

УДК 75.03
ББК 85.14
П63

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

П63 **Постимпрессионизм** / Составитель А. А. Крючкова. – Москва : Издательство АСТ, 2026. – 192 с : цв. ил.

ISBN 978-5-17-179325-8 (Картинная галерея. Футляр с дверцами)

ISBN 978-5-17-185858-2 (Картинная галерея)

Коллекция шедевров великих художников от постимпрессионизма до авангарда и сюрреализма представляет квинтэссенцию эстетики различных течений в изобразительном искусстве, возникших после кризиса импрессионизма: постимпрессионизм, пуантилизм, символизм, экспрессионизм, модерн, постмодерн, авангард, абстракционизм, сюрреализм; в которых работали такие мастера, как: Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Поль Сезанн, Жорж Сёра, Поль Синьяк, Эдвард Мунк, Густав Климт, Марк Шагал, Казимир Малевич, Сальвадор Дали... В уникальном подарочном издании – более 270 шедевров мировой живописи 23 мастеров, увеличенные фрагменты картин, 6 распахнутых вклеек, интересные истории о полотнах и судьбах их авторов. Вы побываете на острове Таити и в джунглях Индии, насладитесь сочными яблоками Сезанна и танцами в кабаре «Мулен Руж», восхититесь афишей Сары Бернар и текучими часами Дали, заглянете на ночную террасу кафе в Арле и полюбуетесь звёздами над Реной, познакомитесь с заклинательницей змей, последним ангелом и трудами Матери Мира, оцените красоту мгновений и прикоснётесь к вечности.

Совершите незабываемое путешествие во времени и пространстве, чтобы увидеть мир глазами бессмертных творцов!

УДК 75.03
ББК 85.14

16+

Издание для досуга
Бос уақытқа арналған басылым

Серия «КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ. ФУТЛЯР С ДВЕРЦАМИ»
Серия «КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ»

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

Составитель Александра Крючкова

Руководитель редакционной группы «АиД»	Ангелина Швырёва
Шеф-редактор	Александра Крючкова
Выпускающий редактор	Александра Пянова
Корректор	Софья Хлопикова
Компьютерная верстка	Валентина Гуськова
Технический редактор	Наталья Чернышёва
Компьютерный дизайн обложки	Анастасия Орлова

Подписано в печать xx.xx.2026. Формат 60х84/8. Усл. печ. л. 22,32.

Печать офсетная. Гарнитура PT Sans. Бумага мелованная.

Тираж 2 000 экз. (Картинная галерея. Футляр с дверцами)

Тираж 1 500 экз. (Картинная галерея)

Оригинал-макет подготовлен редакцией «АиД»

Произведено в Китае по заказу ООО «Издательство АСТ». Изготовлено в 2026 г.

Поставщик, Импортёр и Уполномоченное лицо по принятию претензий от покупателей:

ООО «Издательство АСТ» 129085, Российская Федерация,

г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1, комната 705, пом. 1, 7 этаж.

Наш сайт: www.ast.ru. E-mail: ask@ast.ru

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008): – 58.11.1 – книги и брошюры печатные

Shenzhen Full idea Pack Co., Limited

Юридический адрес и адрес фабрики: Building A, No.199 Mingguan Road, Egongling, Pinghu, LongGang District, Shenzhen, China, Beijing, China, PC 100176 (Строение А, Мингуан-роуд, 199, Эгонглинг, Пинху, район Лунган, Шэньчжэнь, Китай, Пекин, Китай, ПК 100176)

«Издательство АСТ» ЖШҚ тапсырысы бойынша Қытайда жасалған: «Издательство АСТ» ЖШҚ 129085, Ресей Федерациясы, Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I үй-жай, 7-қабат.

Өнім өндіру қызметін жүзеге асыру мекенжайы: 123112, Ресей Федерациясы,

Мәскеу, Пресненская жағ., 6-үй, 2-құр., «Империя» іскерлік кешені, 14, 15-қабат

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru. E-mail: ask@ast.ru. Интернет-дүкен: www.book24.kz.

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы». Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС. Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы» Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі — «РДЦ-Алматы» ЖШС

Алматы қ., Домбровский көш., 3«а» үй, Б литері, 1 кеңсе.

