

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

Издательство АСТ
Москва

УДК 75.03
ББК 85.143(3)
Ч-84

Все права защищены.

*Любое использование материалов данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается*

Изображения используются по лицензии ресурса Shutterstock/FOTODOM

Чудова, Анастасия Витальевна.

Ч-84 Постимпрессионизм / А. В. Чудова. — Москва : Издательство АСТ, 2027. — 160 с. : ил. — (*Лучшее в мировой живописи*).

ISBN: 978-5-17-184723-4

Постимпрессионизм — это условное собирательное название объединенных направлений в европейской живописи конца XIX – начала XX вв., основоположниками которого принято считать четырех художников, которые подвели своеобразный итог искусству XIX в. и задали вектор развития последующим поколениям художников, – Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Анри де Тулуз-Лотрека. Они отошли от передачи мгновенно-чувственной картины окружающего мира, свойственной импрессионистам, и пытались передать зрителю глубинный, философский смысл бытия. Каждый из этих мастеров, несмотря на условную принадлежность к постимпрессионизму, работал в исключительной, свойственной только ему манере и упорно искал новые пути в живописи. По сути, объединила их только очень сложная и трагическая судьба. В целом же творчество постимпрессионистов выразило доминирующие мотивы и настроения своего времени, оказало большое влияние на развитие художественной культуры рубежа XIX–XX вв. Этот красочный альбом, снабженный большим количеством самых известных и любимых всеми произведений постимпрессионистов, рассказывает об их творчестве и жизненном пути.

**УДК 75.03
ББК 85.143(3)**

© А. В. Чудова, текст

© Оформление.

ISBN: 978-5-17-184723-4

ООО «Издательство АСТ», 2027

Содержание

Предисловие
4

Глава I
Винсент
Ван Гог
30

Глава III
Поль
Сезанн
102

Глава II
Поль
Гоген
72

Глава IV
Анри
де Тулуз-
Лотрек
132

Предисловие

Искусство – это особое проявление личности через созданные ею образы, эмоции и ощущения, это индивидуальное восприятие мира во всех его проявлениях. Каждый художник, даже если он придерживается или придерживался в отдельный момент творческой биографии какого-то общего направления, лишь в малой степени похож на других представителей этого направления или движения. Эта неповторимость творческой

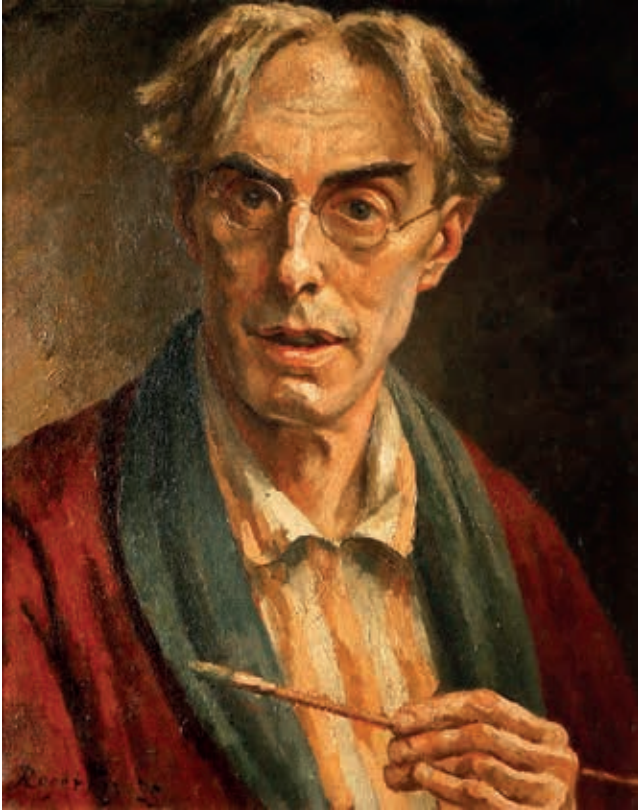
«Стиль не создается рабской имитацией мастеров, чувства художника и его способ выражения создают его стиль».

