

Постимпрессионизм

Возникает в 80-х годах 19 века. Художники этого направления не придерживались только зрительных впечатлений, а стремились свободно и обобщенно передавать материальность мира, прибегали к декоративной стилизации. К выдающимся представителям постимпрессионизма в живописи относятся Ван Гог, Гоген, Сезанн и Тулуз-Лотрек.

Винсент ван Гог

Родился Винсент 30 марта 1853 года в Нидерландах. Первое образование в биографии Винсента ван Гога было получено в семилетнем возрасте в деревенской школе. Спустя год он стал обучаться дома. А уже в 1864 году Винсент покинул дом, став учиться в школе-интернате. Через два года он перешел в колледж Тилбурга, где получил первые уроки живописи. Но в 1868 году он, не выдержав разлуки, возвращается домой.

(1853-1890 г.)

Увлечение искусством в биографии Винсента ван Гога активно проявляется с 1880 года. Он посещает Брюссельскую академию художеств, затем художественную студию. Ван Гог пишет много картин в то время, причем стиль его меняется к 1886 году – цвета на полотнах становятся чище. В 1888 году после переезда в Арль ван Гог снова меняет стиль, но сохраняет характерную динамику мазка. Великий художник в результате психической болезни лечился в больнице для душевнобольных, а 29 июля 1890 года покончил с собой.

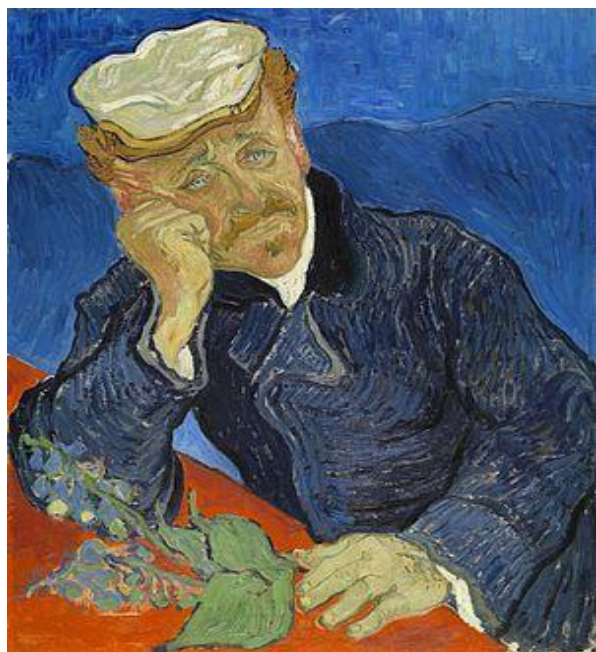
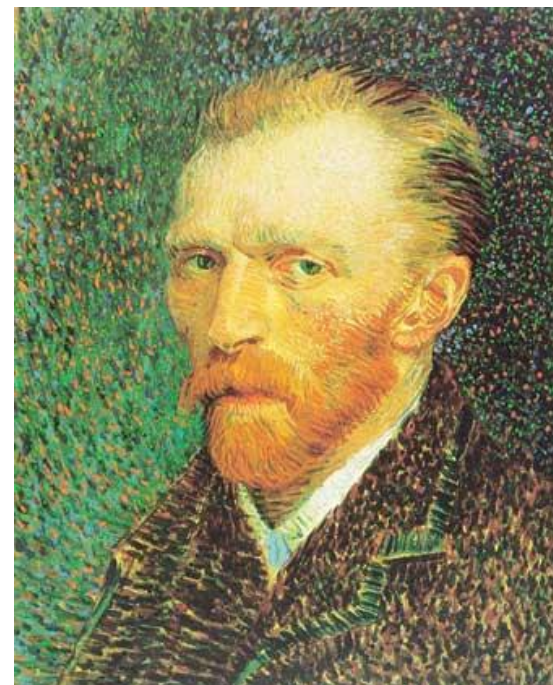

Из всех тем и жанров изобразительного искусства, затронутых Винсентом, наибольшее внимание от него досталось именно пейзажу. Винсент любил природу живой, горячей, страстной, прямо таки внеземной любовью, бесконечно далекой от холодного и утилитарного отношения его современников. Только Ван Гог, сильный как ураган, и наивный, как дитя, мог написать такие поля, такие звезды, такое небо и такие деревья.

