

Постимпрессионизм

The background features a light blue sky with a fine, diagonal hatched pattern. A dark blue horizontal band separates the sky from the foreground. The foreground is a light gray area with a similar diagonal hatched pattern, sloping downwards from left to right.

- **ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ** (лат. post — после и фр. impressionnisme, от impression — впечатление) — условное собирательное обозначение основных направлений французской живописи конца XIX — начала XX в. В постимпрессионизме отразились кризисные черты западноевропейской культуры этого времени, мучительные и противоречивые поиски художниками устойчивых идейно-нравственных ценностей.

Характерные черты

- Интерес к философским и символическим началам искусства.
- Свободная и обобщенная передача материального мира
- Декоративная стилизация.
- Картинам свойственна своеобразная кадрированность, этюдность.
- Края предметов и тел бывают произвольно срезанны.
- Случайные сюжеты.
- Использование чистых цветов в картинах.
- Ощущение полутонов достигалось расположенными мазками чистых дополнительных цветов, при отдалении от полотна создавался эффект смешения.

Характерные черты

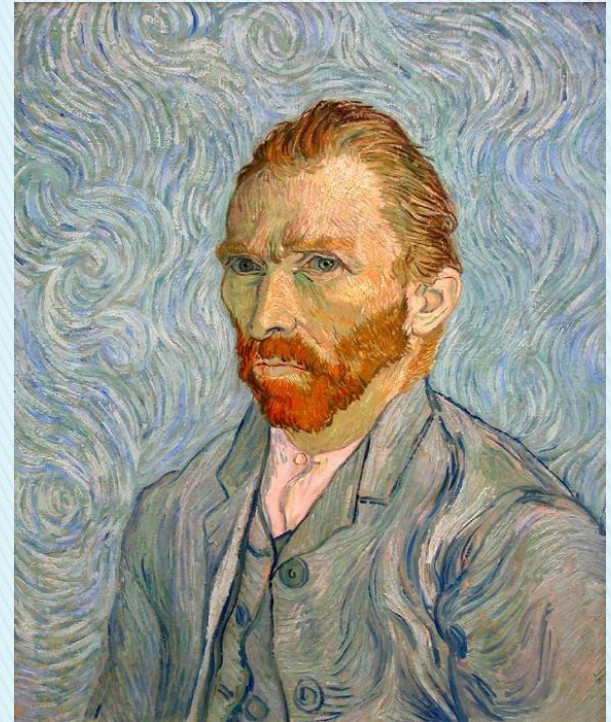
- Резкое неприятие окружающей действительности.
- Противопоставление себя респектабельному буржуазному обществу, бегство от него к природе, к естественным формам патриархальной жизни.
- В картинах художники подчеркивают целостность предметов.

Характерные черты художников

- Поль Сезанн- устойчивые закономерности цветовых сочетаний и форм
- Поль Гоген- создавал так называемый «синтетизм»
- Ван Гог- яркая цветовая гамма, выразительный рисунок, свободные композиционные решения.

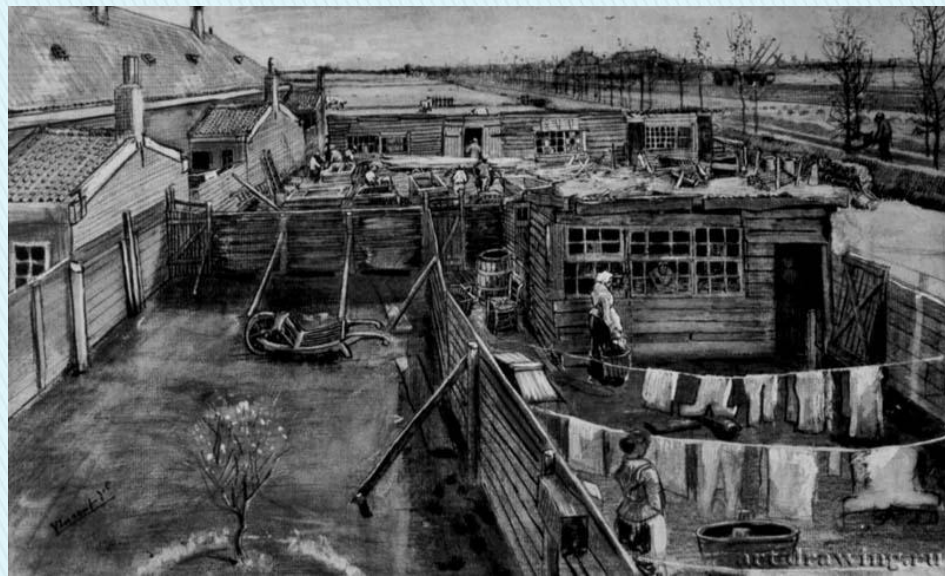
Винсент Виллем Ван Гог

Нидерландский художник- постимпрессионист. Родился 30 марта 1853 года в деревушке Грот-Зюндирт в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов, недалеко от бельгийской границы. Спасаясь от депрессии, вызванной событиями в Патюраже, Ван Гог снова обратился к живописи, всерьёз задумался об учёбе и в 1880 году при поддержке брата Тео уехал в Брюссель, где начал посещать занятия в Королевской Академии изящных искусств. Однако через год Винсент бросил учёбу и вернулся к родителям. В этот период жизни он считал, что художнику вовсе необязательно иметь талант, главное — много и усердно трудиться, поэтому он продолжил занятия самостоятельно.

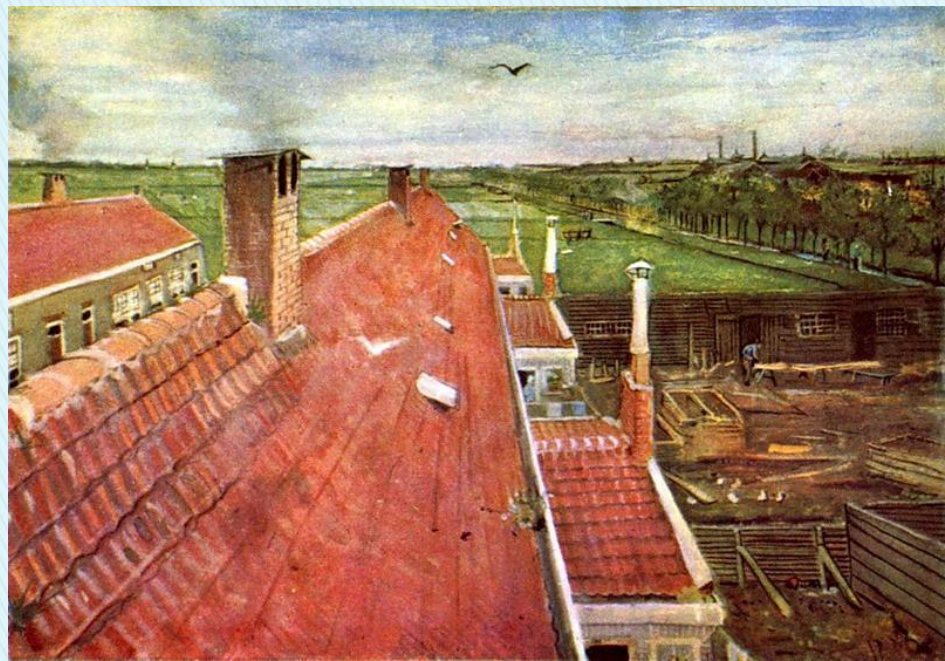

Автопортрет, 1889 г.

