

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

часть 2

Поль Сезанн

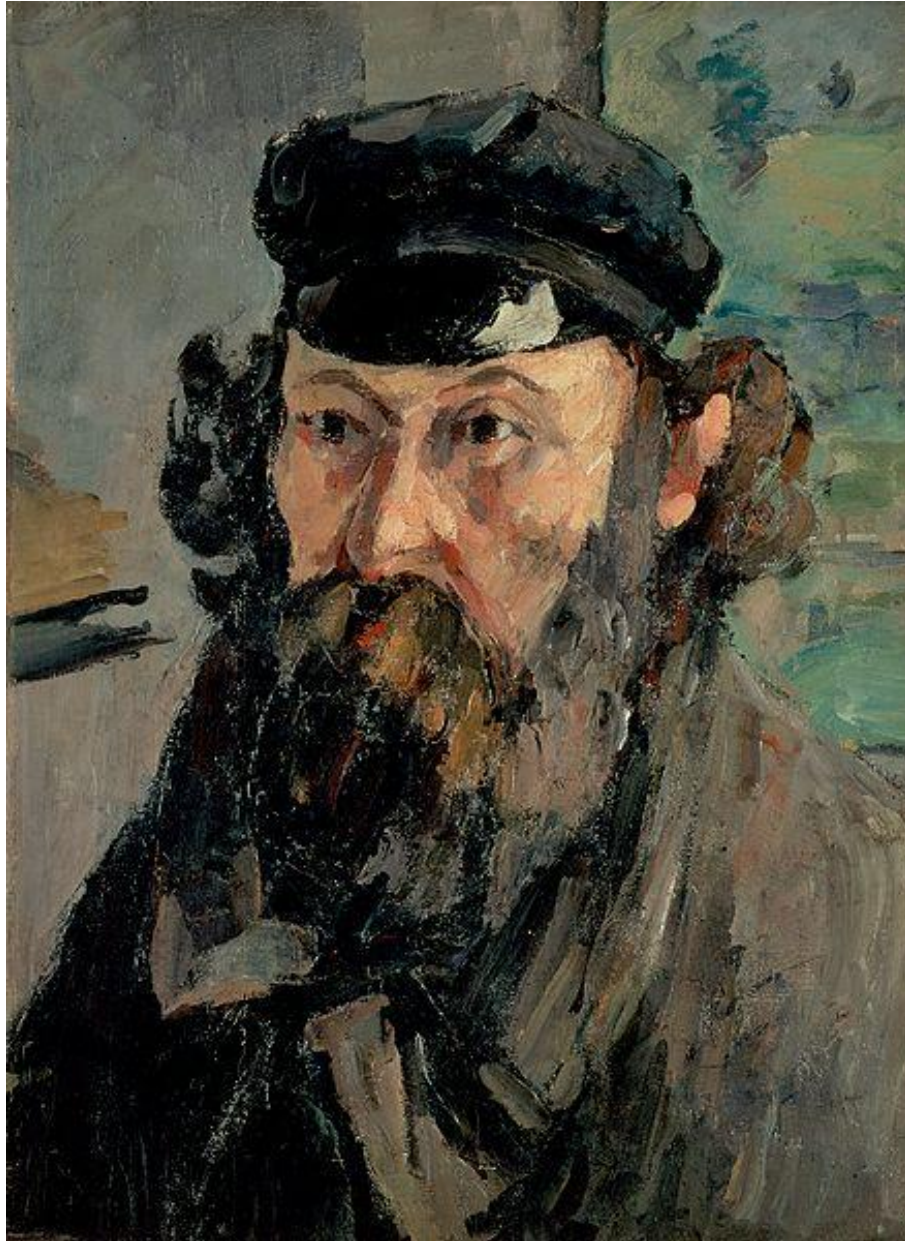
Анри де Тулуз-Лотрек

Поль Сезанн

1839 – 1906

- 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 1872

- Поль Сезанн родился во [Франции](#) Поль Сезанн родился во Франции [19 января](#) Поль Сезанн родился во Франции 19 января [1839 года](#) Поль Сезанн родился во Франции 19 января 1839 года в городе [Экс-ан-Прованс](#) в семье состоятельного буржуа. В колледже Бурбон, в котором он учился, Поль подружился с будущим известным писателем [Эмилем Золя](#).
- Поль изучал право в [университете Экса](#), но не окончил курса, решив целиком посвятить себя живописи. Отец Сезанна не был доволен выбором своего сына, однако, смирился с ним и оставил Полю значительную ренту, позволившую вести вполне безбедную жизнь.
- После непродолжительного обучения в Школе Изящных Искусств Экс-ан-Прованса Сезанн

Ранние работы

- Ранние работы Сезанна отличаются темпераментом, мрачными сценами и признаками отсутствия профессиональной школы. По сюжетам их можно отнести к романтизму, но сам выбор сюжетов определённо связан с серьёзными психическими проблемами автора.
- Всё это, вместе взятое: и сюжеты работ, и откровенно слабая школа рисунка и живописи, предопределили невозможность как выставить, так и продать эти работы. Но интересно отметить, какие художники в этот период влияли на Сезанна. Это Паоло Веронезе, Тинторетто, Эжен Делакруа и Оноре Домье.
- Этих живописцев объединяет темпераментность стиля, что и было привлекательно для молодого Сезанна, отличавшегося резкими сменами настроения и явными признаками сложных и в высшей степени драматичных душевных переживаний.

