постимпрессионизм

Неоимпрессионизм (от *греч.* «неос» — «новый») — течение, связан­ное с импрессионизмом и развиваю­щее его. Цель неоимпрессионизма — заключить живописную интуицию импрессионистов в рамки научного метода, гарантирующего от возмож­ных ошибок. В понятии *дивизионизм* (от *франц.* division — «разделе­ние») заключалась суть метода неоимпрессионистов, основанного на законе оптического восприятия. Глаз способен синтезировать нуж­ный цвет, соединяя световые лучи; следовательно, художник может не пытаться смешивать этот цвет на палитре. Он должен просто наносить основные составляющие свет цвета в определённых сочетаниях на полот­но. *Пуантилизм* (от *франц.* point — «точка») — это техника неоимпрес­сионистов. Чистые цвета наносятся отдельными маленькими мазками, похожими на точки.

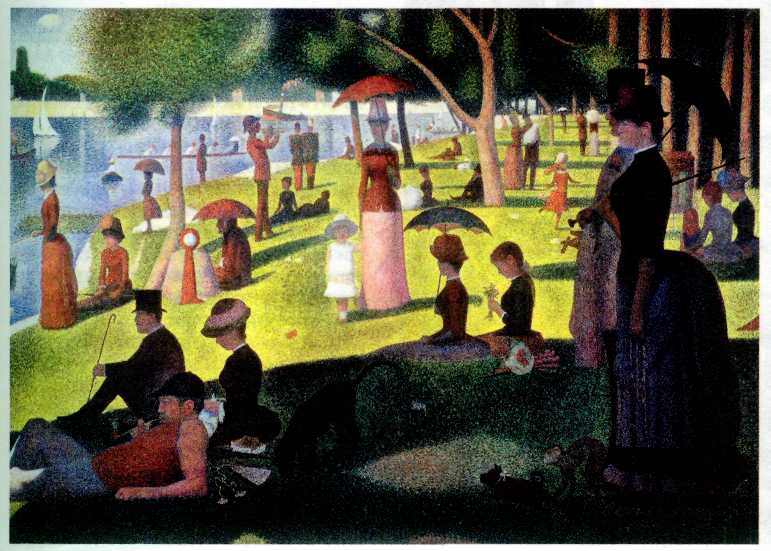
Главными представителями нео­импрессионизма были Жорж Сёра и Поль Синьяк. Жорж Сёра (1859— 1891) происходил из среды париж­ских буржуа. Закончив Школу изящ­ных искусств, он предложил Салону

Жорж Сёра.

Купание в Аньере. 1883—1884 гг. Национальная галерея, Лондон.

в 1884 г. своё первое большое (два на три метра) полотно — «Купание в Аньере» (1883—1884 гг.). Художник стремился к идеальной красоте, гар­монии линий и тонов, возвышаю­щей простое событие до ритуально­го действа. Отвергнутое Салоном, полотно было выставлено в «Салоне

Жорж Сёра.

Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт. 1884 г.

Институт искусств, Чикаго

независимых» и стало первым зна­чительным произведением Сёра.

Поль Синьяк (1863—1935) был родом из состоятельной семьи. Он рано начал заниматься живописью, увлёкся импрессионизмом. Синьяк одновременно с Сёра выставил в «Са­лоне независимых» пейзажи, напи­санные в импрессионистической манере. Знакомство художников по­ложило начало неоимпрессионизму.

В течение двух следующих лет Сёра работал над полотном «Воскресе­нье после полудня на острове Гранд-Жатт» (1884 г.). Множество рисунков с натуры и живописных эскизов за­печатлели поиски моделей и пейза­жа. Законченная работа, впервые по­казанная на восьмой выставке импрессионистов, вызвала недоуме­ние, восторг и споры. Главное отличие этой картины от «Купания в Аньере» было в изменившейся мане­ре письма. Написанная мелкими маз­ками, она словно выткана из огром­ного количества оттенков. Все фигуры расположены лицом к зри­телю или в профиль. Позы скованны, лица не видны, однако бросаются в глаза детали: обезьянка, собачки, зонтики, трости, трубка и сигара. За­стывший, словно по мановению вол­шебной палочки, пейзаж окружён странным, нереальным воздухом.