□ Ван Гог уехал в Гаагу, где с новой силой окунулся в занятия живописью и стал брать уроки у своего дальнего родственника — представителя гаагской школы живописи Антона Мауве. Винсент много работал, изучал жизнь города, особенно бедных кварталов. Добиваясь интересного и удивительного цвета в своих работах, он иногда прибегал к смешению на одном холсте различных техник письма — мела, пера, сепии, акварели («Задворки», 1882, перо, мел и кисть на бумаге, Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло; «Крыши. Вид из мастерской ван Гога», 1882, бумага, акварель, мел, частное собрание Ж. Ренана, Париж).

Задворки, 1882 г.

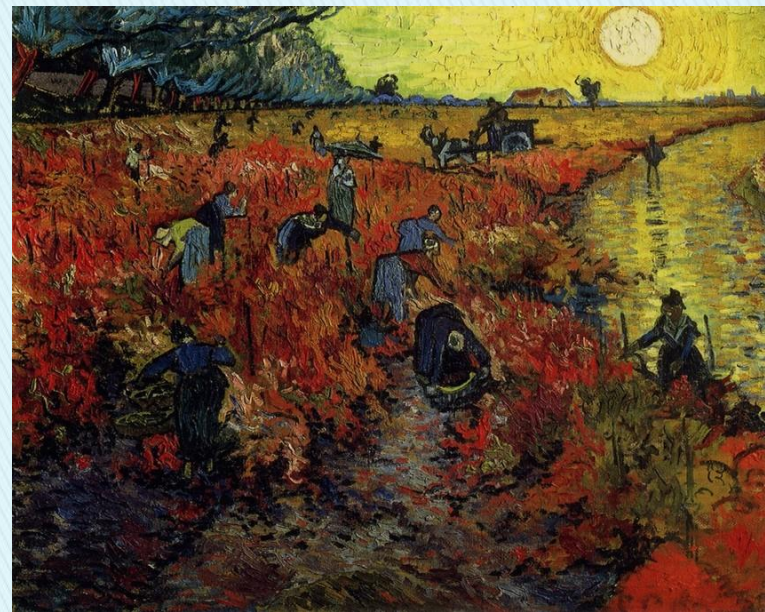

Крыши. Вид из мастерской Ван Гога. 1882 г.

По своей тематике ранние работы ван Гога могут быть отнесены к реализму, хотя манеру исполнения и технику назвать реалистичными можно лишь с определёнными существенными оговорками. Одной из множества проблем, вызванных отсутствием художественного образования, с которыми столкнулся художник, стало неумение изобразить человеческую фигуру. В конце концов это привело к одной из основополагающих особенностей его стиля — толкованию человеческой фигуры, лишённой плавных или размеренно-грациозных движений, как неотъемлемой части природы, в чём-то даже уподобляющейся ей. Очень хорошо это видно на картине «Крестьянин и крестьянка, сажающие картофель» (1885), где фигуры крестьян уподоблены скалам, а высокая линия горизонта словно давит на них, не позволяя разогнуться или хотя бы поднять голову. Подобный подход к теме можно увидеть и в более поздней картине «Красные виноградники» (1888).

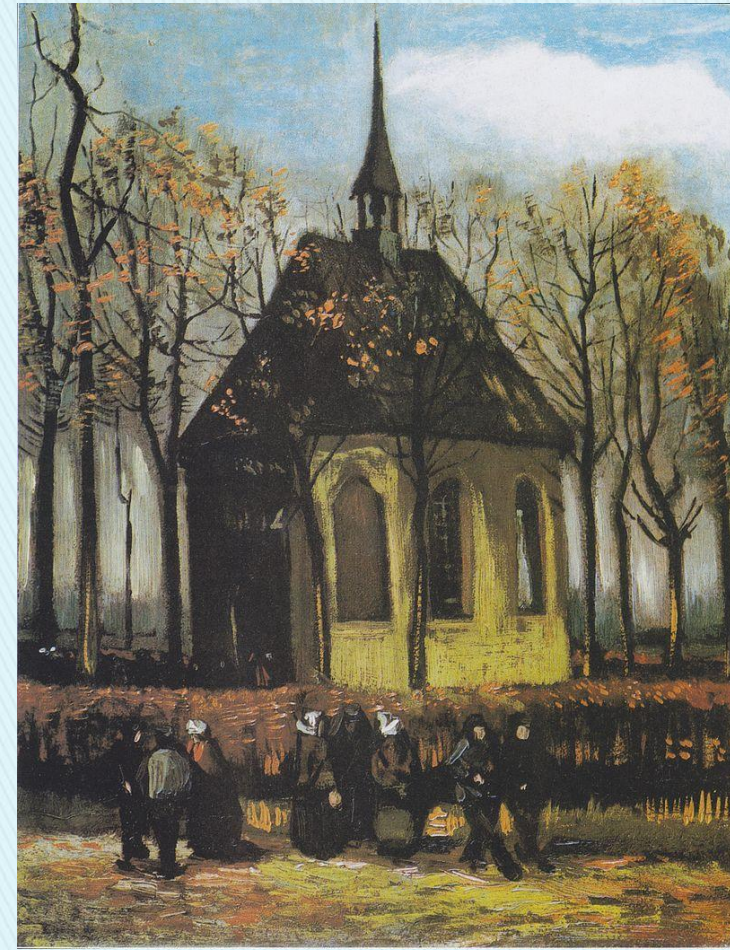

Крестьянин и крестьянка, сажающие картофель, 1885г.

Красные виноградники» (1888).

□ В серии картин и этюдов середины 1880-х гг. («Выход из протестантской церкви в Ньюэнене» (1884—1885), «Крестьянка» (1885, музей Крёллер-Мюллер, Оттерло), «Едоки картофеля» (1885, Музей Винсента ван Гога, Амстердам), «Старая церковная башня в Ньюэнене» (1885), написанных в тёмной живописной гамме, отмеченных болезненно-острым восприятием людских страданий и чувства подавленности, художник воссоздавал гнетущую атмосферу психологической напряжённости. В это же время у художника сформировалось и собственное понимание пейзажа: выражение своего внутреннего восприятия природы через аналогию с человеком. Его художественным кредо стали собственные слова: «Когда рисуешь дерево, трактуй его как фигуру».

«Старая церковная башня в Ньюэнене» (1885)