Увертюра к «Тангейзеру»
(Портрет сестры и матери) 1868

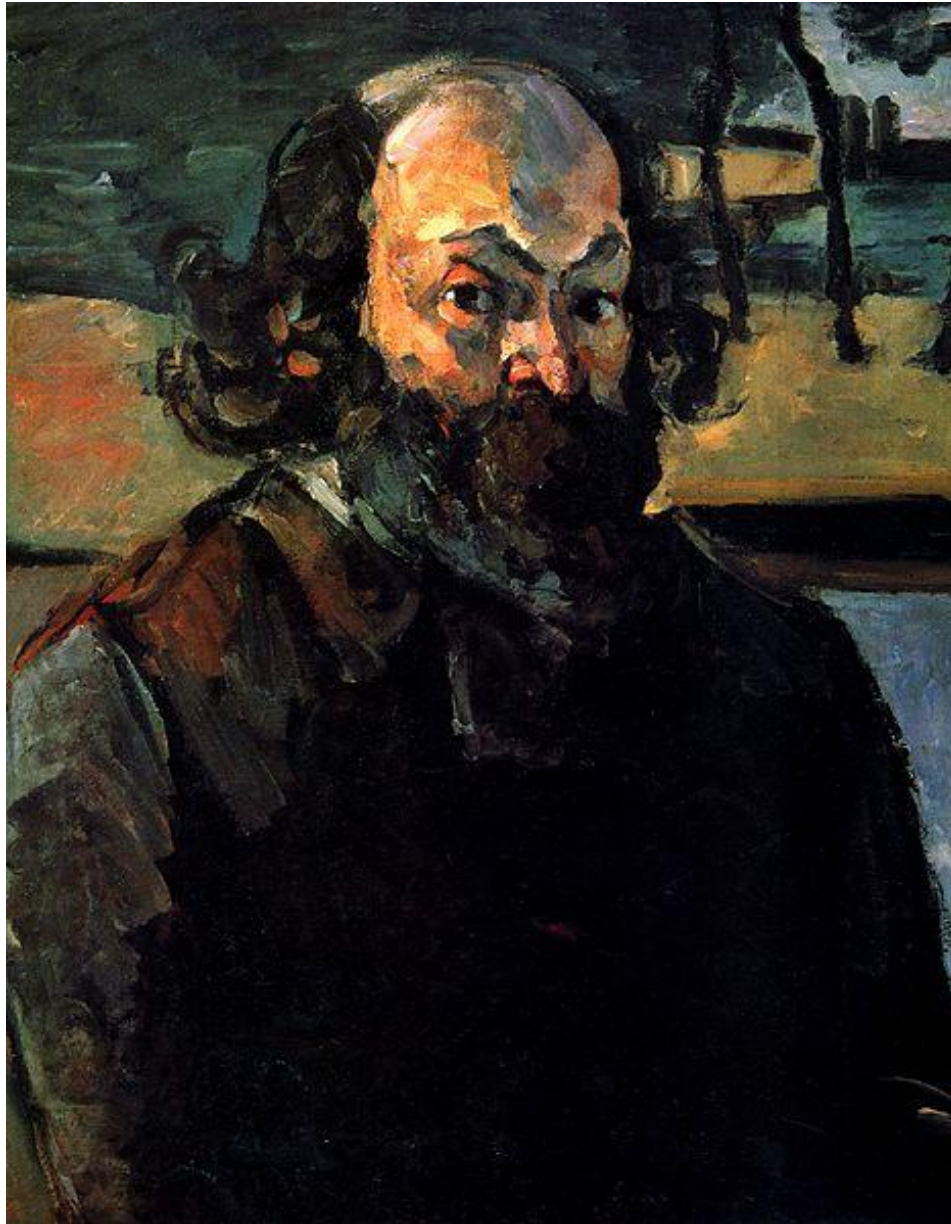

Натюрморт с морской раковиной и черными часами 1869-70

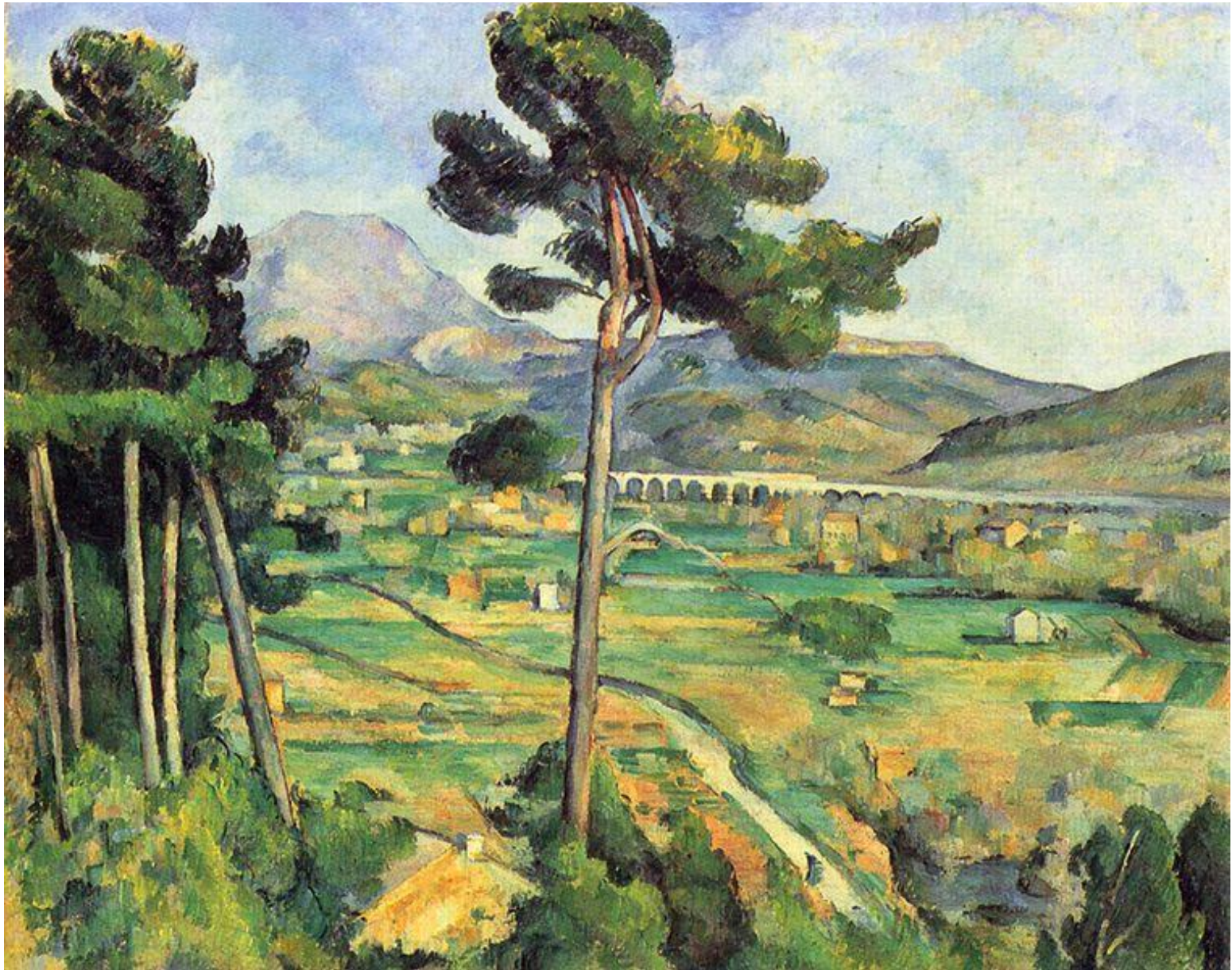

- В Париже Сезанн познакомился с [Камилом Писсарро](#) В Париже Сезанн познакомился с Камилем Писсарро, [Пьер-Огюстом Ренуаром](#) В Париже Сезанн познакомился с Камилем Писсарро, Пьер-Огюстом Ренуаром, [Клодом Моне](#) В Париже Сезанн познакомился с Камилем Писсарро, Пьер-Огюстом Ренуаром, Клодом Моне и [Альфредом Сислеем](#) В Париже Сезанн познакомился с Камилем Писсарро, Пьер-Огюстом Ренуаром, Клодом Моне и Альфредом Сислеем. Вместе с ними он участвовал в первой выставке импрессионистов в [1874 году](#) в фотографическом ателье Надара в Париже.
- Однако холодная реакция публики по отношению к работам Сезанна на этой и на последующей выставке импрессионистов [1877 года](#) Однако холодная реакция публики по отношению к работам Сезанна на этой и на последующей выставке импрессионистов 1877 года заставили его порвать с этой группой художников. Не

Автопортрет 1875

Гора Сент-Виктуар 1883-85

Пейзажи Сезанна

- Знакомство и совместная работа с Камилем Писарро привели к тому, что палитра Сезанна стала намного более светлой, а мазки - раздельными. Влияние Писарро сказалось в том, что пейзажи заняли ключевое место в творчестве Сезанна. В пейзажах Писарро Сезанна привлекало умение их автора организовывать пространство. Эта черта оказалась родственна внутренним устремлениям самого Сезанна.
- Но влияние Писарро не привело к появлению в живописи Сезанна сферы главных интересов импрессионистов: света и воздушной среды. Сезанн пошёл своим, особым путём, продиктованным его личными особенностями. Его заинтересовали не изменчивость, а устойчивость сочетаний цветов и форм в природе. Он стал как бы импрессионистом наоборот.
- Если импрессионисты искали бесчисленные варианты изменений, и временное, мгновенное в их работах заняло ведущее место, Сезанн искал вечное, то, что не подчиняется времени, и остаётся всегда таким же.

- Характерно в этом смысле принципиальное отличие пейзажей Сезанна от пейзажей Писарро. Сезанна совершенно не интересуют разные планы пространства. Он стягивает все планы в единое живописное поле, пытаясь выразить не множественность пространства, а его цельность и единственность.
- Отдельные перспективы в пейзажах Сезанна словно наплывают друг на друга. Сезанн часто использует обратную и сферическую перспективу, чтобы как бы заглянуть в пространство извне, откуда-то из другого измерения.
- В пейзажах Сезанна почти не встречаются абсолютно прямые линии: они то изгибаются, то имеют наклон. Это единое пространство-время удивительно напоминает описание континуума Вселенной, созданное через несколько десятилетий в работах Альберта Эйнштейна по теории относительности.

