

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи

Степанцова А.В.
Учитель музыки
Барвихинская СОШ

Импрессионизм

- Импрессионизм (франц. impressionnisme, от impression — впечатление), направление в искусстве последней трети девятнадцатого — начала двадцатого века, мастера которого, фиксируя свои мимолетные впечатления, стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости. Импрессионизм зародился во французской живописи в конце 1860-х годов.

Клод Моне

- Клод Моне родился в Париже в обеспеченной семье торговца. Его первым художественным опытом были карикатуры, а первый творческий наставник Моне – Э. Буден, открыл талант мальчика и дал ему первые уроки живописи.
- В семье Моне не одобряли его увлечения живописью, практически отказав ему в материальной поддержке, и в 1860 году он был вынужден поступить на службу в армию и два года провел в Алжире. После возвращения, Моне отправился в Париж и брал уроки живописи в студии Глейра. Там Моне познакомился с Ренуаром, Сислеем, Базилем и другими художниками, ставшими впоследствии ядром импрессионистского движения.
- Постепенно Моне отходит от традиционного стиля живописи в студии. С новыми друзьями он посещает лес Фонтенбло, рисуя на открытом воздухе. Но публика и художественные критики высмеивали картины нового течения в живописи, которые слишком отличались от традиционного стиля.
- Только после 1880 года общественность постепенно начинает осознавать значение импрессионизма, а Клод Моне и его коллеги смогли, наконец, получать солидный доход от продажи своих картин.
- В 1883 году художник снимал дом в Живерни (около 50 км от Парижа), где Моне и его коллегами - Мане, Ренуаром и Сислеем - были написаны самые известные произведения. Позже, в 1890 году он купил этот дом, где и прожил до конца жизни.
- Моне много путешествовал, посещал Лондон и Венецию, но больше всего его внимание было сосредоточено на его знаменитом саду в Живерни, ландшафтным дизайном которого он занимался самостоятельно. Художник многократно изображает сад, пруд и японский мостик в различное время суток в разное время года с разным освещением.
- Последние годы жизни Моне были омрачены ухудшением зрения, но согласие на успешно проведенную операцию катаракты, которой он избегал в течение пятнадцати лет, боясь полностью ослепнуть, позволило ему продолжать работу до самой смерти в 1926 году.

Клод Моне. «Стога сена». 1889

Г.

Клод Моне. «Палаццо Дукале». 1908 г.

Клод Моне. «Водяные лилии». 1914

Г

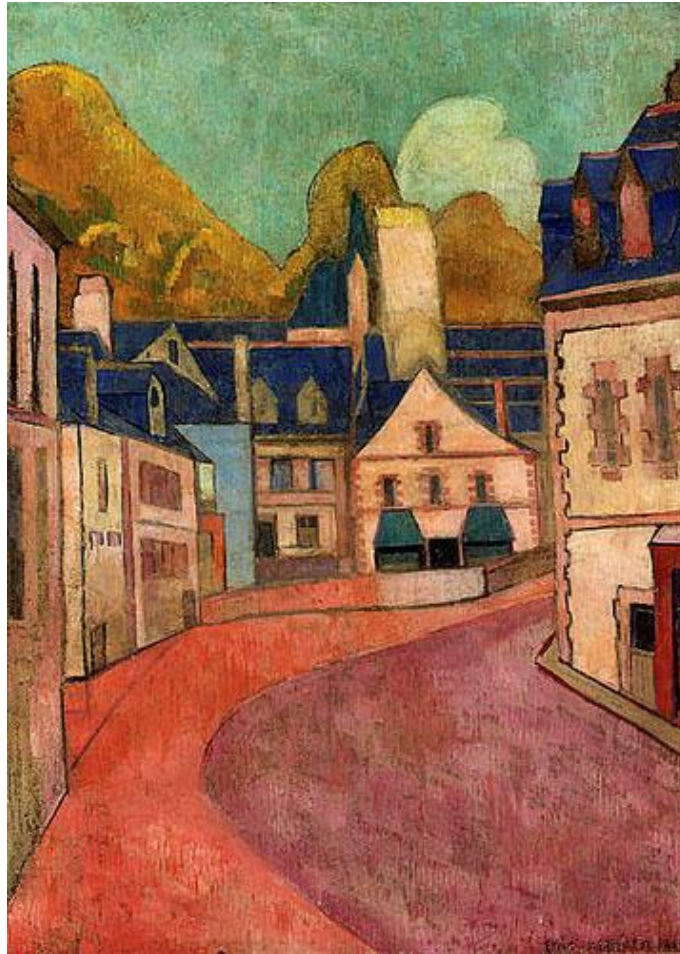
Клод Моне. «Сан-Джорджо Маджоре в сумерках». 1908 г.

