2.11 21

дс-2-8.00-9.35

нхт-2-9.45-11.20

фп-2 11.30-13.05.

Постимпрессионизм.

Термин введен английским критиком **Роджером Фраем.** Он отражал впечатление об устроенной им в Лондоне в 1910г. выставке современного искусства, где были представлены работы **Ван Гога. Тулуз-Лотрека, Сезанна**. Начало развития направления приходится на **кризис импрессионизма** в конце 19 столетия. **В 1886г**. состоялась **последняя** выставка, где были представлены работы импрессионистов и художников нового направления (некоторое время все тенденции существовали **параллельно).**

Т.н. постимпрессионисты отказались от характерного для импрессионистов стремления запечатлевать сиюминутность и принялись осмысливать **длительные состояния окружающего мира**. Стремились запечатлеть длительные **сущностные состояния жизни** – **материальной и духовной**. Вырос интерес к **философским и символическим** **началам** искусства, что также было **результатом** определенного **духовного кризиса европейской культуры** того времени, поиска художниками **устойчивых духовно-нравственных ценностей**. Но постимпрессионисты **не были объединены ни общей программой, ни школой, ни методом.** Использовав достижения импрессионистов, они **перешагнули рубеж**, перед которым остановились их предшественники. Каждый из художников, сохраняя жизнеподобие, **преодолевал** непреложный **принцип** традиционной художественной системы **подражания природе**. **Стул и башмаки** в картинах Ван Гога, яблоки Сезанна, несмотря на внешнее сходство с упомянутыми предметами, **не тождественны им**, а **существуют в условном мире искусства**, где эти предметы изображаются художником. Цвет, лини, формы становятся **выразителями** **индивидуальности художника**, его чувств и мыслей. Представители этого направления пошли дальше в отрицании догм, форм, канонов академического искусства. Но нельзя отделять постимпрессионизм от импрессионизма - это **две стадии разложения** **традиционной академической системы** и перехода к искусству 20 века.

Возникшее новое течение декларативно отказывалось от эстетики импрессионизма и реализма. Поиски приводили к возникновению **различных** направлений, из которых и сложился **постимпрессионизм:**

- **пуантилизм** (Жорж Сера, Поль Синьяк) - **символизм Гогена и группы «Наби**» (Морис Дени, Пьер Боннар) - **линейно-художественный стиль будущего стиля «модерн**» (Тулуз-Лотрек) **- принципы Сезанна, предвосхищающие кубизм –** глубокое выявление и передача основополагающих черт действительности (объема, структуры, весомости). – **экспрессионизм Ван Гога**

Пуантилизм или дивизионизм - манера письма **точками** или **раздельными мазками** правильной, точечной или прямоугольной формы, отказ от смешения красок ради оптического эффекта. «Смешение» фактически происходит на сечатке зрителя.

Гоген (специфический символизм) начинал как последователь Ван Гога, но выработал свой стиль, уйдя от импрессионизма еще дальше. Характерно **плоскостное** **упрощение формы**, неестественно **яркий цвет**, передающий **религиозный экстаз** у простого народа (как в раннем ренессансе). Призвал обратиться к искусству **первобытных** народов, **Древнего Египта, Дальнего Востока**. **Группа «Наби» (древнеевр. - «избранный»**) –для художников характерно главенство **цветового начала**, **декоративность и обобщенность форм, мягкая музыкальность ритмов,** **плоскостная стилизация** мотивов искусства разных народов – **итальянцев, французов, японцев.**

Линейно-художественный стиль будущего стиля «модерн» Тулуз-Лотрека **– дерзкая**, энергичная **линия,** **гротесковое** преувеличение, поиски **психологической выразительности**, интерес к передаче **конкретного неповторимого облика** персонажей. (Эжен Лера, «Рыжая женщина» , Пьер Боннар, «В Мулен-Руж», Марсель Лендер, «Танец в Хильнерик»).