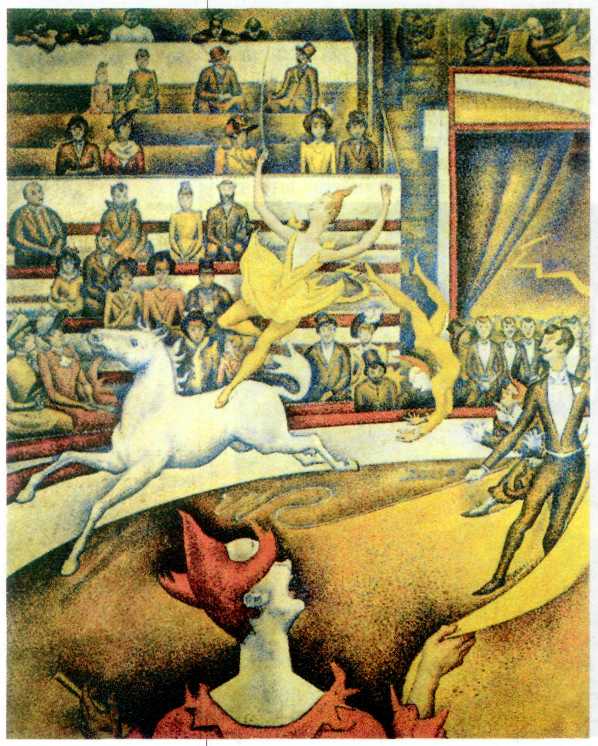
В последующие шесть лет Сёра показал одну за другой несколько картин, отметивших этапы развития созданного им течения. «Натурщи­цы» (1886—1888 гг.) — большое по­лотно, на котором изображены три натурщицы в разных позах. Компо­зиция статична, а цветовое решение картины построено на основе дивизионизма: поверхность покрыта ма­ленькими пятнышками краски чис­тых тонов.

Последняя картина Сёра «Цирк» (1890—1891 гг.) была выставлена в «Салоне независимых» 1891 г.

В отличие от импрессионистов Сёра переносил на холст не мгно­венное впечатление от увиденного; цирковые артисты и зрители объе­динены в целостную, тщательно про­думанную композицию.

Жорж Сёра внезапно умер через девять дней после открытия Салона. За несколько лет творчества он со­брал вокруг себя маленькую группу единомышленников и поклонников. Самым рьяным его приверженцем стал Синьяк. С ним связано дальней­шее существование неоимпрессио­низма. Этот художник был его про­пагандистом, написал несколько статей и до конца жизни остался ве­рен его принципам.

Отойдя от импрессионизма, нео­импрессионизм превратился в худо­жественное течение, отразившее одну из сторон творческих поисков конца XIX в. Интеллектуальность и новый подход к технике живописи не только превратили его в значи­тельное явление искусства, но и по­зволили ему влиять на художествен­ную жизнь начала XX столетия.

Жорж Сёра.

Цирк. 1890—1891 гг. Музей Орсе, Париж.

Поль Синьяк.

Гавань в Марселе. Около 1906—1907 гг.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Поль Синьяк.

Сосна. 1909 г.

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

В 80-х гг. XIX в. ситуация во фран­цузском искусстве сильно измени­лась. Три последние выставки им­прессионистов показали высшие достижения этого направления и одновременно свидетельствовали о том, что оно уже исчерпало себя.

В конце столетия четыре худож­ника громко заявили о себе, подводя итог искусству XIX столетия и про­кладывая путь в будущее. Это были Поль Сезанн (1839—1906), Винсент Ван Гог (1853—1890), Поль Гоген (1848-1903) и Анри де Тулуз-Лотрек. Яркие индивидуальности, они не объединились в группу, однако с разных сторон двигались к одной цели — познанию истинной сущно­сти вещей, скрывающейся под их внешностью. Так родился постим­прессионизм (от *лат.* post — «пос­ле»). Это течение было тесно связано с импрессионизмом и смогло про­явить себя лишь в пору его заката.

