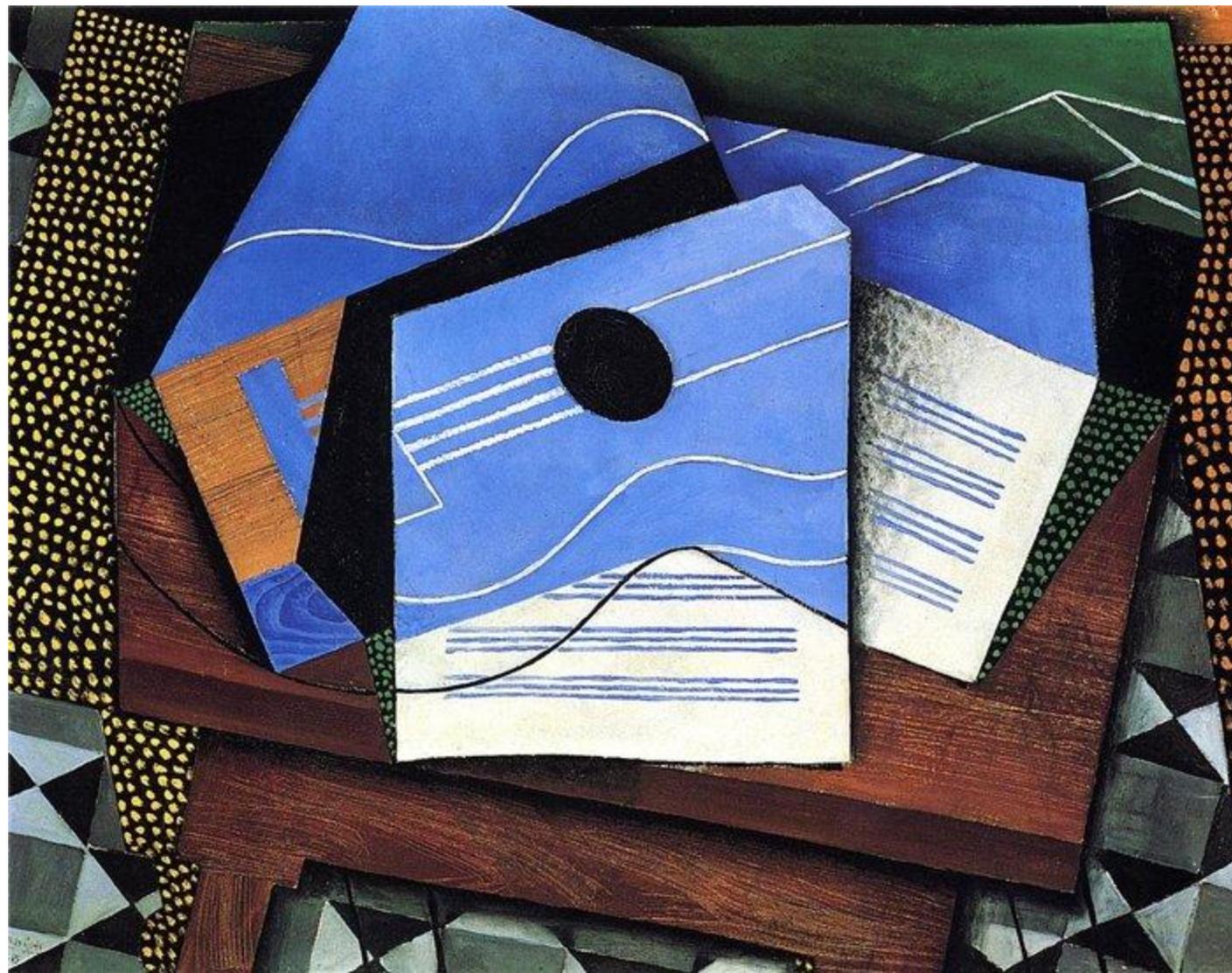
Аполинер написал-
« богоборческий элемент», не
изображают мир , а создают
новый мир. Нужно покончить с
культу́ром природы, нужно
создать ее самому.