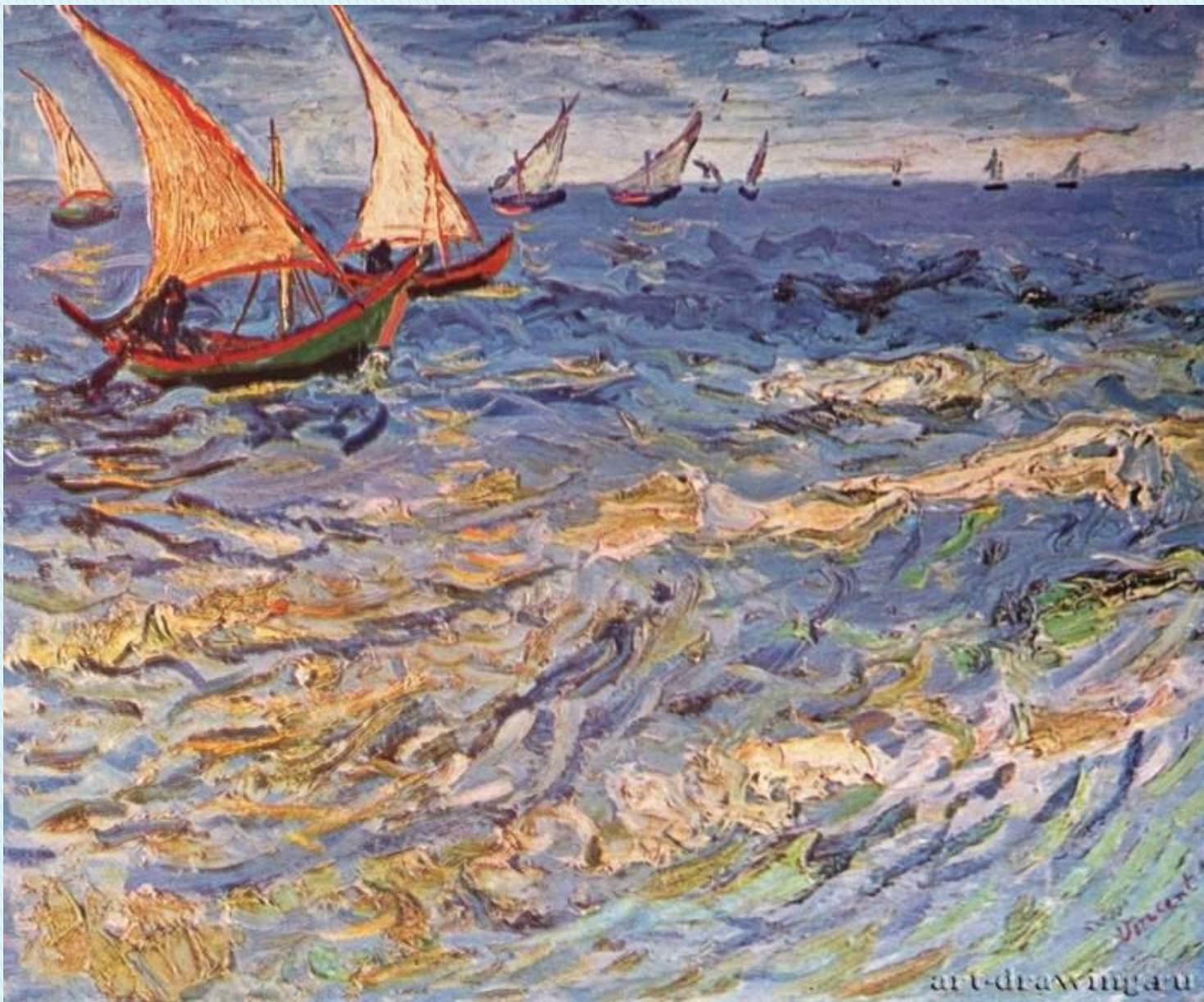
- ▣ Парижский период жизни оказался очень плодотворным и богатым на события. Художник посещал престижную частную художественную студию знаменитого педагога Фернана Кормона, изучал живопись импрессионизма, японскую гравюру, синтетические произведения Поля Гогена. В этот период палитра Ван Гога стала светлой, исчезли землистого оттенка краски, появились чистые голубые, золотисто-жёлтые, красные тона, характерный для него динамичный, как бы струящийся мазок
- ▣ В творчестве появились нотки спокойствия и умиротворения, вызванные влиянием импрессионистов. На парижский период жизни приходится наибольшее количество созданных художником картин — около двухсот тридцати. В их числе выделяются серии натюрмортов и автопортретов, серия из шести полотен под общим названием «Башмаки» (1887), пейзажи.
- ▣ Меняется роль человека в картинах Ван Гога — его нет совсем, или же он является стаффажем. В работах появляются воздух, атмосфера и сочный цвет, однако художник по-прежнему передавал световоздушную среду и атмосферные нюансы, расчленяя целое, не сливая формы и показывая «лицо» или «фигуру» каждого элемента целого. Творческие поиски художника привели его к истокам нового художественного стиля — постимпрессионизма.

(«Агостина Сегатори в кафе
«Тамбурин»» (1887—1888)

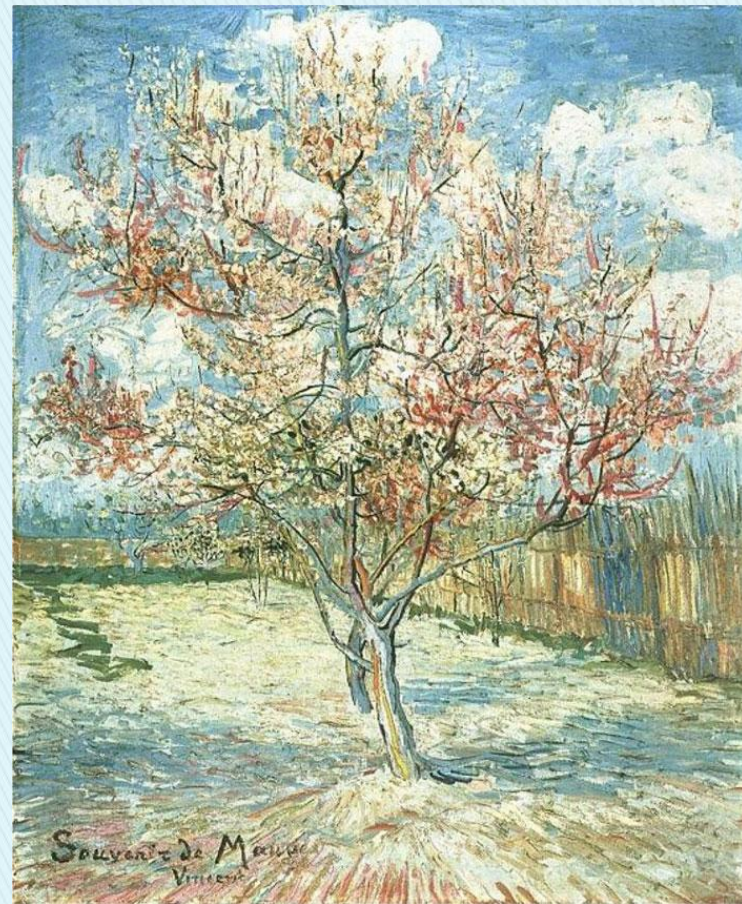

«Вид на Париж из квартиры Тео на улице
Лепик» (1887).

«Море в Сент-Марье» (1888).

□ Хотя ван Гог и заявил об отходе от импрессионистских методов изображения, влияние этого стиля всё ещё очень сильно ощущалось в его картинах, особенно в передаче световоздушности («Персиковое дерево в цвету», 1888) или в использовании больших колористических пятен («Мост Англа в Арле», 1888). В это время, подобно импрессионистам, ван Гог создавал серии работ с изображением одного и того же вида, правда, добиваясь не точной передачи изменчивых световых эффектов и состояний, а максимальной интенсивности выражения жизни природы. Его перу этого периода принадлежит также ряд портретов, в которых художник опробовал новую художественную форму.