Тел.: 8(727) 2 51 59 90,91; факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz; www.book24.kz

Тауар белгісі: «АСТ» Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

ISBN 978-5-17-179325-8 (Картинная галерея. Футляр с дверцами)
ISBN 978-5-17-185858-2 (Картинная галерея)

© УПРАВИС, 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026

«НЕТ БОЛЬШЕ ЕДИНОЙ ШКОЛЫ.
СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО ГРУПП,
ДА И ТЕ ПОСТОЯННО РАСКАЛЫВАЮТСЯ.
ВСЁ ЭТО НАПОМИНАЕТ МНЕ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В КАЛЕЙДОСКОПЕ,
КОТОРЫЕ МГНОВЕННО РАСКАЛЫВАЮТСЯ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ СОЕДИНИТЬСЯ ВНОВЬ,
КОТОРЫЕ ТО СЛИВАЮТСЯ, ТО ВРАЩАЮТСЯ
В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ КРУГА —
КРУГА НОВОГО ИСКУССТВА».

ЭМИЛЬ ВЕРХАРН

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

Постимпрессионизм – обобщающее наименование различных течений в изобразительном искусстве, возникших после кризиса импрессионизма и отталкивающихся от него. Представлявшие данные течения художники не были объединены общей программой, школой или методом, некоторые из них начинали работать в импрессионизме, но позже стали искать новые темы и выразительные средства, отказываясь от спонтанности и стремления запечатлеть сиюминутность. Сохраняя реальность в изображении людей, предметов, ландшафтов, они не копировали действительность, но отражали её, передавая своё отношение к ней, свои мысли и чувства.

Совершенствовалась техника фотографии, набирал невиданную скорость научно-технический прогресс, европейская культура переживала очередной духовный кризис, возрос интерес к философским и символическим началам, радикально меняя отношение к задачам искусства, его формам и техническому арсеналу.

ПУАНТИЛИЗМ

В конце XIX века благодаря Жоржу Сёра и Полю Синьяку возник пуантилизм – логическое продолжение импрессионизма. Жорж Сёра разработал технику наложения точек на холст без предварительного смешивания на палитре. Расположенные рядом друг с другом, эти точки создавали иллюзию формы и света. Данная техника основывалась на теории оптики и восприятия цвета, утверждающей, что чистые цвета сливаются на определённом расстоянии, создавая новые оттенки. При взгляде на картину с близкого расстояния зритель видел лишь отдельные точки, которые при отдалении от картины сливались в целостное изображение.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

Начало XX века было тревожным, социальная и политическая напряжённость разрешились катастрофической кульминацией – Первой мировой войной и русской революцией. Художники остро ощущали мировоззренческий кризис – истощённость нравственных норм и девальвацию религиозных устоев, рост мистических настроений и общую усталость. Тенденции постимпрессионистов и фовистов нашли акцентированное выражение в экспрессионизме, истоки которого прослеживаются в северной готике и творчестве Эль Греко. При всей новизне и радикальности художники-экспрессионисты много почерпнули у предшественников: им были близки гротескные видения Иеронима Босха и Франциско Гойи, мрачная патетика барокко, мистические ожидания и чувственный индизмуализм, свойственные романтикам.

МОДЕРН

Стремление порвать со стереотипами на рубеже XIX–XX веков породило, возможно, последний единый стиль в изобразительном искусстве – модерн. Он подвергся влиянию национальных культур и традиций и именовался по-разному: «ар-нуво» во Франции, «сецессион» в Австрии, «тиффани» в США, «югендстиль» в Германии, «модерн-стайл» в Англии. Распространению модерна способствовали бурно развивающиеся технологии типографского дела и фотографии, особенно повлиявшие на графические книжные иллюстрации и рекламные плакаты. Характерные черты стиля – плавность линий, гибкость, текучесть и округлость двумер-

ных форм, декоративность, большое количество орнаментов, преобладание приглушенных тонов в палитре, изобилие символов и аллегорий в сюжетах. Первая мировая война перечеркнула попытки вовлечь зрителя в прекрасное, но модерн повлиял на дальнейшее развитие искусства — его отголоски звучат в работах символистов, неоромантиков и даже сюрреалистов.