Эмиль Бернар

- Родился 28 апреля 1868 года в Лилле. Уже в раннем возрасте Эмиль увлекается живописью, начинает изучать основные принципы художественного творчества. В 1884 году Бернар начинает обучение в Академии Кормон. Это учебное заведение сыграло важную роль в становлении художника, здесь он знакомится с Ван Гогом, Анкетеном, Тулуз-Лотреком. Однако продолжать занятия Бернар не сможет, так как в скором времени его исключат из Академии за непослушание.
- Художник продолжает заниматься живописью, развиваясь в этом направлении. Он изучает творческую манеру Сезанна, увлекается пуантилизмом. В это время художник активно путешествует, проживает в Понт-Авене. Именно здесь он сближается с художественной группой Понт-Авен, дружит с Гогеном. В 1887 году Бретан и Луи Анкетен разрабатывают новый стиль живописи, который будут называть клуазиннистским. Этот стиль предполагает использование контуров рисунка, разделяющих разные цвета. Наиболее известные работы Бернара написаны именно в ранний период творчества («Уборка пшеницы», «Мадлен в лесу Любви»).
- В период с 1893 по 1903 годы художник много путешествует по Испании, Италии, Египту, Греции. Около одиннадцати лет он безвыездно прожил в Каире. В это время Бернар продолжает создавать картины, обращаясь в основном к символистским и религиозным тематикам. Только в 1904 году он вновь появится во Франции, предварительно побывав в Венеции.
- В 1905 году художник работает над созданием журнала «Реновасьон эстетик», в это же время представляет свою картину «Моисей и женщины Мадиямские» в Общенациональном Салоне. Работы, созданные в последние годы жизни художника, говорят об отступлении от принципов символизма и возвращении к традиционной академической манере. В это время Бернар нередко копирует работы художников эпохи Возрождения. Эмиль Бернар умер 16 апреля 1941 года в Париже.

Эмиль Бернар. «Улица Роз в Понт-Авене». 1892 г.

Эмиль Бернар. «Курильщик гашиша». 1900 г.

Эмиль Бернар. «Понт-Авен». 1892 г.

Эмиль Бернар. «Автопортрет с портретом Гогена». 1888 г.

Постимпрессионизм

- Постимпрессионизм (от лат. post — после и импрессионизм) — собирательное название основных течений французской живописи конца 19 — начала 20 веков. Мастера постимпрессионизма, многие из которых примыкали к импрессионизму, с середины 1880-х годов искали новые выразительные средства, способные преодолеть эмпиризм художественного мышления и позволить перейти от импрессионистической фиксации отдельных мгновений жизни к воплощению ее длительных состояний, материальных и духовных констант. Для периода постимпрессионизма характерно активное взаимодействие отдельных направлений и индивидуальных творческих систем.