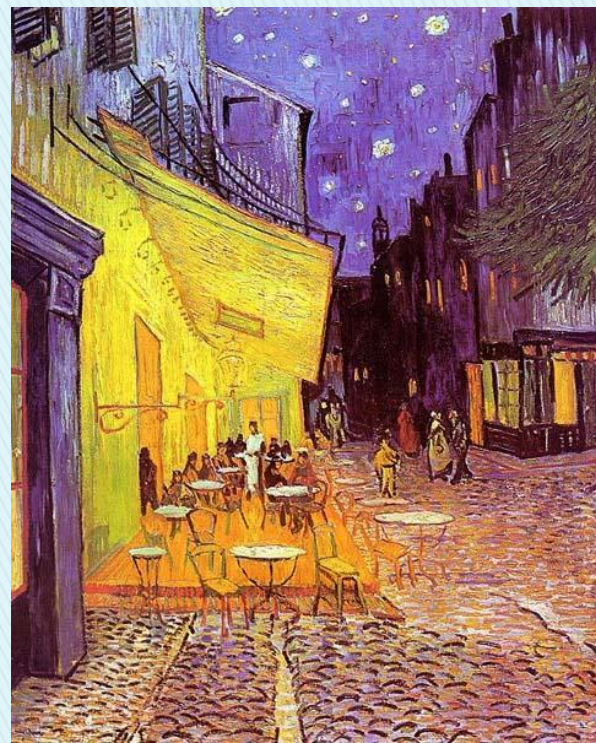

«Персиковое дерево в цвету», 1888

□ Пламенный художественный темперамент, мучительный порыв к гармонии, красоте и счастью и, одновременно, страх перед враждебными человеку силами находят воплощение то в сияющих солнечными красками юга пейзажах ("Жёлтый дом" (1888), "Кресло Гогена" (1888), «Жатва. Долина Ла-Кро» (1888), то в зловещих, напоминающих ночной кошмар образах («Терраса кафе ночью» (1888); динамика цвета и мазка наполняет одухотворённой жизнью и движением не только природу и населяющих её людей («Красные виноградники в Арле» (1888)), но и неодушевлённые предметы («Спальня ван Гога в Арле» (1888)). Картины художника становятся более динамичными и напряжёнными по своему колориту («Сеятель», 1888), трагичными по звучанию («Ночное кафе», 1888; «Спальня ван Гога в Арле» (1888).

"Жёлтый дом" (1888)

В периоды ремиссии Винсент просил отпустить его назад в мастерскую, чтобы продолжать работу, однако жители Арля написали заявление мэру города с просьбой изолировать художника от остальных жителей. Ван Гог было предложено отправиться в поселение для душевнобольных Сен-Реми-де-Прованс, куда Винсент и прибыл 3 мая 1889 года. Там он прожил год, неустанно работая над новыми картинами. За это время им было создано более ста пятидесяти картин и около ста рисунков и акварелей. Основными видами полотен в этот период жизни становятся натюрморты и пейзажи, главными отличиями которых становятся невероятное нервное напряжение и динамизм

(«Звёздная ночь», 1889),

противопоставление контрастных цветов и —в некоторых случаях — использование полутонов

(«Пейзаж с оливами», 1889;

«Пшеничное поле с кипарисами», 1889).

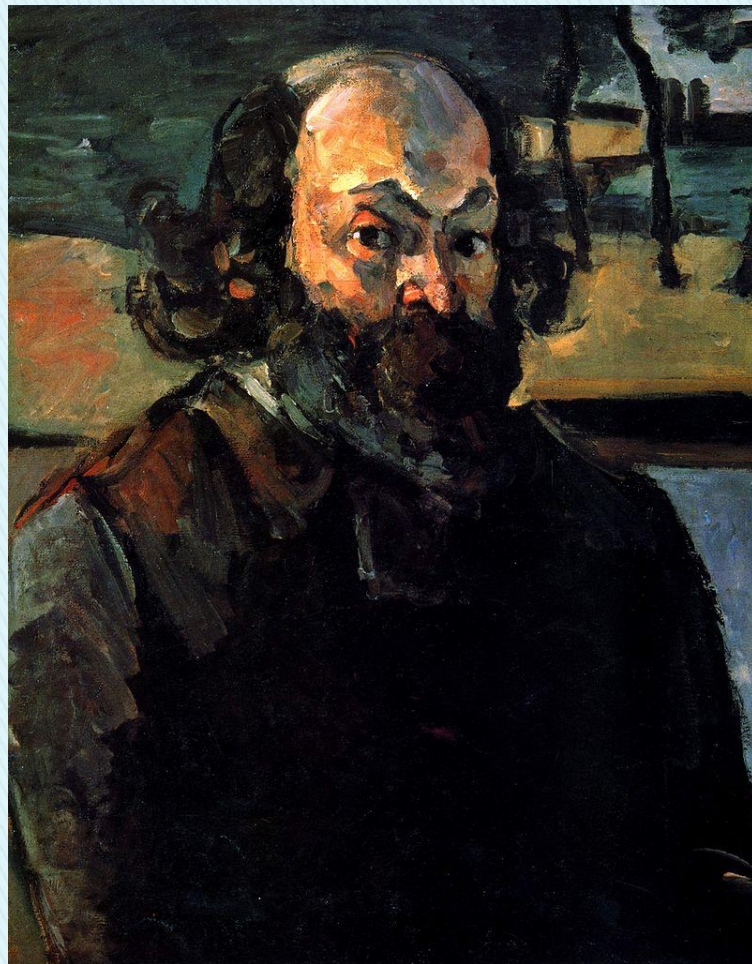

В 20-х числах июля 1890 года ван Гог написал своё знаменитое полотно «Пшеничное поле с воронами», а через неделю, 27 июля, произошла трагедия. Выйдя на прогулку с материалами для рисования, художник выстрелил себе в область сердца из револьвера, купленного для отпугивания птичьих стай во время работы на пленэре, однако пуля прошла ниже. Благодаря этому он самостоятельно добрался до номера гостиницы, где жил. Владелец гостиницы вызвал врача, который осмотрел рану и сообщил Тео. Последний приехал на следующий же день и провёл с Винсентом всё время, до самой его смерти спустя 29 часов после ранения от потери крови (в 1:30 ночи 29 июля 1890 года).

Поль Сезанн

- Французский художник-живописец, яркий представитель постимпрессионизма.
- 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.

Автопортрет, 1875 г.

Индивидуальность

- ▣ Произведения Сезанна несут на себе отпечаток внутренней жизни художника. Они наполнены внутренней энергией притяжения и отталкивания. Уверенный в своей гениальности, Сезанн тем не менее был вечно одержим страхом того, что не найдет точных средств выражения того, что он видел и хотел выразить на картине средствами живописи.
- ▣ Сезанну очевидно были свойственны многие страхи и фобии, и его неустойчивый характер нашёл себе пристанище и спасение в труде живописца. Возможно, именно это обстоятельство послужило главной причиной столь фанатичного труда Сезанна над своими картинами.
- ▣ В зрелые годы ощущение собственных психологических противоречий и противоречивости окружающего мира постепенно сменилось в творчестве Сезанна ощущением не столько противоречивости, сколько таинственной сложности мира. Противоречия отошли на задний план, а на первый план выдвинулось понимание лаконичности самого языка бытия. Но если этот язык лаконичен, появляется шанс его выразить в каком-то количестве основных знаков или форм. Именно на этом этапе возникли лучшие, самые глубокие и содержательные работы Сезанна.

Ранние работы

- 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. Живопись П.Сезанна тех лет резко отличается от всего того, чем занимались его единомышленники. Так, в отличие от К.Моне, интерес которого был полностью сосредоточен на непосредственном зрительном восприятии природы, П.Сезанн создает свой фантастический мир и пытается выразить в нем всю гамму человеческих страстей.