Поль Сезанн

**РОДЖЕР ЭЛЛИОТ
ФРАЙ**

*Зал второй выставки
постимпрессионистов.
1912*

РОДЖЕР ЭЛИОТ ФРАЙ

Автопортрет

Выставка «Мане и постимпрессионисты», открывшаяся 8 ноября 1910 года, стала настоящей сенсацией. Посетители (в том числе критики) в большинстве своем, как водится, уходили возмущенные, однако для некоторых мероприятие стало началом увлечения современным искусством. Роджера Фрая позвали заняться выставкой буквально в последнюю минуту, чтобы заткнуть дырку в программе Grafton Galleries. Подробности о возникновении ее названия стали известны лишь в 1945 году.

«Я, Роджер и один молодой журналист, желавший помочь нам с рекламой, встретились, дабы решить, как нам назвать выставку. Именно тогда и появилось это слово, сейчас уже закрепившееся в английском языке, — “постимпрессионизм”.

Роджер хотел использовать термин, подчеркивающий отличие этих художников от импрессионистов: среди предложенных им вариантов был и “экспрессионизм”. Но журналисту все эти термины не нравились. В конце концов Роджер, теряя терпение, заявил: “Ладно, давайте их назовем просто постимпрессионистами, они ведь уже после импрессионистов идут”».

Десмонд Маккартни

Клод МОНЕ

*Впечатление. Восход
солнца. 1872*

«В то утро я вскочил с постели, чтобы поймать неуловимое, ведь на восходе освещение постоянно меняется. Его нужно писать сразу же, каждый оттенок. Сколько у меня было времени? Минут 10, не более. И я схватил мольберт, кисти и стал наносить размашистые крупные мазки». Вот так было создано программное произведение, с которого и начался импрессионизм.

личности создает целое созвездие из звезд-стилей и направлений.

Постимпрессионисты больше, чем представители других направлений, доказали это. Каждый из этих мастеров – живописец с глубоко индивидуальным стилем, не похожим на другие, и идущий своим неповторимым творческим путем, создавая новые направления.

Поэтому постимпрессионизм (фр. *post-impressionisme*) отдельным художественным направлением можно назвать с большой оговоркой. Это все же условное собирательное обозначение объединенных основных направлений в европейской живописи конца XIX – начала

XX века. Временем его появления принято считать середину 1880-х, когда состоялась последняя выставка импрессионистов и был опубликован Манифест символизма (1886) поэта Жана Мореаса. Сам термин «постимпрессионизм» возник позже, в начале XX века, первым его произнес Роджер Фрай – английский живописец и художественный критик, рассказывавший о впечатлении от устроенной им в Лондоне в 1910 году выставке современного французского искусства «Мане и постимпрессионисты» (Manet and the post-impressionists), на которой были представлены работы Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Сёра, Сезанна и других художников.

Появление постимпрессионизма обусловлено кризисом импрессионизма в 1880-е годы. Это явно продемонстрировала восьмая выставка импрессионистов 1886 года, в которой уже не принимали участие такие знаменитые французские живописцы, как Пьер Огюст Ренуар и Клод Моне, а также другие художники этого течения, добившиеся успеха и уже проводившие персональные выставки. Импрессионизм, вспыхнув так ярко на небосводе мировой живописи, угасал, но угасал постепенно: еще на Всемирной выставке 1889-го именно живопись импрессионистов вызвала всеобщий интерес и признание. В 1890-х годах написаны такие шедевры импрессионизма, как серия

Клод Моне

Руанский собор, освещенный солнцем. 1894

Одна из самых известных и впечатляющих серий картин знаменитого Клода Оскара Моне называется «Руанский собор». Серия насчитывает тридцать работ. Для создания своих полотен Моне поселился в 1892 году прямо напротив собора и начал работу над своим детищем. Художника очень увлекла игра света на камне в зависимости от времени суток, Моне пытался уловить этот «скользящий свет», который появляется и пропадает в зависимости от времени дня, года и освещения.