СИМВОЛИЗМ

Зародившись во Франции в 1870–1880-х годах, символизм оказал существенное влияние на искусство во многих странах, особенно в Германии, Бельгии и России, достигнув кульминации развития на рубеже XIX–XX веков. Черты символистского мироощущения во многом присущи и художникам-романтикам, но романтизм был нацелен на познание и раскрытие внутреннего мира человека, а символистов занимали тайны абсолютного бытия и Мирового Духа, их произведения полны мистики, намёков, иносказаний. Символизм различал два мира: мир вещей и мир идей; условный знак, соединяющий миры видимого и невидимого, — символ. Связь устанавливается художником таким образом, чтобы символы были понятны зрителю. Символизм не является ни отдельным направлением, ни тем более стилем, поскольку не характеризуется определёнными формальными носителями, но имеет значение существенной тенденции развития культуры.

АБСТРАКЦИОНИЗМ

С появлением фотографии правдоподобное прорисовывание объектов на полотнах потеряло смысл: природа совершенна — и любое копирование бессмысленно. Да и искусство мастеров классической живописи достигло совершенства, что обрекало художников на бесконечное повторение и подражание. Отказ от предметной формы привёл к возникновению абстракционизма. Художники сосредоточились на создании ритмических, цветовых и пластических композиций, предполагавших свободу ассоциаций без конкретной смысловой нагрузки, работая с линиями, плоскостями, цветовыми пятнами и отвлечёнными конфигурациями — картины нужно не анализировать, а чувствовать. Абстрактное искусство представлялось универсальной моделью миропорядка. Термин «супрематизм», впервые использованный К. Малевичем для описания своих абстрактных композиций, предполагал доминирование и превосходство цвета, комбинации разноцветных плоскостей геометрических форм: прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника. Супрематизм стал одним из центральных явлений русского авангарда.

СЮРРЕАЛИЗМ

В 1920-е годы сформировалось экстравагантное направление — сюрреализм (фр. *surréalisme* — «сверхреализм»), предполагающее минимальное сходство с действительностью и провозгласившее свободу восприятия мира важнейшей ценностью творческого человека. Главный инструмент сюрреалистов — аллюзии. Художники черпали вдохновение в глубинах подсознания, перенося на полотно невысказанные мысли и создавая фантастические миры, объединяющие вымысел и реальность в некое сновидение наяву. Сюрреалистические картины подчёркнуто эпатажны, часто обращены к магическим, фантастическим и эротическим мотивам. Истоки сюрреализма прослеживаются в работах таких мастеров эпохи Возрождения, как И. Босх и Д. Арчимбольдо.

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

«ТРУДНО ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ.
ОДНАКО НАПИСАТЬ САМОГО СЕБЯ НЕ ЛЕГЧЕ».

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

*Ирисы (фрагмент), 1889 г.
Холст, масло. 71 x 93 см.
Музей Гетти, Лос-Анджелес, США*

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

(1853–1890)

Нидерландский живописец и график, постмодернист, автор более 2 100 картин.

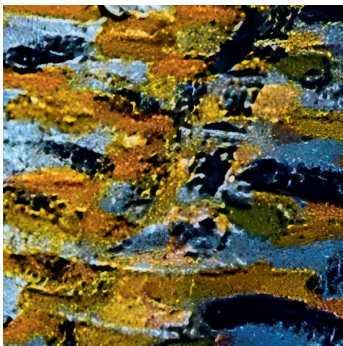
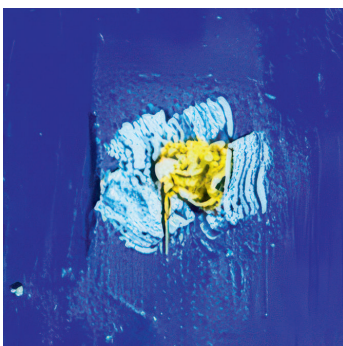
Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в Зюндерте в семье кальвинистского пастора. С 13 лет он брал уроки рисования, много читал и прослыл интеллектуалом, за что получил прозвище Спиноза. Вскоре Винсент стал продавать предметы искусства в гаагском филиале фирмы «Гупель», затем был направлен в её филиал в Лондоне, а позже — в Париж. Винсент охладел к работе, но, посетив выставки в Салоне и в Лувре, начал пробовать себя в живописи и ушёл из фирмы.

