

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

часть 1

Поль Гоген

Винсент Ван Гог

- **Постимпрессионизм**
(фр. *postimpressionisme*) — направление в изобразительном искусстве.
- Возникло в 80-х годах XIX 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 *Винсент ван Гог, Поль Гоген, Поль Сезанн, Анри де Тулуз-Лотрек.*

- Начало постимпрессионизма приходится на кризис импрессионизма в конце XIX века. Тогда состоялась последняя выставка импрессионистов и был опубликован «*Манифест символизма*» (1886) французского поэта Жана Мореаса.
- Постимпрессионисты, многие из которых ранее примыкали к импрессионизму, начали искать методы выражения не только сиюминутного и проходящего — каждого мгновения, они стали осмысливать длительные состояния окружающего мира.
- Для постимпрессионизма характерны разные творческие системы и техники, повлиявшие на последующее развитие изобразительного искусства. Работы Ван Гога предвосхитили появление экспрессионизма, Гоген проложил путь к символизму и модерну.

Поль Гоген 1848 – 1903

Автопортрет, 1893

Э́же́н А́нри́ По́ль Го́ге́н

7 июня 1848 — 8 мая 1903

- французский живописец, скульптор-керамист и график.
- был одним из крупнейших представителей постимпрессионизма.
- В начале 1870-х годов начал заниматься живописью как любитель. Ранний период творчества (под влиянием Писсарро) связан с импрессионизмом.
- С 1880 года участвовал в выставках импрессионистов.

- Поль Гоген родился в Париже 7 июня 1848 года. Его отец, Кловис Гоген (1814—1849), был радикальным журналистом,; мать, Алина Мария (1825—1867), была родом из **Перу** из богатой семьи.
- В 1849 году, после неудавшегося антимонархического переворота, Кловис решил переехать в Перу, где намеревался осесть в семье своей жены Алины и открыть собственный журнал. Этим планам не суждено было сбыться. По пути в Южную Америку, на корабле, Кловис умер от сердечного приступа.
- До семилетнего возраста Поль жил в Перу и воспитывался в семье матери. Впечатления детства позже воплотились в неуемной жажде путешествий, в тяге к тропикам.
- В 1855 году, когда Полю было 7 лет, он с матерью вернулся во Францию и жил в Орлеане со своим дедом.

- Гоген быстро выучился французскому языку и преуспел в образовании. В 20 лет он на 2 года уходит служить во флот.
- В 1871 году Гоген возвращается в Париж, где получает должность биржевого брокера.
- В 1873 году Гоген женился на датчанке Мэтт-Софи Гад. В последующие десять лет положение Гогена в обществе укреплялось. У него появился комфортабельный дом в пригороде Парижа, любимая жена родила ему пятерых детей.
- В свободное время Гоген много времени уделяет своему хобби - живописи. Началось всё с коллекционирования картин, а затем Гоген стал сам пробовать писать.

Осенний пейзаж 1877

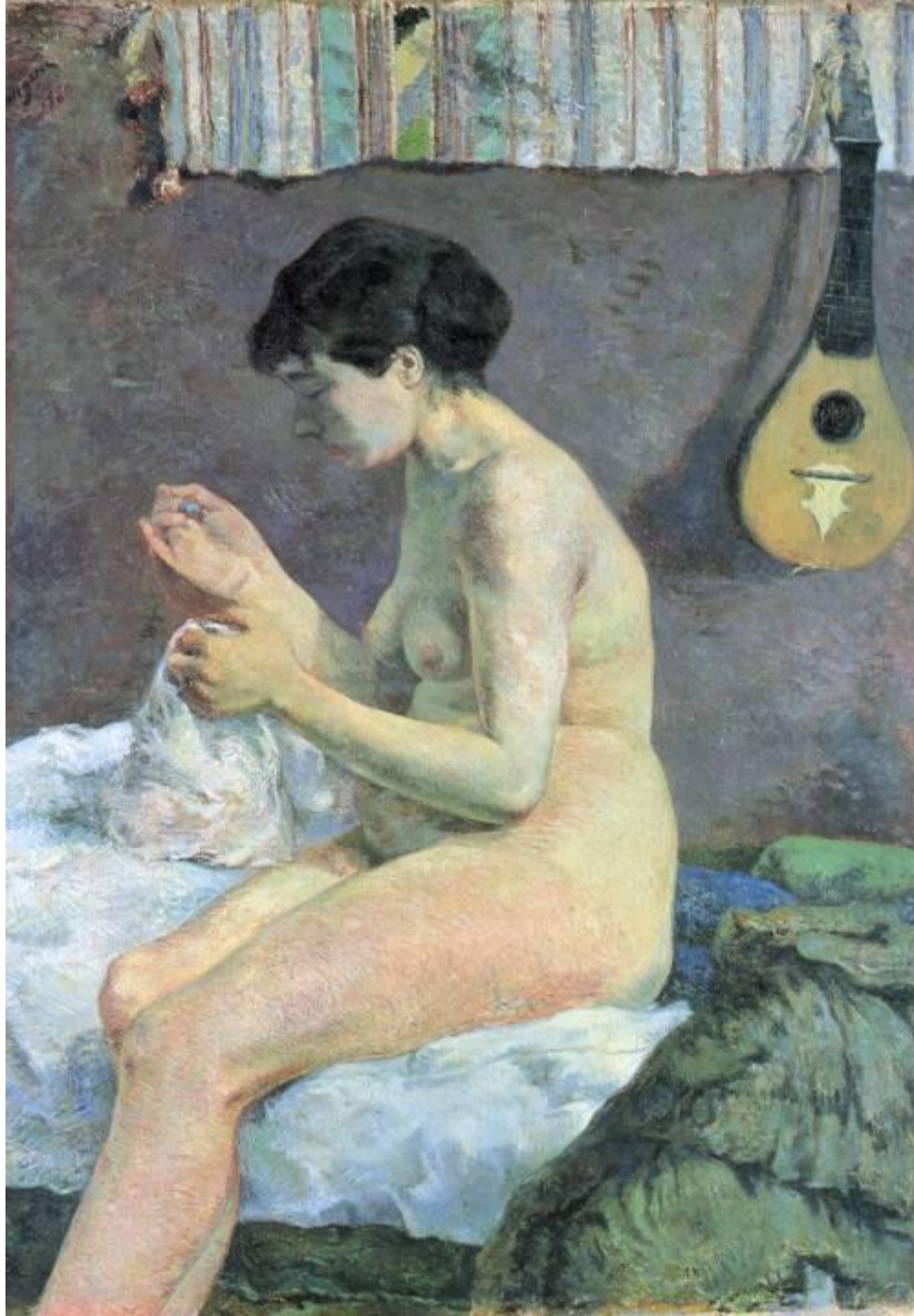

Яблони 1879

Шьющая
женщина

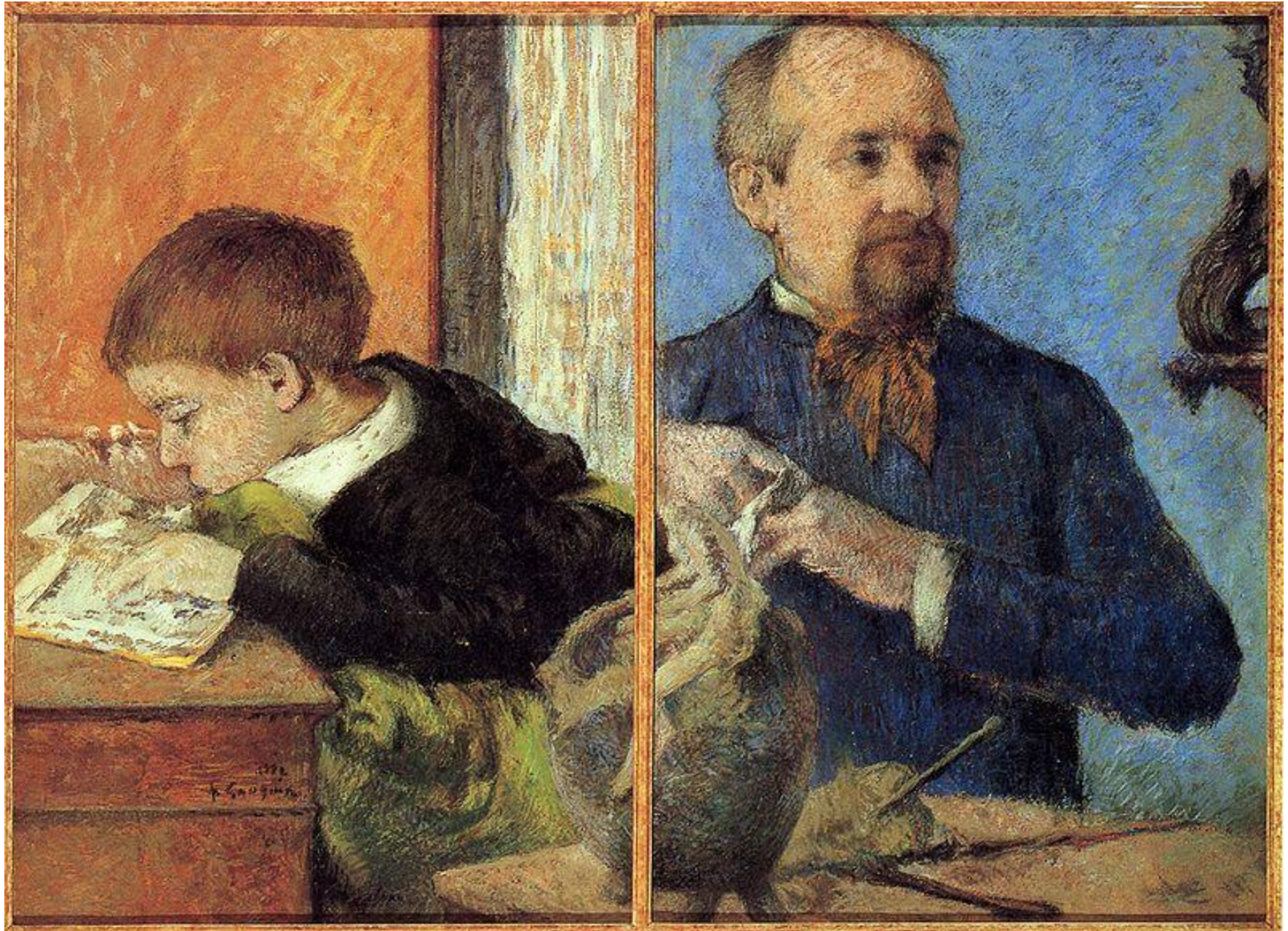
1880

- После знакомства с художником-импрессионистом Камилем Писсарро, который познакомил Гогена с другими художниками, он стал рисовать регулярно и выставлялся на выставках импрессионистов в 1881 и 1882 годах.
- В 1884 году Гоген переехал с семьёй в Копенгаген, где продолжал работать брокером. Однако став заниматься живописью всё своё время, Поль оставляет жену и пятерых детей в Дании и возвращается в Париж в 1885 году.
- В 1886 г. Гоген почти всё время живет в Понт-Авене (Бретань), где общается с группой художников, близких к символизму.
- В 1887 г. посетил Панаму (где наблюдал строительство Панамского канала) и остров Мартиника.
- В 1888 году некоторое время жил у *Ван Гога* в Арле и работал с ним. Пребывание закончилось ссорой.
- в 1889–1891 живет и работает в Ле-Пульдю (Бретань).