Сезанн, самый старший из четы­рёх художников, долгое время рабо­тал параллельно с импрессиониста­ми. Знакомство с Камилем Писсарро и совместная работа на пленэре из­менили живописный язык Сезанна. Он участвовал в первой и третьей выставках импрессионистов. Гоген в свою очередь познакомился с Писсарро в 1876 г. и по его рекомендации примкнул к импрессионистам. Его работы были представлены на четырёх последних выставках дви­жения. Голландец Ван Гог соприкос­нулся с импрессионизмом в 1886 г. после своего приезда в Париж. Па­литра художника стала яркой и чис­той под влиянием импрессионизма.

Постимпрессионисты были близ­ки импрессионистам и своим отно­шением к буржуазному обществу. Но если последние только противо­поставляли своё искусство салонно­му, то первые отрицали буржуазный образ жизни. Сезанн, сын банкира из города Экса, всю жизнь изображал деклассированного художника. Гоген, удачливый биржевой делец, отец пя­терых детей, бросил карьеру ради живописи. Он жил в нищете на ост­ровах Таити и Хива-Оа, изучая обы­чаи туземцев и считая их выше достижений европейской цивилиза­ции. Ван Гог, выходец из семьи гол­ландского пастора, изучал теологию в Амстердаме, потом был проповед­ником на угольных шахтах в Бельгии. Обратившись к живописи, он уехал в Париж, а потом в Арль, где, изму­ченный одиночеством, сошёл с ума и покончил жизнь самоубийством.

Сезанн, Ван Гог и Гоген, не найдя гармонии в современном обществе, обратились к природе, ища в ней успокоения. Однако в отличие от импрессионистов они стремились

Поль Сезанн. Большая сосна близ Экса. 90-е гг. XIX в. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Поль Сезанн.

Автопортрет. 1873—1875 гг. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

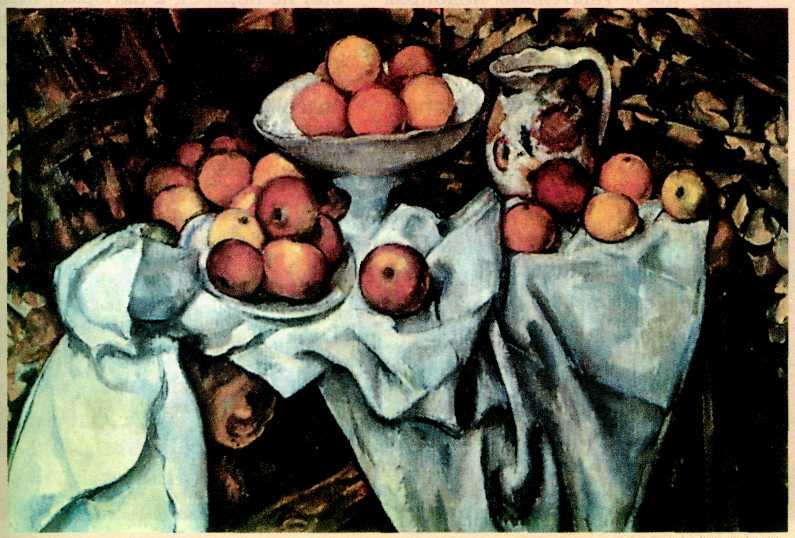
Поль Сезанн.

Берега Марны. 1888 г.

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.

Поль Сезанн. Гора Сент-Виктуар. 1900 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Поль Сезанн.

Натюрморт с яблоками и апельсинами. 1895—1900 гг. Музей Орсе, Париж.