Интерес к вечному монументальному характеру мира, его устойчивости, непереходящим качествам был характерен для Сезанна. **Поль Сезанн (1839-1906)** родился в **Экс-ан-Провансе 19 января 1839г**. (Это провинциальная столица **Южной Франции – 15 км. от Марселя**). Отец – грубый, напористый, алчный, занимался шляпным ремеслом, но сделался удачливым ростовщиком. Сезанн хорошо учился - школа, **колледж Бурбон.** Получал награды за успехи в математике, много читал классических авторов, писал стихотворения на французском и на латыни. Цитировал целые страницы из латинских авторов. (За рисование не получал наград никогда, зато в 1857г. такую награду получил Э.Золя, лучший друг писателя). С 15 лет посещал академию свободной живописи. В 20 лет оставил изучение права (разрешил отец), отправился в Париж. В жизнь вошла Гортензия – тайная супруга, мать сына - в 1860-гг. официально поженились. Сохранилось более 800 произведений. **Сезанн - родоначальник живописи форм** в европейском искусстве. Его методом было построение с помощью **цветовых контрастов** прочной, **устойчивой формы**. В целом основа живописи Сезанна – это **рисунок, цвет** и **контраст**. Работы художника, сохранившие отпечаток его личности, наполнены внутренней **энергией притяжения** и **отталкивания.** Южный темперамент соединяется у Сезанна с затворничеством, аскетизмом, набожность – с попыткой расстаться с религиозными традициями. Всегда говорил, что не способен осуществить свои замыслы, но каждая картина является опровержением этого. Мнительный и нелюдимый, в работе становился цельным и сильным. **В ранние годы** мы видим **мрачные сюжеты** (сказывалось отсутствие школы, психологические проблемы автора). Работа отражала влияние Веронезе, Делакруа, Домье – их объединяла темпераментность стиля. **В дальнейшем в результате работы с Камилем Писарро** палитра стала более светлой, ключевое место занимают **пейзажи**. Появилось **умение организовывать** **пространство**, но **не** характерное для импрессионистов **изобилие света и воздушной** среды. **Сезанн** пошел своим особенным путем – художника интересовала **не изменчивость**, а **устойчивость** сочетаний цветов и форм в природе. **Не изображает различные планы** пространства – можно увидеть единое живописное поле, **цельность и единственность**. Отдельные **перспективы** **словно наплывают** друг на друга. Использует **обратную и сферическую** **перспективу, линии изгибаются**, имеют наклон. Заглядывает в пространство **как бы из другого измерения**. **В зрелые годы** ощущение **противоречивости окружающего мира** сменилось ощущением его **таинственной сложности**. На первый план выходит понимание **лаконичности самого бытия**. Если язык лаконичен – появляется возможность выразить это в каком- то количестве знаков и форм. На этом этапе были созданы самые лучшие, содержательные работы Сезанна. Он пытался **примирить** **классику** и **современность, свободу** и **традиционные каноны**. Задача в принципе невыполнимая, но результаты ее решения впечатляющи. Но никакой стиль уже не мог быть образцом для художника. **Связь** между **классикой** и **современностью** стала **основой** для сохранения **критериев художественности** искусства красок и форм. Сильно **повлиял Н. Пуссен**. **Классицизм** сам по себе нес **законы устойчивости и равновесия**. Этого же искал в природе и художник. Подобно мастерам ренессанса и классицизма верил: **в основе** **бытия порядок, а не хаос, творческая сила** выстраивает из хаоса **гармонию. Живопись** для Сезанна была прежде всего не искусством, а **способом соприкоснуться с основами** мироздания. В его творчестве выразилось стремление **европейского духа** вернуться к **некоей религиозной основе**. В работах своих современников видел перевес индивидуального толкования мира над **поиском законов** его реального **существования.** Был **противником декоративности**, убиравшей из живописи объем, лишая пространство трехмерности, (а изображение **объема,** по мнению художника**,** приближало живопись к **реальности)**. В **кубизме** это направление получит продолжение, но **Пикассо** частично утратит богатство цвета, присутствующее у Сезанна.

Затем Сезанн стал **увлекаться акварелью** и даже **перенес** некоторые **приемы** акварельной живописи в **масляную**. Стал писать на **негрунтованных холстах**, красочный слой стал более облегченным, словно **высвечиваемым** изнутри. Использовался **зеленый, голубой, охристый с белым** Лаконичной становится лепка форм на холсте – минимум форм, максимум результата. Стремился **соединить классицизм и романтизм, интеллект и страсть**, порыв и уравновешенность. Из работ Сезанна каждый может взять, что хочет, определенный **канон отсутствовал**, велся постоянный **свободный поиск,** составлявший для художника особый смысл. Причем к художественному поиску отсутствовал какой-либо теоретический подход. Всегда работал до изнеможения. Умер, простудившись во время работы

Винсент ван Гог (1853-1890).