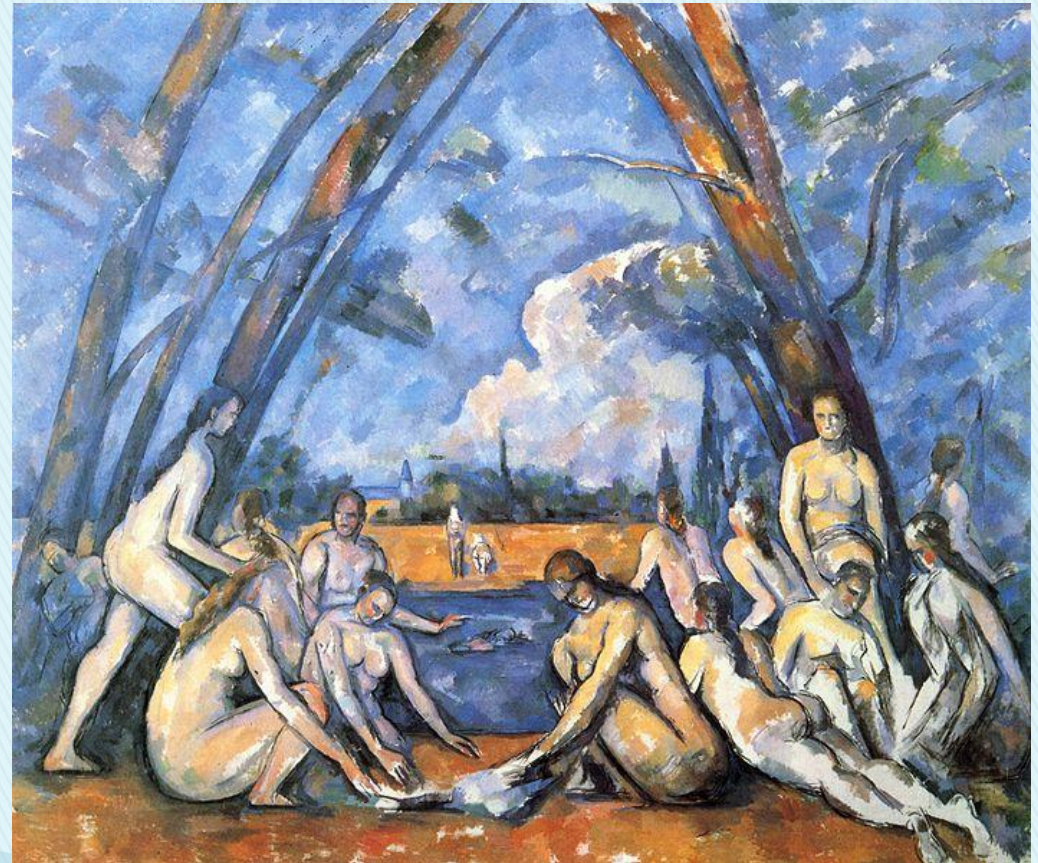
- Живя с постоянным ощущением сложности окружающего мира, П.Сезанн не мог оставаться в рамках простой созерцательности и правдивого отображения увиденного. Он всегда стремился акцентировать внимание зрителя на том, что для него было главным в картине. С этой целью он деформировал фигуры, создавал композиции с неустойчивым равновесием, использовал насыщенные темные краски, положенные большими массами ("В комнатах", 1860-е гг.). К концу 1860-х гг. живописная манера П.Сезанна меняется в сторону большей сдержанности и строгости композиции ("Девушка у пианино", или "Увертюра к "Тангейзеру", 1867-1869)

Девушка у пианино, 1867-1869

- Для импрессионистического периода характерны приближенная к реальной жизни интерпретация образов, тонкая передача световоздушной среды и более светлая цветовая гамма. Основным жанром для Сезанна становится пейзаж, а единственным объектом наблюдения – природа.
- Работая над натюрмортами, он вырабатывает свою неповторимую цветовую гамму: сочетание сизо-голубого и оранжево-желтого тонов .
- Конструктивный период творчества П.Сезанна совпадает с вершиной его мастерства и отличается гармоничным сочетанием массивных форм и строгой. Изображению нестойких мимолетных явлений природы, что с таким мастерством делали импрессионисты, препятствовала материально-конструктивная основа восприятия мира, свойственная П.Сезанну. Поэтому в этот период, когда он в совершенстве овладел передачей световоздушной среды, художник усиливает структурно-предметные элементы своих композиций.

- В синтетический период 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 пронизаны светом и воздухом. Художник очень часто обращается к теме купания, воплощая в ней свой идеал свободного человека, живущего в гармонии с природой.

«Купальщицы», 1906

- С воспоминаниями о счастливой юности связан у П.Сезанна образ высокой сосны, отбрасывающей благодатную тень. Переноса этот образ на холст, художник стремился решить проблему слияния предмета с окружающим его пространством и выразить ощущение меняющегося и в то же время вечно существующего мира природы. Этот интерес к соотношению изменяющегося и постоянного наиболее ярко отразился в его поздних натюрмортах. Портретные композиции П.Сезанна лишены психологической, социальной и индивидуальной характеристик, но люди, представленные на них, всегда значимы, а порой даже монументальны .
- 1900-е гг. отмечены появлением так называемой спонтанной живописи в его творчестве: композиция картины не продумывается заранее, она возникает как бы сама по себе в процессе работы. Мужественно-суровая палитра художника начинает приобретать лирические оттенки ("Голубой пейзаж", 1900-е).
- Все чаще на его полотнах появляется изображение горы св.Виктории как символа величия и неделимости вселенной.

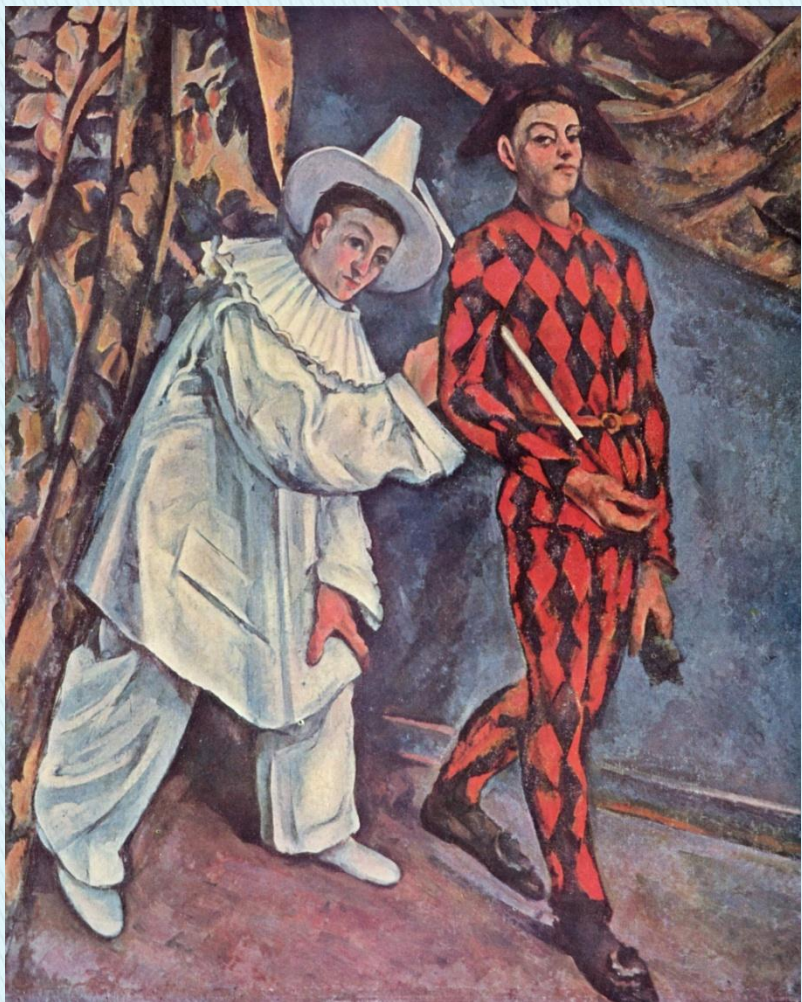
«Натюрморт с драпировкой», 1889

«Игроки в карты», 1892—1893

«Берега Марны», 1888

«Пьеро и Арлекин» («Масленица»), 1888

«Гора Сент-Виктуар», 1882-1885

Поль Гоген

Французский живописец, скульптор-

керамист и график.

