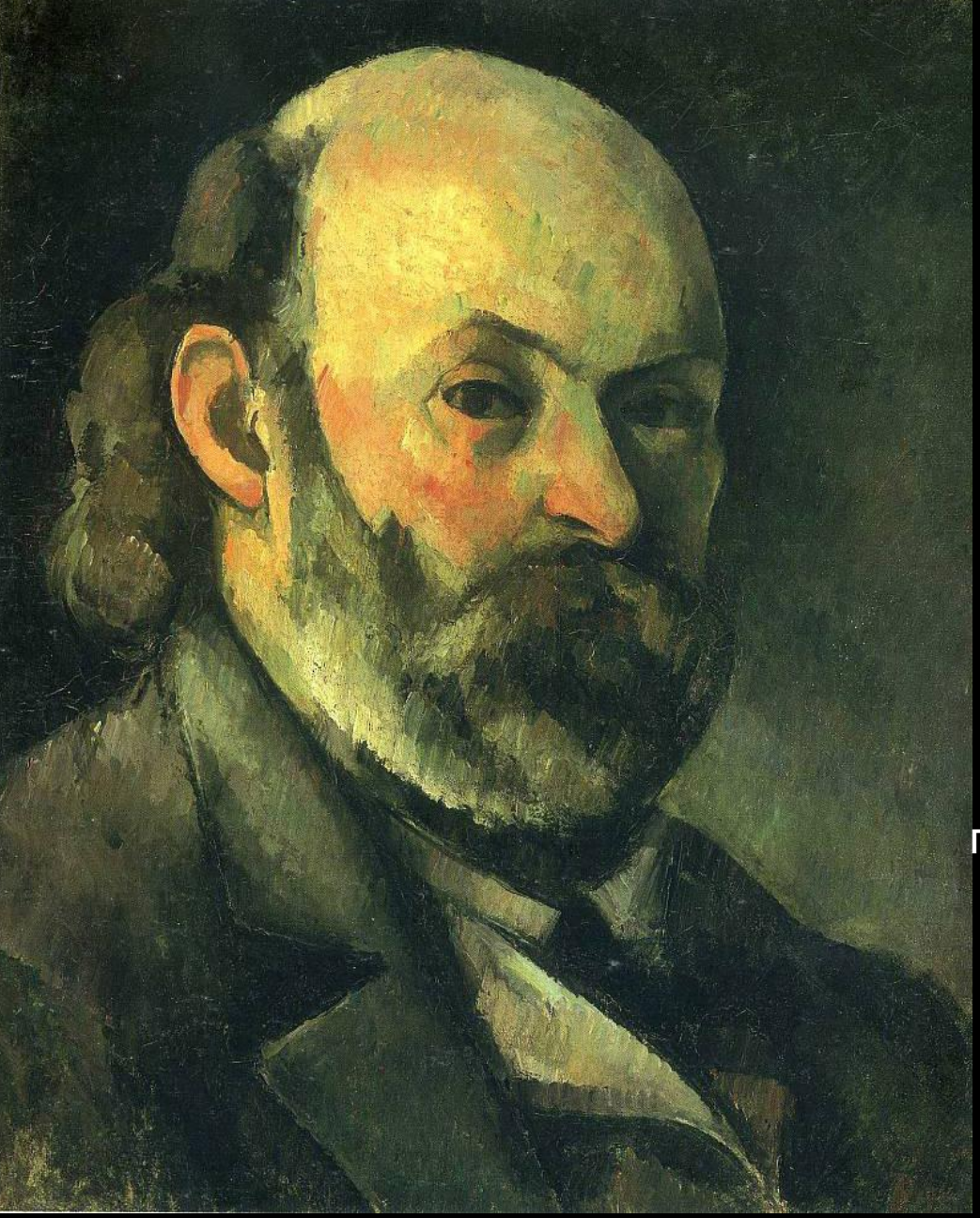