Берега Марны 1888

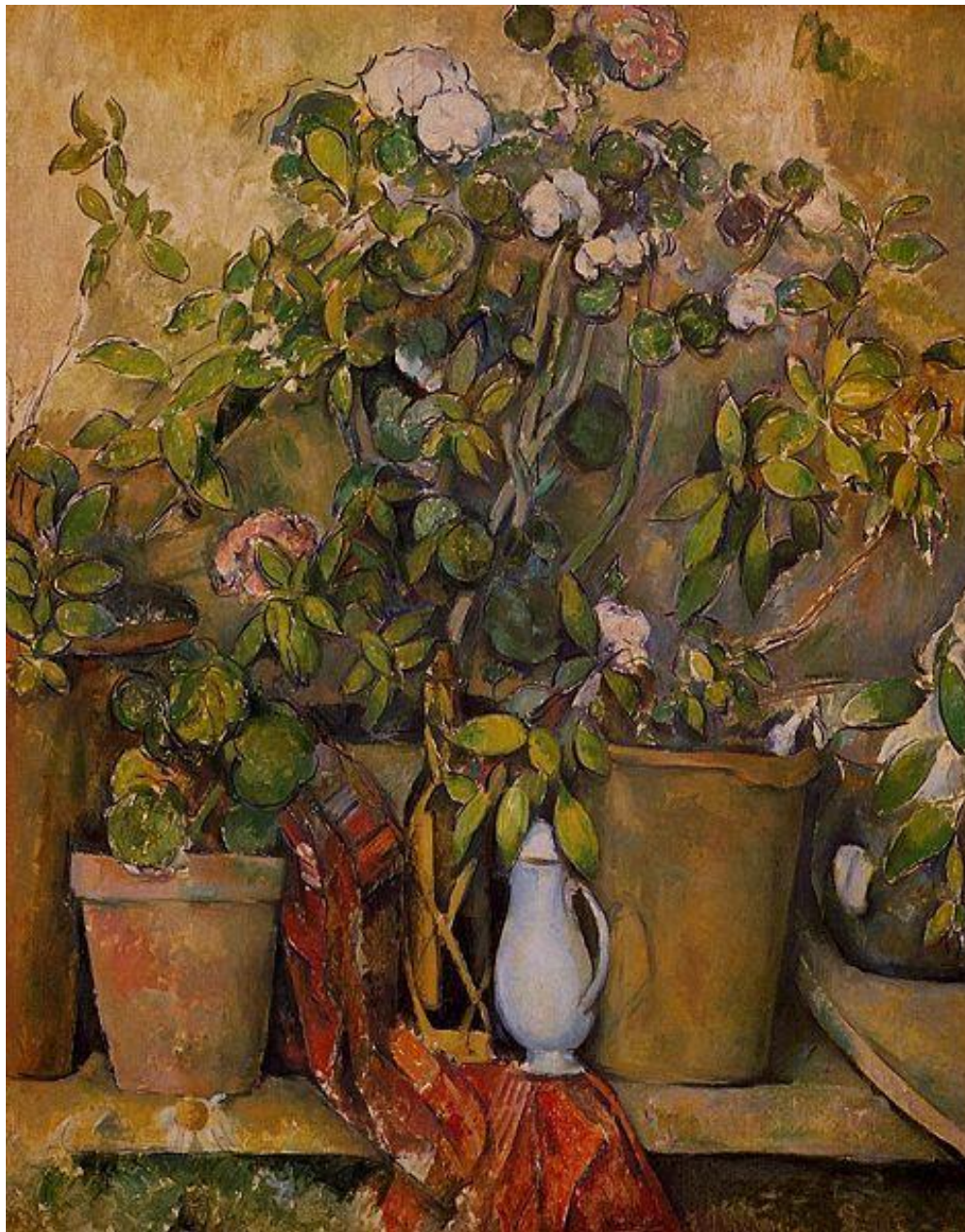

Индивидуальность

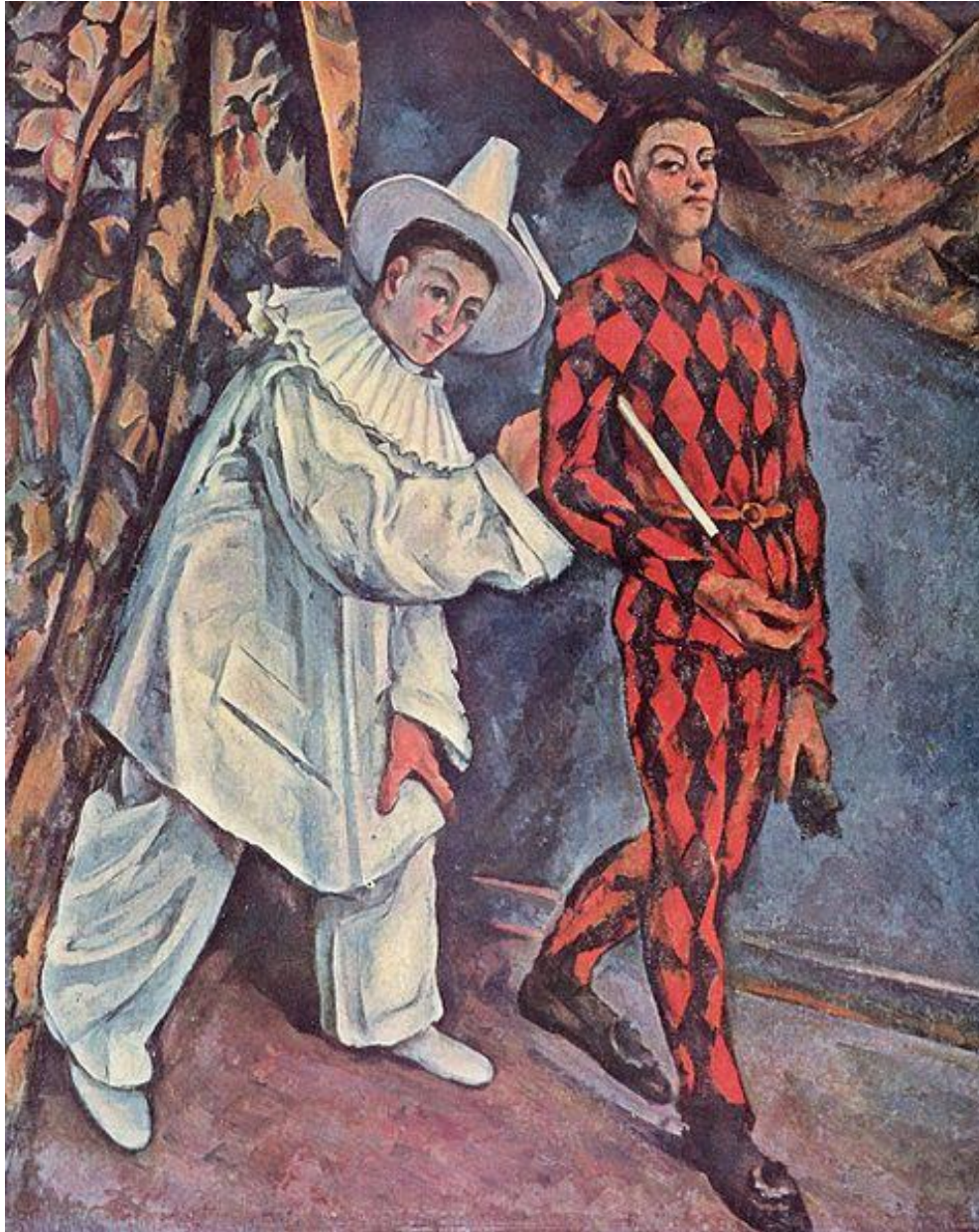
- Произведения Сезанна несут на себе отпечаток внутренней жизни художника. Они наполнены внутренней энергией притяжения и отталкивания. Противоречия были изначально свойственны и психическому миру художника, и его художественным устремлениям.
- Южный темперамент соединялся в бытовой жизни Сезанна с затворничеством и аскетизмом, набожность - с попытками освободиться от сковывающих темперамент религиозных традиций.
- 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. Он вечно твердил о неспособности "осуществить" собственное видение, всё время сомневался в том, что смог это сделать, и каждая новая картина становилась и опровержением, и подтверждением этого.

- 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.

Горшки с цветами 1888-90

Масленица (Пьеро и Арлекин) 1888

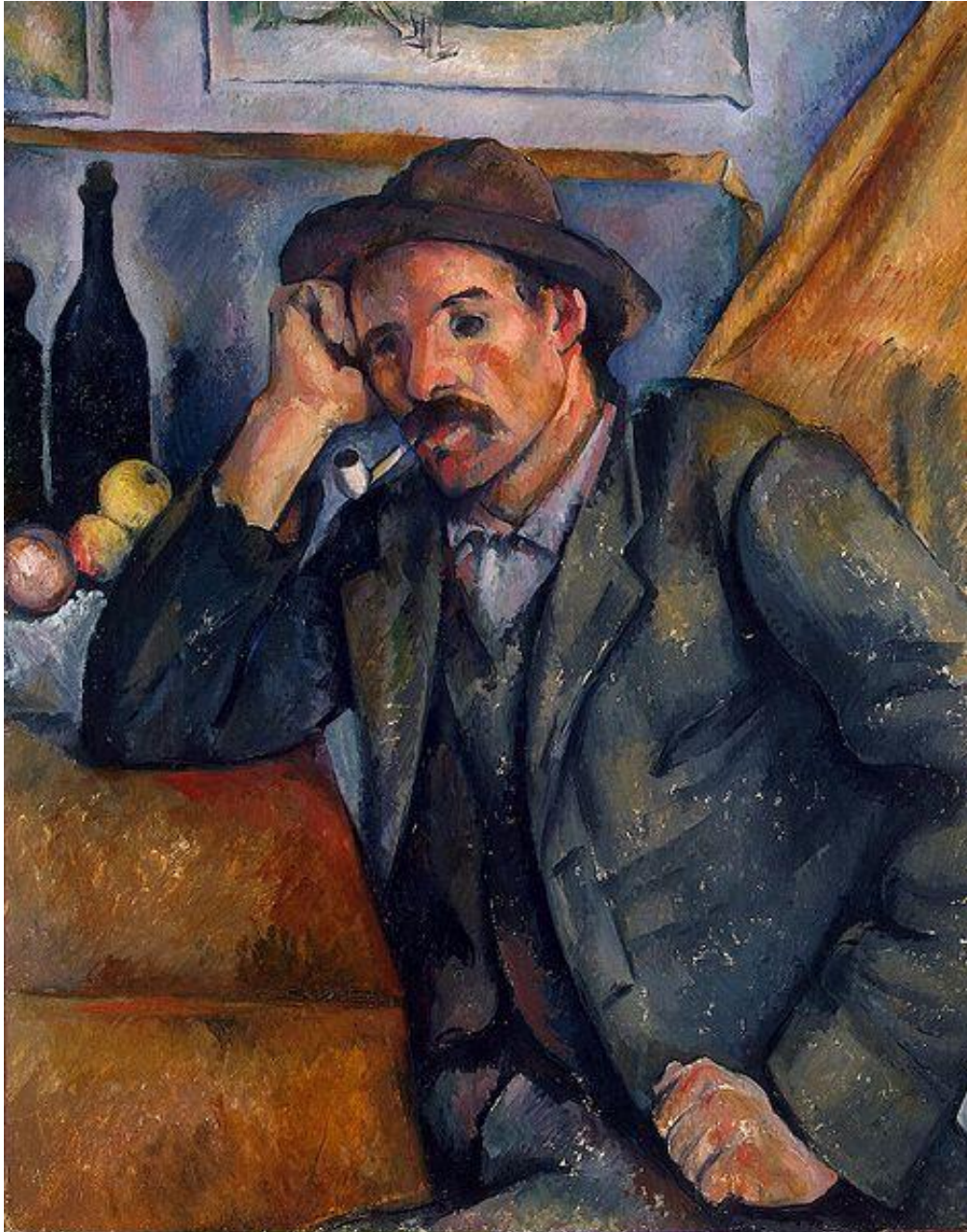

Натюрморт с драпировкой 1889

- В 1886 году после смерти отца Сезанн переселился в Экс-ан-Прованс, который больше почти не покидал.