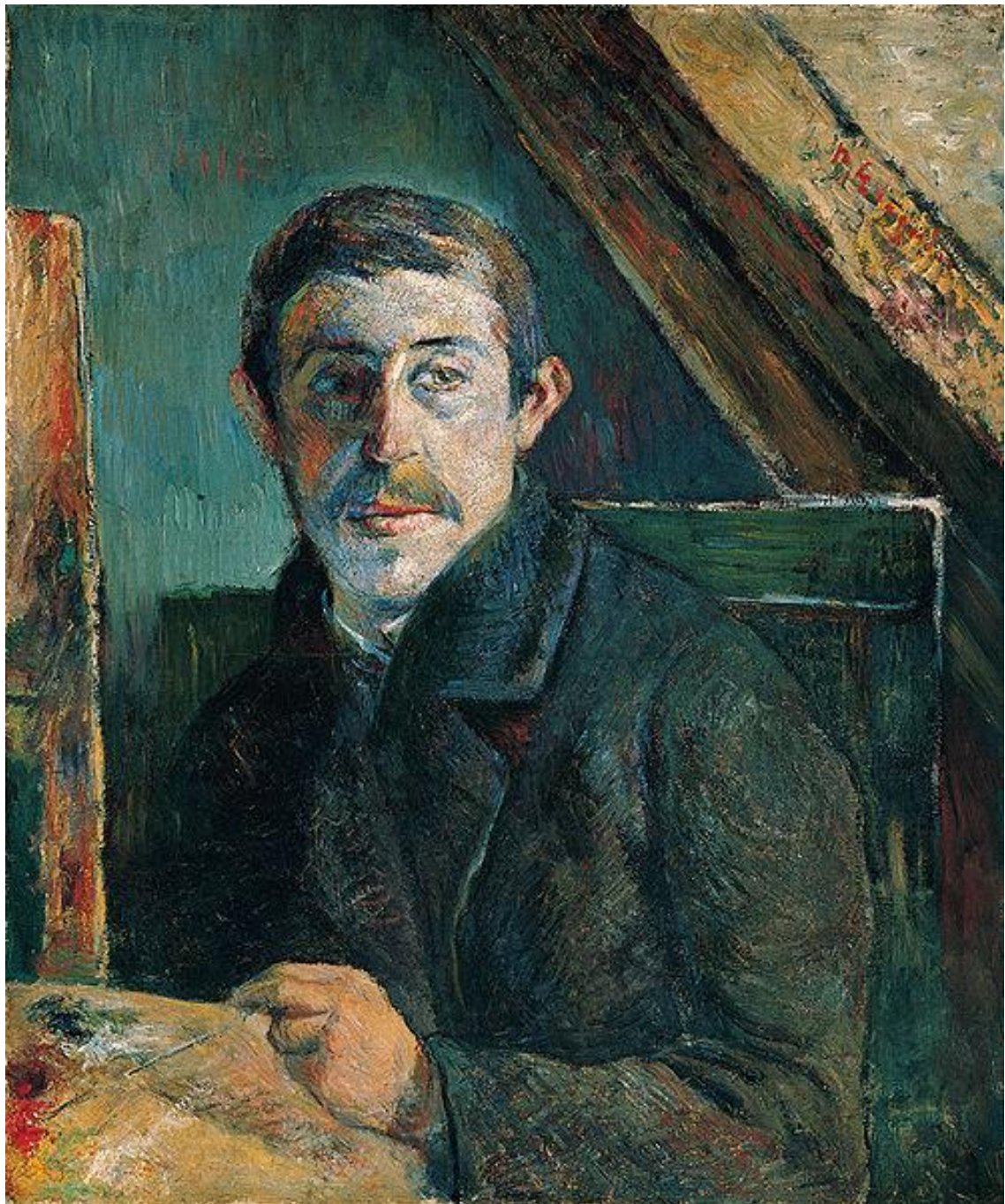
- Поиски обобщенных образов, таинственного смысла явлений (“Видение после проповеди”, 1888, Национальная галерея Шотландии, Эдинбург; “Желтый Христос”, 1889, Галерея Олбрайта, Буффало) сблизили Гогена с символизмом.
- Он создал своеобразную живописную систему – “синтетизм”, в которой светотеневая моделировка объемов, световоздушная и линейная перспективы замещаются ритмичным сопоставлением отдельных плоскостей чистого цвета, целиком заполнявшего формы предметов и играющего ведущую роль в создании эмоционального и психологического строя картины (“Кафе в Арле”, 1888, ГМИИ, Москва).