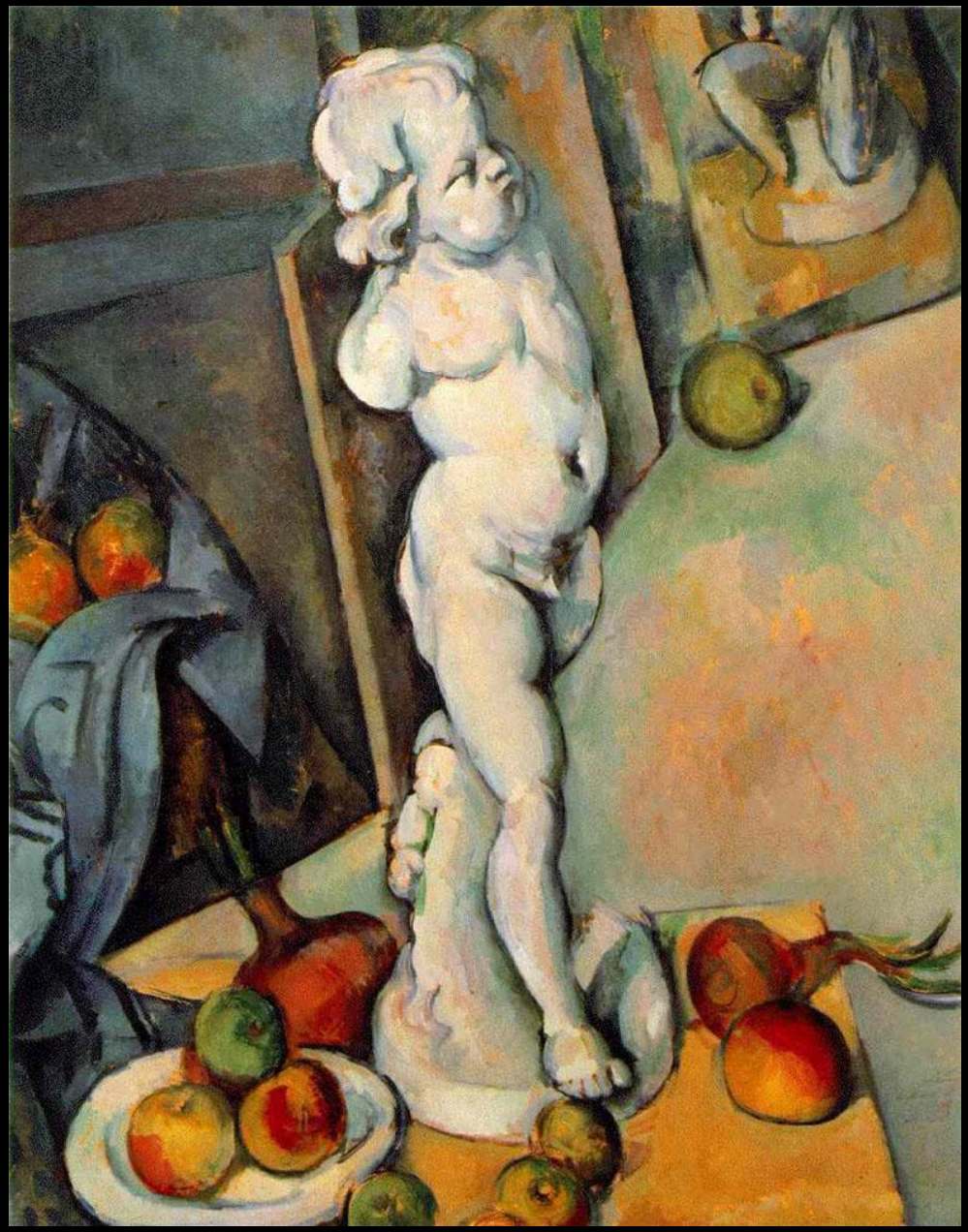