Художник подчинял композиции на холсте внутреннему единству предметов, которого никто, кроме него, не ощущал. Он утверж­дал: «Всё в природе ле­пится в форме шара, конуса, цилиндра; на­до научиться писать в этих простых фигу­рах, и, если вы научи­тесь владеть этими формами, вы сделаете всё что захотите». Цвет в натюрмортах Сезан­на, так же как и в пей­зажах, всегда несёт энергетический заряд

Поль Гоген.

Видение после

проповеди,

или Борьба Иакова

с ангелом. 1888 г.

Национальная галерея,

Эдинбург.

Винсент Ван Гог.

Красные виноградники. 1888 г.

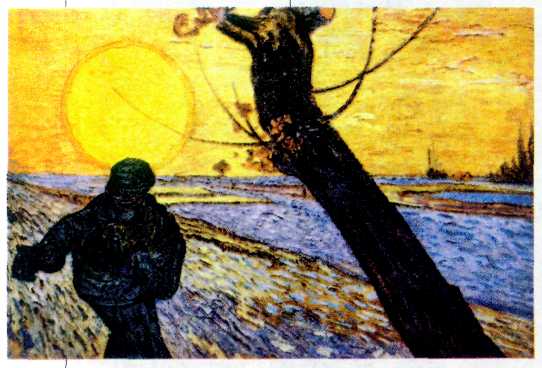
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.

запечатлеть не мгновения, а веч­ность. Постимпрессионисты как будто видели не только явные, но и скрытые силы, тайные законы миро­здания. Они повернулись к маленько­му мирку импрессионистов спиной, расширив свой мир до масштабов Вселенной.

Основные черты творчества Се­занна проявились в произведениях 80—90-х гг. Художник искал спосо­бы передать материальную структу­ру вещей — форму, плотность, фак­туру, цвет. Тщательно подбирая цветовые соотношения, он нередко подчёркивал контуры предметов резкой линией, сознательно де­формировал изображаемое. В его натюрмортах фрукты и посуда при­ближались к простым геометрическим фигурам, а в пейзажах скаты крыш и стены домов, склоны гор и гладь воды образовывали ровные плоскости. Опираясь на непосред­ственное впечатление от натуры, мастер строил продуманную и устойчивую композицию, где каж­дая деталь составляла часть едино­го целого.

Изображая человека, живописец нередко рассматривал его как лю­бой другой предмет, интересуясь лишь передачей форм, словно это был не портрет, а натюрморт или пейзаж. При этом внутренний мир человека, его характер, настроение отступали на второй план.

Творчество Сезанна отражает родство всех проявлений материаль­ного мира, в котором земля, человек, деревья, плоды, стулья, чашки равно­значны

Винсент Ван Гог. Сеятель. 1888 г. Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло.

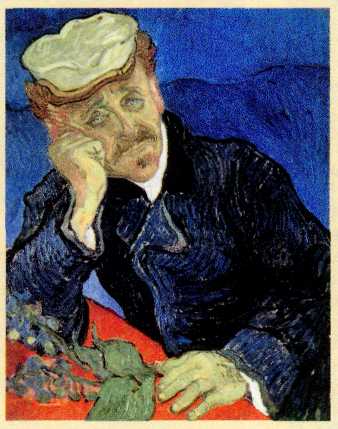

Винсент Ван Гог. Хлеба и кипарисы. 1889 г. Галерея Тейт, Лондон.

Винсент Ван Гог.

Подсолнечники. 1889 г. Национальная галерея, Лондон.

Винсент Ван Гог.

Портрет доктора Гаше. 1890 г.

Музей Орсе, Париж.

Возможно, это лучший из портретов, написанных Ван Гогом. Поль Гаше си­дит, подперев голову рукой, его взгляд неподвижен, он погружён в глубокое раздумье. Композиция, построенная по диагонали (букет цветов, край стола, наклон фигуры), прихотливо положен­ные мазки, создающие фон и силуэт персонажа, вызывают ощущение внут­реннего беспокойства, напряжения.