Серия картин с изображением подсолнухов стала одним из самых знаменитых произведений художника. Наряду с фантастической "Звездной ночью" подсолнухи стали, своего рода, символом живописи Ван Гога. Первоначально Ван Гог писал подсолнухи с целью украсить свой дом в Арле к приезду своего друга Поля Гогена. "Небесный свод - восхитительного голубого цвета.

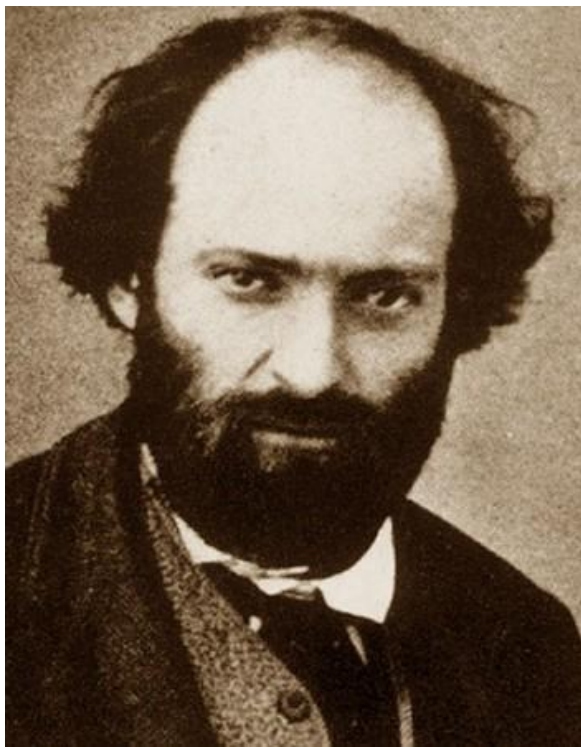

"Живописные портреты живут своей собственной жизнью, исходят непосредственно из души художника, чего не может осуществить никакая машина". Так выражает Ван Гог свое мнение относительно широко распространенного в то время фотографического портрета. Для Ван Гога портрет - это исследование человеческой души, попытка извлечь на поверхность то, что обычно спрятано в наиболее глубоких пластах сознания.

Что роднит Ван Гога с его великим предшественником, голландским художником Рембрандтом Ван Рейном? Правильно - оба они написали огромное количество автопортретов, более чем кто-либо из других великих художников. Подобно Рембрандту, Ван Гог пристально изучал самого себя, и это было для него дорогой к познанию Вселенной.

Сезанн

(1839-1906 г.)

Учился в Экс-ан-Провансе в Муниципальной школе рисования (1858-1860), посещал академию Сюиса в Париже.

Ранний период творчества П. Сезанна принято условно называть романтическим или барочным (1860-1872). В эти годы художник получает первые уроки живописи сначала у Ж.Жибера в Школе изящных искусств при музее своего родного города Экса, а затем самостоятельно работает в Париже, где посещает академию Сюиса.

В синтетический период (1888-1899) П.Сезанн создает цельный, устойчиво-подвижный образ природы. Гибкие и пластичные мазки мастера одновременно создают форму и намечают пространство, они словно цепляются друг за друга, формируя единую, неразрывную структуру полотна. Человеческие фигуры не противостоят пейзажному фону, они так же, как окружающая их растительность, пронизаны светом и воздухом.

«Пьеро и Арлекин» - одно из самых значительных произведений в творчестве Поля Сезанна. Моделями были сын художника Поль (Пьеро) и его друг Луи Гийом (Арлекин). В этой работе живописец соединил портрет с жанровой картиной. В портрете Сезанн стремится выявить изначальную геометрию материальных предметов: жесткие, словно из мела, почти острые углы граней гофрированного воротника и конус, поставленный на диск шляпы Пьеро, полемизируют с красно-черными ромбами трико и выгнутой треуголкой Арлекина.

Поль Сезанн (1839-1906) был уроженцем Прованса, с его яркими красками, словно слитыми с формами предметов, - отсюда и живописная манера зрелого мастера. Прожив какое-то время в Париже, он вернулся на родной юг, в Экс-ан-Прованс, и стал писать местную природу и крестьян из окрестных деревень. В периоде 1890-1896 художник создал пять полотен, на которых изобразил мужчин, играющих в карты. Представленный вариант хранится в музее Метрополитен.