П. Сезанн. Автопортрет. 1879

Поль Сезанн

(фр. Paul Cézanne) — французский художник-живописец, яркий представитель постимпрессионизма. (1839-1906)



П. Сезанн. Натюрморт со статуэткой Амура. 1895–1898
Галерея института Курто, Лондон

Большие художники творят свои вселенные. Их множественность в искусстве известна давно, а вот теперь в популярной форме физики объясняют нам, что и материальная вселенная не единственная. Картина – это целостный мир, созданный по уникальным законам гармонии, со своим светом, ритмами, колористической страстью, взаимосвязью всех частей; это мир живой, пульсирующий, действующий своим силовым полем на зрителя, дающий возможность общения людям разного времени и культуры.

СОШЕСТВИЕ ХРИСТА
1867г
Холст, масло.
Частное собрание.

В живописи Сезанна мало картин на библейскую тематику.
Две картины «Магдалина в скорби» и «Сошествие во Ад», были написаны Сезанном в годы самых страшных "гонений". В эти годы он стал терять веру в себя, в свое призвание. И эти его тревоги и муки отразились в данных картинах, где библейские герои становятся близки человеку, который сам испытывает остракизм и отвержение…

МАГДАЛИНА В СКОРБИ.

1869

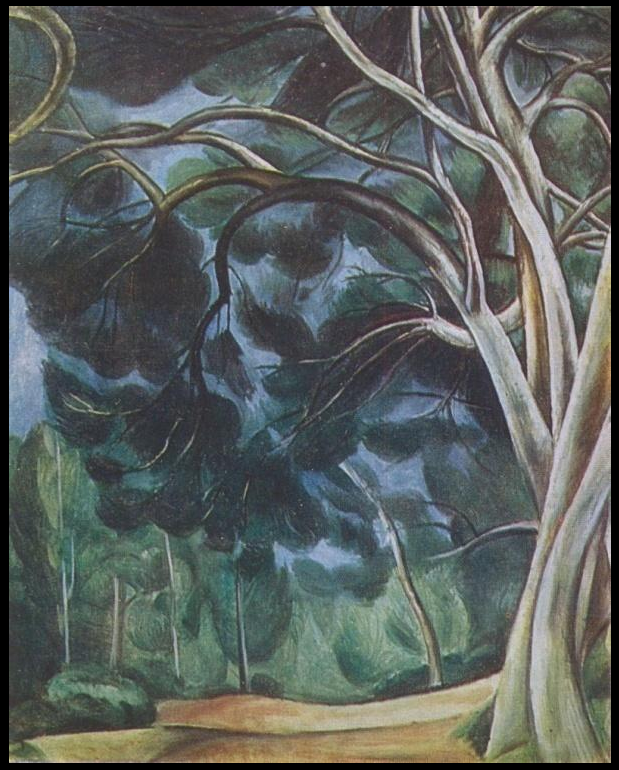
Сезанн и фовизм

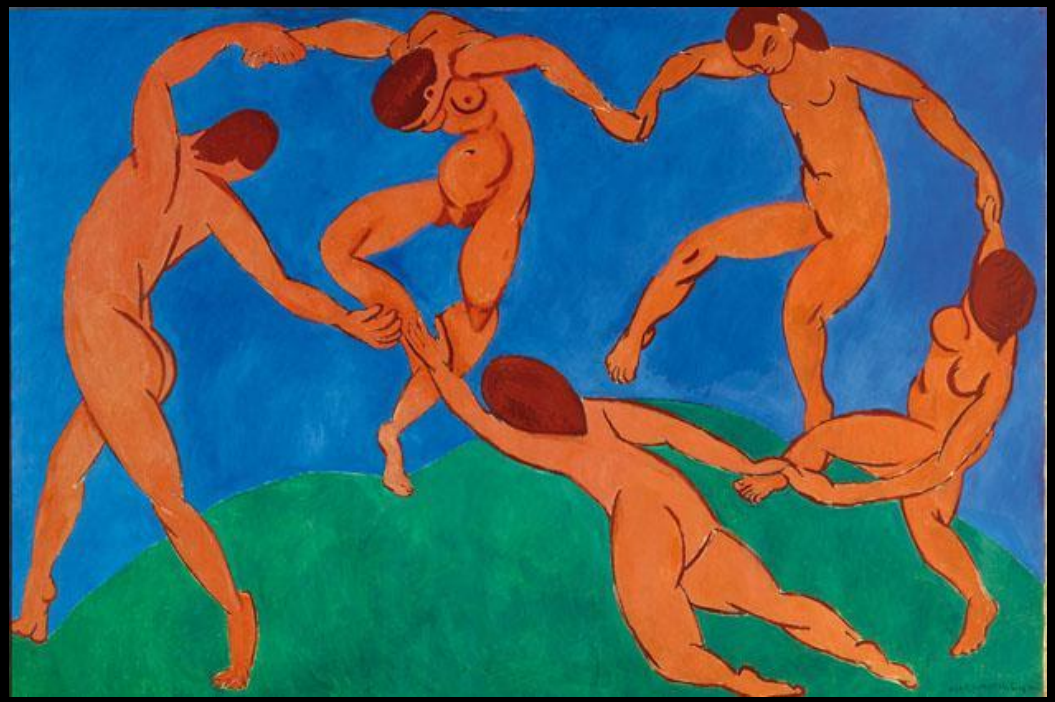
П. Сезанн. Акведук. 1885–1887

П. Сезанн
Гора Сен-Виктуар
1882–1885

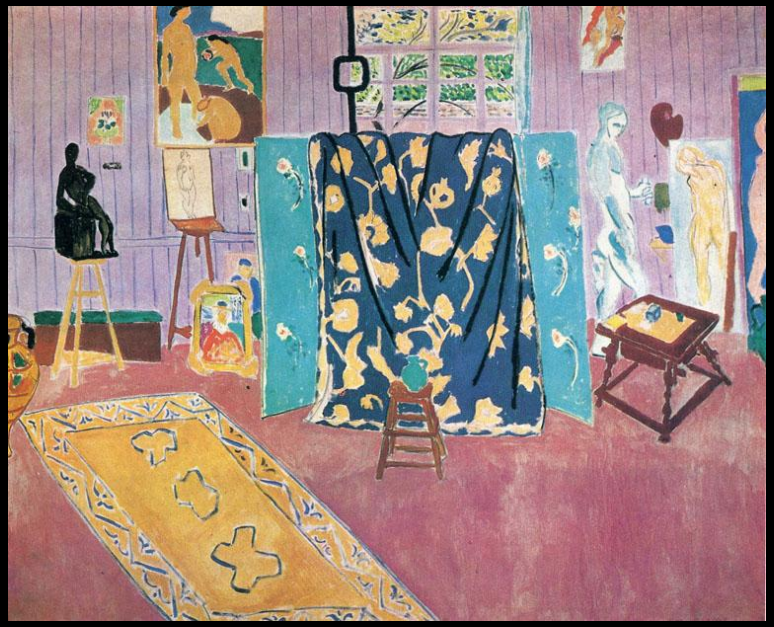
А. Дерен. Суббота. 1912

А. Дерен
Стволы деревьев
Ок. 1912





А. Матисс. Танец. 1910



А. Матисс. Розовая гостиная. 1911

Живопись Сезанна, зачастую импрессионистическая, не дает ощущения светлости, легкости и мгновенности изображенного на картине. Кажется, что природа художника, вечная и неизменная, дает ощущение необыкновенной силы и мощности. Эта внутренняя сила есть в текущей рек , в качающихся от ветра деревьях. Кроме силы и незыблемости, исходящих от всего вокруг, ничего не удается почувствовать. Как будто на картине нет ни ветра, ни солнца, ни погоды.
И так происходит не только с природой, но и с людьми.

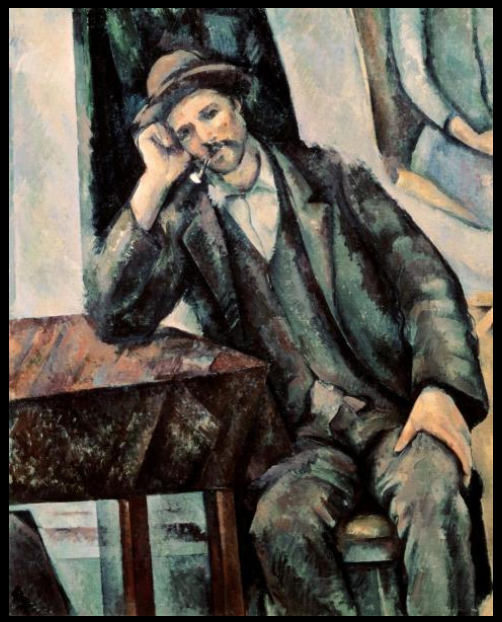
П. Сезанн. Тающий снег в Эстаке. 1870

П. Сезанн. Берега Марны. 1888

Ранние работы

П. Сезанн. Девушка у пианино (Увертюра к «Тангейзеру»). 1869

П. Сезанн. Похищение. 1867



Люди на картинах Сезанна очень одиноки, замкнуты и сосредоточенны на себе, даже если смотрят на зрителя.