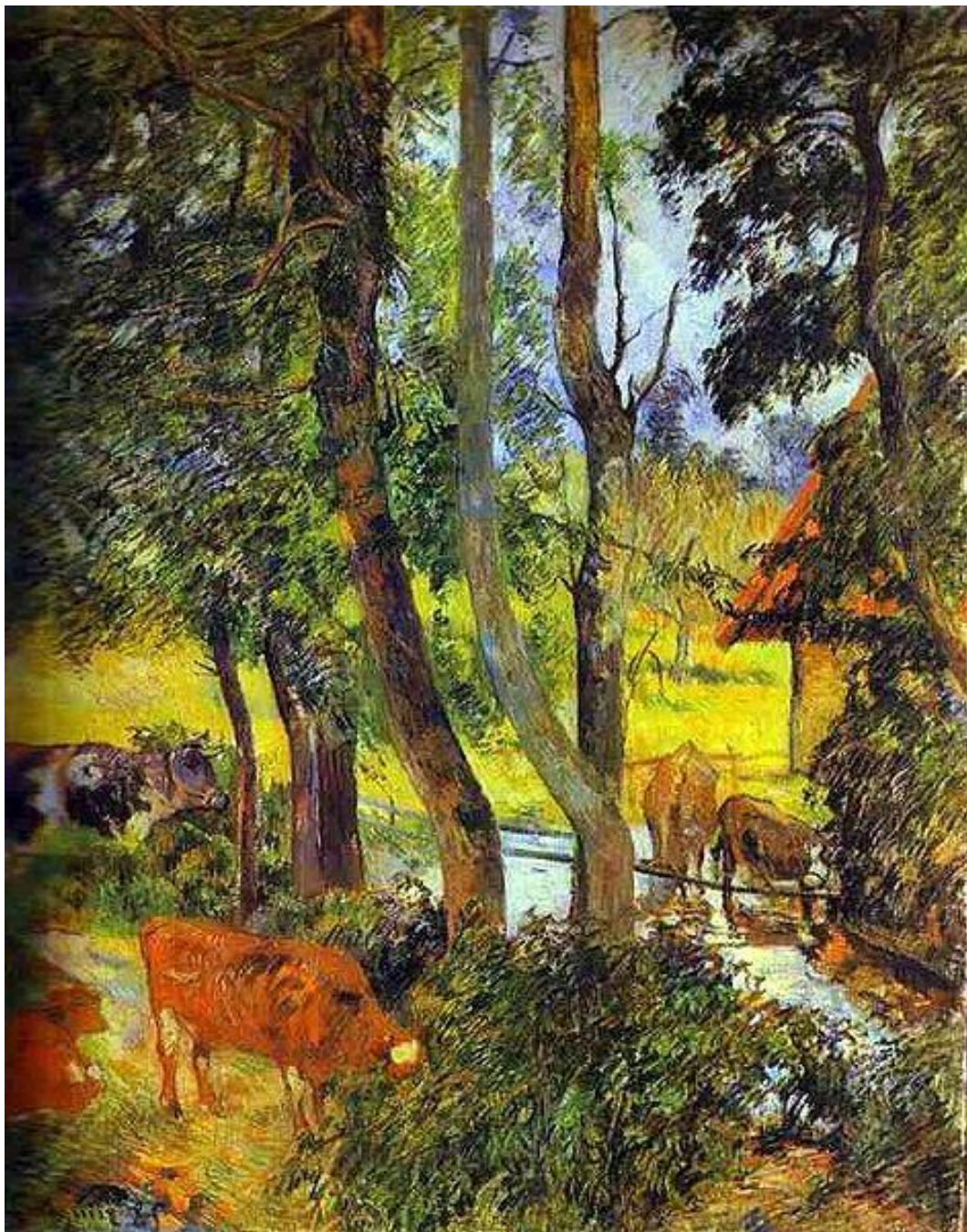
Портрет скульптора Аубе с сыном 1882

Автопортрет

1885

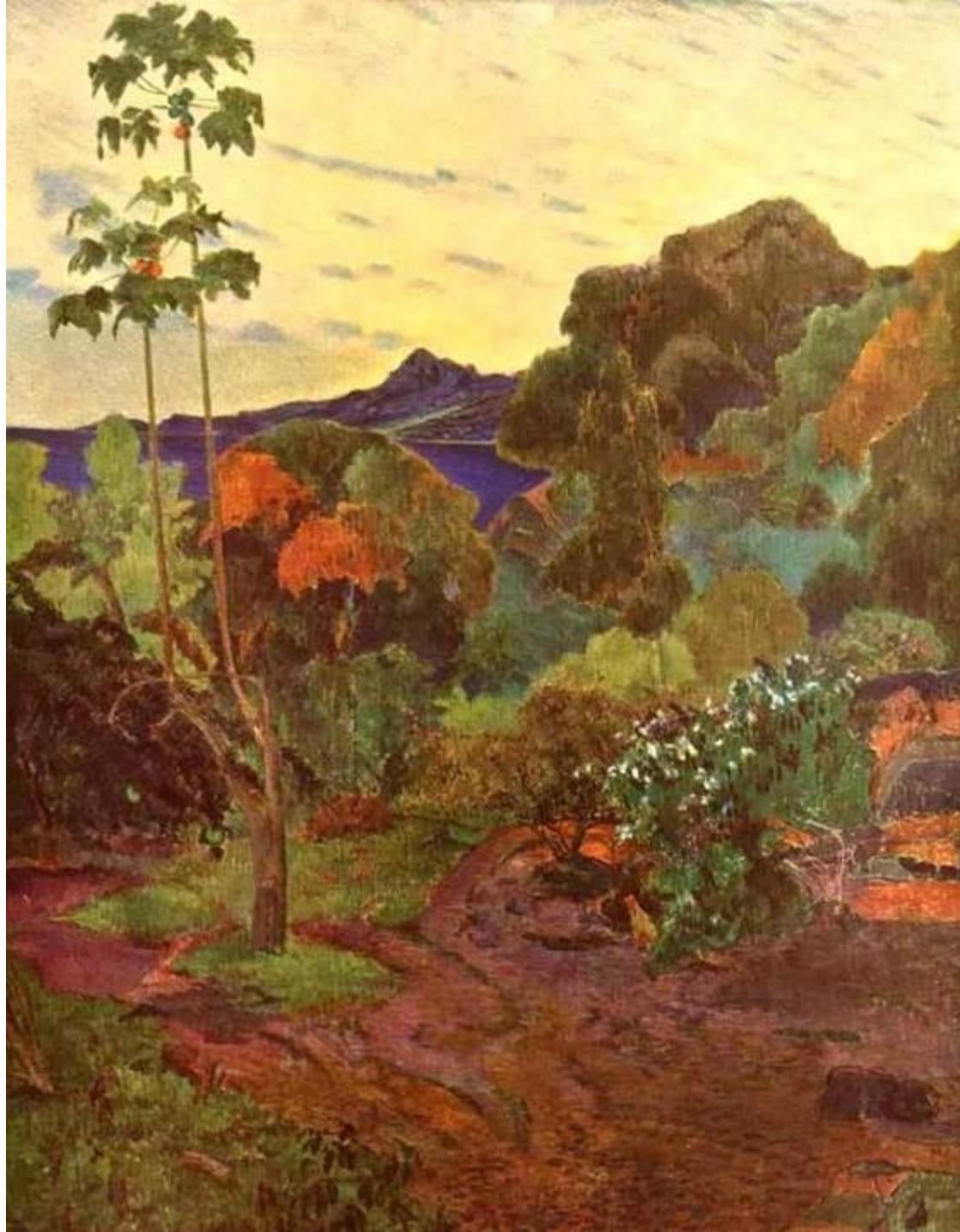

Стадо на
водопое

1885

Купание у мельницы 1886

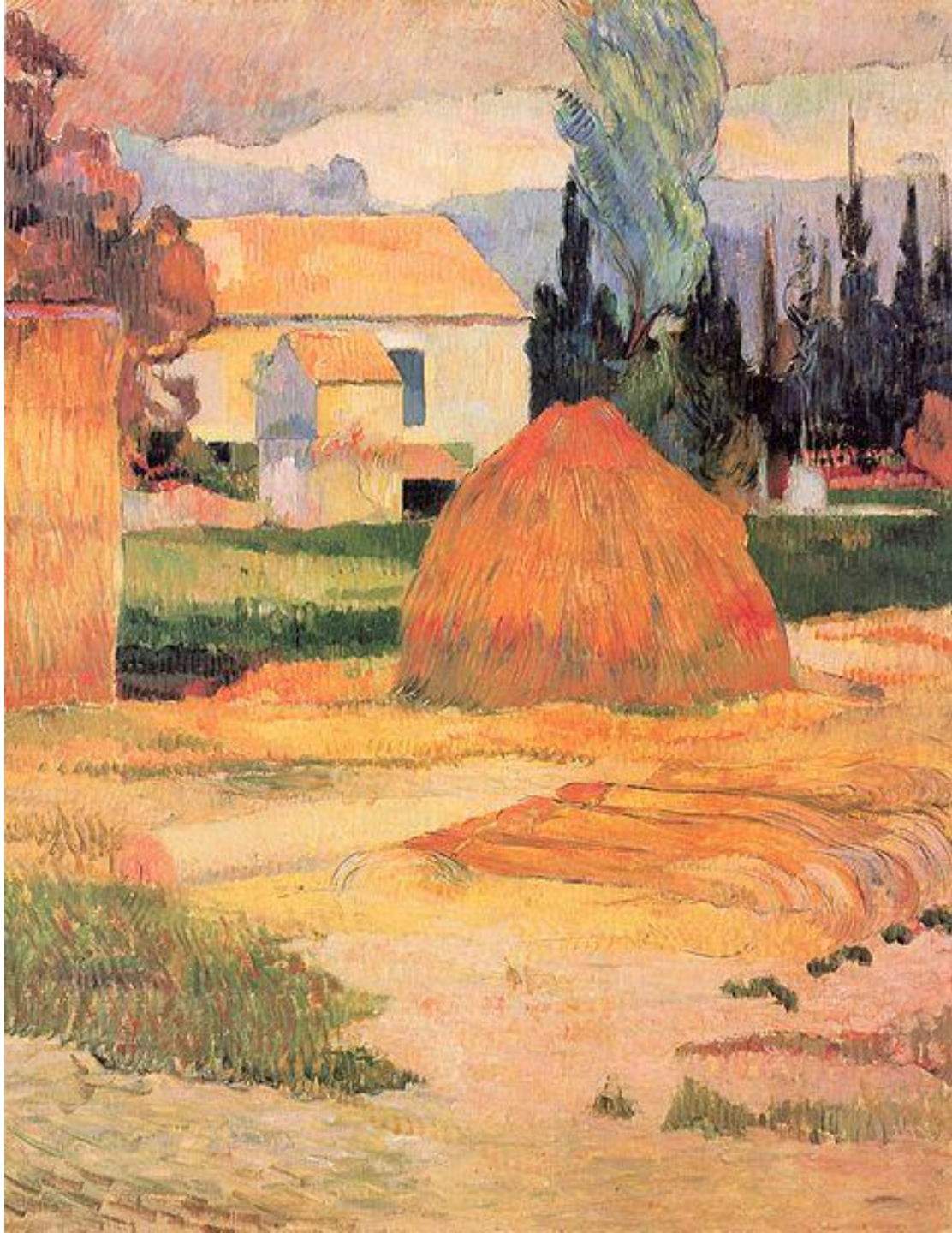

Пейзаж на Мартинике

1887

Ван Гог пишет подсолнухи 1888

Ферма в Арле

1888

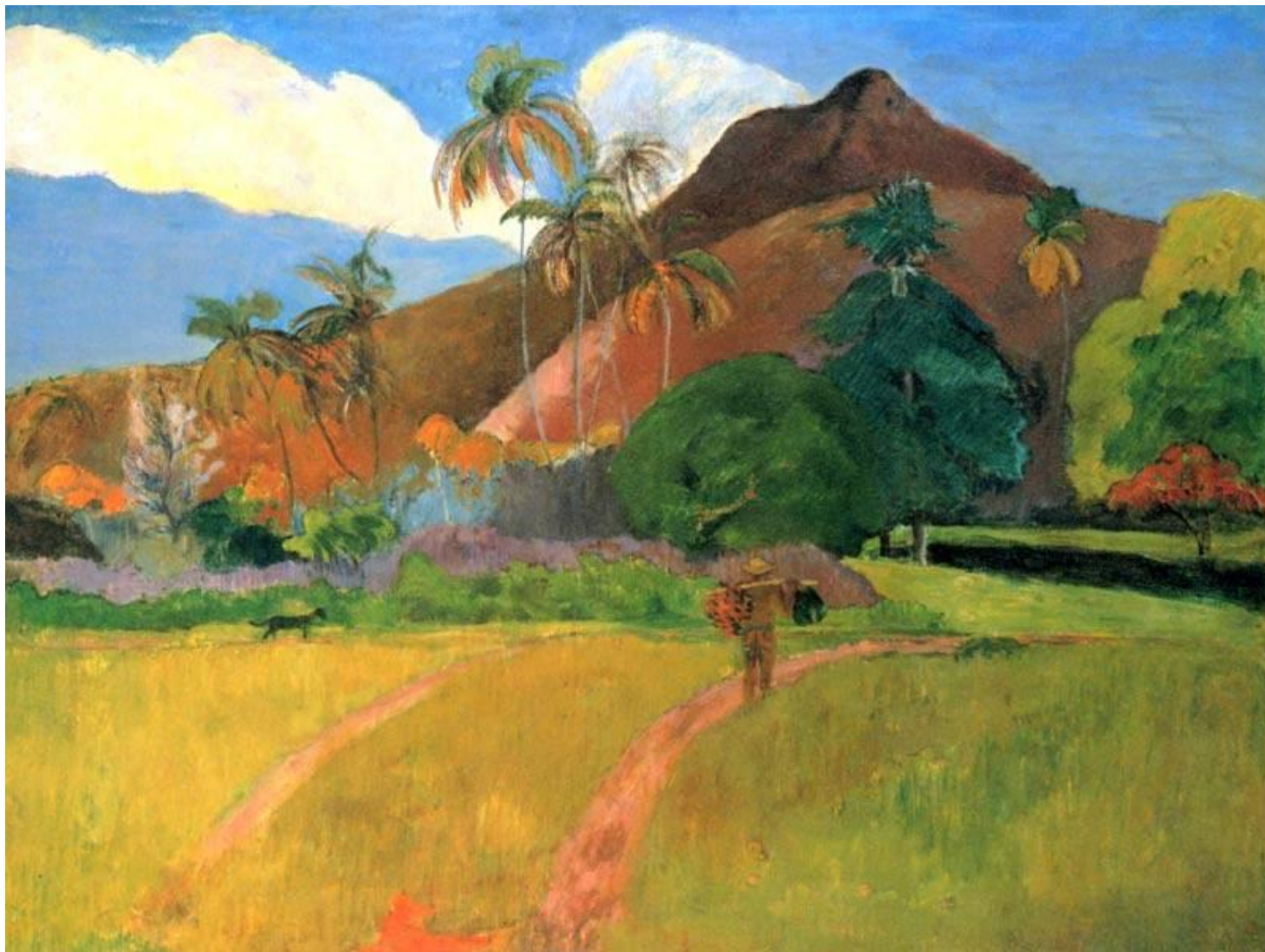
Берег моря в Bellangenau 1889

- Гоген, променяв финансовый успех и карьеру на жизнь бедного художника, неизбежно вошел в противоречие с обществом. Неприятие было взаимным; художник считал цивилизацию «болезнью» человечества.
- Неприятие современного ему общества пробудило у Гогена интерес к традиционному укладу жизни, к искусству архаической Греции, стран Древнего Востока, первобытным культурам.
- В поисках гармоничной жизни, не испорченной «достижениями» цивилизации, в 1891 году он уехал на Таити.
- Художник проживал в столице острова, Папееэте
- В 1891-1892 годах он пишет около 80 полотен.

- Система «синтетизма» получила дальнейшее развитие в картинах, написанных Гогеном на островах Океании. Изображая сочную полнокровную красоту тропической природы, естественных, неиспорченных цивилизацией людей, художник стремился воплотить утопическую мечту о земном рае, о жизни человека в гармонии с природой (“А ты ревнуешь?”, 1892; “Жена короля”, 1896; “Сбор плодов”, 1899, – все картины в ГМИИ, Москва; “Женщина, держащая плод”, 1893, Эрмитаж, Санкт-Петербург).
- Полотна Гогена, по декоративности цвета, плоскостности и монументальности композиции, обобщенности стилизованного рисунка подобные панно, несли многие черты складывавшегося в этот период стиля модерн.