Наряду

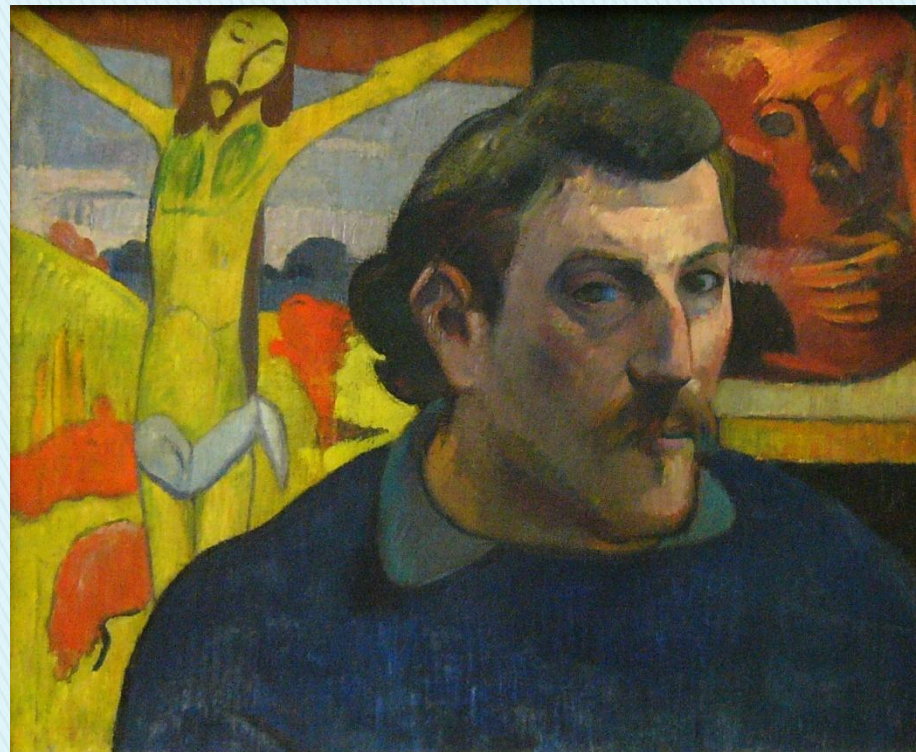
с Сезанном и Ван Гогом был крупнейшим представителем постимпрессионизма. В

начале 1870-х годов начал заниматься живописью как любитель. Ранний период творчества связан с импрессионизмом.

С 1880 года участвовал в выставках импрессионистов.

С 1883

года профессиональный художник.

Работы Гогена не находили спроса, художник был беден.

Ранний период творчества Гогена связан с импрессионизмом.

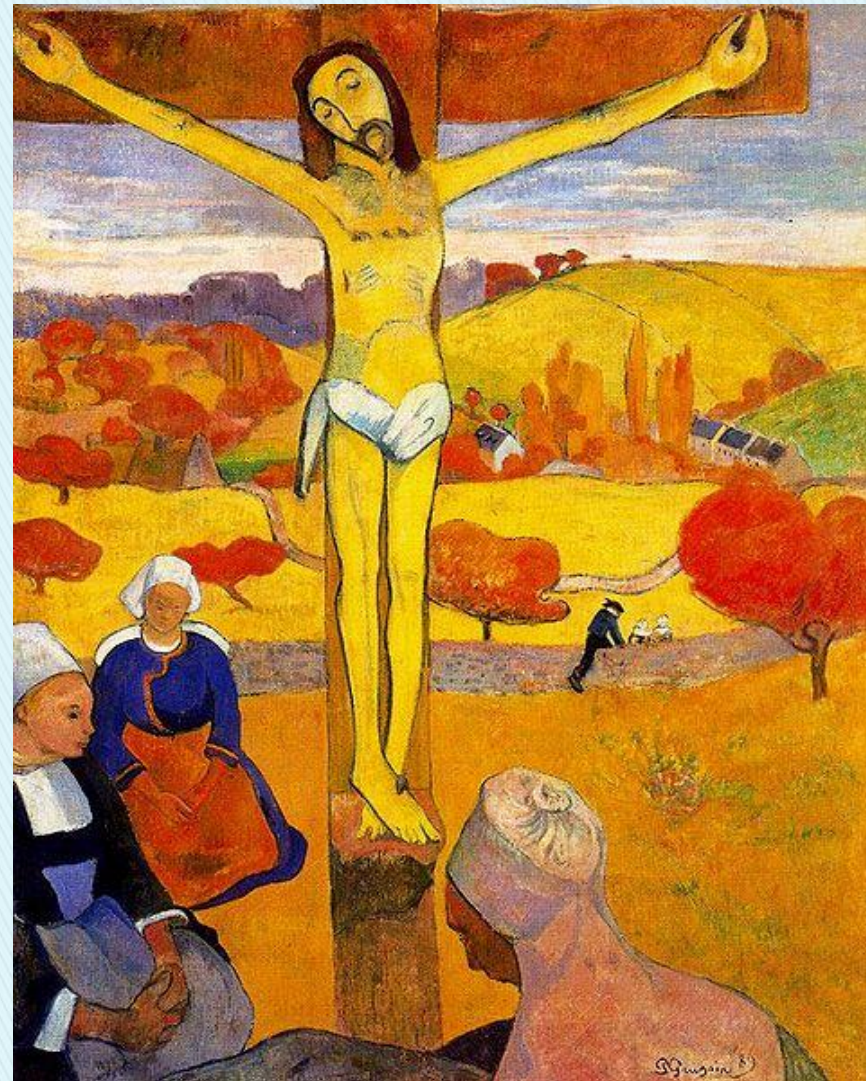
В дальнейшем неприятие буржуазной цивилизации пробудило у Гогена интерес к народному творчеству с его наивным мировосприятием, к искусству архаической Греции, средневековья, Др. Востока.

- ▣ Поиски обобщённых образов, таинственного смысла явлений, интерес к издавна застылому укладу жизни, который Гоген искал в Бретани, Арле и на Мартинике , сближают программу Гогена с символизмом и приводят его и группу близких к нему молодых художников (т. н. понт-авенская школа) к созданию новой живописной системы ("синтетизма"), использующей обобщение и упрощение форм и линий.
- ▣ Светотеневая моделировка объёмов, световоздушная и линейная перспектива вытесняются ритмичным сопоставлением отдельных плоскостей чистого цвета, целиком заполняющего формы предметов и играющего ведущую роль в создании эмоционального и психологического строя картины .Система живописи Гогена получает дальнейшее развитие в его произведениях, созданных на о-ве Таити (Океания). Он едет туда в 1891, увлекаемый творческими исканиями и мечтой об идеальном обществе.

Видение после проповеди или Борьба
Иакова с ангелом(1888)

Жёлтый Христос (1889)