«Автопортрет» Поля Сезанна (1839-1906) исполнен внутренней силы и драматизма. На первый план выступают артистический темперамент и интеллектуальная мощь живописца. Словно преодолевая сопротивление материалов, художник лепит форму лица с выпуклым лбом мыслителя, напоминающим купол. Гибкие и пластичные пастозные мазки его кисти одновременно создают объем и намечают пространство. Взгляд глубоко посаженных глаз строг и печален.

Один из наиболее часто встречающихся мотивов в творчестве Поля Сезанна - изображение **горы Святой Виктории**. Сезанн ищет и сопоставляет повторяющиеся ритмы и формы: шар, куб, пирамида, призма, конус. В колористическом решении преобладает единая цветовая гамма: сгустки синего и зеленого наложены резкими, отрывистыми мазками, кое-где эта плотная синева нарушается яркими оранжевыми включениями, образуя сложнейшие красочные сочетания.

Гоген

Поль Гоген родился в 1848 году в Париже 7 июня. Отец его был журналистом. После революционных переворотов во Франции, отец будущего художника собрал всю семью и отправился в Перу на корабле, намереваясь остановиться у родителей своей жены Алины, и открыть там собственный журнал. Но в пути у него случился сердечный приступ, и он умер.

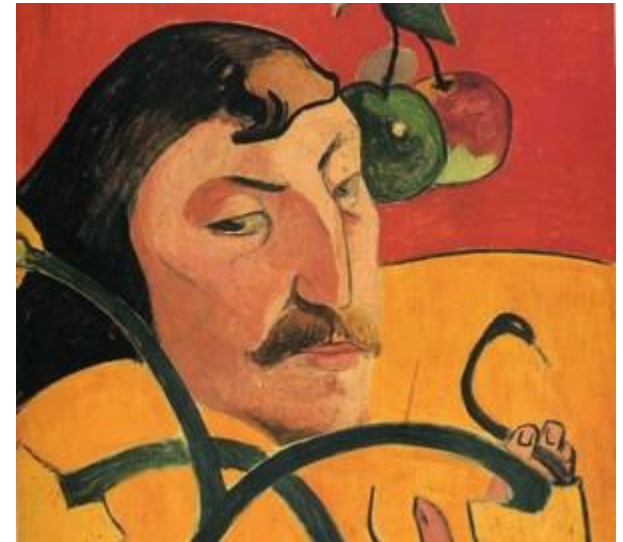
(1848-1903 г.)

Полю было совсем неинтересно жить в провинции и скучно. При первой же возможности он покинул дом. В 1865 году он нанялся работником на торговое судно. Время шло, и количество посетивших Полем странам увеличивалось. За несколько лет Поль Гоген стал настоящим моряком, который побывал в разных морских передрягах. Поступив в на службу во французский морской флот Поль Гоген и дальше продолжал бороздить просторы морей и океанов.

Поль Гоген связал собственное творчество с далеким островом Таити. Свой идеал красоты он обрел в образе молодой таитянки с широкими плечами, сильным торсом, особенным абрисом лица, на котором выделяются пухлые губы, широкие крылья носа и удивительные миндалевидные глаза. Чтобы передать своеобразный мир, где человек и природа живут в гармонии, Гоген отошел от многих традиций европейской живописи. Он отказался от воздушной перспективы, светотеневой моделировки. Основными характеристиками его художественной манеры становятся декоративность и монументализм.

Поль Гоген на протяжении всей жизни неоднократно исполнял собственные портреты. Он условно разделил произведение на две лишённые оттенков цветовые зоны - красную, означающую любовь и страсть, и желтую, намекающую на божественное сияние небесных сил. Нимб над головой художника означает, что он - святой, но висящие яблоки и змейка, обвившаяся вокруг пальцев Гогена, - символы его искушения.

Таинственный шедевр Гогена, на котором изображен **бретонский религиозный праздник**, был написан осенью 1888 г. Темой видения послужила борьба Иакова с ангелом, описанная в Книге Бытия. На переднем плане слева и справа молящаяся девушка и священник, склонивший голову, изображены с закрытыми глазами, что свидетельствует об их глубоком внутреннем восприятии видения.