Таитянский пейзаж 1891

Женщина с цветком

1891

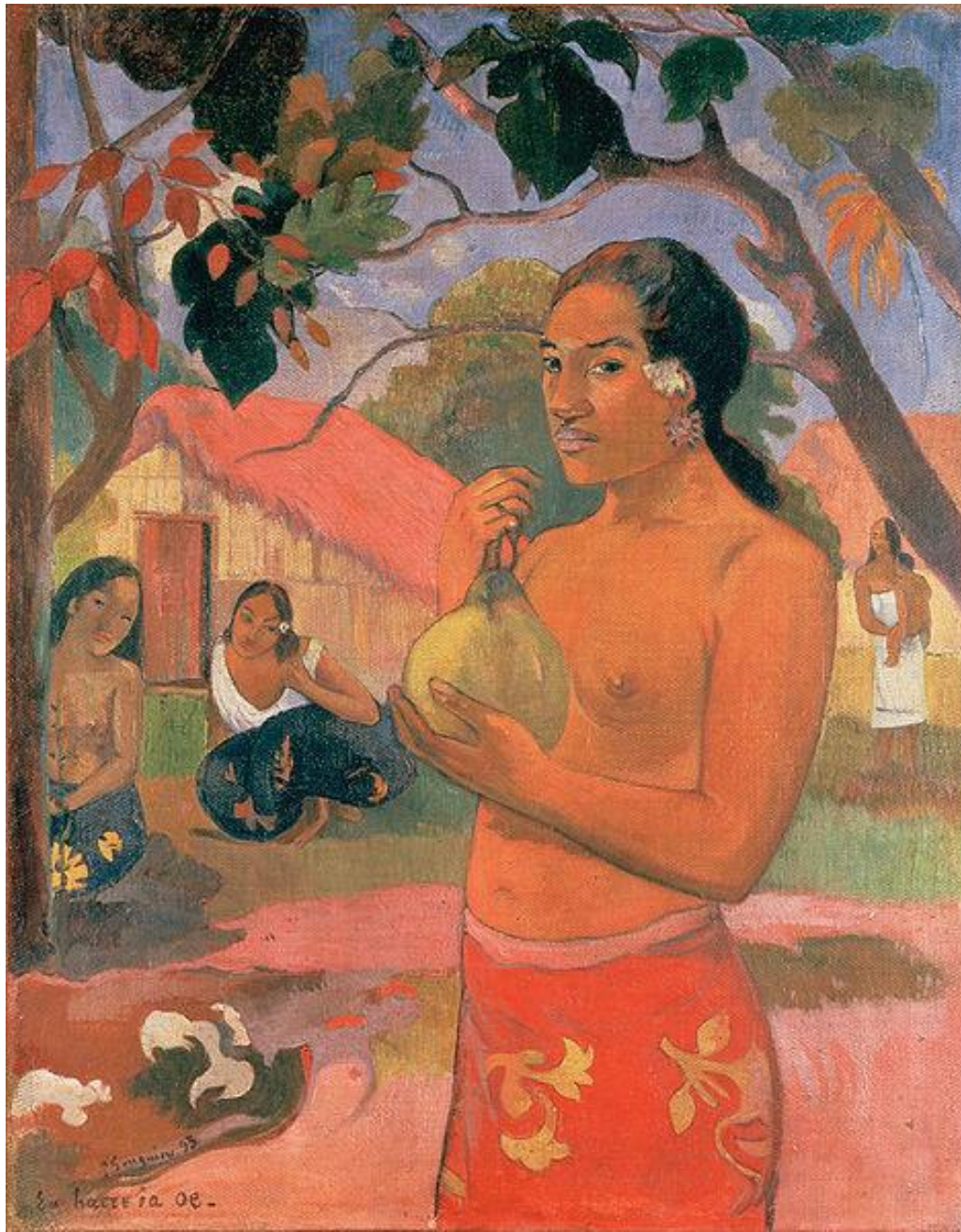
Дух мертвых не дремлет, 1892

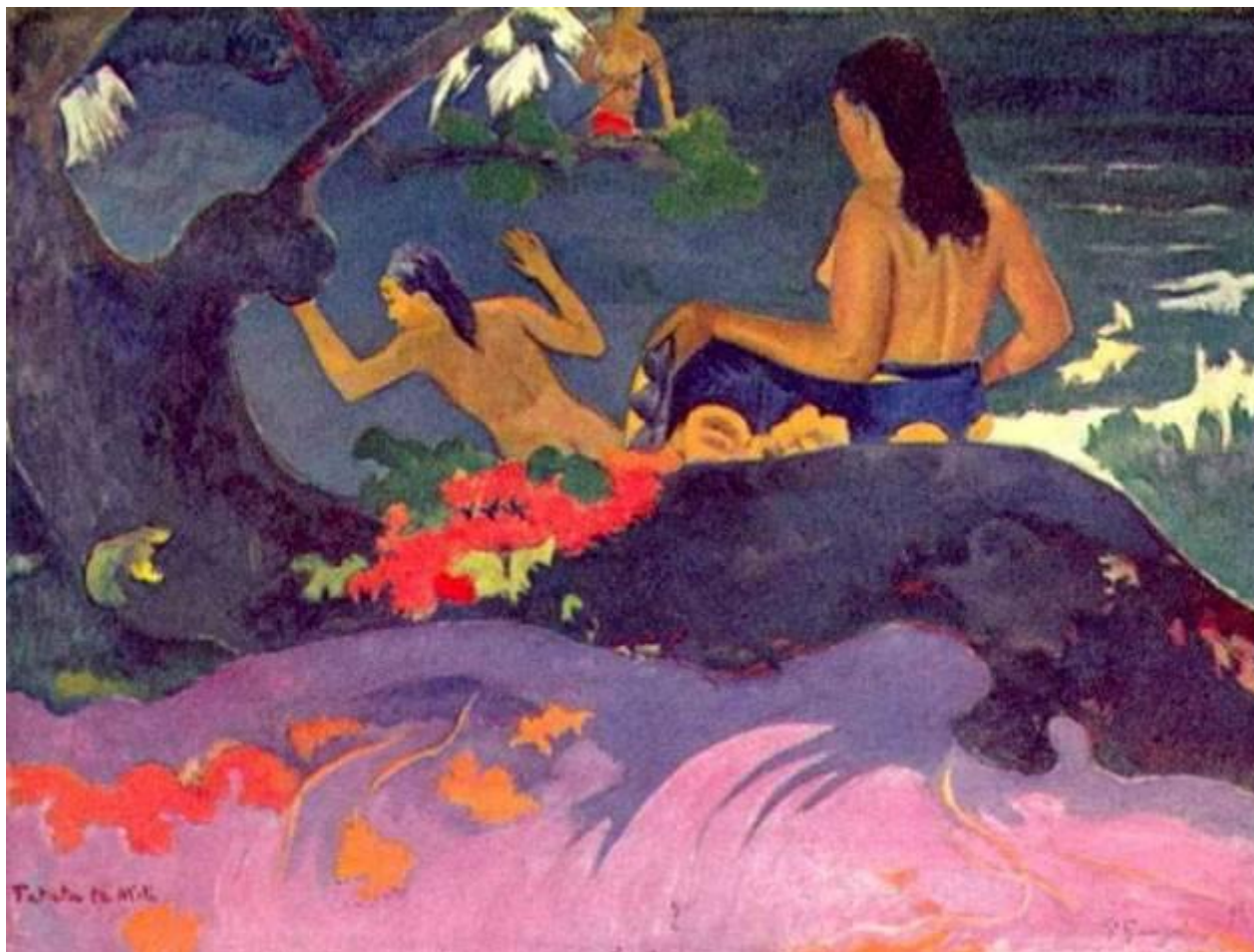
А ты ревнуешь? 1892

Женщина, держащая плод 1893

У моря 1892

- В 1893 – 95 Гоген ненадолго возвратился во Францию

Бретонская деревня в снегу 1894

Забава злого духа 1894

Бретонский пейзаж 1894

- В 1895 г. из-за болезни и отсутствия средств он снова уехал в Океанию и сначала вновь поселился на Таити.

Жена короля 1896

Вайрумати 1897

Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? 1897-98

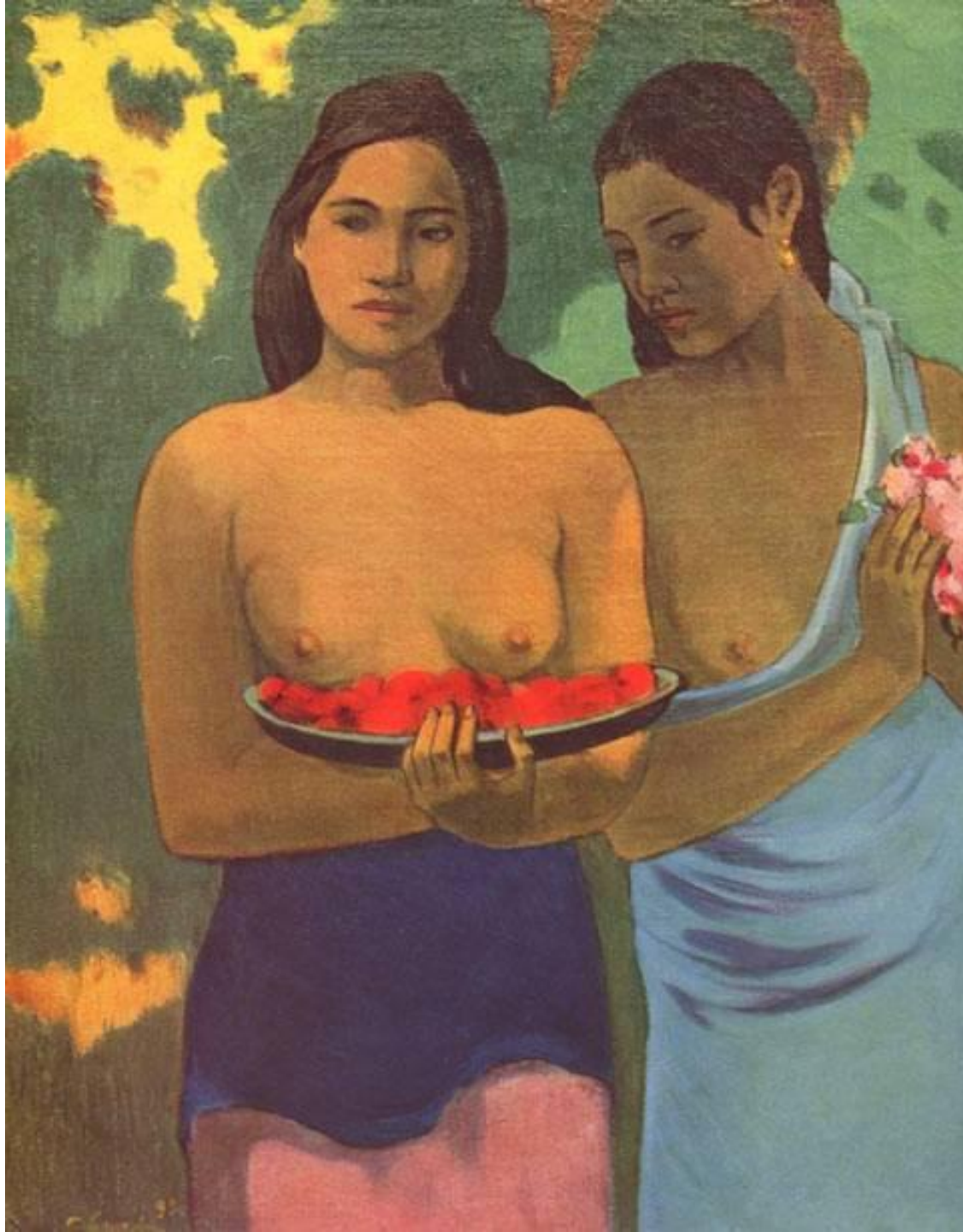

Великий Будда

1899

Сбор плодов, 1899

Две девушки

1899

- В 1901 году Гоген переезжает на остров Хива-Оа (Маркизские острова) и берёт себе в жены молодую таитянку
- Он работает в полную силу: пишет пейзажи, рассказы, работает журналистом.
- Несмотря на болезни, бедность и депрессию, приведшую его к попытке самоубийства, лучшие свои работы Гоген написал именно там. Наблюдение над реальной жизнью и бытом народов Океании сплетаются в них с местными мифами.

Полинезийская мифология

- Почти все полинезийские культуры главой пантеона признают бога Тангароа (Тангалоа, Тагалоа, Таароа).
- Полинезийские боги дублируют друг друга в совершении таких действий, как отделение неба от земли, а также создание самой земли, людей, культуры. Преимущественно творец (демиург) — это бог морской стихии.
- В подземном царстве мертвых *По*, где царствует хозяин (хозяйка) смерти Мира, души обычно погибают. Но души вождей и героев, по представлениям западных полинезийцев, отправляются в страну Пулоту, а соответственно представлениям, которые властвуют в других частях Полинезии, возвращаются на острова.
- Мауи — герой-полубог. Он приносит людям огонь уничтожает чудовищ, изобретает разнообразные орудия и оружие, принимает участие в создании кокосовых орехов и собак.
- Мауи вступает в постоянные конфликты и соревнования с богами, пытаясь отнять у них часть сил и привилегий в пользу людей, а также показать собственное преимущество над ними.
- Подобно богам, Мауи наделен особой силой (*имела*). Он гибнет при попытке уничтожить богиню смерти и тем самым подарить людям бессмертие. В центральной Полинезии есть верование о Мауи как о благородном полубоге, действующем вместе с богами.

