

Содержание

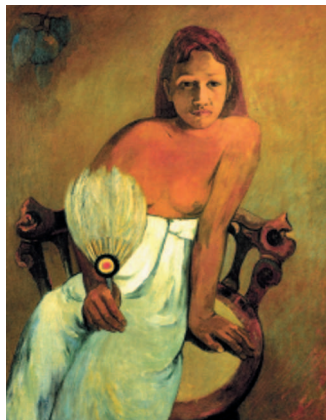
Предисловие
4

Глава I
Винсент
Ван Гог
30

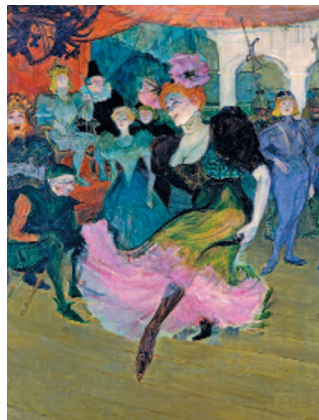
Глава II
Поль Гоген
72

Глава III
Поль Сезанн
102

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

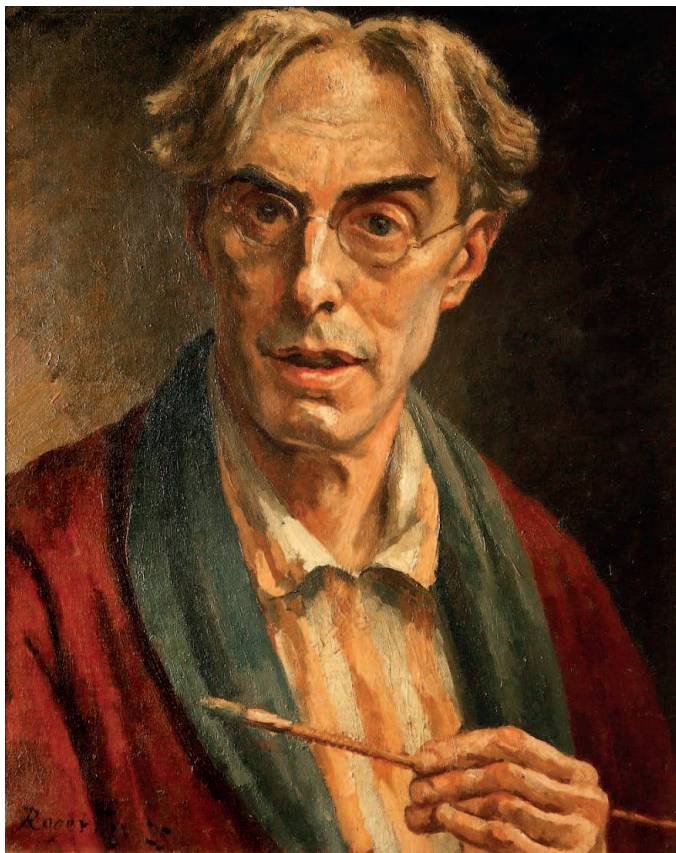
«Стиль не создается рабской имитацией мастеров, чувства художника и его способ выражения создают его стиль».

Поль Сезанн

РОДЖЕР ЭЛЛИОТ ФРАЙ.

Зал второй выставки
постимпрессионистов.
1912

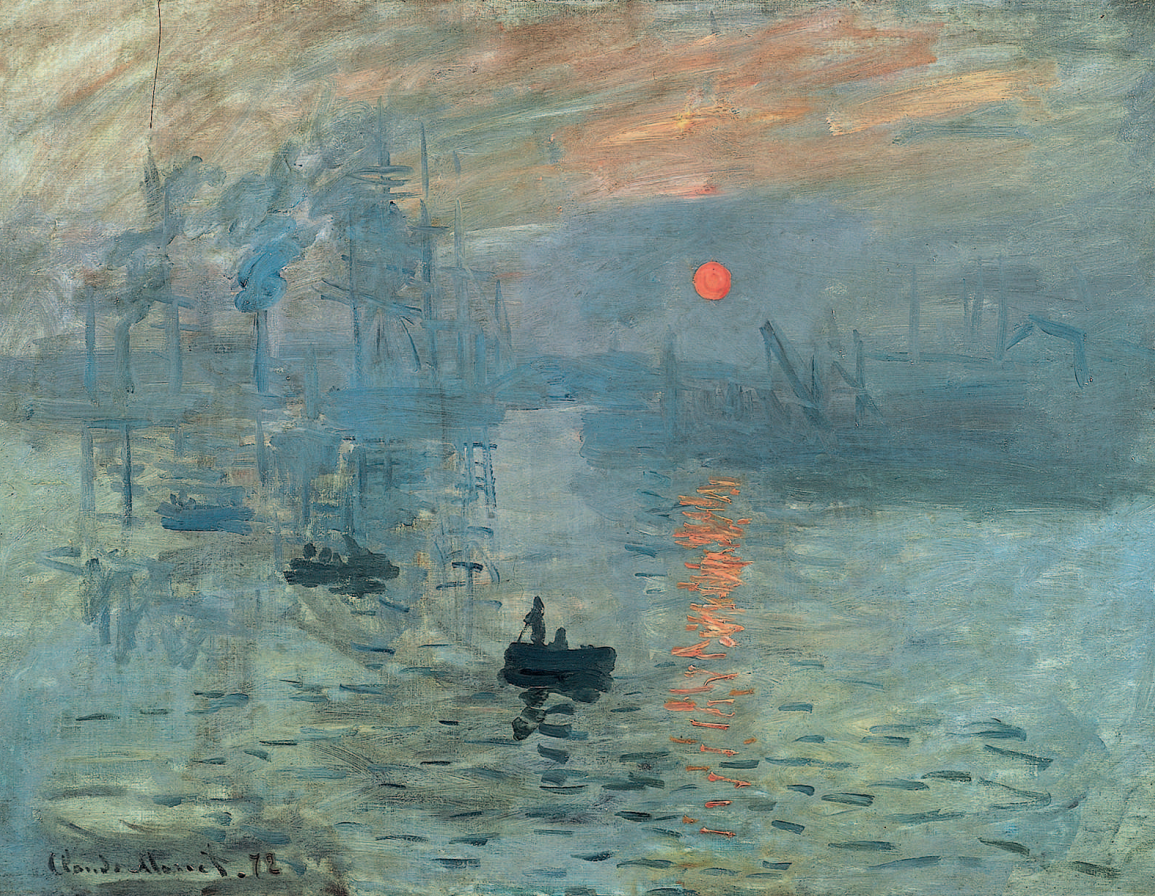
РОДЖЕР ЭЛЛИОТ ФРАЙ.