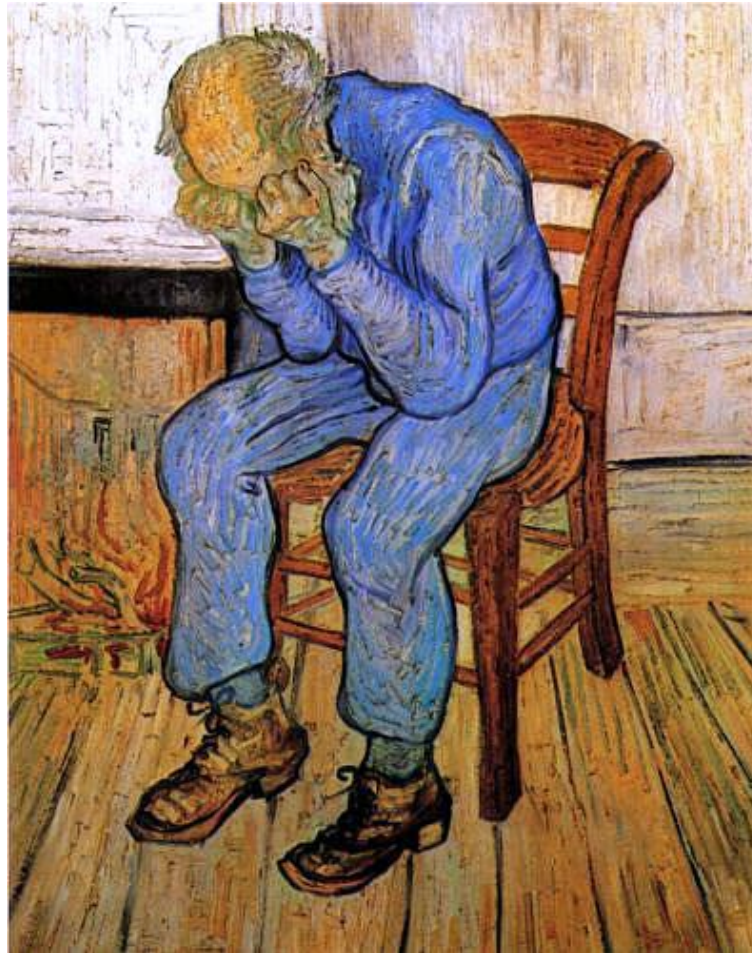
Винсент Ван Гог

- Сын кальвинистского священника, воспитанный в религиозной атмосфере, Винсент был очень эмоциональным и неуверенным в себе.
- Прежде чем принять окончательное решение стать художником, Винсент Ван Гог многое испытал: в его жизни были и работа продавца картин, и проповедника в Боринаже (шахтерский район в Бельгии), откуда он был уволен за чрезмерное религиозное рвение.
- В 1880-1881 годах Ван Гог изучает искусство в Брюсселе и Гааге. Творчество его ранне-голландского периода характеризуется мрачным тоном. Это жанровые картины, из которых наиболее известной является "Едоки картофеля" (1885). В том же году Ван Гог отправляется в Антверпен, где открывает для себя работы Рубенса и искусство японской гравюры.
- В 1886 году Ван Гог переезжает в Париж, чтобы присоединиться к своему брату Тео, менеджеру галереи Гупиля. В Париже Ван Гог учится у Кормона, встречается с Писсарро, Моне, Сёра и Гогеном, творчество которых оказывает всё большее влияние на художника.
- Два года проведенные в Париже эмоционально истощают Ван Гога и он решает уехать на юг, в Арль, где рассчитывает, совместно с друзьями-художниками, основать «Мастерскую Юга». Ван Гог много и плодотворно работает, пишет по несколько холстов в день: пейзажи Арля, натюрморты и портреты. Он постоянно экспериментирует, ищет свой цвет и свою форму. В октябре 1888 г. в Арль приезжает Гоген. Два великих художника и два очень разных человека, не смогли ужиться вместе. Назревающий конфликт произошел уже в декабре, когда Ван Гог утратив над собой контроль, набросился на Гогена с бритвой, а после ухода последнего, отрезал себе ухо и отнес его в местный бордель.
- Вся последующая жизнь Ван Гога стала чередой периодов ясного сознания и безумия. В мае 1890 года, он поселился в Овер-сюр-Уазе под присмотром доктора Гаше. Два месяца спустя художник застрелился «на благо всех».
- Ярче всего его талант проявился в искусстве пейзажа – насыщенная палитра, живописная фактура и яркое упрощение форм, характеризуют Ван Гога как поистине великого художника постимпрессионизма.

Винсент Ван Гог. "Звездная ночь". 1889 г.

Винсент Ван Гог. «На пороге вечности» 1890 г.

Винсент Ван Гог. "Звездная ночь над Роной". 1888 г.

Винсент Ван Гог. "Автопортрет с перевязанным ухом". 1889 г.

Винсент Ван Гог. "Подсолнухи".

1888 г.