Подсолнухи 1901

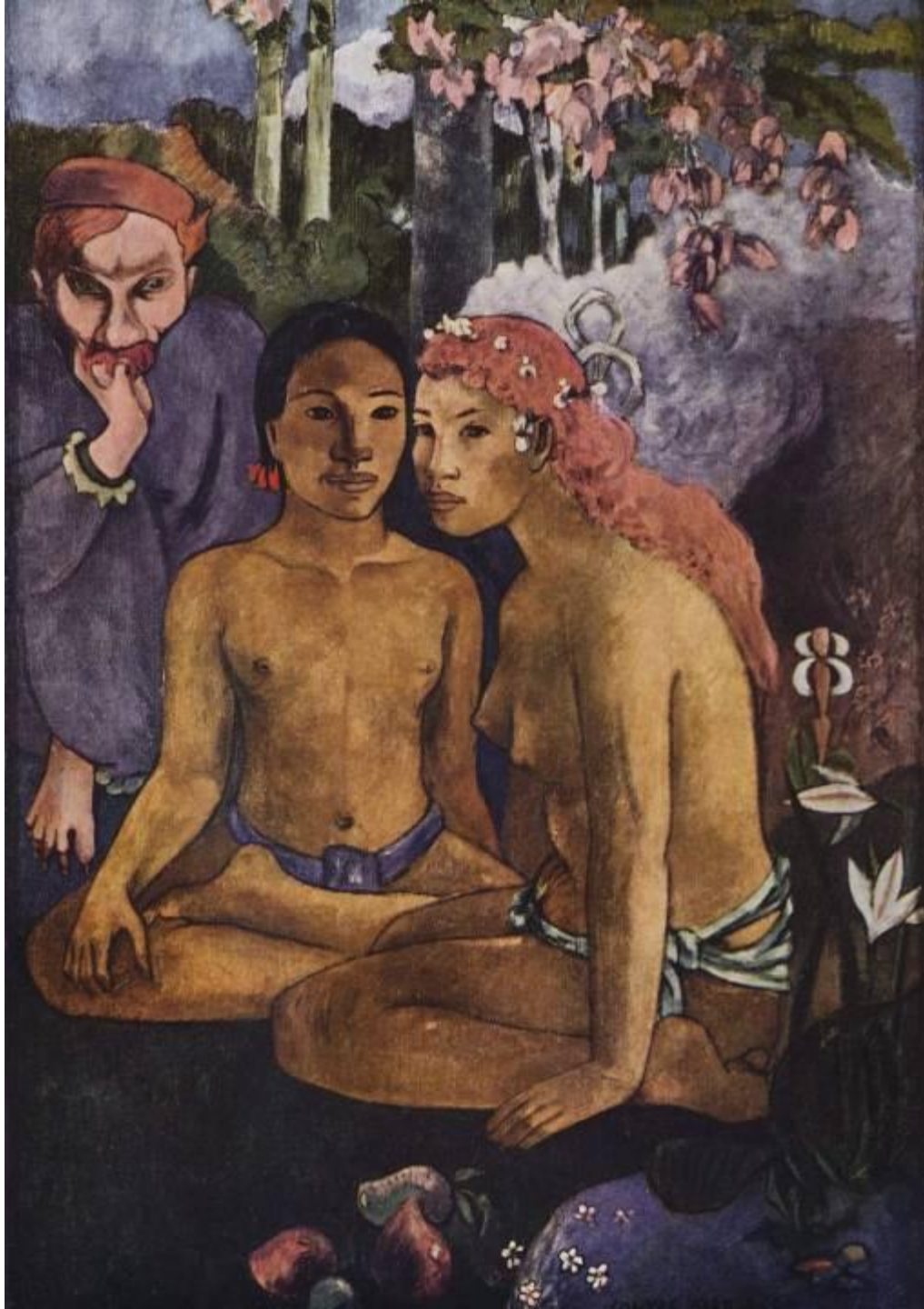

Натюрморт с подсолнухами 1901

Натюрморт с попугаями 1902

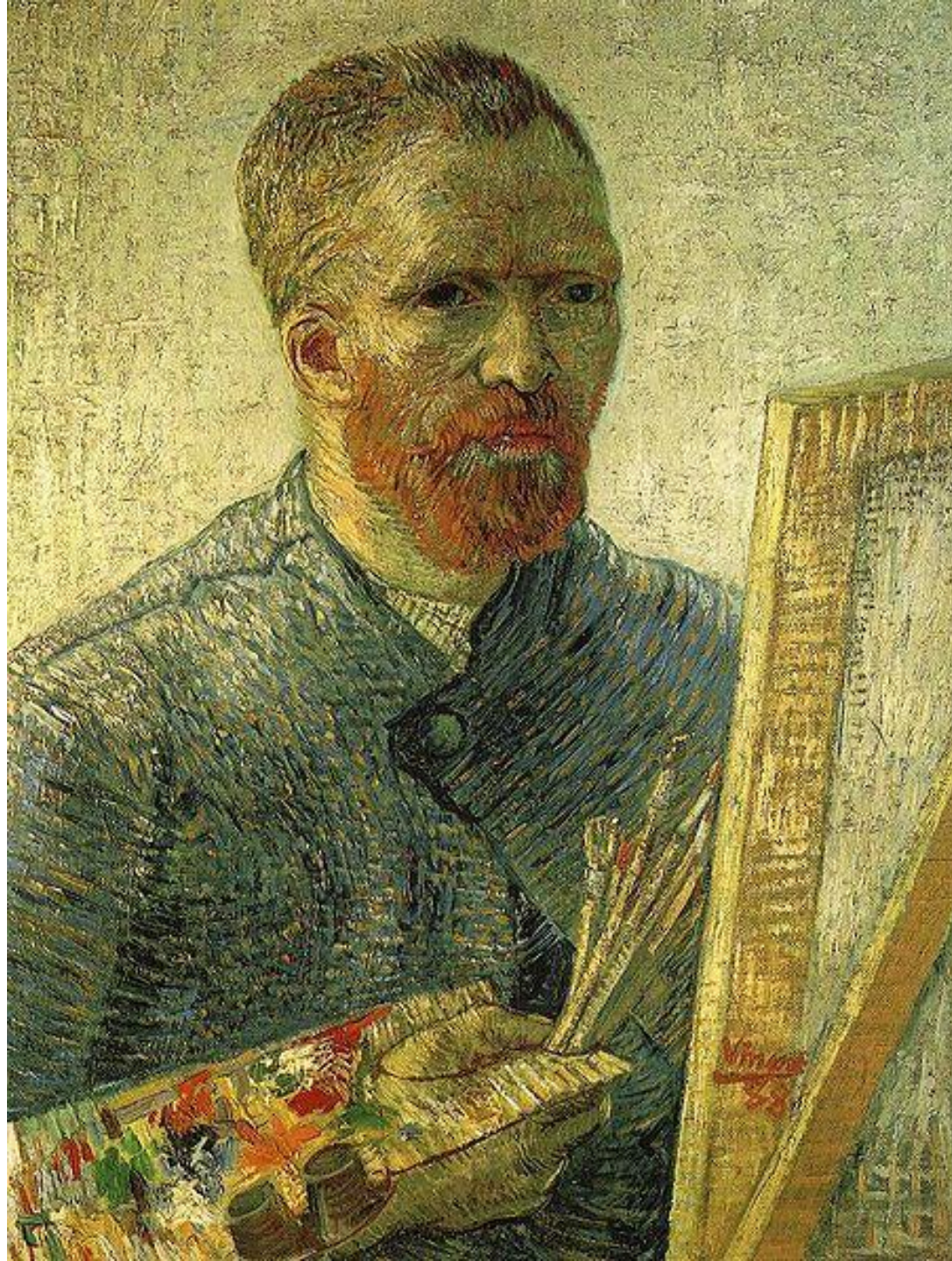
Страшные сказки

1902

Полет (Таитянская идиллия) 1902

- Гоген умер на Хива-Оа 8 мая 1903 г.
- Слава пришла к художнику после смерти, когда в 1906 году в Париже было выставлено 227 его работ.

Винсент ван Гог

1853 -
1890

"Автопортрет в качестве художника"
дата неизвестна

- Подавляющее большинство популярных источников о жизни Ван Гога, в том числе роман И. Стоуна "Жажда жизни", являются художественными произведениями, имеющими крайне мало общего с реальностью.
- Вопреки распространённому мифу, Ван Гог никогда не бедствовал, напротив - был весьма популярным и удачливым художником.
- Его картины активно раскупались и превозносились критикой. Сохранились документы о продажах его 14-ти картин, но это лишь капля в море.
- Известная легенда о собственноручно отрезанном ухе - не более чем легенда. Ван Гог лишился лишь мочки, скорее всего, в драке с Гогеном.

- Daily Telegraph, 5 мая 2009 года:
- все британские газеты, сообщают о том, что свое, ставшее знаменитым, левое ухо Ван Гог себе вовсе не отрезал в припадке безумия. В пылу ссоры его отрубил шпагой его друг Поль Гоген.
- Расхожую версию о членовредительстве Ван Гог придумал, чтобы защитит от правосудия Гогена, и что друзья поклялись молчать о том, что на самом деле произошло. Произошло же, как полагают ученые, вот что: когда Гоген разругался с Ван Гогом и решил уехать из его дома в Арле на юго-западе Франции, он вышел из дома с чемоданом и своей бессменной шпагой в руках. Его стал догонять Ван Гог, ранее зашвырнувший в друга стаканом. У дверей местного борделя ссора достигла апогея, и Гоген отрезал Ван Гогу ухо то ли защищаясь, то ли придя в бешенство. Затем он выбросил шпагу в Рону, Ван Гог же отдал ухо проститутке и поплелся домой, где на следующий день его навестила полиция.
- Новые данные опираются на переписку между Ван Гогом и его братом Тео, в которой художник намекает на то, что произошло на самом деле. "Он пишет, что ему повезло, что у Гогена не оказалось пулемета или другого огнестрельного оружия, потому что он сильнее и его чувства сильнее", - поведал автор новой теории Ханс Кауфман газете Daily Telegraph.
- На это же указывают и непонятные доселе на картине зигзаги над ухом.

В. Голубев
«Митьки отдают свои уши Ван Гогу»
1987

- Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в деревушке Грот-Зюндерт на юге Нидерландов, недалеко от бельгийской границы.
- Когда ему исполнилось 7 лет, он пошёл в деревенскую школу, но через год его забрали оттуда, и вместе со своей сестрой Анной он обучался дома.
- 1 октября 1864 года он уехал в школу-интернат. Отъезд из дома причинил много страданий Винсенту.
- В марте 1868 года, посреди учебного года, Винсент неожиданно бросил школу и возвратился в отчий дом. На этом заканчивается его формальное образование. О своём детстве он вспоминал так: *«Моё детство было мрачным, холодным и пустым...»*.

Ван Гог в возрасте 18 лет

- Ровно за год до его рождения, день в день, его мать родила другого ребенка, также названного Винсентом. Он родился мертвым.
- Существует мнение, что Винсент Ван Гог пережил психологическую травму из-за того, что был как бы заменителем того ребенка, своего брата, носившего то же имя и родившегося в тот же день.
- Однако, эта теория необоснованна и документального подтверждения не имеет.

- В июле 1869 года Винсент устраивается на службу в гаагский филиал художественно-торговой фирмы **Goupil & Cie**, владельцем которого являлся его дядя Винсент («дядя Сент»). Благодаря ежедневному контакту с произведениями искусства Винсент начал разбираться в живописи и ценить её.
- В Лондоне Винсент становится успешным дилером, и в возрасте 20 лет зарабатывает уже больше, чем его отец.
- После неудачной любовной истории Винсент потерял интерес к работе; его переводят в Париж, потом снова в Лондон, затем опять в Париж и в конце концов в марте 1876 г. его уволили из фирмы.

В Лондоне Ван Гог снял комнату в доме Урсулы Лойер и ее дочери Евгении. Говорят, Винсент был влюблен в Евгению, хотя многие ранние биографы ошибочно называют ее именем матери, Урсулы. В дополнение к этой неразберихе с именами, которая существует уже десятилетия, последние исследования свидетельствуют о том, что Винсент вовсе не был влюблен в Евгению, а, скорее, в немку по имени Каролина Хаанебик. Что же было на самом деле остается неизвестным.

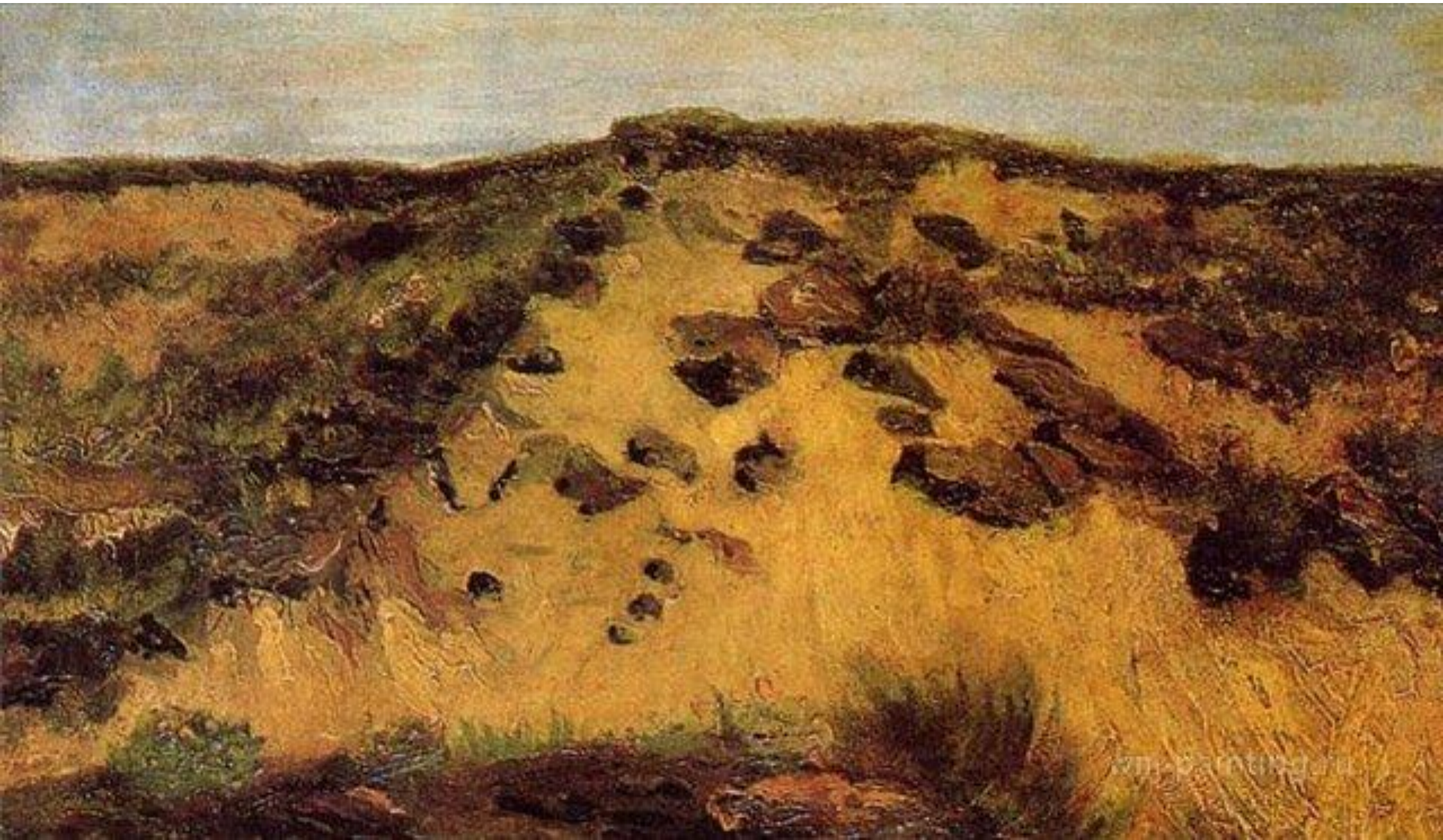
- Во второй половине 1870-х Ван Гог пытался работать учителем, помощником пастора, продавцом в книжном магазине; готовился к поступлению в университет на отделение теологии, обучался в миссионерской школе, проповедником.
- Он собирался стать священником, но позже отказался от этих планов.
- Хотя Винсент был полон стремлений стать в перспективе священником, его проповеди были довольно тусклые и безжизненные. Как и его отец, Винсент имел страсть к проповедованию, но ему так же, как и его отцу, ему не хватало эмоциональности и способности завладеть аудиторией.

- Винсент Ван Гог встретил Класину Марию Хурник (1850-1904) в конце февраля 1882 года в Гааге. В то время она носила под сердцем своего второго ребенка. Вскоре эта женщина, известная как Син, переехала к Винсенту.
- Они прожили вместе следующие полтора года. Их отношения были довольно бурными, из-за неустойчивых характеров обоих, а также из-за того, что они долго жили в абсолютной нищете. Письма к Тео показывают, что Винсент был привязан к Син и, особенно, к ее детям, но искусство всегда было на первом месте для него – исключая, конечно, другие потребности, например, пищу.
- Син и ее дети позировали для десятков работ Винсента, и за этот период он значительно вырос как художник. Ранние, более простые его рисунки шахтеров в Боринаже явились подспорьем для более совершенных и эмоционально наполненных работ. Возьмем, например, *«Син, Сидящая на Корзине, с Девочкой»*. В этой картине Винсент мастерски передал тихий семейный уют, и подчеркнул чувство отчаяния – ощущения, которые олицетворяют 19 месяцев совместной жизни с Син.