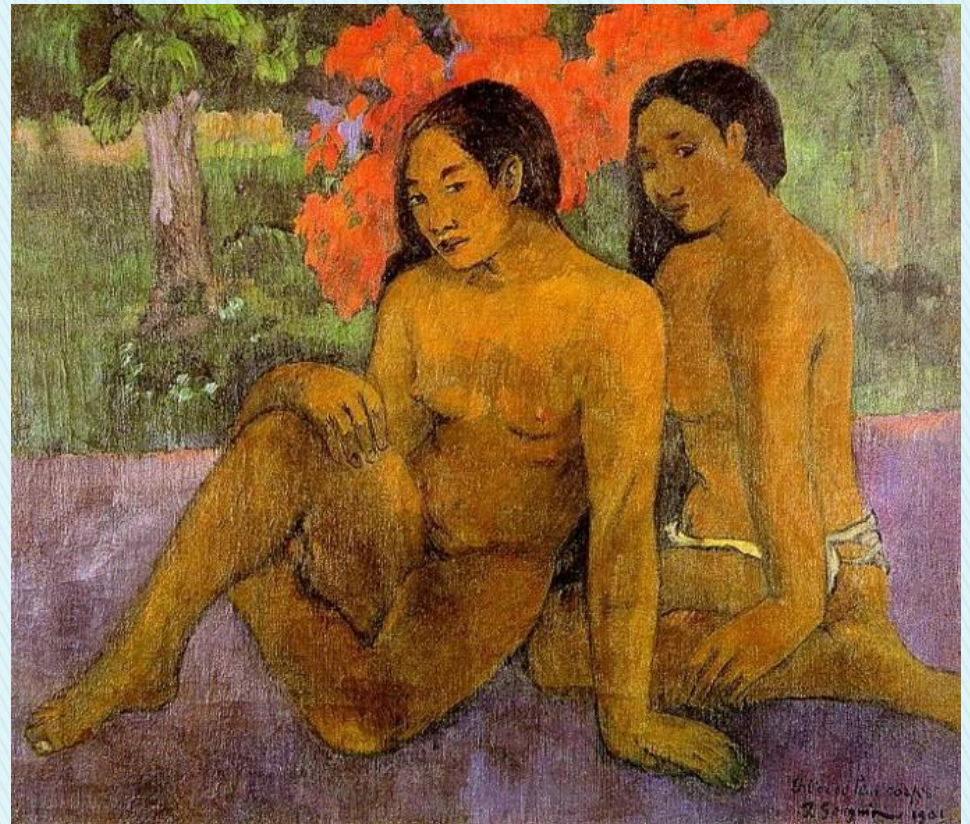

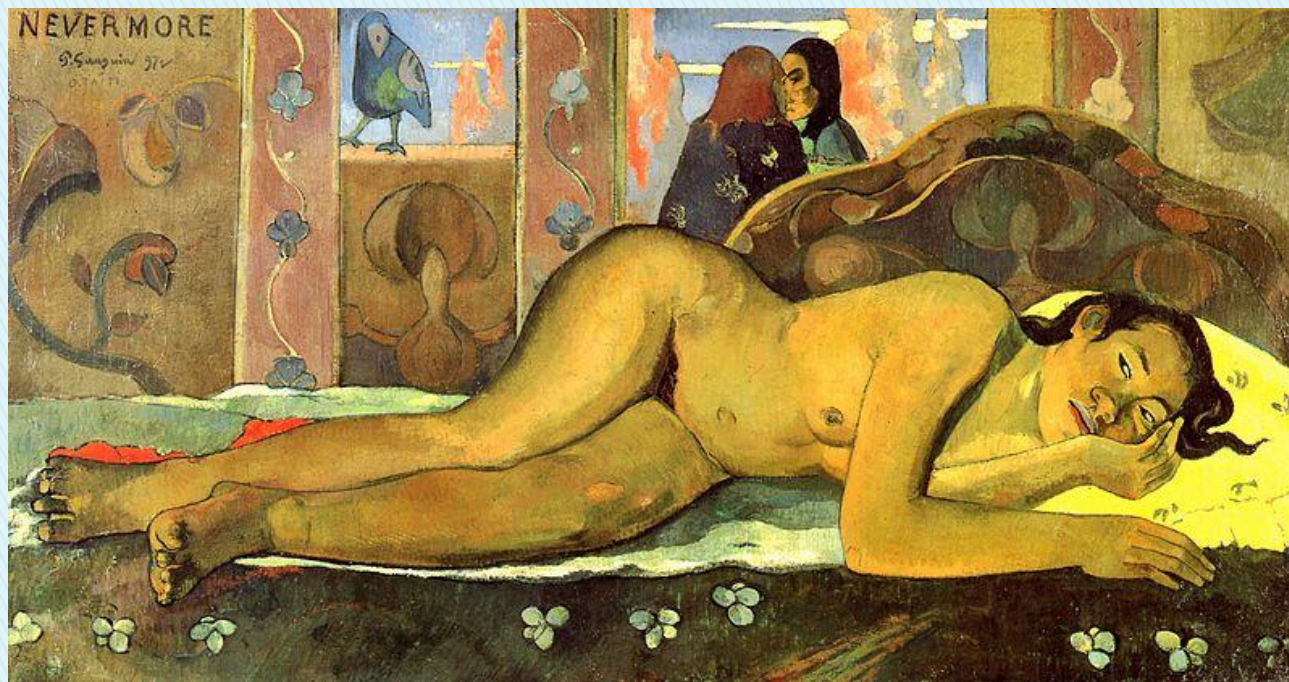
- Хотя колониальная действительность отнюдь не отвечала утопической мечте Гогена, он создаёт в своих полотнах ощущение первозданного рая, который насыщен солнцем и населён духовно цельными людьми, живущими в единстве с природой.
- Картины, написанные в Океании, словно несут в себе экзотический аромат незнакомого мира и поэтический строй полинезийской культуры и мифологии, открывшиеся Гогену первому из европейских художников. Эмоциональная насыщенность цвета, плоскостность и статичность композиции, органический сплав декоративного и монументального начала, новизна и значительность образов, характерные для произведений Гогена, во многом стимулировали творческие поиски живописцев начала 20 в. Гоген работал также в области скульптуры, графики, керамики.