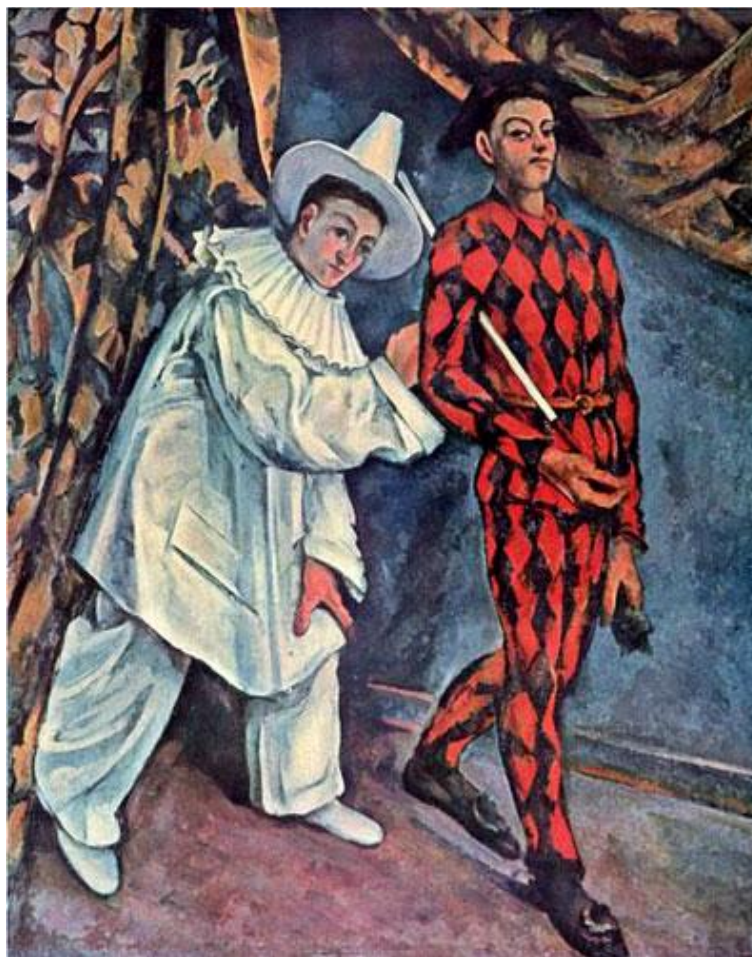
Поль Сезанн

- Поль Сезанн родился в 1839 году в Экс-ан-Провансе, в семье богатого банкира. С 1852 года Сезанн учился в колледже Бурбон, где подружился с Эмилем Золя, ставшим другом художника на всю жизнь. Именно Золя уговорил будущего художника переехать в Париж, чтобы изучать искусство. В Париже Сезанн посещал занятия в Академии Сюиса. Отец Поля не поощрял занятия сына живописью, тем не менее, его ежегодное пособие, позволило Сезанну не отвлекаться на материальные вопросы долгие годы.
- В 1862-1870 Сезанн живет между Эксом и Парижем, знакомится с будущими импрессионистами – Мане, Моне, Базилем, Ренуаром и Писсарро, чье творчество оказало на Сезанна большое влияние.
- В 1870-е годы художника волновали вопросы света и цвета, он работал на пленэре в Понтуазе и Овере, участвовал в выставках импрессионистов в 1874 и 1877 годах. В 1879 Сезанн уехал в Экс, работал в импрессионистском стиле, тем не менее в его работах появляются новые методы. Это структурно объемная живопись, в его пейзажах и натюрмортах рисунок сведен к геометрическим формам и плоскостям цвета.
- После смерти отца в 1886 году, оставившего наследство, Сезанн обрел финансовую независимость. Он продолжал концентрироваться на своих любимых темах, таких как портреты и пейзажи Прованса.
- В 1895 году Волларом была проведена первая персональная выставка Сезанна. И этот факт стал большой неожиданностью для всех. И Сезанн обрел большую популярность. Толпы почитателей и молодых художников едут к нему в Экс, его картины продаются за хорошие деньги.
- Период с 1890 по 1906 получил название «синтетического» в творчестве Сезанна. Художник живет в Эксе, работает на пленэре, его постоянно окружают молодые художники – Денни, Боннар, Вюйар, один из создателей синтетизма – Бернар.
- Сезанн умер в октябре 1906 г. от пневмонии и был похоронен на кладбище в Экс-ан-Провансе
- Художественные методы и теории Сезанна оказали огромное влияние на формирование новых направлений в живописи 20-го века, таких как - фовизм и кубизм