Мужчина с трубкой 1890

Ваза с тюльпанами 1890-92

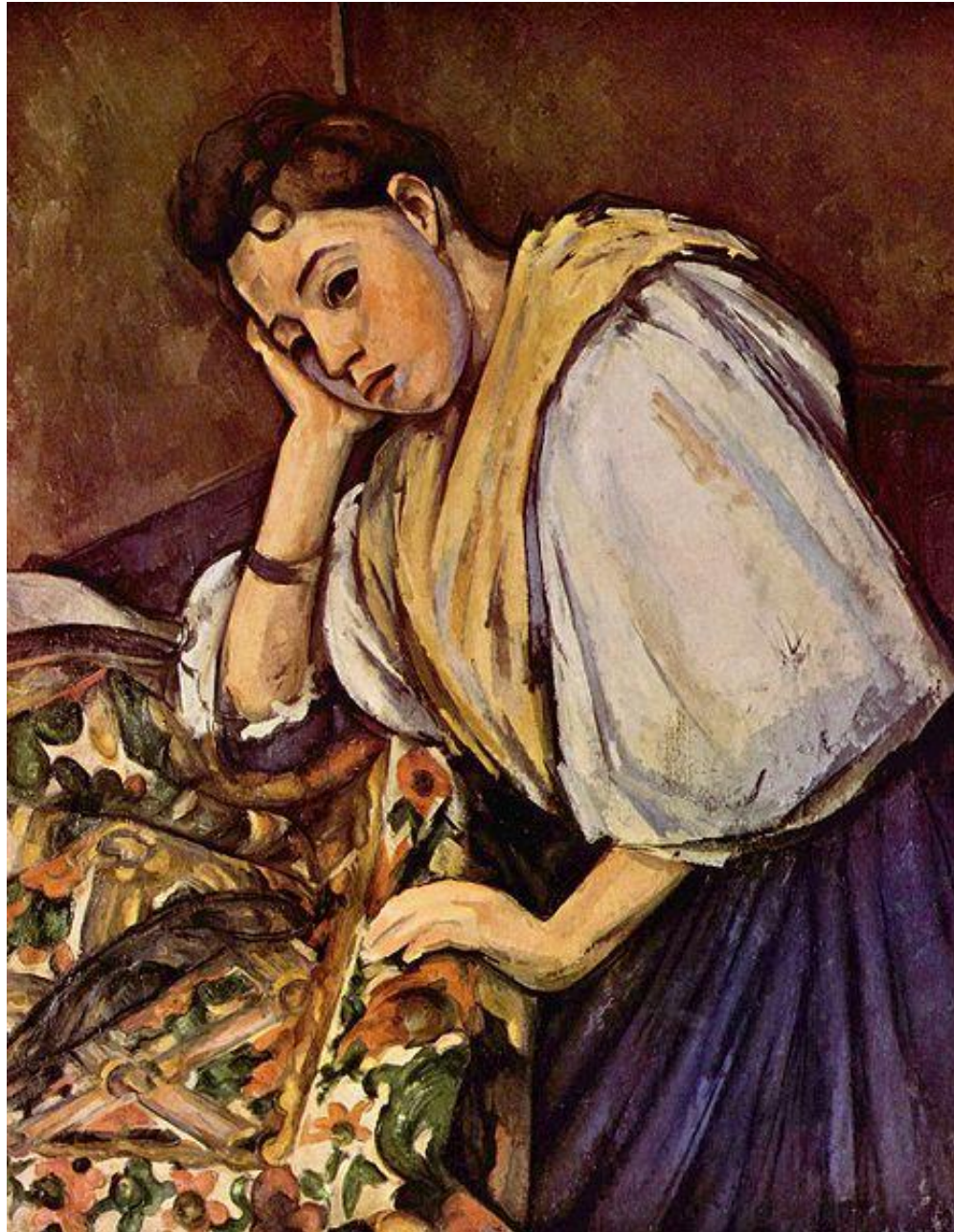
Картежники 1893

Персики и груши 1895

Молодая итальянка 1896

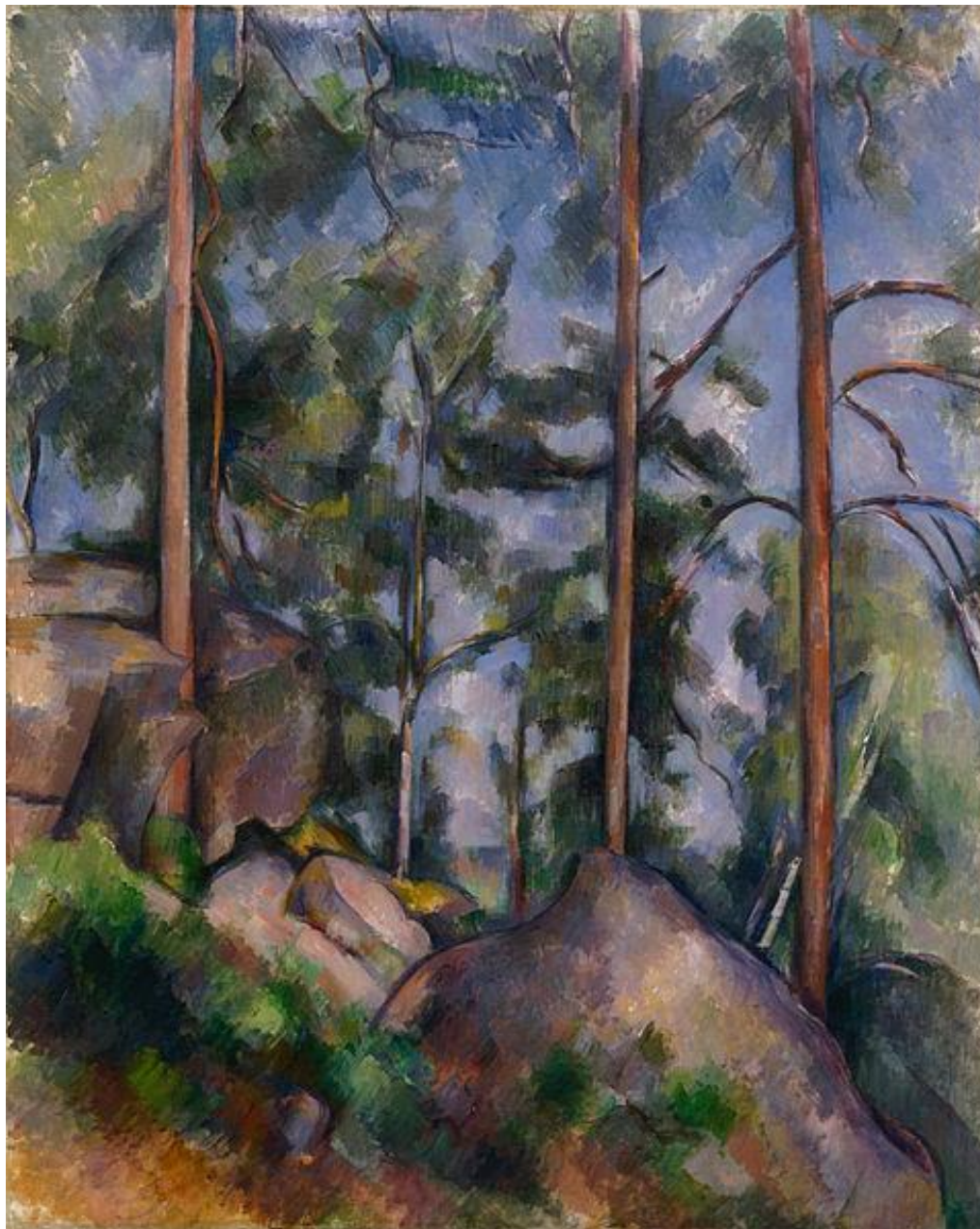

- Признание пришло к Сезанну уже около 1900 года Признание пришло к Сезанну уже около 1900 года. Его картины были представлены на Всемирной выставке в Париже. Он пользовался особенно большой популярностью у молодого поколения художников.
- Поль Сезанн умер 22 октября Поль Сезанн умер 22 октября 1906 года в Экс-ан-Провансе, после продолжительной болезни, связанной с простудой при работе над очередной картиной.