Таитянские пасторали, 1893

И золото их тел, 1901

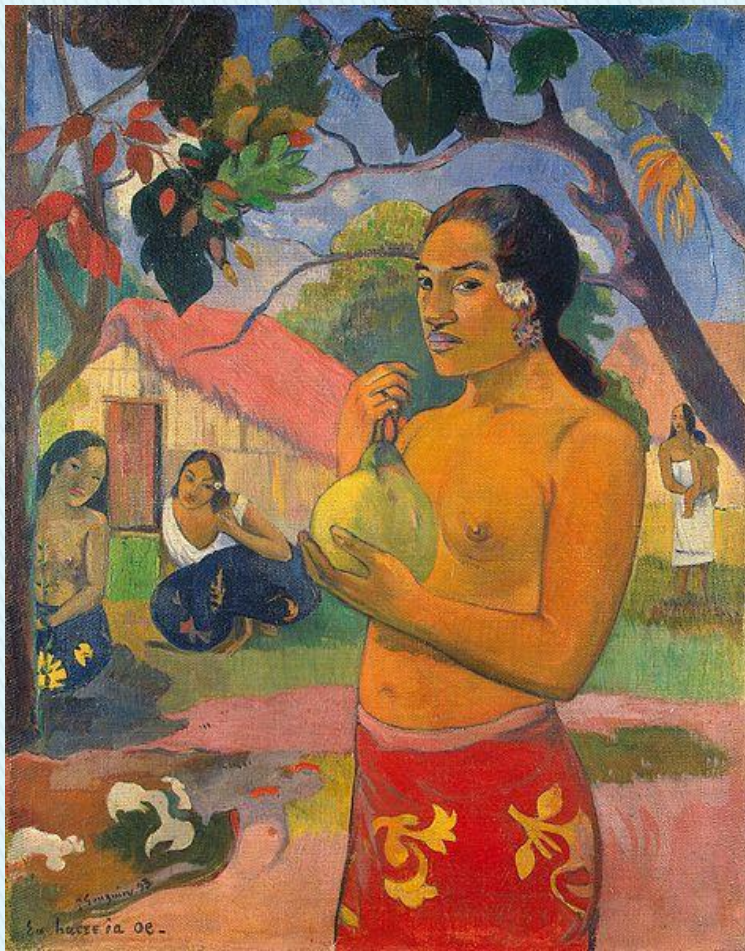

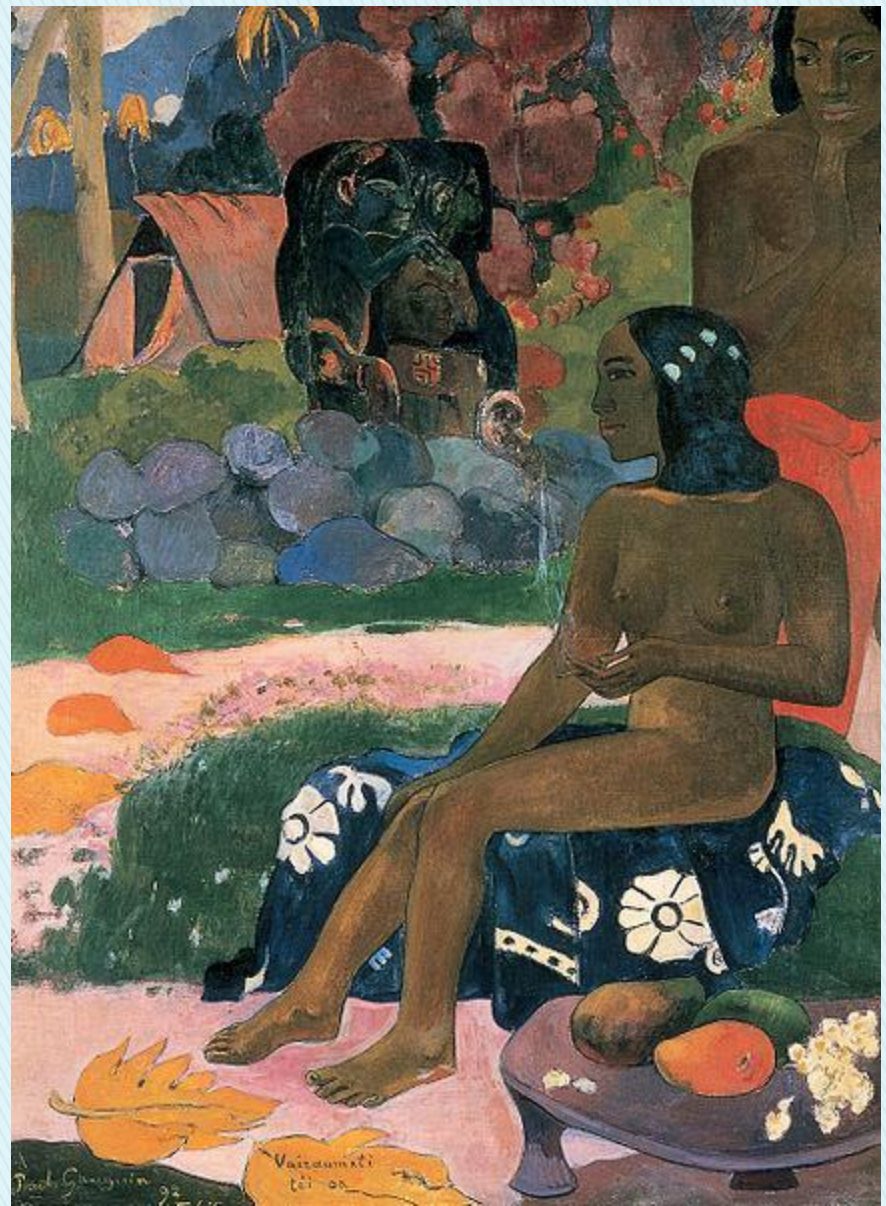
Больше
никогда (1897)

Откуда мы
пришли? Кто
мы? Куда мы
идём? (1897
—1898)

Женщина, держащая плод (1893)

Её звали Вайраумати(1893)

Бубновый валет (художественная группа)

- «Бубновый валет» — первоначально такое название получила выставка художников (декабрь 1910 — январь 1911), впоследствии вошедших в одноимённое творческое объединение, с 1911 — Общество художников «Бубновый валет». На первых порах объединение включало преимущественно московских живописцев — впоследствии в него входили петербургские художники и представители других городов, в выставках участвовали многие художники из Западной Европы (французы и немцы). Существовало до декабря 1917 года. В марте 1927 года в Третьяковской галерее состоялась ретроспективная выставка произведений художников группы «Бубновый валет».

- Художники «Бубнового валета» отрицали традиции как академизма, так и реализма XIX века. Для их творчества характерны живописно-пластические решения в стиле П. Сезанна (постимпрессионизм), фовизма и кубизма. Раскол «Бубнового валета» произошел по принципиальным соображениям. Если большинство бубнововалетцев, среди которых были Р. Фальк, П. Кончаловский, А. Куприн ориентировались на новую французскую живопись, то художники «Ослиного хвоста» (— название художественной выставки 1912 г., а затем и объединения московских живописцев, выделившихся из группы «Бубновый валет»: М. Ларионова, Н. Гончаровой, К. Малевича, В. Барта, А. Шевченко и др.) стремились соединить живописные достижения европейской школы с традициями русского народного, наивного искусства, крестьянской примитивной живописи, лубка, иконописи, искусства Востока.

- В 1912 году откололся ряд художников, тяготевших к примитивизму, кубофутуризму и абстракционизму (братья Владимир и Давид Бурлюки, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Казимир Малевич и др), организовавших выставку под названием Ослиный хвост.
- Объединение распалось в 1917 году, вскоре после того, как в 1916 году «Бубновый валет» покинули Пётр Кончаловский и Илья Машков.
- По инициативе бывших членов «Бубнового валета» в 1925 году было образовано объединение «Московские живописцы», в дальнейшем преобразованное в «Общество московских художников» (ОМХ).

Виктор Барт. Двойной автопортрет

Наталья Гончарова,
Автопортрет (1907)

Пётр Кончаловский.
Автопортрет в сером, 1911 год

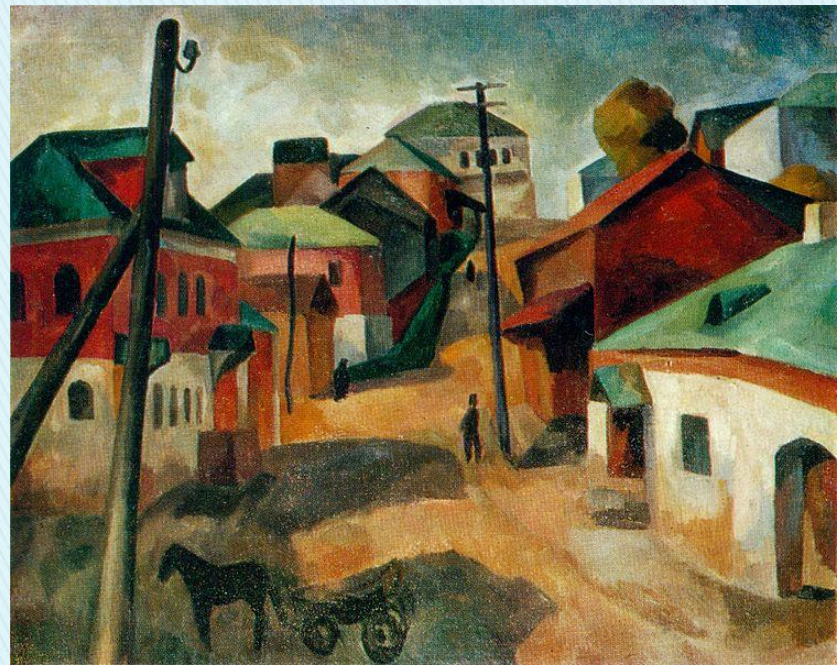
П. Кончаловский.
«Розы» (1955).

Город в Швейцарии, 1914, И.И. Машков

За работой, 1912, Н.Е. Кузнецов

Старая Руза, 1913, Р. Фальк