Сын протестантского пастора из **Северного Брабанта на юге Нидерландов** и дочери переплетчика из Гааги. Старший из детей (еще два брата и три сестры). Своенравный, трудный (вне семьи – серьезный, тихий, задумчивый, скромный). В 7 лет - отправлен в школу (но забрали), в 10 лет – в интернат в 20 км. от дома, через два года – в другой интернат. Пребывание в интернатах нанесло психологическую травму. Писал: «детство мое было мрачным, холодным, пустым». Хорошо давались языки. С **1869г. служит дилером в художественно-торговой фирме дяди**, хорошо получается, **в 1873г.** – переведен в **Лондонский филиал**. Начинает разбираться в живописи, посещает музеи. В **1873г. снял комнату** в доме Урсулы Лойер, **влюбился в дочь** хозяйки. Отказ стал большим потрясением, обращается к Библии. В **мае 1875г. переведен в Париж**, пробует силы в **живописи.** Охладел к торговле картинами, **в конце 1876г. уволили** по причине плохой работы. В 1876г. **вернулся в Англию**, работает **учителем,** потом помощником пастора, читает проповедь, **хочет стать священником**, как отец. Дома - очень рады этому, приехал на Рождество, уговорили остаться. **В мае 1877г. едет в Амстердам**, занимается **теологией** под руководством **Иоганнеса Стрикера- дяди.** Готовился к вступительным экзаменам в университет, неожиданно уехал. Был в протестантской миссионерской школе под Брюсселем, прошел 3-месчный курс. **С декабря** **1878г. направлен в Патюраж**, **бедный шахтерский район на юге Бельгии**. Проповедовал, посещал больных, читал неграмотным Писание, обучал детей, а по ночам для заработка рисовал карту Палестины (евангелическое общество платило всего 50 франков). Это расположило к нему местное население. **Счел плату** за обучение в евангельской школе **дискриминацией,** отказался поступать. Обратился к дирекции шахт с ходатайством от имени рабочих об улучшении условий их труда. Ходатайство было отклонено, а он **отстранен от службы** Синодальным комитетом протестантской церкви в Бельгии. Сильный удар по эмоционально-психологическому состоянию. Депрессия, вновь обратился к **живописи,** задумался об учебе. **В 1880 уехал** при поддержке брата в Брюссель в **Королевскую Академию изящных** **искусств,** но через год **бросил** учебу, вернулся к родителям.(Считал, что художнику – главное- много трудиться, талант – не главное).Влюбился в кузину, вдову, гостившую с сыном у них в доме. Отказала, продолжал добиваться, настроил против себя родных. **Уехал в Гаагу. Брал уроки** у **Антона Мауве**, представителя Гаагской школы. Изучал жизнь города, особенно бедных кварталов, много работал. Добился интересного и удивительного цвета , иногда прибегал к смешению на одном холсте различных техник письма – мела, пера, акварели. В **1882г.- «Задворки**»- перо, мел и кисть**. «Крыши. Вид из мастерской ван Гога» -** бумага, акварель, мел. В Гааге **Христин,** беременной уличной женщине, предложил **переехать к нему вместе с детьми**. Стала моделью, но рассорился с друзьями и родственниками, тяжелый характер. Расстались, переехал на **север Нидерландов в Дрент**. Много картин посвятил труд и быту крестьян. Ранние работы художника могут быть отнесены к **реализму** - но с оговорками - отсутствие профессиональных навыков, неумение изображать человеческую фигуру. В конечном итоге стал толковать фигуру, лишенную размеренно-грациозных движений, как неотъемлемую часть природы, в чем-то уподобляющуюся ей. Это видно в картине **«Крестьяне, сажающие** **картофель»** - фигуры уподоблены скалам, линия горизонта давит на них. **«Выход из протестантской церкви в Нюэне» , «Крестьянка», «Едоки картофеля», «Старая башня в Нюэне» (1885**), Написаны в темной живописной гаме, отмечены острым восприятием людских страданий. Гнетущая атмосфера психологической напряженности **«Красные** **виноградники» (1888).