Совмещение нескольких
планов- сверху, снизу, сбоку-
одновременно

Жорж Брак .Синтетический кубизм

Хуан Грис. Гитара на столе

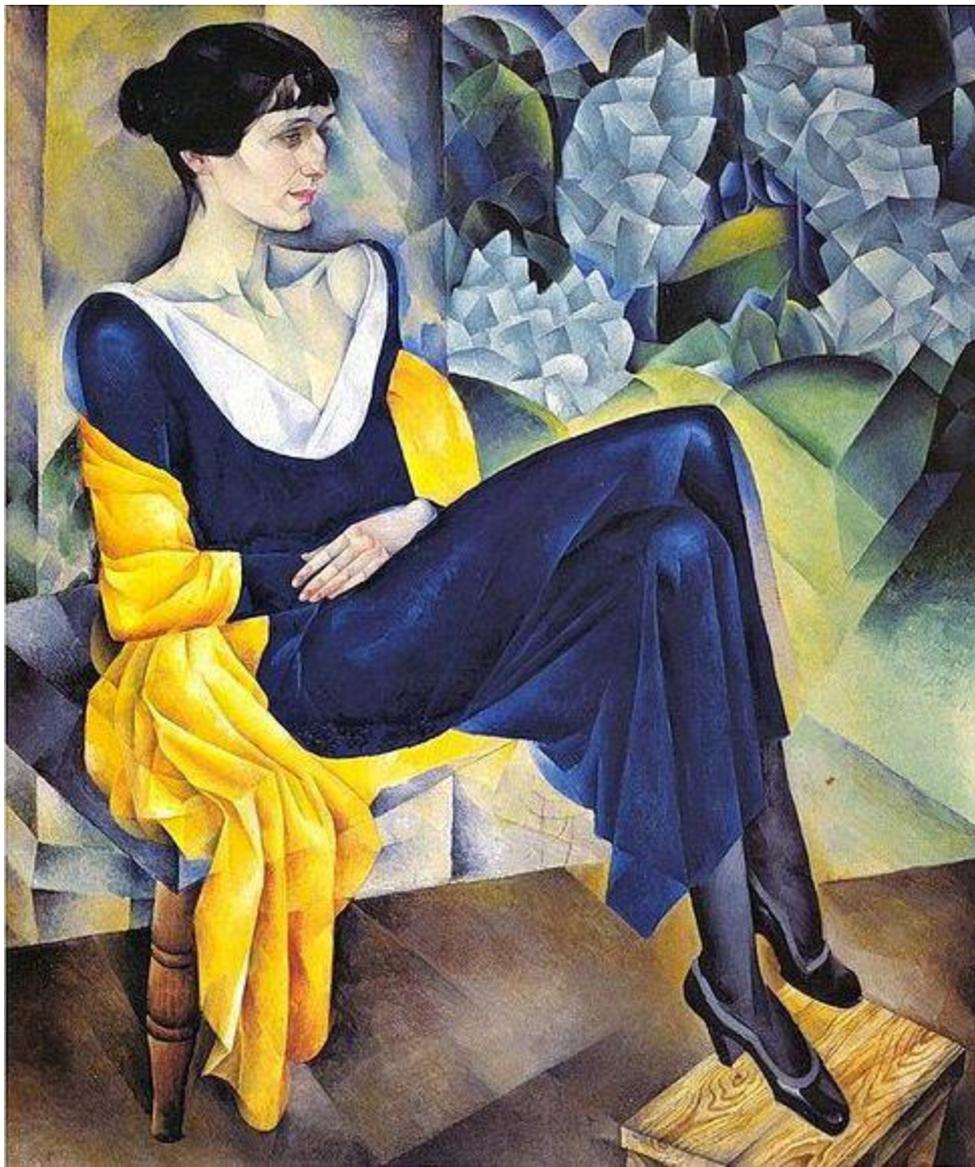

Хуан Грис. Портрет Пабло

Пикассо

Альтман. Портрет Ахматовой

Несомненно, кубизм в живописи произвел громадное потрясение. Именно он открывал дорогу абстрактному творчеству, дал зрителям возможность самим трактовать символы, которые изображены на произведениях кубистов. Кубизм в живописи подготовил массовое сознание зрителей и художников, послужив основой для развития таких течений абстрактного искусства, как футуризм, конструктивизм и много другое.