П. Сезанн
Человек, курящий трубку
1900

П. Сезанн
Два игрока в карты
1890–1895

П. Сезанн. Тарелка с фруктами. Конец 1880-х

Особенностью живописи, перешедшей от Сезанна к кубистам, является изображение тканей. На всех натюрмортах художника скатерти выглядят так, как будто бы сделаны из твердого материала, что заставляет их сворачиваться в кубическую форму. Так Сезанн противопоставляет скатерти округлости яблок, персиков и даже сосудов, стоящих на столе.

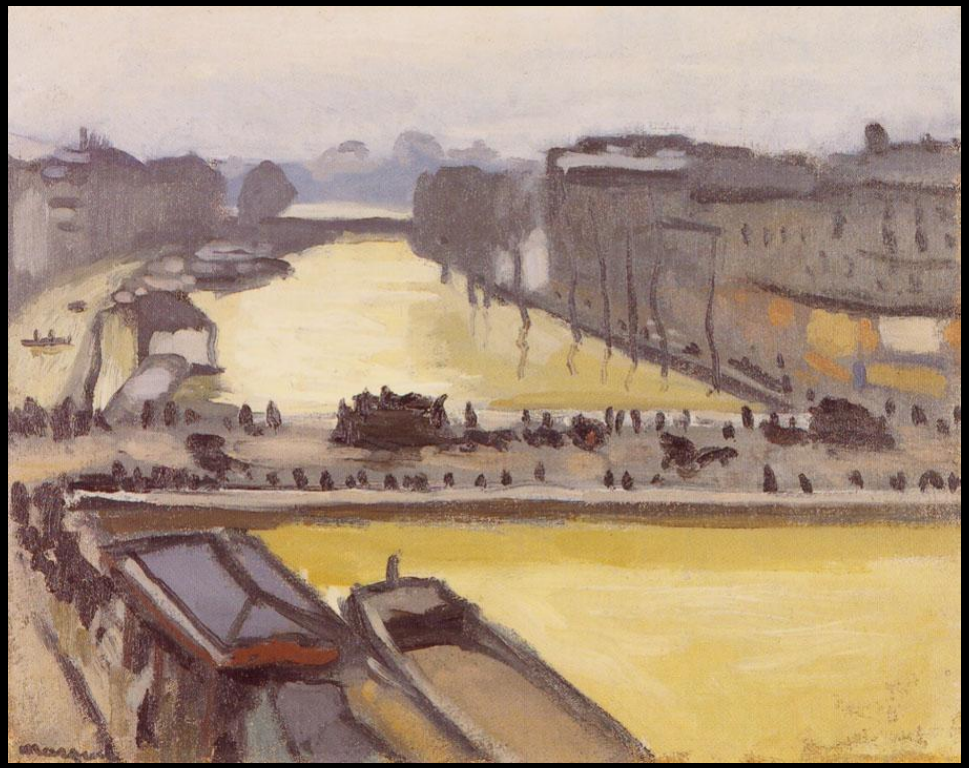
П. Сезанн. Кухонный стол. 1888–1890

П. Сезанн. Натюрморт с бутылкой и корзиной с яблоками 1890-е. Художественный институт, Чикаго

Э.Дега. Танцовщица у фотографа. 1875

Импрессионисты пытались удержать мгновение, образ, способный вот-вот исчезнуть. Работы импрессионистов как будто окутаны дымкой. Впечатление Сезанна иного вида. Для него мгновение как кадр, фотография со вспышкой. Его цвета яркие, мазки крупные; создается впечатление «смазаности» потому, что жизнь летит без остановки, и образы сливаются в цветные пятна.