«Руанский собор» Клода Моне, «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега, серия городских пейзажей Камиля Писсарро. Но с появлением в 1886 году символизма эпицентр новаторских поисков в искусстве сместился, стали формироваться многочисленные разрозненные направления и художественные школы, что вообще характерно для периода конца XIX – начала

Огюст РЕНУАР

Зонтики. 1886

Ренуар первым из импрессионистов снискал успех у состоятельных парижан. В середине 1880-х годов он фактически порвал с импрессионизмом, вернувшись к линейности классицизма, к «энгризму». В 1892 году у Дюран-Рюэля открылась большая персональная выставка картин Ренуара, которая прошла с большим успехом.

КАМИЛЬ ПИССАРРО

*Цветущие яблони
в Эранны. 1895*

Писсарро был одним из первых и наиболее последовательных представителей импрессионизма и единственным участником всех восьми выставок импрессионистов. Он оказал большое влияние на импрессионистов и постимпрессионистов, самостоятельно выработав многие принципы, легшие в основу их стиля живописи. Он дружил с Дега, Сезанном и Гогеном.

КЛОД МОНЕ

Прогулка в Пуэвиле. 1882

Клод Моне – один из виднейших представителей французского импрессионизма, сооснователь и теоретик этого направления, до конца жизни сохранивший ему верность. Живописная манера Моне, ставшая впоследствии классической для импрессионизма, характеризовалась письмом раздельными мазками чистого цвета, позволяющим создавать богатые световые эффекты и передавать особенности световой среды.

«Некоторые
утверждают, что
видят поэзию
в моих картинах.
Я же вижу в них
только науку».
Жорж Сёра

ЖОРЖ СЁРА

*Воскресный день на
острове Гранд-Жатт.
1884–1885*

Начиналась работа над этим шедевром пуантилизма в 1884 году с серии из шестидесяти эскизов, сделанных Сёра в парижском парке. Затем он начал писать саму картину с помощью небольших горизонтальных мазков. После этого художник до весны 1886 года завершал свое творение, нанося краски крошечными точками. Картина состоит из миллионов точек.

XX века, отличавшегося большой напряженностью и пестротой художественной жизни. В это время возникают и столь же быстро распадаются многочисленные направления и группы, а их участники нередко переходят из одной в другую.

Все эти мастера могут быть названы постимпрессионистами. Тем не менее сейчас основоположниками постимпрессионизма принято считать четырех художников, которые подвели своеобразный итог искусству XIX века и задали вектор развития последующим поколениям художников. Это Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Анри де Тулуз-Лотрек. К постимпрессионистам причисляют работы и Жоржа Сёра, и Поля Синьяка, основателей неоимпрессионизма и создателей оригиналь-

Жорж Сёра*Воскресенье в Пор-ан-Бессене. 1888***Жорж Сёра***Купание в Аньере. 1883–1884*

ного метода живописи, называемого «пуантилизм» или «дивизионизм». Некоторое время импрессионизм и постимпрессионизм существовали параллельно, причем постимпрессионизм одновременно и принимал, и отвергал некоторые принципы своего предшественника. Необходимо отметить, что при этом многие постимпрессионисты – в прошлом сторонники импрессионизма, со временем ощутившие потребность в отторжении импрессионистской эстетики, изжившей себя, и в поиске новых смыслов, правильно отображающих живопись XIX века, созвучных современной эпохе.

Главной отличительной чертой постимпрессионистов был отход от передачи мгновенно-чувственной картины окружающего мира, они пытались передать зрителю глубинный философский смысл бытия и пространства.

«Я придаю все большее и большее значение чистоте мазка... Каждый раз, когда моя кисть встречает еще не высохший мазок, и эта смесь создает грязный тон, я испытываю сильное физическое отвращение! Это любовь к красивому цвету заставляет нас писать таким образом... а не пристрастие к "точке", как полагают глупцы».

Поль Синьяк

Поль Синьяк

Порт в Ла-Рошель. 1921

Синьяк много путешествовал. Восхитительные виды Венеции, Константинополя, Роттердама не оставались незамеченными для внимательного глаза живописца и были воссозданы на его полотнах. Наблюдая картины приморских городов, постоянное движение волн, покачивающиеся на воде яхты, художник стремился воспроизвести увиденное в своих работах. Быть может, поэтому морские картины Синьяка наполнены движением. Глядя на них, как будто ощущаешь дыхание ветра, видишь, как переливаются солнечные блики на морской глади.