Букет цветов в вазе 1897

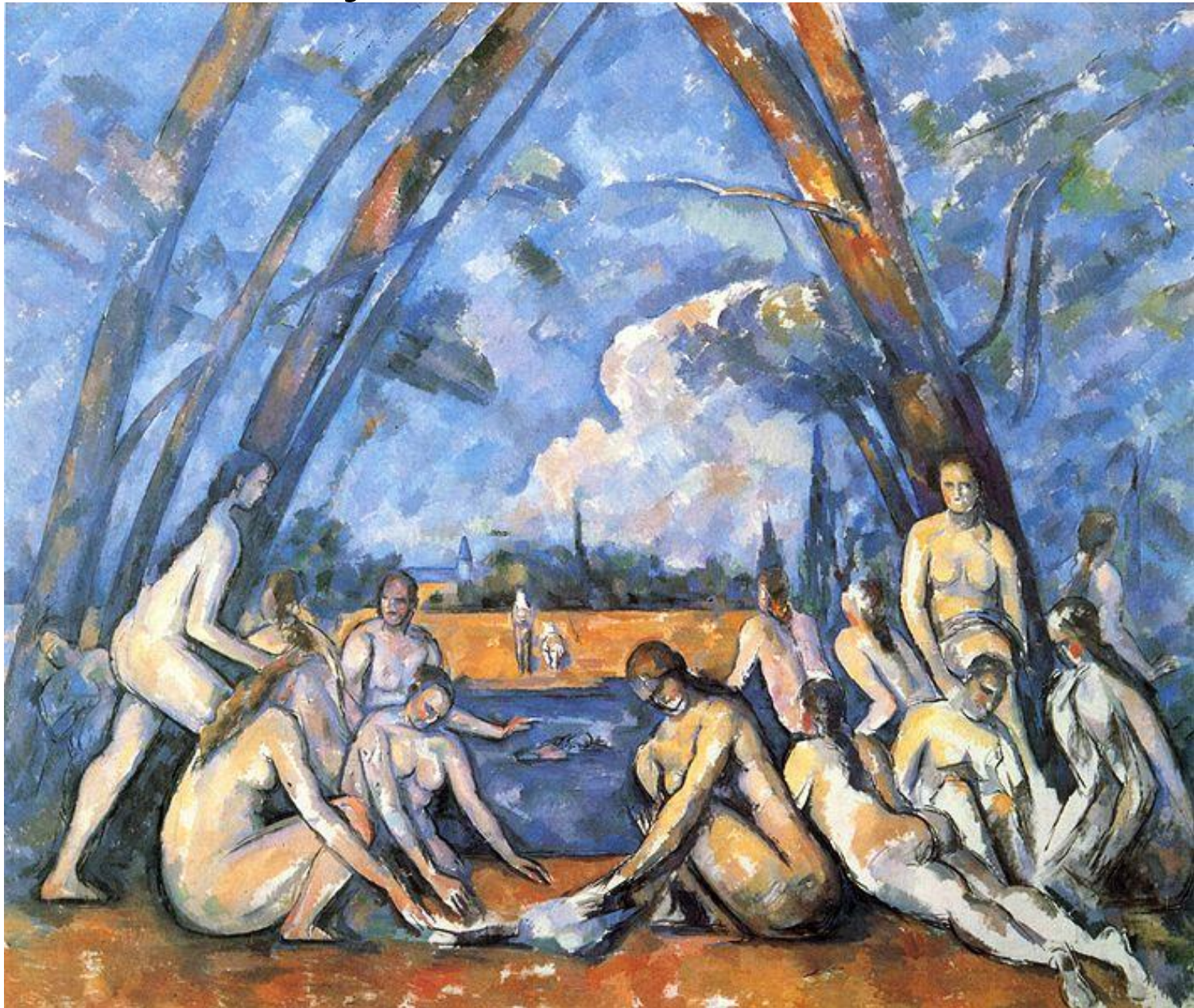
Сосны на скалах 1897

Гора Сент-Виктуар и Черный замок 1904-06

Купальщицы 1906

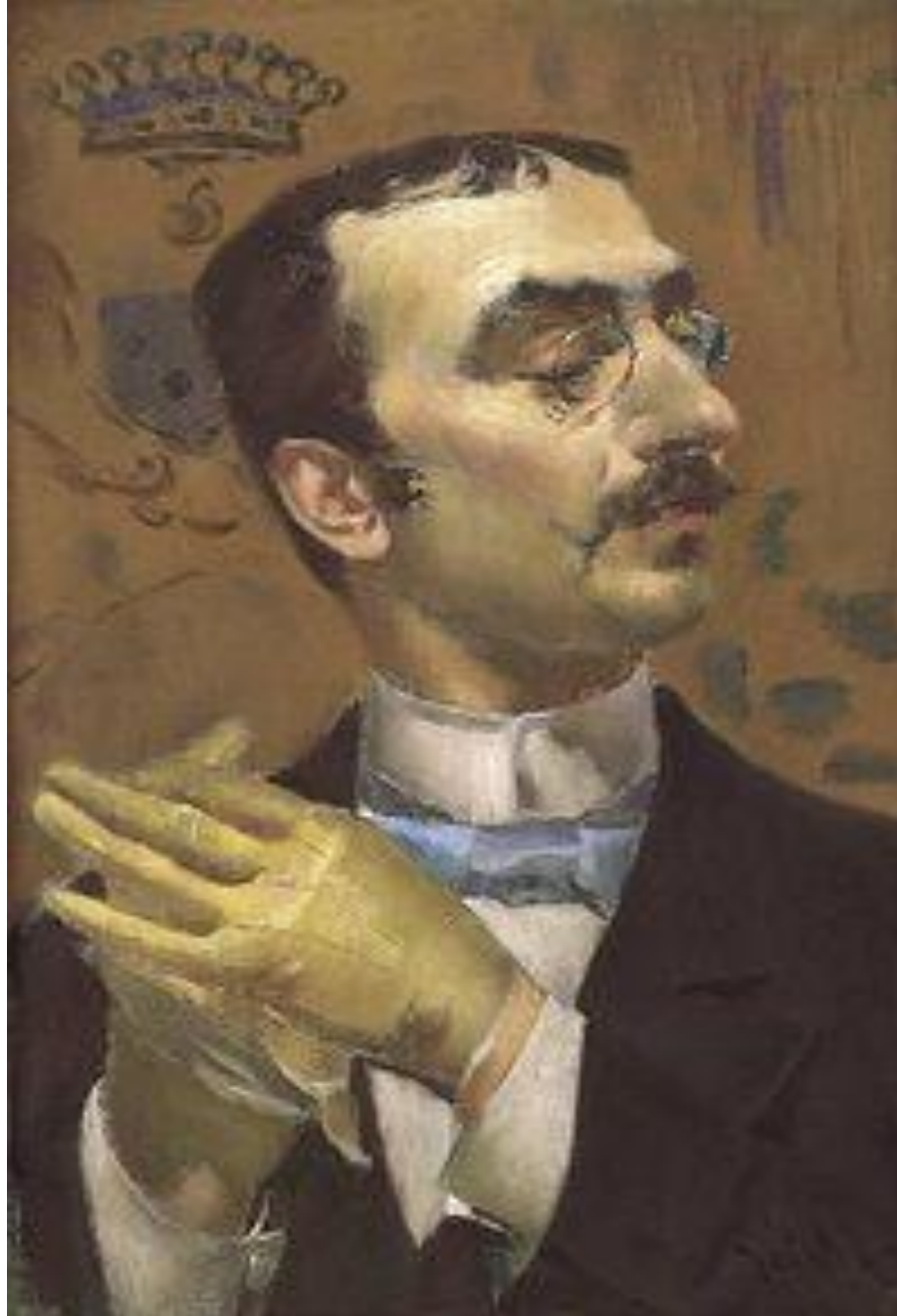

- Можно сказать, что Сезанн стремился и смог соединить в своём творчестве две ведущие французские традиции: классицизм и романтизм, интеллект и страсть, уравновешенность и порыв, гармонию и кипение чувств.
- Именно плодотворность попыток Сезанна создать новый большой стиль, а не сам стиль Сезанна как художественный канон, составила его славу. Из работ Сезанна можно делать для себя самые разные художественные выводы. Поэтому творчество Сезанна остаётся своеобразной «художественной кладовой» для современных художников.
- Главное при восприятии картин Сезанна — не поддаваться соблазну выстроить на их основе какую-либо теорию. У самого Сезанна никаких теорий никогда не было.
- Суть своего подхода он определял как отсутствие любого теоретического посредничества между художником и природой вещей.
- **«Мой метод — это ненависть к фантастическому образу. Я пишу только правду.»**
- **«Я считаю, что не заменяешь своим искусством прошлое, а только прибавляешь к нему новое звено.»**

Анри де Тулуз-Лотрек 1864 – 1901

- Граф **Анрі́ Марі́ Раймо́н де Тулу́з-Лотре́к-Монфа́**
- ([24 ноября 1864](#), [Альби](#), Альби — [9 сентября 1901](#), [замок Мальроме](#), [Жиронда](#))
- французский художник-постимпрессионист из графского рода [Тулуз-Лотреков](#), мастер графики и рекламного плаката.

Портрет работы Дж. Болдини

- **Анри де Тулуз-Лотрек** родился 24 ноября 1864 года в Альби, на юго-западе Франции. Он был единственным ребенком в одной из самых знаменитых аристократических семей Франции.
- Бабушка Анри сказала однажды: «Когда мои сыновья охотятся на дичь, это доставляет им сразу три удовольствия: подстрелить, съесть и нарисовать ее».
- Родители Анри были двоюродными братом и сестрой. Детство Анри было омрачено болезнью. Браки близких родственников не могли не отразиться на здоровье потомства.
- В 1878 году Анри, упав со стула, сломал левую ногу, а год спустя — правую. После этого ноги перестали расти; всю оставшуюся жизнь художник с трудом передвигался, опираясь на трость. Он никогда не стремился скрыть свои физические недостатки и сам первым подсмеивался над ними. Лотрек вообще не скрывал ничьих недостатков — это было законом его творчества.