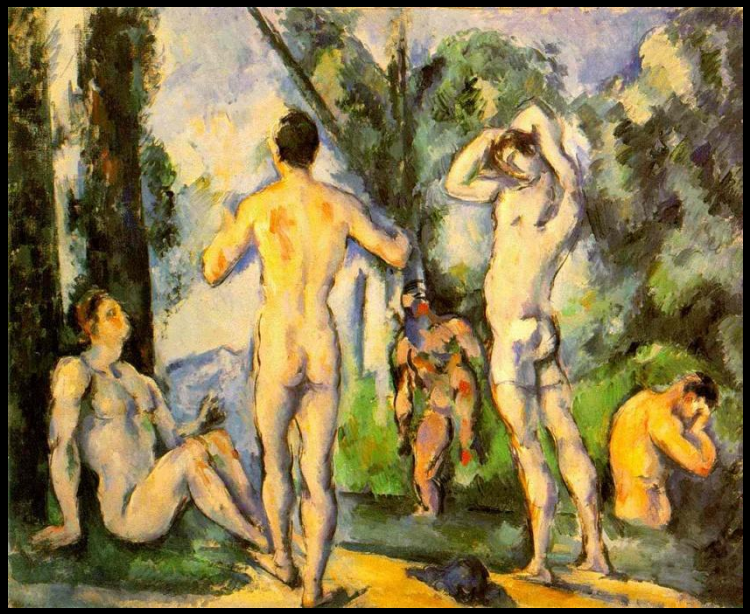
П. Сезанн. Большая сосна. 1892–1896.



А. Марке. Наводнение в Париже. Мост Сен-Мишель. 1910

Сезанн и кубизм

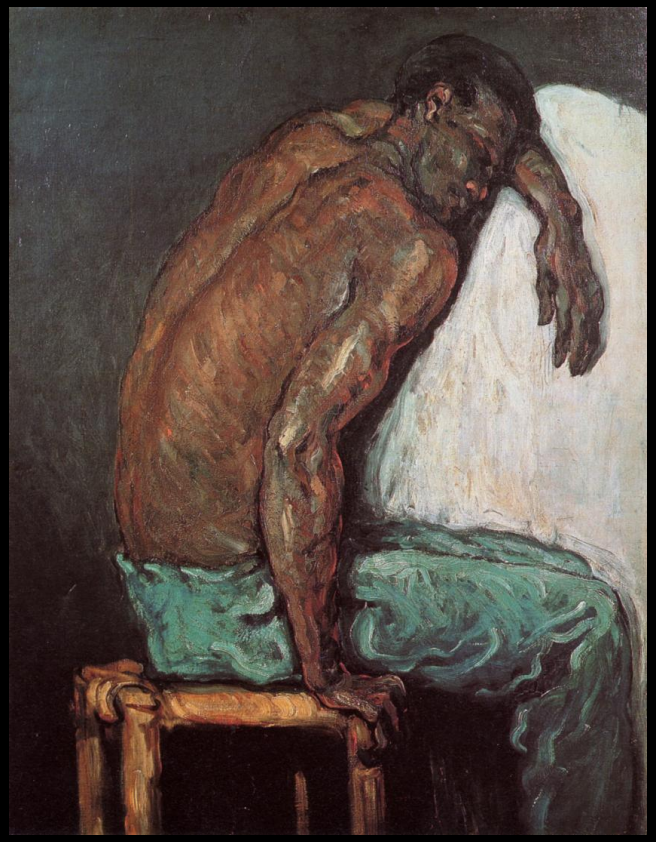
Вслед за «Купальщиками» и «Купальщицами» Сезанна Пикассо создает «Авиньонских девиц», открывших новую эпоху в изображении человека.



П. Сезанн. Купальщики. 1875–1876

П. Сезанн. Купальщицы. 1906

П. Пикассо. Авиньонские девицы. 1907



П. Сезанн. Сципион Африканский. 1867

Р. Фальк. В красной феске (Автопортрет). 1957

Кажется, что, когда дело касается только манеры письма, немного Сезанна можно найти почти в любом последующем художнике. Пятна дробного цвета на спине негра Сципиона напоминают о болезненных образах Шиле, резкие, рубленые складки сезанновских драпировок возвращаются, например, на автопортрете Фалька, дробящиеся пятнами цвета горы светятся с «Эстака» Жоржа Брака.