**Выражение своего внутреннего восприятия природы – через аналогию с человеком. Говорил - «Если рисуешь дерево, трактуй его как фигуру». В Дренте пастор запретил позировать, обвинил в аморальности. Был вынужден **уехать в Антверпен, а затем в Париж**, где брат занимался торговлей произведениями искусства. **Парижский период плодотворен** - изучал импрессионистов, японскую гравюру, посещал престижную частную студию. Палитра стала **светлой, исчезли землистые краски, появились чистые голубые, золотисто-желтые, красные** Характерен как бы струящийся мазок. **«Агостина Сегатори в кафе Танбурин», «Мост через** **Сену», «Вид на Париж из квартала на ул.Лепик».**Обрел дружественную среду – познакомившись с Гогеном, Писарро, Тулуз-Лотреком. Пришли в ужас от картин ван Гога. Стал изучать теорию цвета, фактурную живопись. На Парижский период приходится 230 картин. Выдающаяся серия под общим названием **«Башмаки».** Появляется воздух, атмосфера, сочный цвет- **«Море в** **Сент-Мари»**- не сливает формы, показывая каждый элемент в целом. Творческие поиски привели к рождению нового художественного направления – постимпрессионизма, но публика по-прежнему не покупала работы. **Переехал на юг Франции в Арль**, где окончательно определилось **своеобразие его творческой манеры**. «Вместо того, чтобы пытаться точно изобразить то, что находится перед глазами, я использую цвет более произвольно, чтобы наиболее полно выразить себя». Пытался выработать простую технику, чтобы наиболее полно передать суть самой природы. Начал синтезировать рисунок и цвет. Но ощущалось влияние импрессионизма – «**Персиковое дерево в цвету» (1888).**Есть и большие колористические пятна **«Мост в Арле» -(1888**).Пламенный темперамент, мучительный порыв к гармонии, красоте и счастью, страх перед враждебными человеку силами находит отражение в сияющих солнечными красками юга пейзажах – **«Желтый дом», «Кресло Гогена», «Жатва.** Долина Ла-Кро» ((1888).Есть также зловещие образы – **«Терраса кафе** **ночью».** Динамика цвета и мазка наполняет одухотворенной жизнью не только природу, но и населяющих ее людей **(«Красные виноградники в** **Арле»**), а также неодушевленные предметы. **«Спальня Ван Гога в Арле» (1888).**Ван Гог хотел создать своеобразное братство единомышленников. **25 октября 1888г. в Арль приехал Поль Гоген**, чтобы обсудить идею создания южной мастерской живописи. Ссорятся – один не может понять, как Гоген не осознает важности создания единого коллективного направления, а Гоген не принимает безалаберности друга. **Набросился на друга с лезвием**, удалось остановить. В ту же ночь отрезал себе мочку уха (раскаяние или абсент). Попал в лечебницу неподалеку от Арля, в палату для буйных. За год в больнице создал более 150 картин, рисунки и акварели **–«Звездная ночь», «Пейзаж с оливами», «Пшеничное поле с кипарисами»(1889).В конце 1889 «Группа двадцати»** пригласил участвовать в Брюссельской выставке, первая восторженная статья. Уже не радовало. **Весной 1890 перебрался в Овер-сю-Буаз**, увиделся с братом и его семьей. Стиль работы становится более нервным, гнетущим. Главное –прихотливо искривленный контур, словно защемляющий собою тот или иной предмет. **«Сельская дорога с кипарисами», «Улица и лестница в Овере», «Пейзаж в Овере после дождя» (1890).** В 20-х числах июля 1890г. написал знаменитое **«Пшеничное поле с** **воронами»**.**27июля** выстрелил в сердце, но пуля прошла мимо, добрался до гостиницы, вызвал врача, брата.**29 июля 1890г. скончался**. Тео (брат) умер через полгода от нервного расстройства. К концу XX столетия рассматривается как один из величайших и самых узнаваемых художников в истории. Колоссальное влияние на экспрессионизм. Дал экспрессионистам **новый живописный язык, позволивший им выйти за рамки внешнего** поверхностного **видения и проникнуть глубже** – в сущность истины.

Домашнее задание:

Законспектировать и выучить материал. Познакомиться с содержанием учебника Кравченко Культурология - с.166-170

.