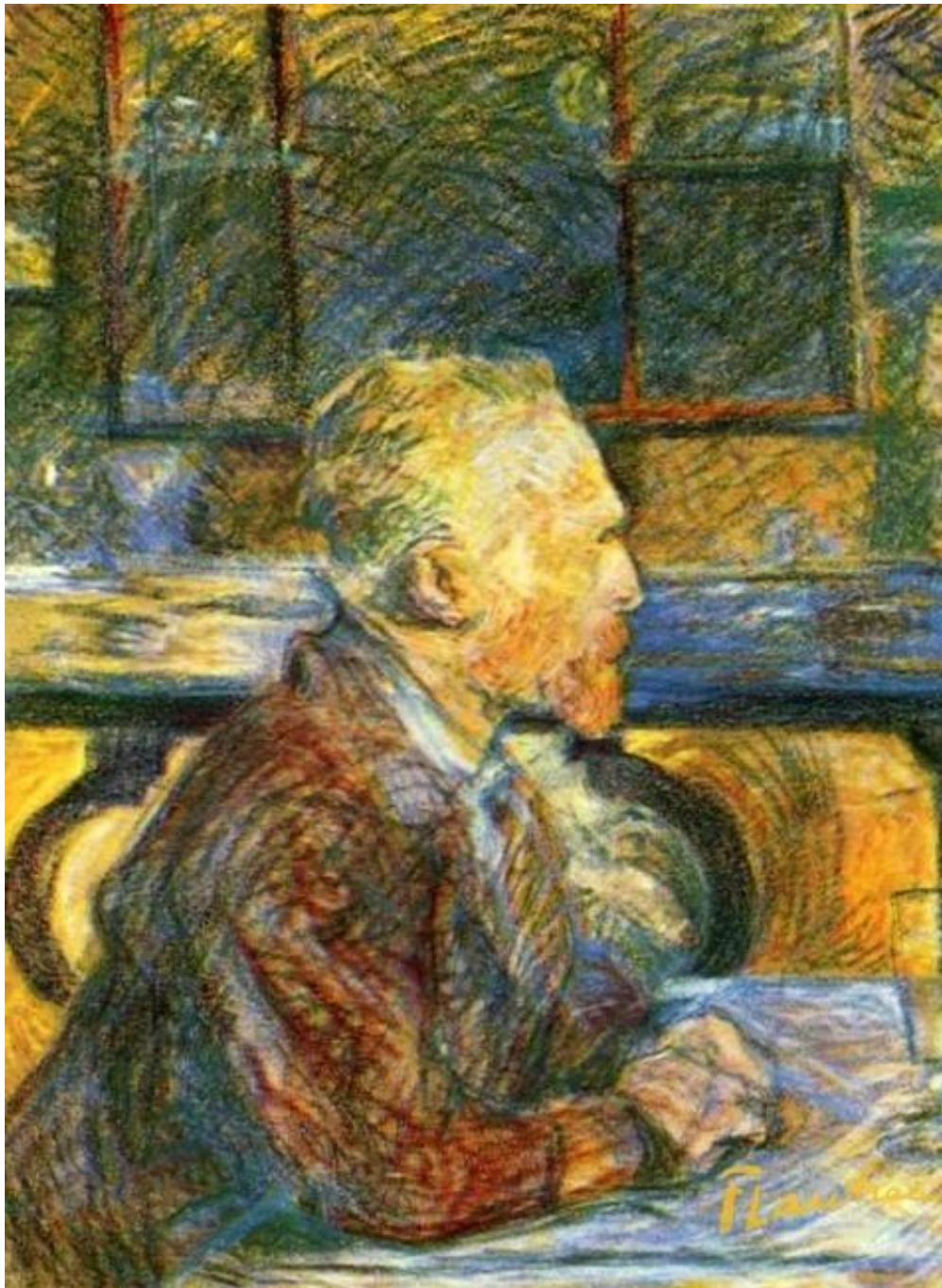
Почтовая карета 1881

Графиня Адель за завтраком 1881

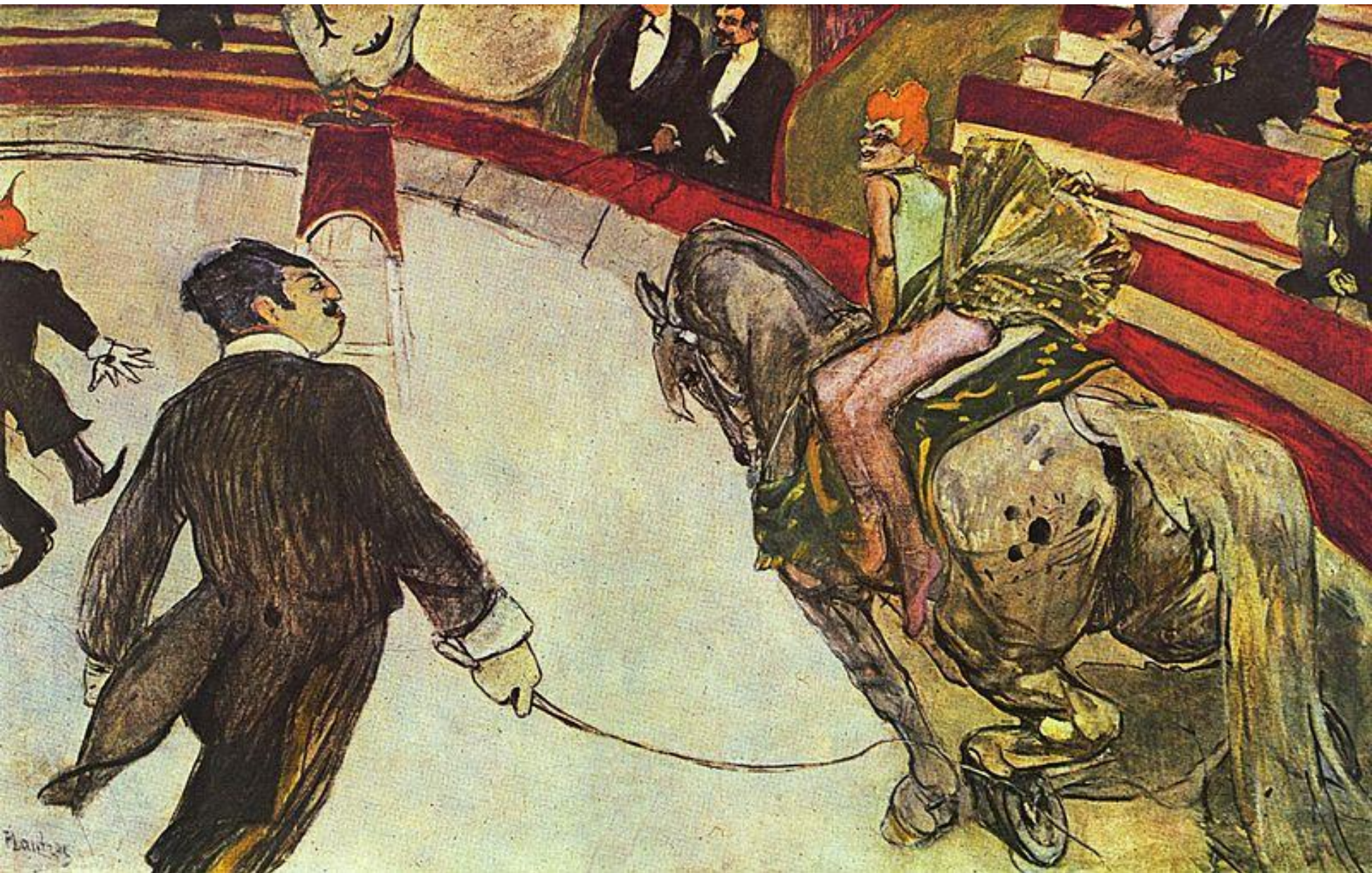
- В начале 1882 года Анри вместе с матерью перебрался в Париж. Не стесненный в деньгах, он сумел попасть в мастерскую необыкновенно популярного Леона Бонна. Бонна сказал ему: «Ты рисуешь неплохо, даже элегантно, но твои рисунки слишком откровенны и жестоки».
- В том же году он перешел в мастерскую Фернана Кормона. Здесь он познакомился с Эмилем Бернаром, много писавшим впоследствии о Поле Гогене и Винсенте Ван Гог. Сам Ван Гог, приехавший в Париж в 1886 году, тоже учился у Кормона, и Лотрек дружил с великим голландцем — вплоть до его отъезда на юг, в Арль.
- В январе 1884 года Лотрек открыл собственную мастерскую. Мастерская находилась на Монмартре.

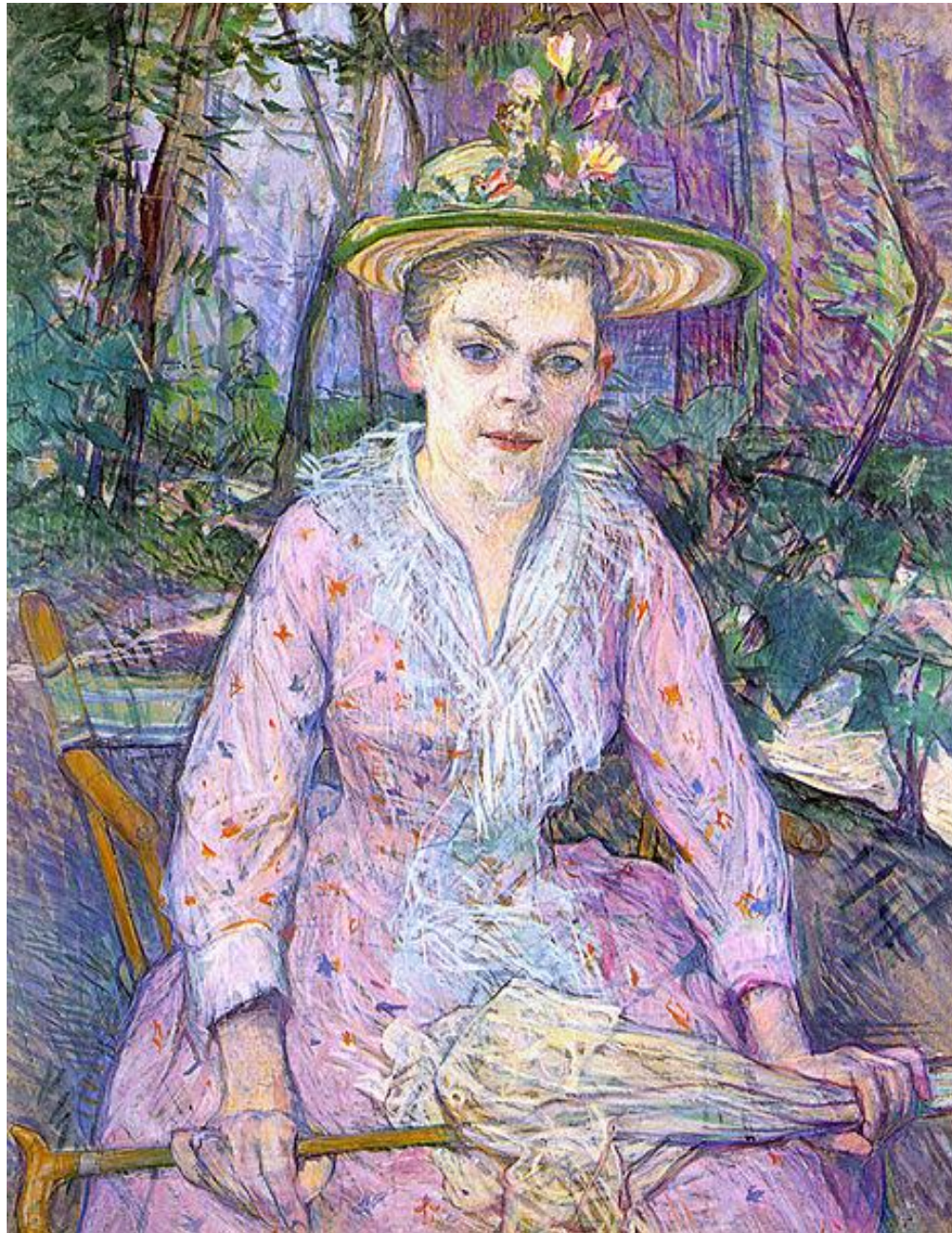
Портрет
Ван Гога

- Благодаря своей необычной внешности, Лотрек вскоре стал известен всему Монмартру. Он отличался обаянием и живым умом, делавшими его душой любой компании. Более того, уродливое тело не мешало художнику пользоваться расположением женщин, многие из которых находили Анри очень привлекательным.
- В круг его друзей входили не только писатели и художники; там находилось место и очень странным персонажам. К людям, потерпевшим жизненное крушение, Лотрек относился с особой симпатией, чувствуя себя таким же изгоем, как и они. Близкую дружбу водил он и с многочисленными местными проститутками.
- Один из друзей Тулуз-Лотрека вспоминал, что «он обладал даром притягивать к себе людей. Он никогда никого не обидел словом и никогда не выставлял напоказ свой ум». Правда, алкоголь, которым Лотрек злоупотреблял, сильно менял его — в состоянии опьянения он становился невыносимым.