Увидев остров Таити, Поль Гоген (1848-1903) открыл для себя огромный мир, дававший богатую пищу его страсти к яркому колориту, соединенному со сложной символикой картин. Во время первого пребывания на острове, еще до того, как Гоген стал изображать в своих работах мотивы таитянских культов, он в очередной раз обратился к христианской теме.

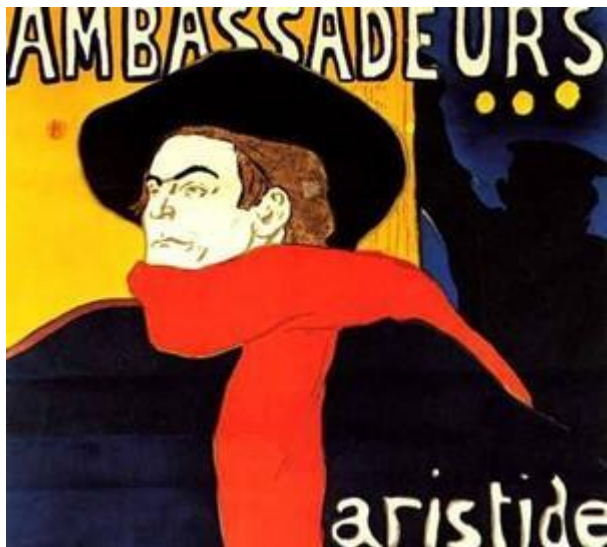
Тулуз-Лотрек

(1864-1901 г.)

Родился в старинной дворянской семье. В детстве, дважды упав с лошади, сломал обе ноги и на всю жизнь остался калекой. Этот физический недостаток наложил отпечаток на дальнейшую жизнь художника. Интерес к рисованию пробудился под влиянием художника Р.Пренсето. Учился у Л.Бонна (1883) и Ф.Кормона (1884- 1885). Большое влияние на формирование его творческой манеры оказало искусство Э. Дега и японской гравюры.

А. де Тулуз-Лотрек никогда не интересовался проблемой воздействия света на поверхность изображаемых предметов, но постепенно его палитра светлеет, а утонченное сочетание нескольких цветов, в основном зеленого и фиолетового, станет визитной карточкой большинства его работ. никогда не приукрашивал свои модели, но в его даже самых "грубых" портретах всегда чувствуется симпатия художника, выраженная в сжатой форме несколькими энергичными мазками.

Тулуз-Лотрека и певца Аристиды Брюана (1851— 1925) связывала взаимная симпатия. Когда Брюан в 1885 году открывал свое знаменитое кабаре "Мирлитон", художнику было всего 20 лет. Тулуз-Лотрек открывал для себя ночную жизнь Монмартра, мир кабаре и кафешантанов. Брюан очень быстро оценил талант Лотрека и заказал у него картины для оформления кабаре.

"Экзамен на медицинском факультете" изображал защиту докторской диссертации кузена Тулуз-Лотрека, Габриэля Тапье де Селейрана. Художник не присутствовал при этом событии, так как в этот момент проходил курс лечения. Он очень тяжело переносил пребывание в больнице в Нейи, которое казалось ему настоящим заточением. За ним постоянно следили, чтобы не дать возможности принимать алкоголь...

В 90-х годах XIX века одной из самых популярных парижских актрис кабаре была певица и рассказчица Иветт Гильбер (1867—1944). Каждый вечер толпы поклонников собирались на Монмартре, чтобы послушать ее песни. В опубликованной в 1927 году книге "Воспоминания" Иветт Гильбер открывает свою формулу успеха: "Творить бесстыдные выходки и демонстрировать пороки моих слушателей, превращая их в темы юмористических песенок и заставляя их смеяться над собой".

Парижская театральная жизнь в конце XIX века переживала период своего расцвета, и это не могло не заинтересовать Тулуз-Лотрека. В столичных театрах художник встречает настоящих звезд: Сару Бернар (1844-1923) и Марсель Лендер (1863-1927). Владельцы театров заказывают у него афиши и программки будущих представлений. Но Лотреку, естественно, больше нравится писать портреты актеров или изображать их игру на сцене.