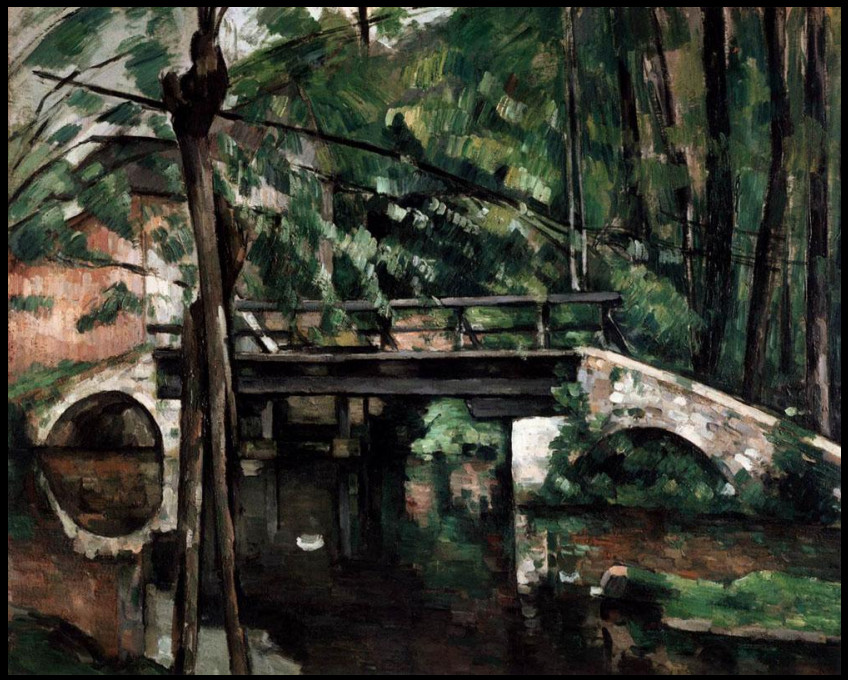
Э. Шиле
Автопортрет
1911

Ж. Брак
Олива в Эстаке
1907

Сезанн создал теорию о том, что все пространство делится на три формы: конус, цилиндр и сфера, – и постоянно пытался обосновать ее в своих натюрмортах.

Картины Сезанна надо смотреть издалека.

П. Сезанн
Гора Сен-Виктуар
1885–1890

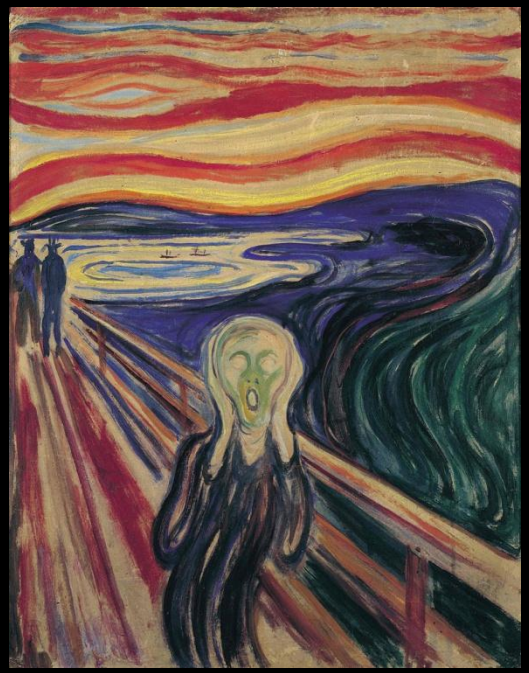


П. Сезанн. Мост в Мэнси. 1879

Цвет в картинах Сезанна создает перспективу. В отличие от импрессионистов, которые создавали объемное пространство и использовали для этого слои-планы, Сезанн ищет новые способы организации пространства. Это видно на примере картины «Мост в Мэнси», где глубина создается именно с помощью цвета. Для создания этой глубины важны и размер мазка, и соотношение цветов этих мазков между собой.