Девочка в лесу 1882

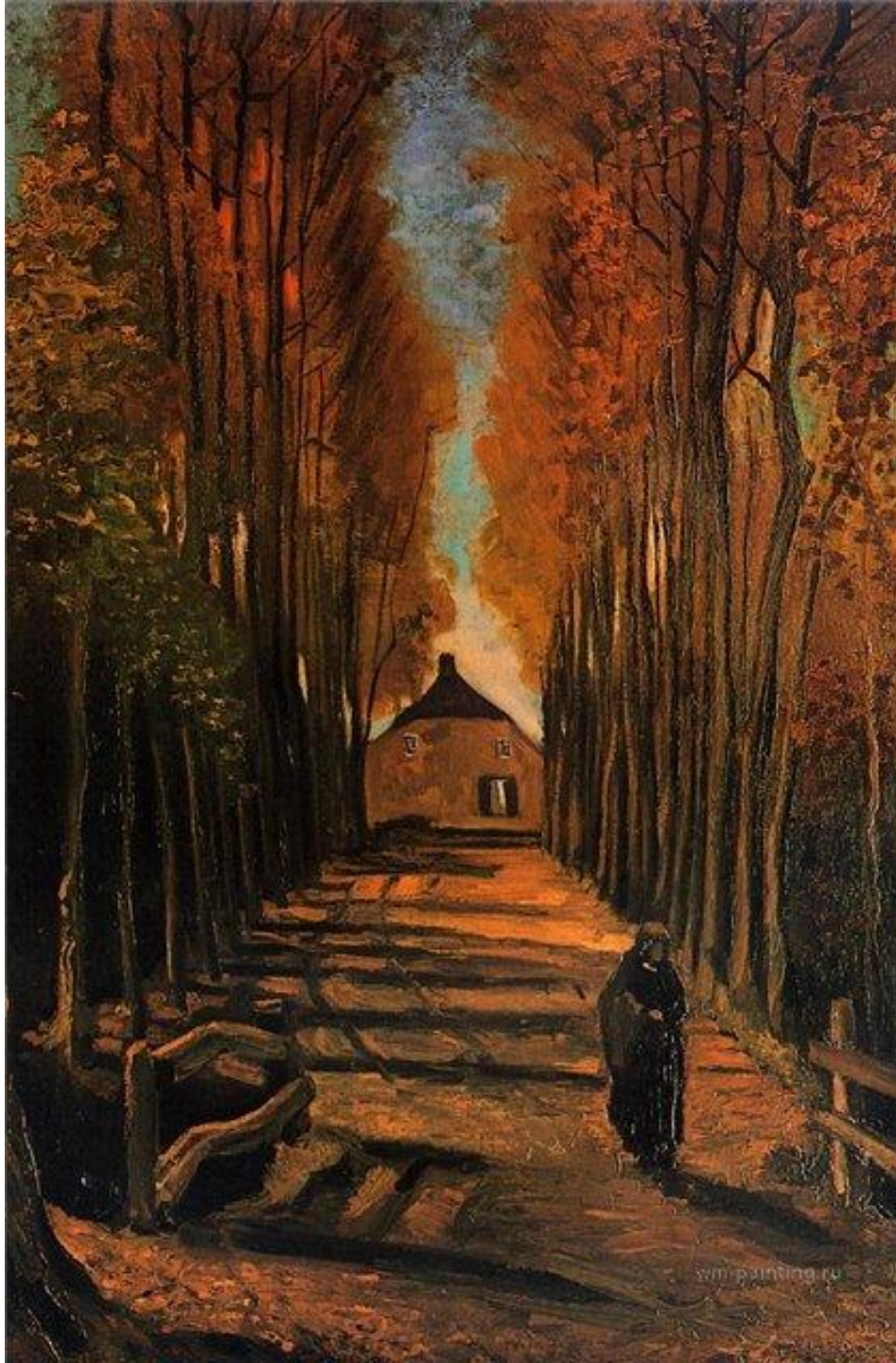

Дюны 1882

Натюрморт с топинамбуром и картофелем 1884

Улица с
тополями на
закате

1884

Едоки картофеля 1885

Крестьянка,
копающая
картофель

1885

- В 1880-х Ван Гог обратился к искусству.
- Он посещал Академию художеств в Брюсселе (1880—1881) и Антверпене (1885—1886), с увлечением рисовал шахтёров, крестьян, ремесленников.
- В серии картин и этюдов середины 1880-х гг. («Крестьянка», 1885; «Едоки картофеля», 1885), написанных в тёмной живописной гамме, отмеченных болезненно-острым восприятием людских страданий и чувства подавленности, художник воссоздавал гнетущую атмосферу психологической напряжённости.
- В 1886-1888 Ван Гог жил в Париже, посещал престижную частную художественную студию знаменитого на всю Европу педагога П. 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 («Мост через Сену», 1887, «Папаша Танги», 1887).