В цирке Фернандо 1887-88

Женщина с зонтиком 1889

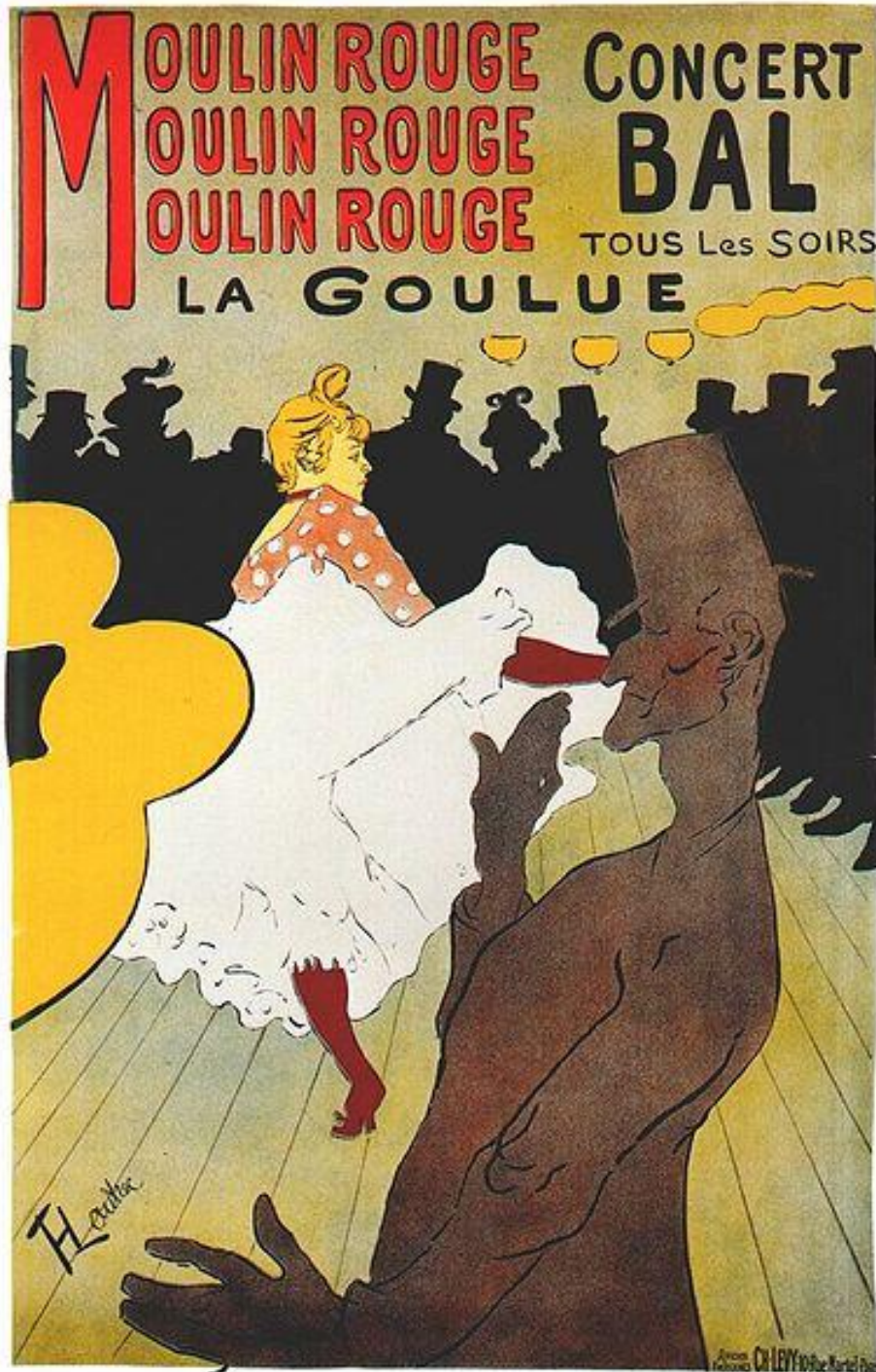

Танец в Мулен Руж 1890

- В зрелом возрасте рост Лотрека едва достигал 150 сантиметров, но, поскольку в те времена люди были в среднем на десяток сантиметров ниже наших современников, художника не считали карликом (с таким ростом тогда даже призывали служить в армию).
- Его голова была непропорционально большой, и создавалось впечатление, что тело взрослого мужчины поставлено на детские ноги.
- Денег Лотреку хватало, но он мечтал о художественной славе и пытался продавать свои работы. Одним из первых покупателей его картин был брат Ван Гога, Тео.
- Критики довольно благосклонно относились к его творчеству, но известность среди широкой публики принесла Лотреку не живопись, а его «сопутствующие» труды — декорации и костюмы к спектаклям, рекламные плакаты, обложки для нотных изданий и т. д. В 25-летнем возрасте он по-настоящему прославился в качестве автора афиши к выступлениям в «Мулен Руж» знаменитой Ла Гулю.