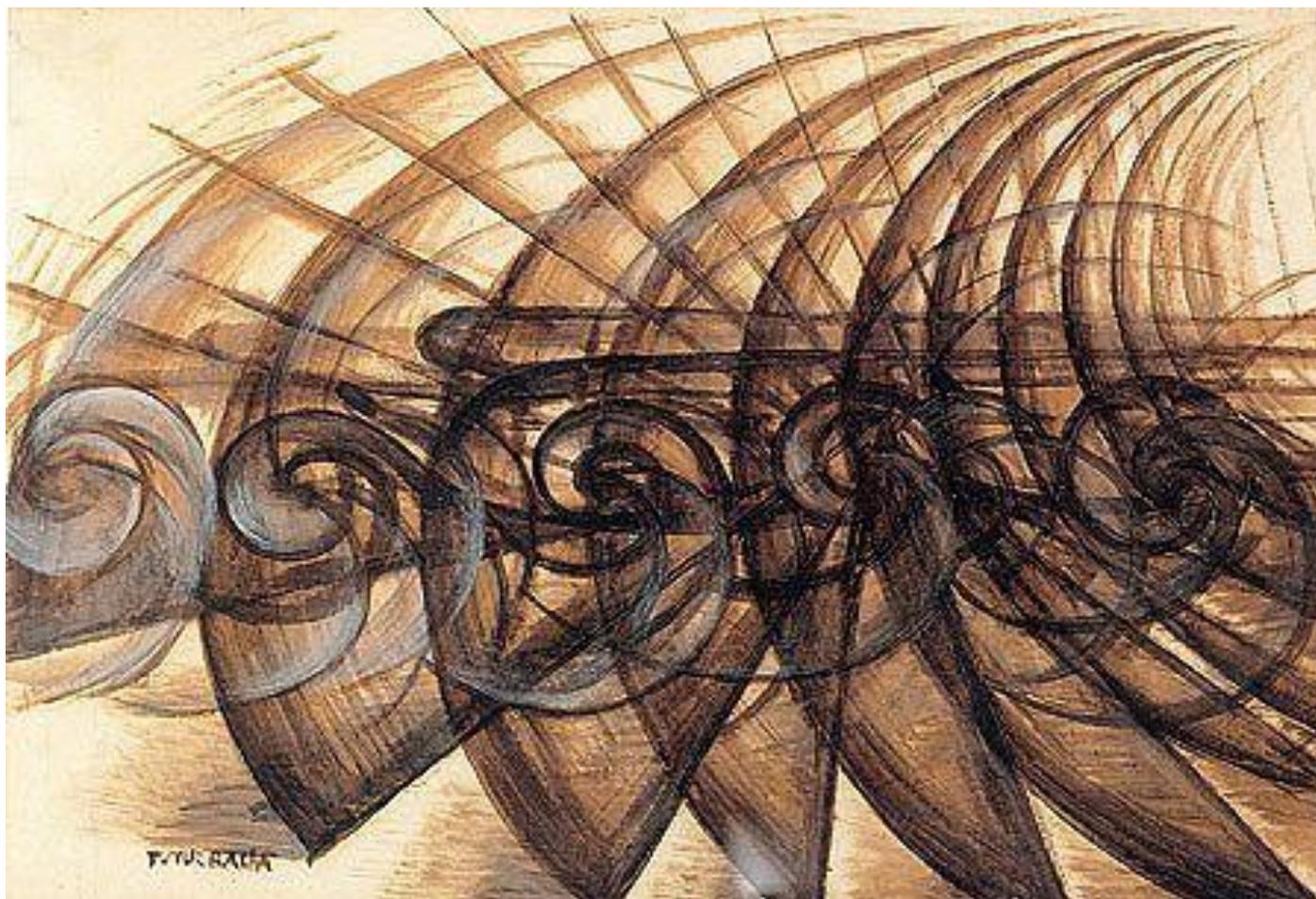
Футуризм

1909- 1919

Италия 1929, Россия

Направление в живописи, литературе , скульптуре

Джакомо Балла. Скорость МОТОЦИКЛА

Лейтмотив для всей Европы- « ДОЛОЙ СТАРОЕ , ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВОЕ»

Автор слова и основоположник направления — итальянский поэт [Филиппо Маринетти](#)/1876-1944/ (поэма «Красный сахар»). Само название подразумевает культ будущего и дискриминацию прошлого вместе с настоящим. [20 февраля 1909](#) г. в газете «[Фигаро](#)» Маринетти опубликовал «[Манифест футуризма](#)». « Музеи – кладбища,.. Давайте , поджигайте библиотечные полки! « Капот которой украшают как огнедышащие змеи...мотор , словно пулемет,- она прекраснее , чем крылатая статуя Ники Самофракийской». Он был написан для молодых итальянских художников. Маринетти писал: «Самые старые среди нас — тридцатилетние, за 10 лет мы должны выполнить свою задачу, пока не придёт новое поколение и не выбросит нас в корзину для мусора...». В манифесте Маринетти провозглашается «[телеграфный](#)

Umberto Boccioni, *Matter*, 1912, o/c, 225x150 cm. (ISBN: 3791309072)

Главные художественные принципы — скорость, движение, энергия, которые некоторые футуристы пытались передать достаточно простыми приёмами. Для их живописи характерны энергические композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами, где преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы, где движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение — так называемый *принцип симультанности*.