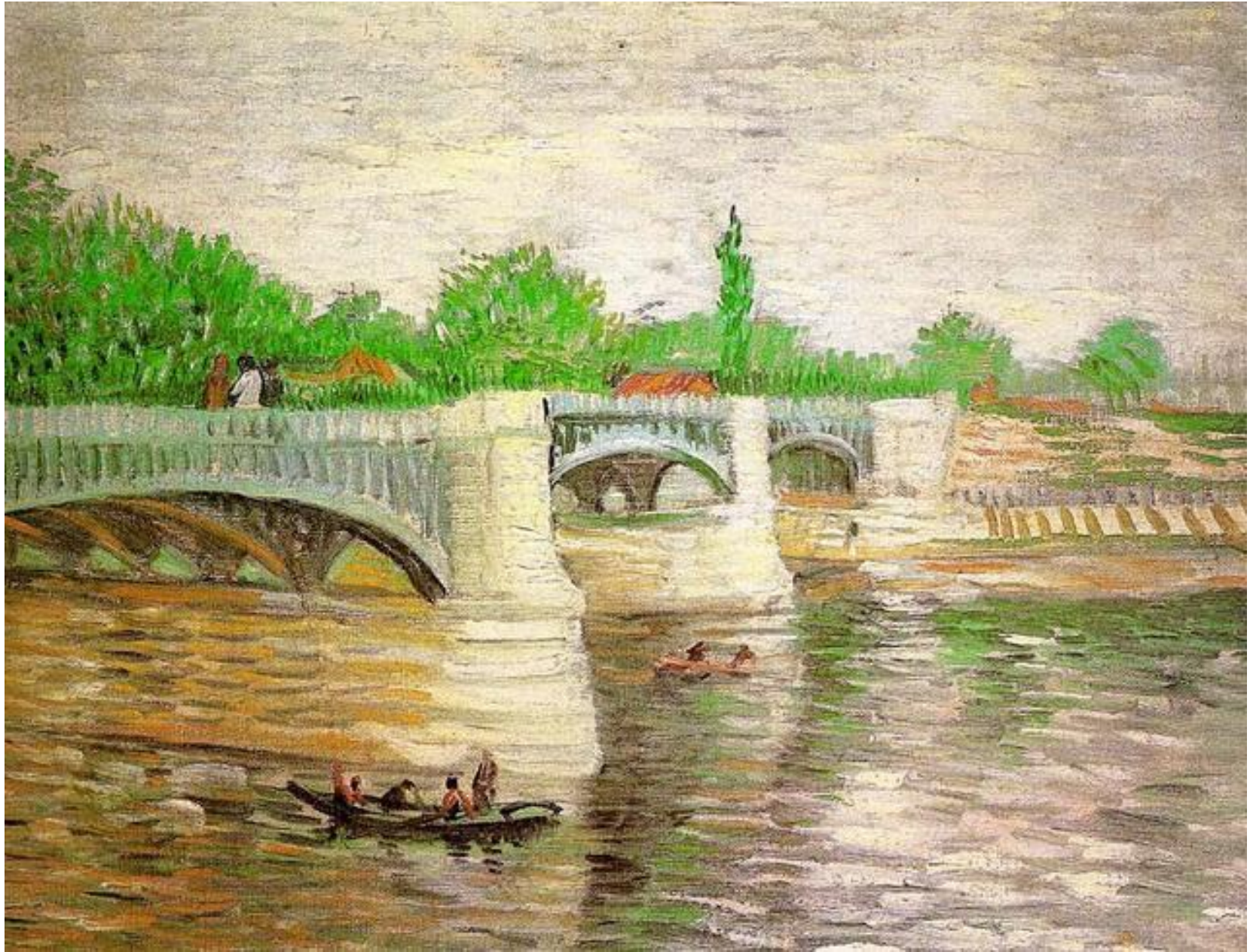
Зимородок 1886

Мост через Сену 1887

Мост через Сену 1887

Папаша
Танги

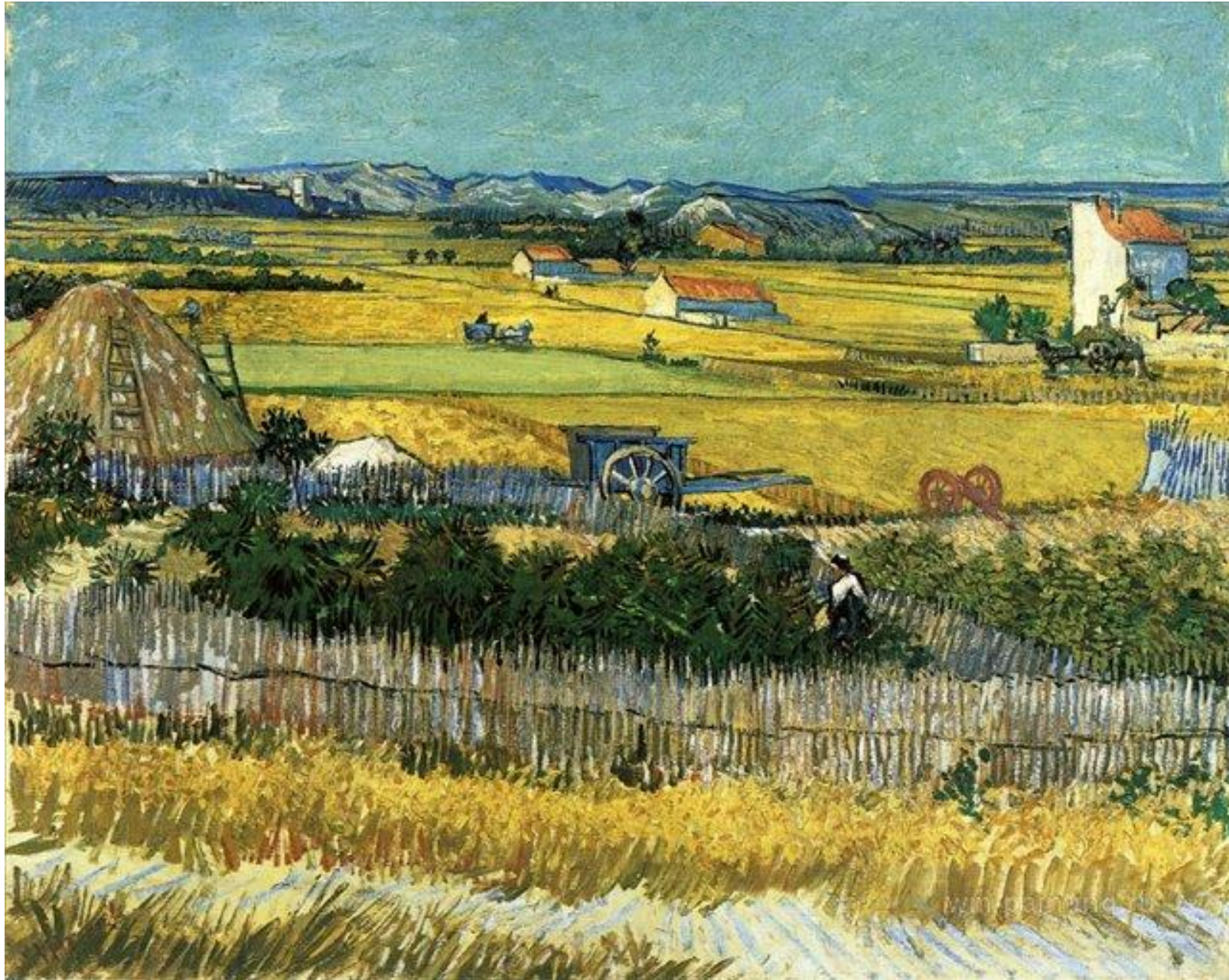
1887

Автопортрет 1887

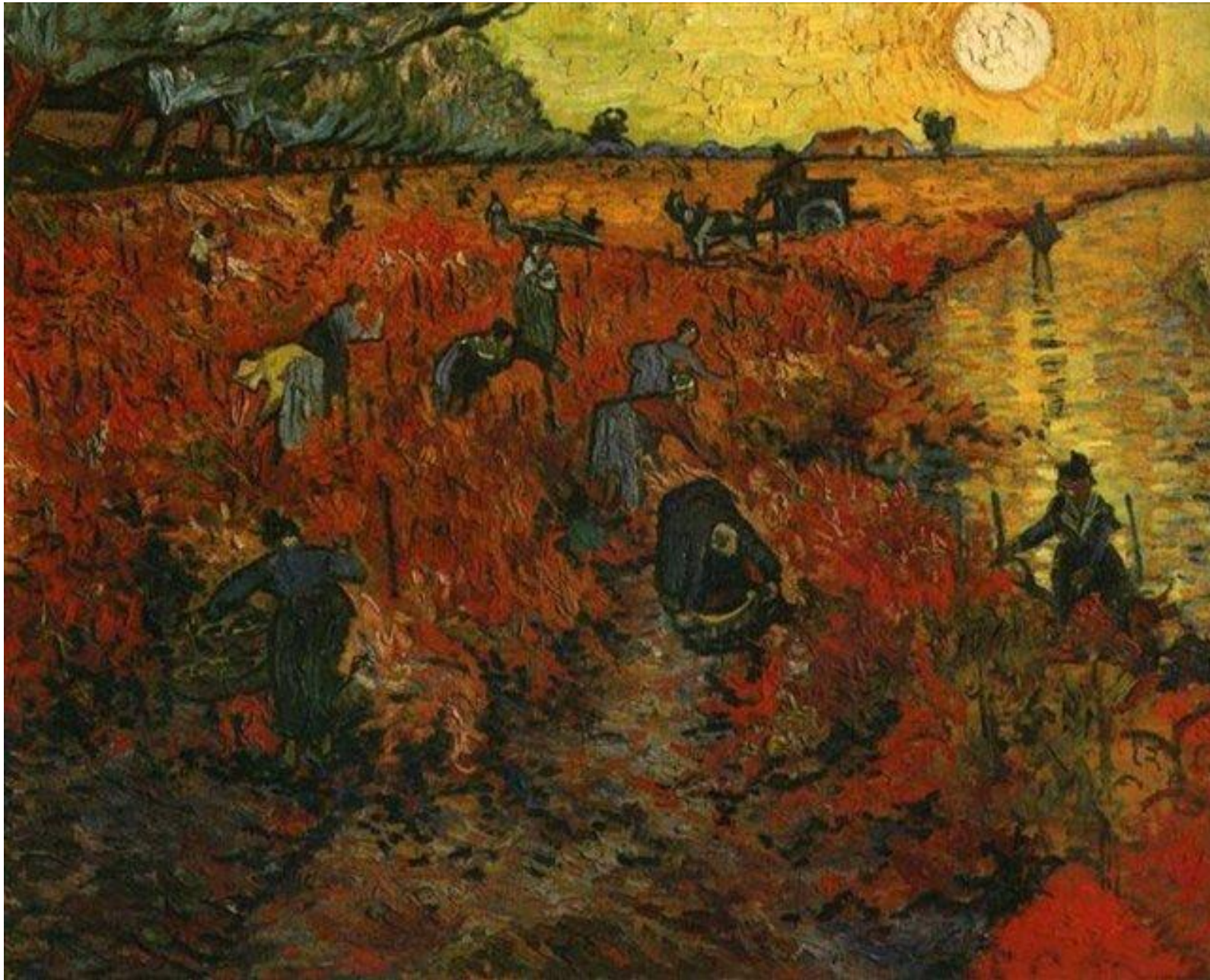

- **Последние годы - творческий расцвет Ван Гога**
- В 1888 году Ван Гог переехал в Арль, где окончательно определилось своеобразие его творческой манеры. Пламенный художественный темперамент, мучительный порыв к гармонии, красоте и счастью и, одновременно, страх перед враждебными человеку силами, находят воплощение то в сияющих солнечными красками юга пейзажах («Жатва. Долина Ла-Кро», 1888), то в зловещих, напоминающих ночной кошмар образах («Ночное кафе», 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). В последнюю неделю своей жизни Ван Гог пишет свою последнюю и знаменитую картину: *Вороны на пшеничном поле*.

Жатва. Долина Ла-Кро. 1888

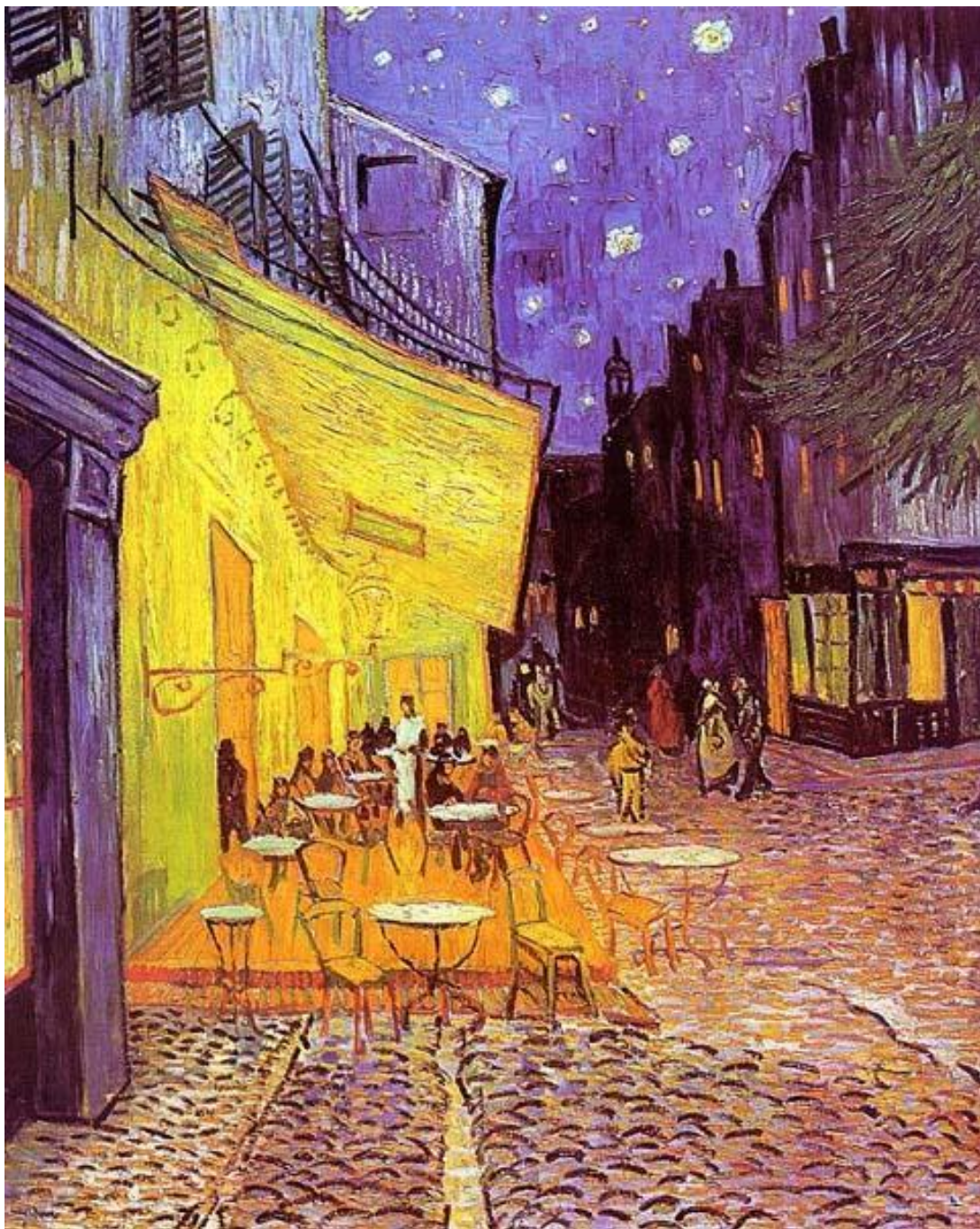

Красные виноградники в Арле 1888

Ночное кафе 1888

Терраса
ночного
кафе в
Арле

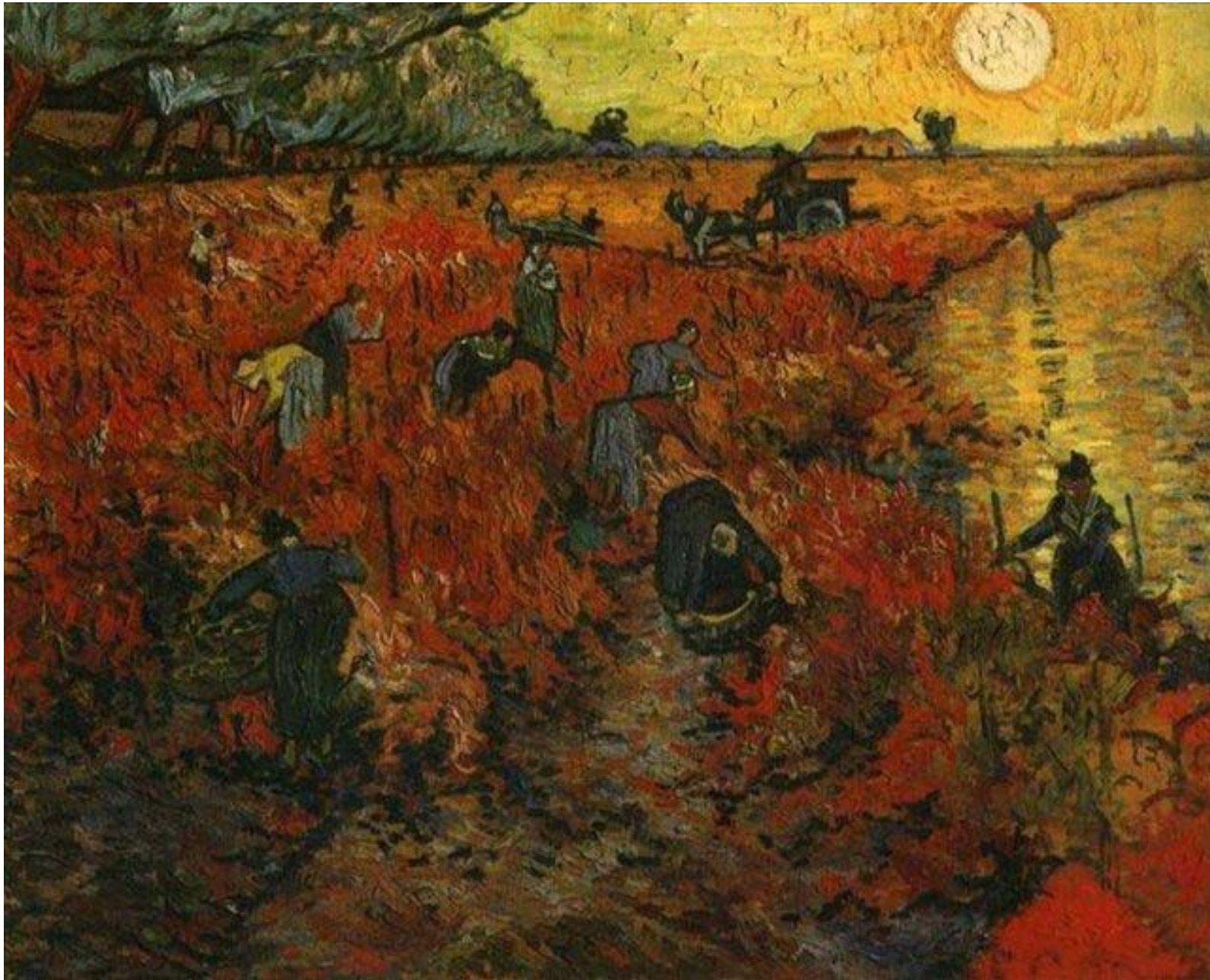
1888

Подсолнухи

1888

Красные виноградники в Арле 1888

Спальня Ван Гога в Арле 1888

- Творчество двух последних лет жизни ван Гога отмечено экстатической одержимостью, предельно обострённой экспрессией цветовых сочетаний, ритма и фактуры, резкими сменами настроений - от исступленного отчаяния ("У врат вечности", 1890) и безумных визионерских порывов ("Дорога с кипарисами и звёздами", 1890) до трепетного чувства просветления и умиротворённости ("Пейзаж в Овере после дождя", 1890).
- Творчество ван Гога отразило сложный, переломный момент в истории европейской культуры.