О чём думает доктор Гаше — о жиз­ни и смерти, о судьбе человека? По­добные вопросы волновали самого ху­дожника, но так и остались для него без ответа.

На полотнах Ван Гога обыденные предметы, люди, пейзаж становятся носителями сокровенных мыслей и чувств художника, передают его эмоциональное состояние. Природа предстаёт здесь в одухотворённом виде.

Лимонно-оранжевым диском ви­сит солнце над полыхающими крас­ным огнём виноградниками, излучая жар. Синева теней и бликов на воде усиливает яркость солнечного света («Красные виноградники», 1888 г.). Солнце похоже на нимб над головой сеятеля, его лучи согревают землю, принимающую семена («Сеятель», 1888 г.). Колышутся хлеба в полях, кипарисы, подобно языкам пламени, устремляются к небу, где над изви­вающейся линией гор клубятся об­лака. («Хлеба и кипарисы», 1889 г.).

Поль Гоген, друживший с Ван Гогом, совмещал в своих работах дей­ствительность и миф, создавая иную реальность — непосредственную и чистую. Если Ван Гог бежал в яркий южный Арль, а Сезанн почти безвы­ездно жил в провинциальном Эксе, то Гоген покинул Париж сначала ра­ди патриархальной Бретани, затем ради экзотических Таити и Хива-Оа. Здесь он искал естественную жизнь,

не тронутую цивилизацией, стре­мясь слиться с ней, вернуться к древ­ним корням человечества.

На картине «Видение после про­поведи, или Борьба Иакова с анге­лом» (1888 г.) бретонки в белых чеп­цах созерцают разыгрывающуюся в небесах сцену из Библии, которую только что описал священник в церк­ви. Рядом с ними стоит художник

Вышедшие из церкви бретонские женщины сидят у распятия, шепча молитвы. Пространство, показанное мастером как бы снизу вверх, напо­минает о средневековых книжных миниатюрах. Время остановилось, и невозможно понять, какой это день — сегодняшний или давно ми­нувший («Жёлтый Христос», 1889 г.).

На Таити, куда Гоген отправился в 1891 г., стиль художника приобрёл законченную форму. На его полот­нах в бесконечном пространстве, наполненном лиловыми, голубыми и изумрудными пятнами, сохраня­ются чёткие контуры, гармоничные строение и форма предметов. Изо­бражения приобретают монумен­тальность, делая туземцев идеалом человеческой красоты. Прекрасные люди, связанные с природой телом и духом, становятся главными геро­ями картин («Таитянки», 1892 г.; «Женщина, держащая плод», 1893 г.).

АНРИ ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК (1864—1901)

Сарказм и наблюдательность Эдгара Дега нашли последователя в лице Анри де Тулуз-Лотрека. Аристократ по происхождению и калека с детства, он стал завсегдатаем театральных кулис, кафе и публичных домов Парижа. Ге­рои художника — певцы и танцовщи­цы, акробаты и клоуны, посетители злачных мест и проститутки. Каждому он нашёл удивительно точную, на­долго запоминающуюся портретную характеристику.

Тулуз-Лотрек также выполнил се­рии афиш для парижских кабаре. В его литографиях сочетание выразитель­ных линий и контрастных пятен превращает изображение в живую компо­зицию, делающую зрителя участником события, о котором оповещает афиша. Тулуз-Лотрек ввёл рекламу в сферу ху­дожественного творчества, определив основные направления её развития в XX столетии.

Анри де Тулуз-Лотрек. Эти прекрасные дамы. 1895 г. Музей изобразительных искусств, Будапешт.

Анри де Тулуз-Лотрек.

Танцующая Жанна Авриль. Около 1892 г.

Музей Орсе, Париж.