Сезанн, импрессионизм, экспрессионизм

К. Моне. Здание парламента в Лондоне на закате. 1903



Э. Мунк
Крик
1893

К. Писсарро. Оперный проезд в Париже
(Эффект снега. Утро). 1898

П. Синьяк. Сосна. Сен-Тропез. 1909

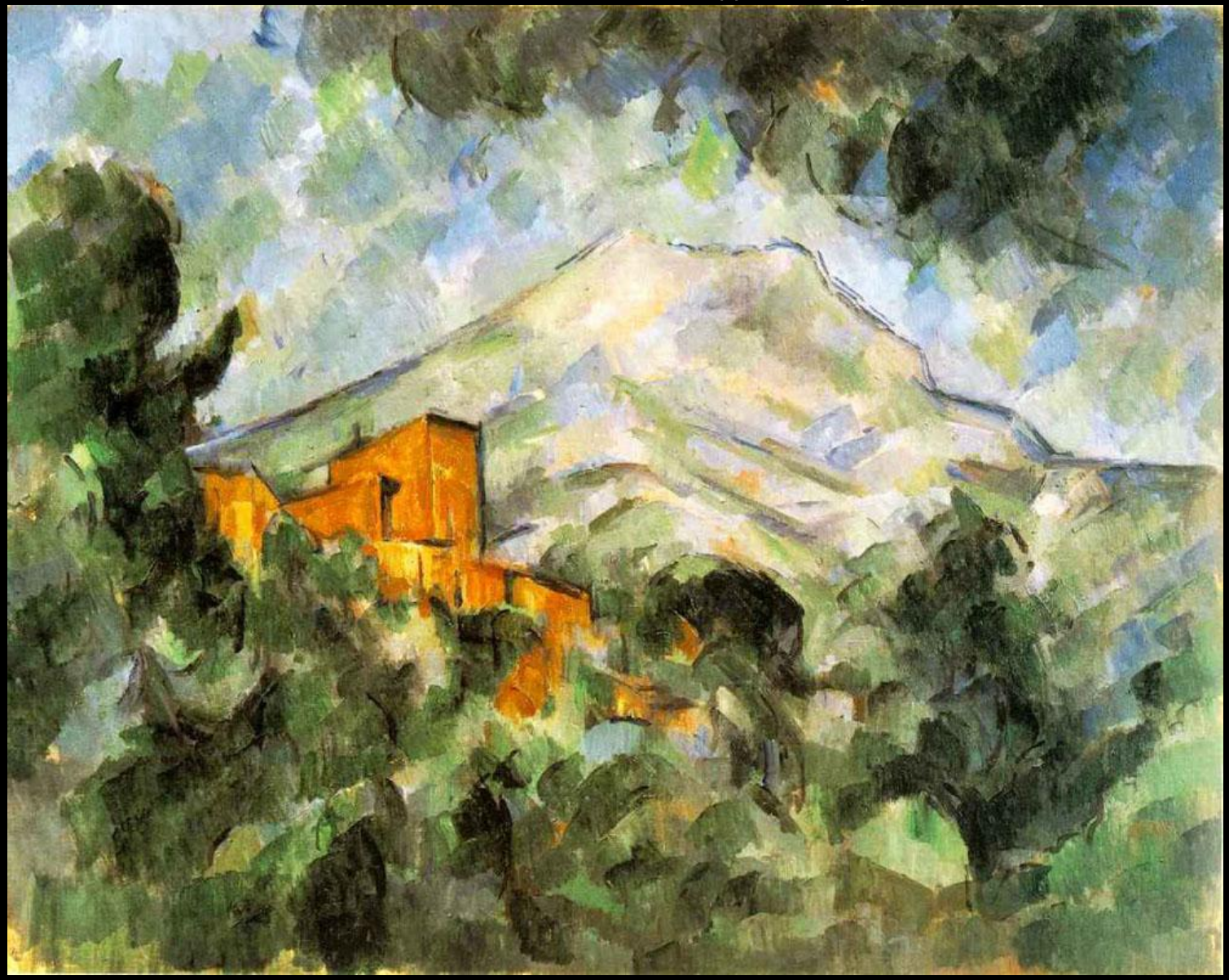
П. Сезанн. Пьеро и Арлекин (Масленица). 1888

Задачей импрессионистов было запечатление момента, красоты изображаемого художником предмета, но не так, чтобы его нельзя было отличить от оригинала, а чтобы в картине отразились атмосфера и настроение, чувствуемое автором.

Новое же искусство стремится показать взгляд художника, который не соответствует действительности. В XX в. люди хотели выплеснуть на полотно свое ощущение, а не предмет. Поэтому все детали тесно связаны друг с другом идеей.

Если присмотреться, то можно увидеть ореол вокруг Арлекина и сгущающуюся тьму вокруг Пьеро. Арлекин как бы выставлен напоказ, Пьеро подталкивает его вперед, а сам, кажется, готов раствориться в тени.

Сезанн писал по «диагонали», чтобы создать видимость движения.



П. Сезанн. Гора Сен-Виктуар и Черный замок. 1904– 1906

П. Сезанн. Натюрморт с яблоками, бутылкой и спинкой стула. 1902–1906