Вернувшись в Англию, он устроился на работу учителем и помощником пастора и в ноябре 1874-го прочитал первую проповедь. Желание быть полезным людям направило художника в Протестантскую миссионерскую школу под Брюсселем, откуда он был выгнан из-за неряшливого внешнего вида, вспыльчивого характера и частых приступов ярости. В 1878–1879 годах Ван Гог работал миссионером в шахтёрском районе на юге Бельгии — посещал больных, читал Писание, обучал детей, а по ночам для заработка рисовал карты Палестины. Обратившись от имени рабочих к дирекции шахт с ходатайством об улучшении условий их труда, он был отстранён от должности проповедника.

Винсент вернулся домой и справлялся с депрессией при помощи живописи, поощряемый братом Тео, успешным арт-дилером. В 1885 году при содействии Тео несколько работ Ван Гога были выставлены на продажу, и через год он переехал к брату в Париж, где познакомился с Полем Синьяком, Тулуз-Лотреком, Писсарро, Дега и Гогеном; изучал японскую живопись и ксилографию. В парижский период жизни Ван Гог создал около 230 картин, а также серии натюрмортов, автопортретов и пейзажей.

Прорабатывая самобытный стиль, который отличался яркостью и экспрессивностью, художник принимал участие в выставках, но встретил полное непонимание публики и переехал в Арль, где создал «Мастерскую Юга» — братство художников-единомышленников, работающих для будущих поколений. Винсент жил в Арле в полном одиночестве, много писал и злоупотреблял алкоголем. Приезд в «Мастерскую» Поля Гогена обернулся творческими спорами. Ван Гог набросился на Гогена с бритвой, встретил холодный взгляд и отступил, но в итоге отрезал себе ухо. Художника поместили в психиатрическую больницу в Арле, затем перевели в Сен-Поль, где Ван Гог создал более 150 картин и около 100 рисунков и акварелей. В конце 1889 года художника пригласили участвовать в брюссельской выставке «Группы двадцати». Картины Ван Гога вызвали большой интерес, и вскоре появилась первая восторженная статья о его работе **«Красные виноградники в Арле»**.

27 июля 1890 года Винсент Ван Гог выстрелил в себя из револьвера, купленного для отпугивания птичьих стай во время работы на пленэре. Раненый художник сам добрался до гостиницы, но через сутки скончался и был похоронен в Овер-сюр-Уаз. В честь Ван Гога назван кратер на Меркурии.

Ночная терраса кафе в Арле, 1888 г.

Холст, масло. 80,7х65,3 см.

Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды

Картина ночного Арля отличается насыщенным контрастом между жёлтыми и синими красками с небольшими вкраплениями красного и зелёного. Ван Гог был доволен произведённым эффектом: «Я считаю, что обилие газового света, который, в конце концов, бывает жёлтым и оранжевым, усиливает синий цвет».

ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕТАЛИ

Едоки картофеля, 1885 г.

Холст, масло. 82х114 см.

Музей Винсента ван Гога, Амстердам, Нидерланды

Проживая в доме родителей в маленьком городке Нюэнен, день ото дня слушая их укоры из-за безработицы, Ван Гог загорается идеей создать 50 полотен с крестьянской тематикой. Привыкшего к жизнерадостным пейзажам Винсента зрителя поражает угнетающая атмосфера **«Едоков картофеля»**. Бедная семья на картине сидит за скудной трапезой при таком же скудном освещении, даже манера их изображения кажется грубой и неотёсанной. Мрачный сюжет точно передаёт внутренние переживания художника и сардоничность, с которой он думал о простом народе.

Ботинки, 1886 г.

Холст, масло. 38,1х45,3 см.

Музей Винсента ван Гога, Амстердам, Нидерланды

Пара ботинок, 1887 г.