Поль Синьяк

Регата в Конкарно. 1891

Художники Сёра и Синьяк хотели по своему развить импрессионизм, придав ему большую степень рассудочности. Они открыли новое стилистическое течение в живописи – неоимпрессионизм, который считается частью движения постимпрессионизма.

Термин «неоимпрессионизм» ввел критик Феликс Фенеон в статье для бельгийской

Поль Синьяк.

Портрет Феликса
Фенеона. 1890

газеты («Современное искусство» – *L'art Moderne*), чтобы отличать творчество Сёра и Синьяка от импрессионистов. Развивая художественно-эстетические принципы позднего импрессионизма, проявлявшего повышенный интерес к оптическим явлениям в природе, неоимпрессионисты стремились довести до логического завершения эмпирические находки предшественников на основе научных достижений, передать с помощью живописных приемов все богатство оптических эффектов. Главным живописным методом нового течения стал дивизионизм – система, основанная на целенаправленном разложении сложного цветового тона на чистые цвета, которые наносились на холст раздельными мазками. На основе дивизионизма Сёра и Синьяк разработали необычную технику письма – пуантилизм (фр. *point* – точка).

«Техника разделения – это сложная система гармонии, это скорее эстетика, чем техника. Работа точками, пуантилизм – это только средство».

Поль Синьяк

Винсент Ван Гог*Звездная ночь над Роной.*

1888

Эта картина написана художником в арльский период, когда его своеобразная творческая манера уже окончательно сформировалась.

Краски наносились на полотно в виде маленьких точек и квадратов, которые при восприятии картины с определенного расстояния оптически сливались в сетчатке глаза зрителя в созданные художником формы и образы. Искусство живописи заимствовало научные принципы оптики из исследований химика Эжена Шеврёля и физика Огдена Н. Руда. Впервые полотна неоимпрессионистов были показаны в 1886 году на выставке «Салона Независимых»

Винсент Ван Гог*Звездная ночь. 1889*

«Звездная ночь» – ее считают предтечей экспрессионизма – отличается от других полотен лихорадочным восхищением перед космосом и Вселенной. Эта экспрессивная, динамичная и пульсирующая картина, написанная Винсентом Ван Гогом в 1889-м, за год до его ухода из жизни, считается лучшей из его работ и уже более века привлекает зрителей необыкновенной и завораживающей магией ночного неба.

и на восьмой выставке импрессионистов, где, осмеянные критиками и зрителями, они получили поддержку со стороны некоторых художников, особенно бельгийских («Группа двадцати»), которые не раз приглашали Сёра и его последователей участвовать в их выставках.

Но многие художники, например Поль Гоген, сам новичок в компании старожил-импрессионистов, не понял новой живописи, называл Сёра и Синьяка «недозрелыми химиками, которые громоздят точечку на точечке».

Новаторские тенденции Сёра и Синьяка не имели длительного успеха. Смерть Сёра тяжело отозвалась на будущем неоимпрессионизма. Едва узнав о смерти художника, Люсьен Писсарро написал из Лондона отцу: «Пуантилизм умер вместе с ним». Писсарро согласился с сыном: «Думаю, что ты прав, с пуантилистической техникой покончено, но, — добавил он, — я полагаю, что обнаружатся другие последствия, которые будут иметь очень большое значение для искусства. Сёра, несомненно, внес в живопись что-то новое».

Тем временем будущие мэтры постимпрессионизма искали новые и, по их мнению, более созвучные эпохе выразительные средства: Сезанна интересовали устойчивые закономерности цветовых сочетаний и форм; Гоген создал так называемый «синтетизм», а Ван Гог экспериментировал с яркой цветовой гаммой,

Эдвард Мунк

Звездная ночь. 1922

После 1900 года творчество Ван Гога особенно повлияло на пейзажи Мунка. Сходство можно уловить в цвете, композиции и перспективе. Красоту звездной ночи каждый из художников запечатлел по-своему, но обе они прекрасны и созвучны в эффекте «движения».

«На протяжении своей недолгой жизни Ван Гог не дал погаснуть своему пламени. В последние годы его кисти были огнем, и он сгорел в своем искусстве».

Эдвард Мунк