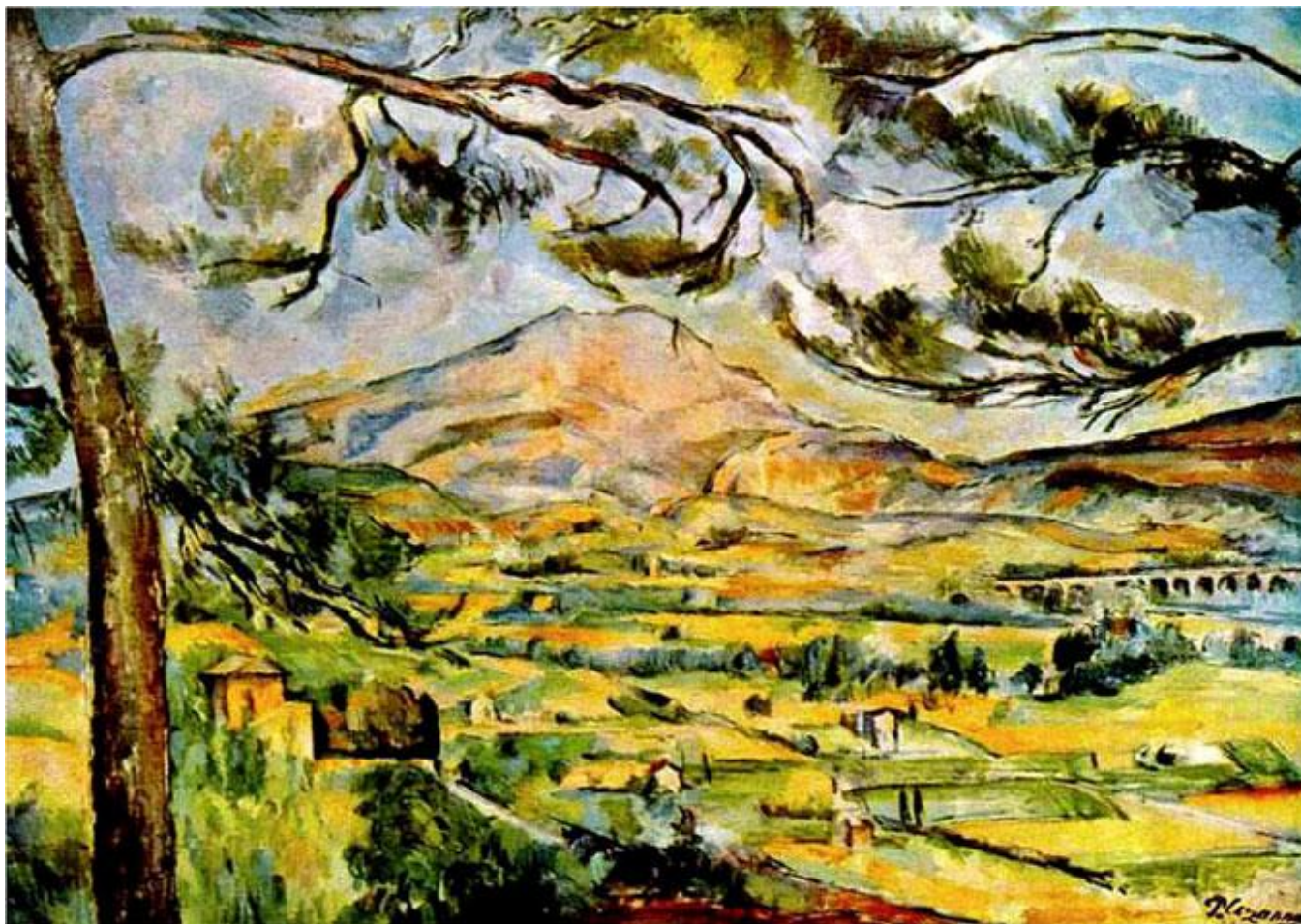
Поль Сезанн. «Игроки в карты» (Картежники). 1892 г.

Поль Сезанн. «Пьеро и Арлекин». 1888 г.

Поль Сезанн. «Гора Сен-Виктуар с большой сосной». 1887 г.

Поль Сезанн. «Большая сосна близ Экса». 1885 г.