Ирисы 1889

Автопортрет
с
отрезанным
ухом

1889

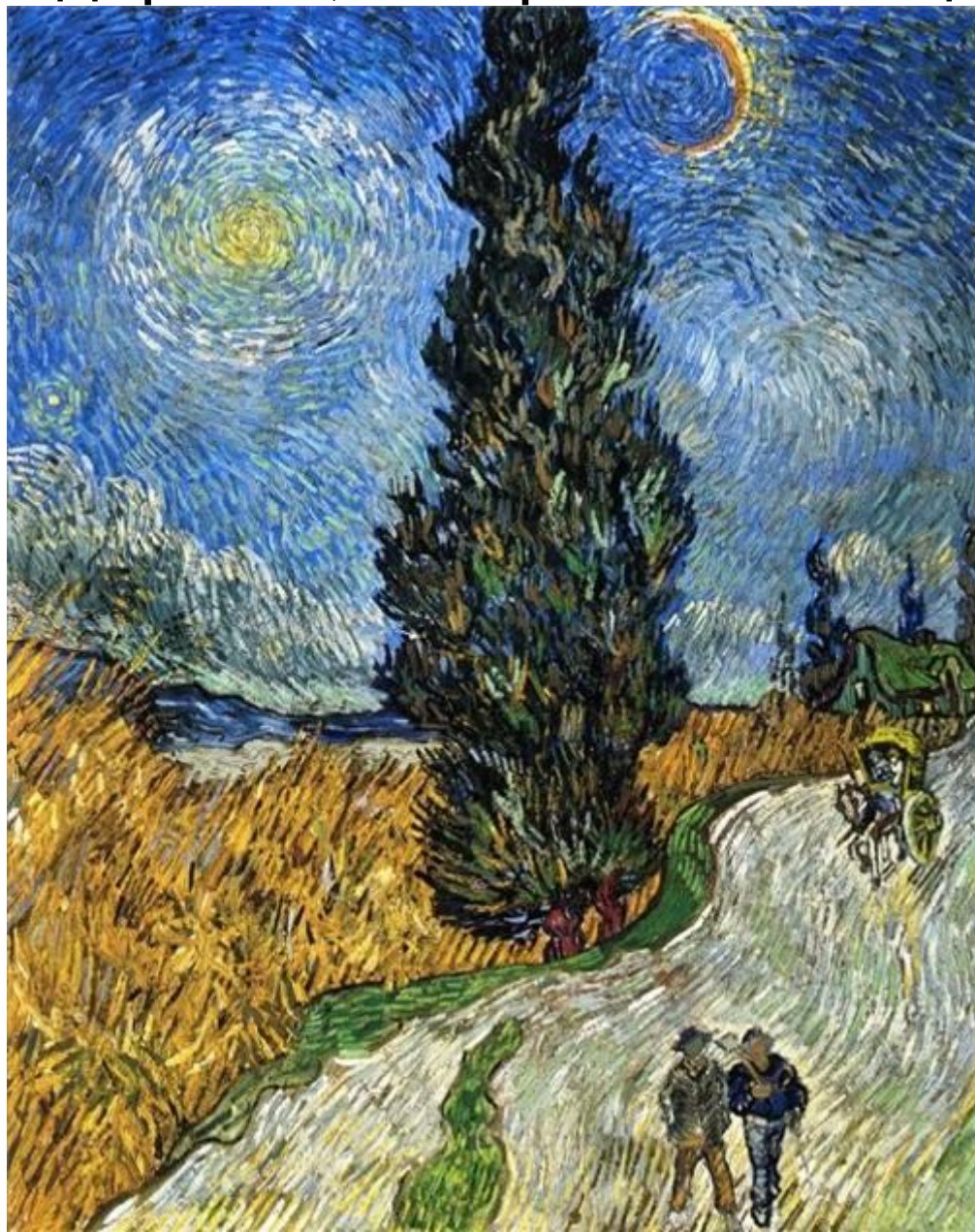
Пшеничное поле с кипарисами 1889

Звездная ночь 1889

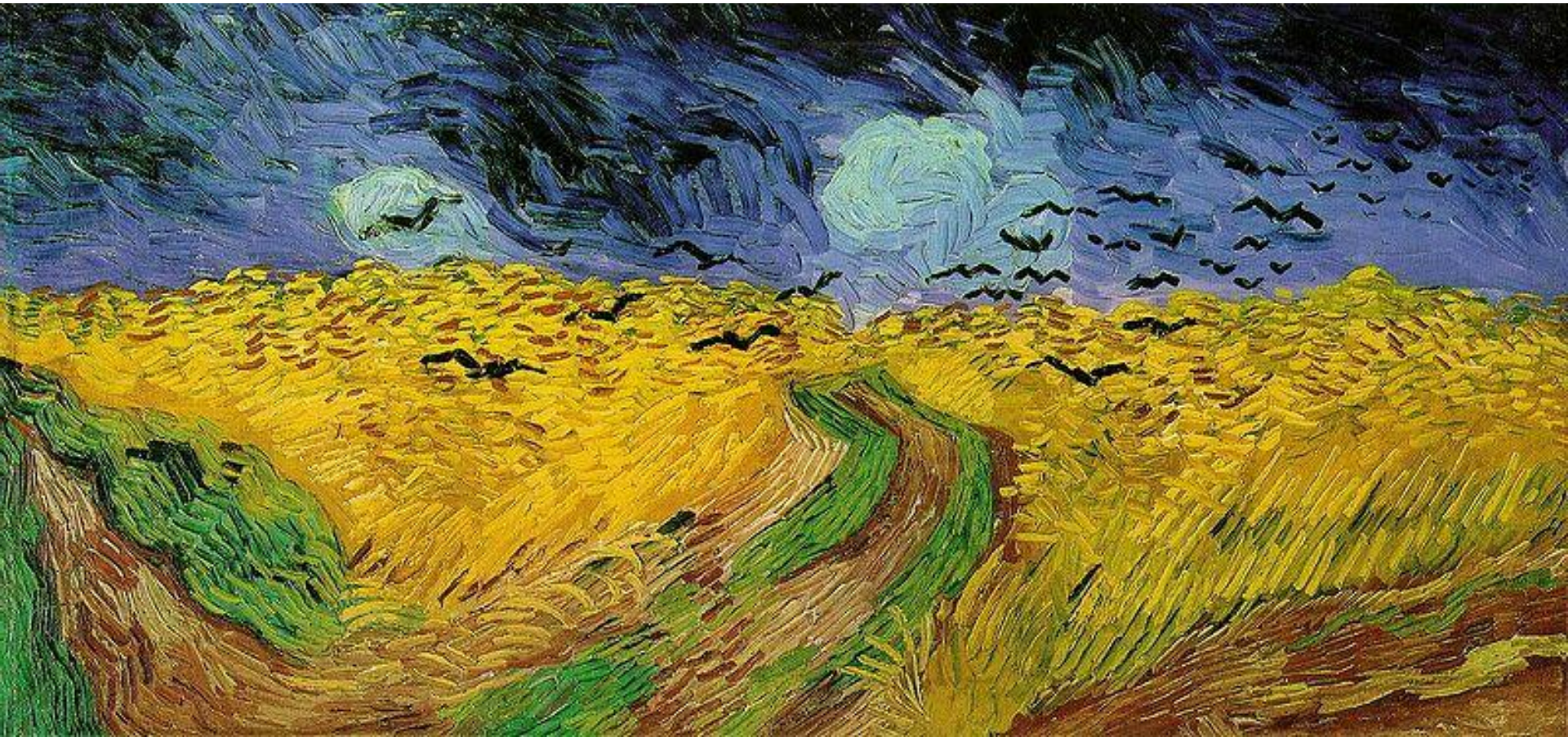

Кипарисы под звездным небом
(Пейзаж с дорогой, кипарисом и звездой) 1889

- Разгульный образ жизни и пьянство привели Ван Гога к психической болезни.
- Он оказался в клинике для душевнобольных в Арле (врачи поставили диагноз «эпилепсия»), затем в Сен-Реми и в Оверсюр-Уаз.
- 27 июля 1890 г., выйдя на прогулку с материалами для рисования, выстрелил в себя из пистолета в область сердца, а затем вернулся и лег в свою постель, где и был обнаружен.

Вороны на пшеничном поле 1890

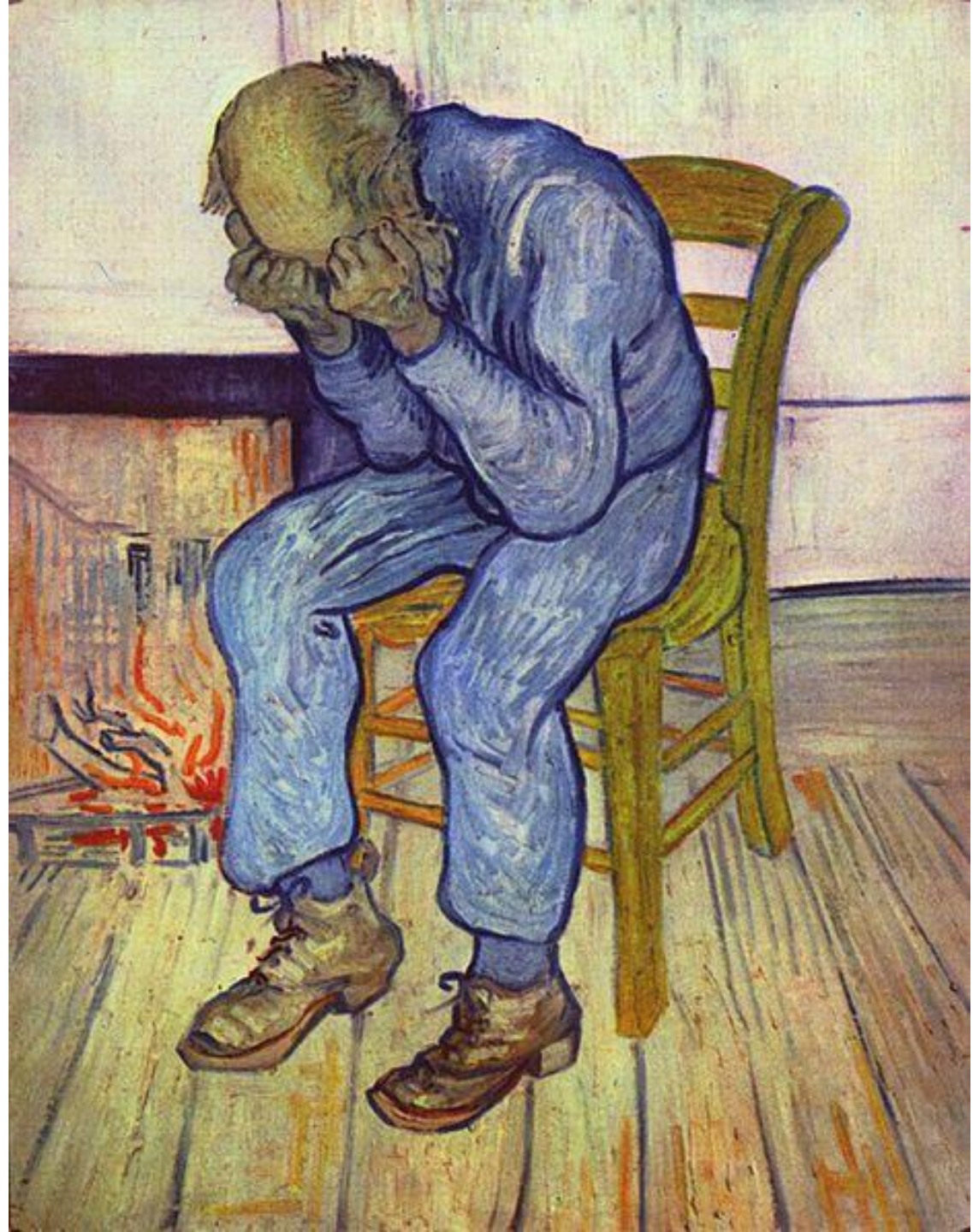

Пейзаж в Овере после дождя 1890

На пороге
вечности

1890

Пейзаж под дождем 1890

- Винсент Ван Гог скончался в 1:30 ночи 29 июля 1890 года.
- По словам брата Тео, который был при Винсенте в его смертные минуты, последними словами художника были: *La tristesse durera toujours* («Печаль будет длиться вечно»).
- Тео Ван Гог скончался через полгода.