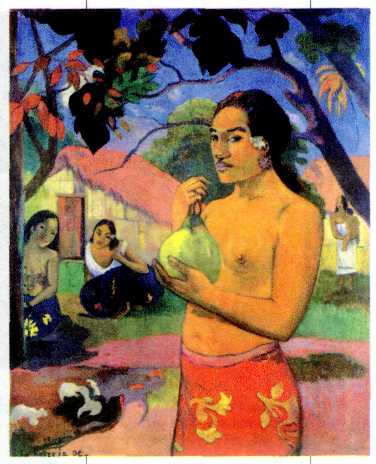
Анри де Тулуз-Лотрек.

Туалет. 1896 г. Музей Орсе, Париж,

Поль Гоген.

Таитянки. 1892 г. Картинная галерея, Дрезден.

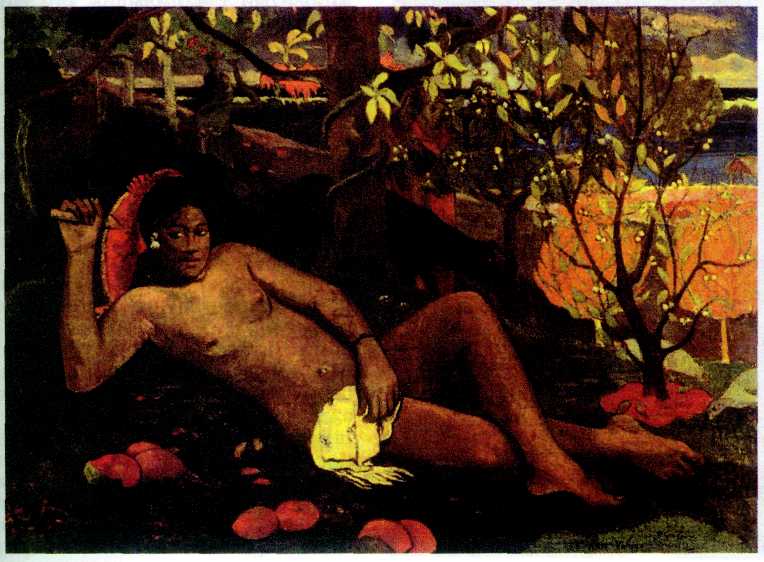

Поль Гоген.

Женщина, держащая плод. 1893 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Проведя три года на Таити, Гоген приехал в Париж. Но не найдя ни у кого понимания, он вернулся на Та­ити и в течение пяти лет создал свои самые известные произведе­ния, в том числе лучшие изображе­ния обнажённого тела — «Женщина под деревом манго», «Жена коро­ля» (обе работы 1896 г.).

Большая композиция «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?» (1897 г.) представляет собой царство перво­зданного единства природы, челове­ка и божества.

Поль Гоген.

Жена короля. 1896 г. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Поль Гоген.

Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём? 1897 г. Музей изящных искусств, Бостон.

Открытия, сделанные постим­прессионистами в живописи, оказа­ли воздействие на развитие некото­рых течений в западноевропейском искусстве XX в. — фовизма, кубизма, экспрессионизма и др.

1Какому художнику принадлежит это высказывание:

«Художник в своей практике должен следовать спектральному анализу, построенному на оптическом взаимодействии чистых (спектральных) цветов. При этом совершенно не допускалось механическое смешение красок на палитре: краски должны использоваться раздельно, в их чистом виде, что и определило одно из названий этого направления-_дивизионизм.

(К. Моне, Ж. Сера, Э Делакруа)

2 « Я надеюсь совершить открытие в этой области. Например, выразить зародившуюся в мозгу мысль слиянием светлого тона на темном фоне, или выразить надежду какой - то звездой, пыл души блеском заходящего солнца» - писал художник. Особенно выразительны в его пейзажах контрасты желтого и синего. В желтом художник видел цвет вечной жизни, любви и солнца, а в синем - бесконечность звездного неба и фатальную неизбежность. Борьба этих двух красок означала борьбу двух начал - тьмы и света, добра и зла.

Кто этот художник?

3 Какое слово легло в основу названия нового живописного направления, возникшего во Франции в 70-е гг.19века: (представление, впечатление, настроение) .