Джакомо Балла . Абстрактная скорость

Боччиони

Боччиони

Боччиони

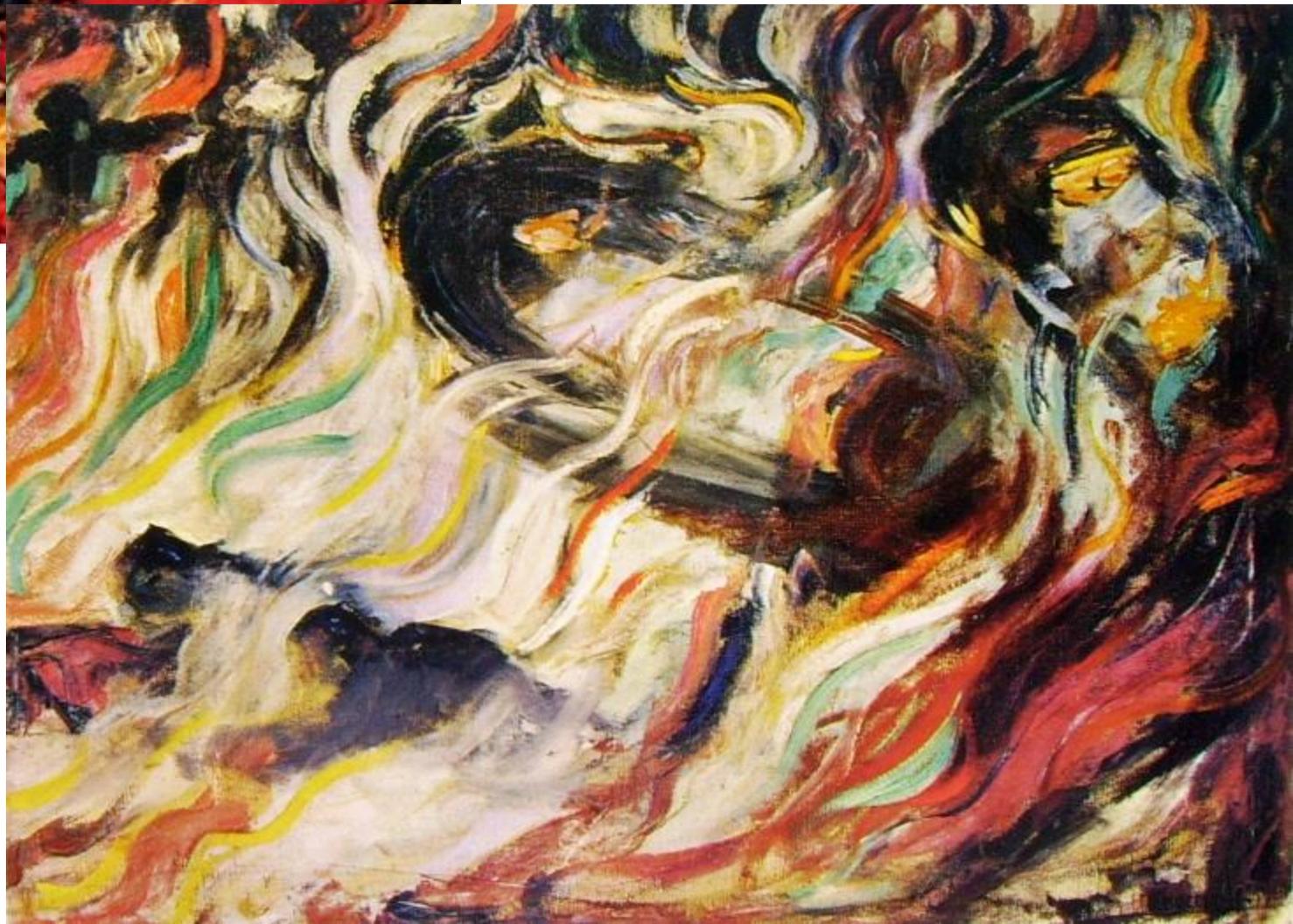

Умберто
Боччони
«уникальные
формы
непрерывность
и в
пространстве»

Смех. Состояние души

Боччиони

Боччиони. Город пришел в комнату

Боччиони. Город