Ла Гулю
1891

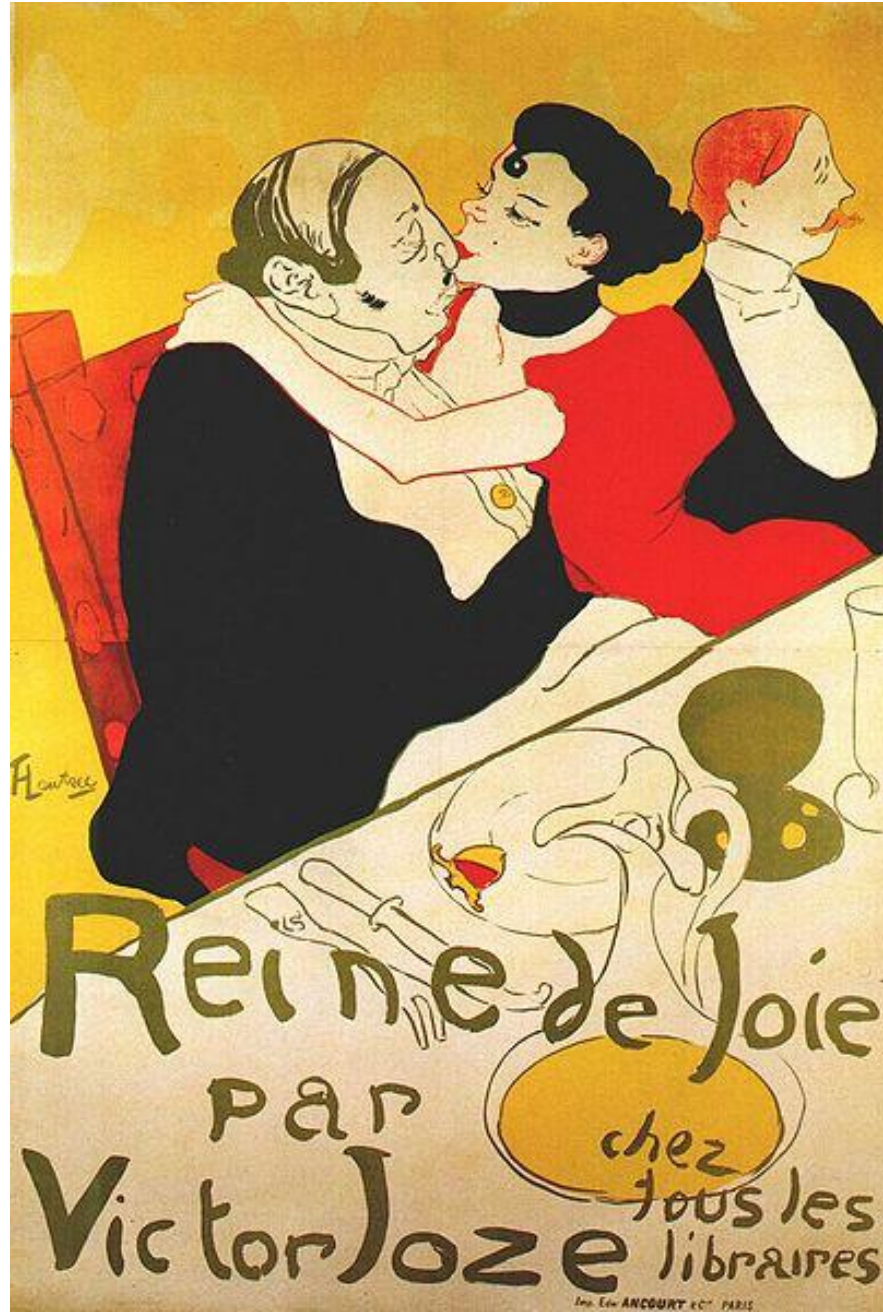

Японский
диван

1892-93

Королева радости 1892

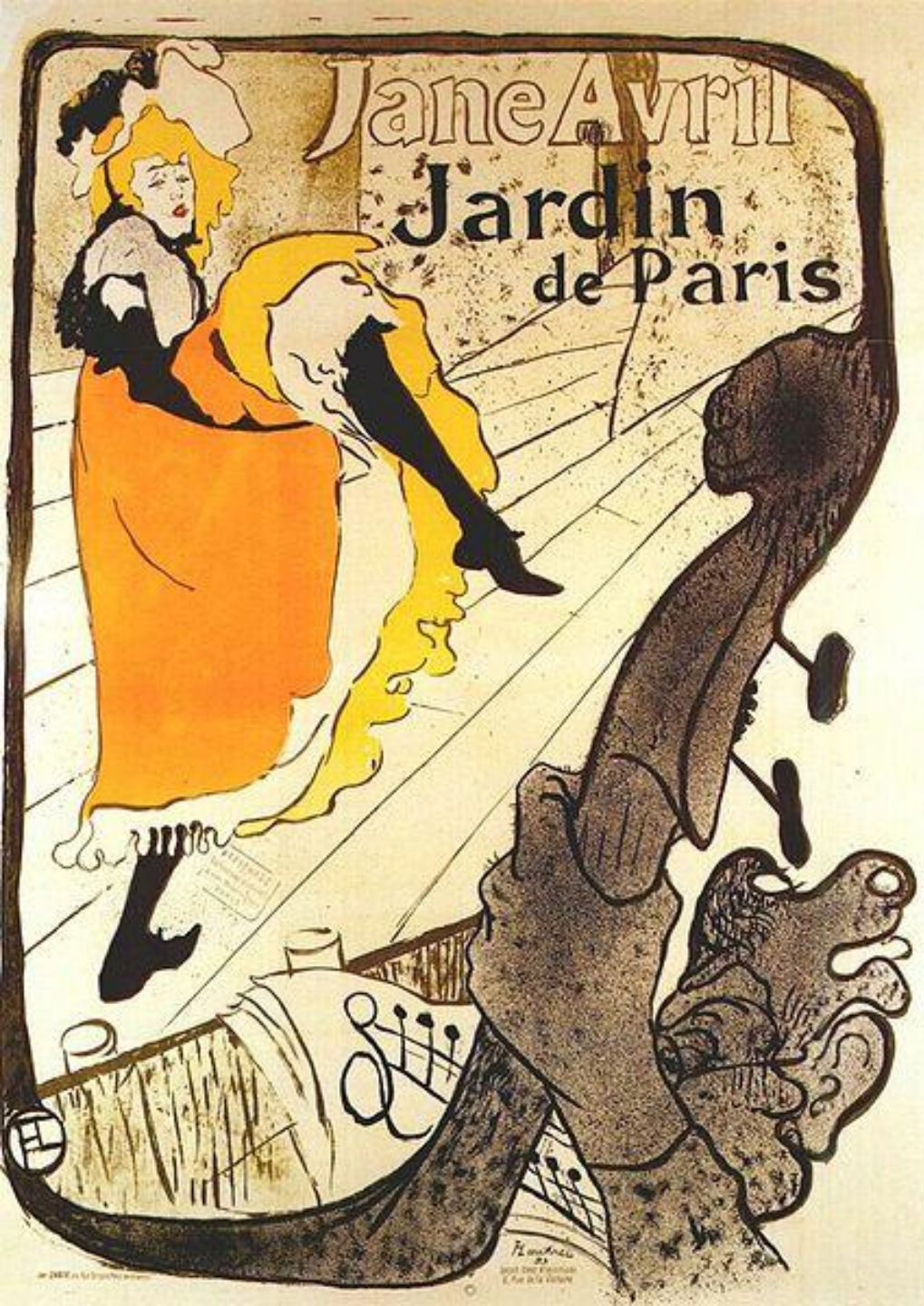

Аристид
Брюан

1892

- Его моделями были танцовщицы «Мулен Руж» Луиза Вебер (Ла Гулю) и Жанна Авриль, клоунесса Ша-У-Као, клоунесса Ша-У-Као, поэт и театральный деятель Аристид Брюан, клоунесса Ша-У-Као, поэт и театральный деятель Аристид Брюан, танцор Валентин Бескостный, клоунесса Ша-У-Као, поэт и театральный деятель Аристид Брюан, танцор Валентин Бескостный, певица Иветта Гильбер.
- Образ жизни художник вел очень рассеянный; это и стало причиной его ранней смерти. К своим 30 годам он был законченным алкоголиком и страдал от

Жанна
Авриль

1893

В постели 1893

Доктор
Габриэль
Тапи

1894

Медосмотр

1894

За
туалетом

1896

Портрет Оскара Уайльда

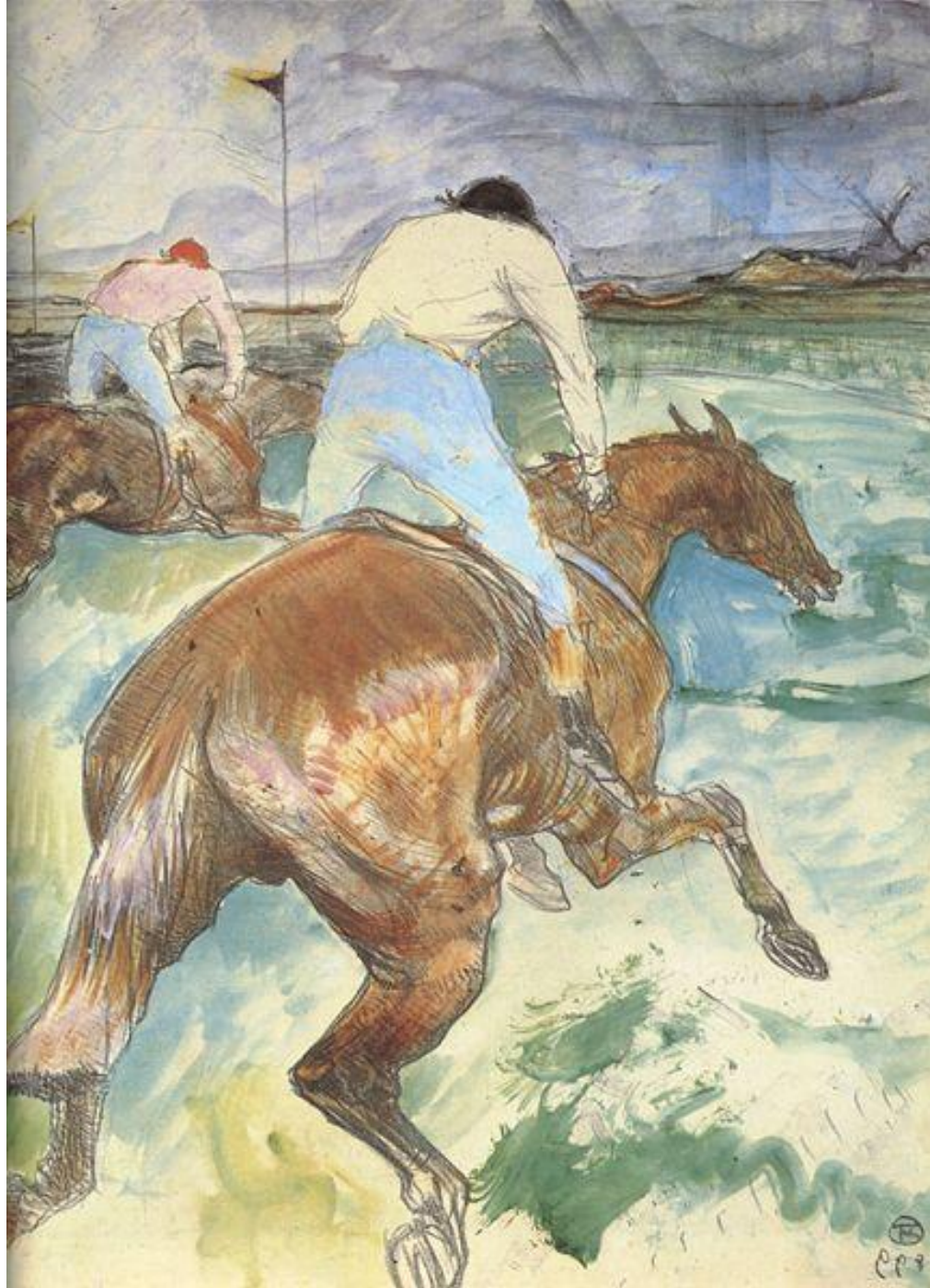

- В начале 1899 года мать Анри настояла на том, чтобы сын лег в психиатрическую лечебницу, расположенную неподалеку от Парижа. Там Лотрек лечился с 27 февраля по 17 мая 1899 года.
- Выйдя из клиники, Лотрек уехал на атлантическое побережье. Он продолжал писать, но работа шла вяло и медленно. Вскоре художник снова запил.

Фотография 1898 г.
На побережье в Ле Крото, Пикардия

Жокей 1899

- Проведя зиму 1900—01 годов в Бордо, он в апреле 1901 года возвратился в Париж, и начал приводить в порядок свои дела, завершив ряд незаконченных картин и подписав те работы, которые считал достойными внимания. Один из его приятелей писал, что в Париж художник приехал «исхудавшим, слабым, с плохим аппетитом, но сохранившим разум и присутствие духа».
- 15 июля [Лотрек](#) в последний раз покинул Париж. В августе, на атлантическом побережье, его настиг инсульт, парализовавший половину тела. Его мать, Графиня Адель, жила в то время в замке неподалеку от Бордо, и художник попросил ее забрать его к себе. Там он и скончался 9 сентября 1901 года, в возрасте 36 лет.

- При жизни критика была в основном настроена недоброжелательно по отношению к Тулуз-Лотреку и его творчеству. Мода на Лотрека стала появляться через несколько лет после его смерти.

JANE
Avril

H. Stern, Paris.