Холст, масло. 32,7х41,3 см.

Художественный музей, Балтимор, США

Пара башмаков, 1887 г.

Холст, масло. 37х45 см.

Частная коллекция

На картине **«Ботинки»** заметно влияние голландского реализма — сумрачный колорит гнетущего быта крестьян и рабочих. Эти ботинки художник приобрёл на рынке, но посчитал их слишком чистыми и прогулялся в них во время сильного ливня, чтобы придать ботинкам более подходящий для изображения изношенный вид, заставляющий зрителя задуматься о нелёгкой жизни их обладателя.

*Агостина Сегатори в кафе «Тамбурин», 1887 г.
Холст, масло. 55,5х47 см.
Музей Винсента ван Гога, Амстердам, Нидерланды*

Художники, чьи авангардные картины не принимались крупными галереями, зачастую обращались к владельцам кафе и клубов, которые предоставляли творцам возможность проводить выставки. Итальянка Агостина Сегатори, у которой были с Ван Гогом личные отношения, — владелица кафе «Тамбурин». Она брала у него картины в качестве платы за еду. Благодаря мягкой светлой палитре Ван Гогу удалось передать свои нежные чувства к Агостине.

Автопортрет в соломенной шляпе, 1887 г.

Холст, масло. 40,6х31,8 см.

Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США

У Ван Гога не было натурщиков, поэтому чаще всего он писал автопортреты. «Я специально купил хорошее зеркало, чтобы рисовать с себя, за неимением модели». Эта картина написана на обороте эскиза с крестьянской тематикой и демонстрирует, насколько художник был знаком с теорией цвета и техникой неоимпрессионизма.

Сеятель на закате, 1888 г.
Холст, масло. 64х80,5 см.
Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды

Снопы пшеницы, 1890 г.
Холст, масло. 50,8х101,6 см.
Музей искусства, Даллас, США

Портрет папаша Танги, 1887 г.

Холст, масло. 92х75 см.

Музей Родена, Париж, Франция

Портрет Жюльена-Франсуа Танги, известного французского маршана, повлиявшего на распространение импрессионистского и постимпрессионистского искусства, объединяет в себе влияние японизма, импрессионизма и других популярных течений того времени. Японские гравюры, изображённые за спиной торговца, подтверждают тот факт, что Ван Гог вдохновлялся японской культурой и искусством. Сам художник называл использование им ярких красок «гимнастикой», придающей картине необходимую глубину и гармонию.

*Портрет доктора Гаше, 1890 г.
Холст, масло. 67х56 см.
Частная коллекция*

«Портрет доктора Гаше» — одна из картин, написанная Ван Гогом незадолго до смерти. На ней изображён врач, который следил за здоровьем художника в последний год его жизни. Существует два варианта картины — на обоих Поль Гаше сидит за красным столом с веточкой наперстянки, из которой он готовил лекарство для художника.

«Два срезанных подсолнуха» — одна из первых картин с изображением любимых цветов Ван Гога. Полотно, испещрённое тонкими жёлтыми, голубыми, тёмно-коричневыми мазками, будто не позволяет взгляду остановиться.

Чуть позже Ван Гог создал два великолепных цикла «Подсолнухи», посвящённые его любимым цветам, которые, по мнению художника, «выражают благодарность». Оба цикла представляют стадии жизни подсолнухов — от полного цветения до увядания. Одно из самых известных полотен написано исключительно в жёлтых тонах, поскольку Ван Гог желал продемонстрировать, что изображение, выполненное в вариациях одного и того же цвета, не теряет живописности. Некоторые исследователи полагают, что художник часто писал в жёлтых тонах, поскольку злоупотреблял абсентом и / или лекарством из наперстянки, вследствие чего его восприятие цветов изменилось. Но в начале XIX века живописцам стали доступны ярко-жёлтые масляные краски, и Ван Гог был в числе первых, кто начал использовать их в своих работах. Первые две картины из цикла «Подсолнухи» Ван Гог разместил в комнате Жёлтого дома «Мастерской Юга», предназначенной для Поля Гогена. Гоген хотел забрать себе одну из картин, но Ван Гог не спешил расставаться с любимыми работами.