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 Маккарти

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.

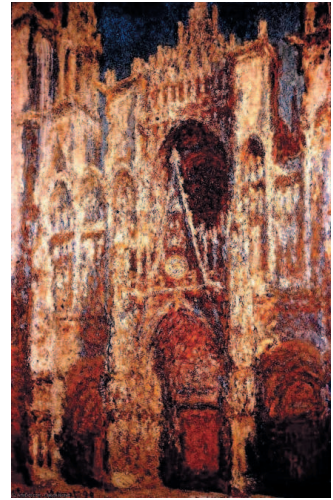
других представителей этого направления или движения. Эта неповторимость творческой личности создает целое созвездие из звезд-стилей и направлений.

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. *postimpressionisme*) отдельным художественным направлением можно назвать с большой оговоркой. Это все же ус-

ловное 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 «Руанский собор» Клода Моне, «Голубые танцовщицы» Дега, серия городских пейзажей Писсар-

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.

«Произведение искусства для того, кто умеет видеть. Это зеркало, в котором отражается состояние души художника».

Поль Сезанн

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.

ро. 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 XX века,

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 Пурвиле. 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 отдельными мазками чистого цвета, позволяющим создавать богатые световые эффекты и передавать особенности световоздушной среды.

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

Жорж Сёра

ЖОРЖ СЁРА.

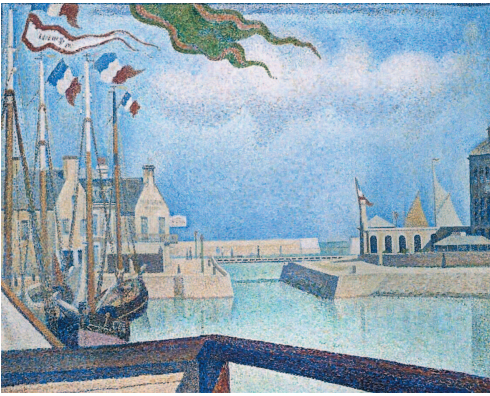
Воскресный день на острове Гранд-Жатт. 1884–1885

Начиналась работа над этим шедевром пуантилизма в 1884 году с серии из шестидесяти эскизов, сделанных Сёра в парижском парке. Затем он начал рисовать 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.

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 неимпрессионизма и создателей оригинального метода живописи, называемого «пуантилизм» или

ЖОРЖ СЁРА.*Воскресенье в Пор-ан-Бессене. 1888***ЖОРЖ СЁРА.***Купание в Аньере. 1883–1884*

«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 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

Поль Синьяк.
 Портрет Феликса Фенеона.
 1890

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). 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

«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 Реной.
1888

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

были показаны в 1886 году на выставке «Салона Независимых» 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.

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 своего ухода из жизни, считается лучшей из его работ и уже более века привлекает зрителей необыкновенной и завораживающей магией ночного неба.

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

Новаторские тенденции Сёра и Синьяка не имели длительного успеха. Смерть Сёра тяжело отозвалась на будущем неимпрессионизма. 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 «синтезм»; а Ван Гог экспериментировал с яркой цветовой гаммой, выразительным рисунком и свободными композиционными решениями.

Каждый из этих художников, несмотря на свою условную принадлежность к постимпрессионизму, работал в исключительной, свойственной только ему манере. Сохраняя преемственность с импрессионизмом, все эти художники единодушно протестовали против эмпирической узости этого течения,

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

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ.

Церковь в Овере. 1890

«У меня уже сделано полотно побольше с деревенской церковью, на котором здание выглядит лиловатым на фоне неба – яркого, глубоко-синего чистого кобальта; окна цветного стекла похожи на пятна ультрамарина; крыша лиловая, а местами оранжевая. На переднем плане кусочек цветущей зелени и розовый в солнечном свете песок. Это почти то же, что Этюда со старой башней и кладбищем, которые я делал в Нюэне, за исключением того, что цвет теперь, вероятно, более выразителен, более богат».

Винсент Ван Гог

хотели вырваться за пределы чисто оптического восприятия и упорно искали новые пути. Но каждый искал по-своему. Трудно найти что-то общее между устремлениями Ван Гога, в неимоверной эмоциональности смело утрировавшего форму и цвет предметов, стремлением Гогена синтезировать видимый и воображаемый миры и строго научным методом

Сёра и Синьяка. Яркие индивидуальности, они не объединились при жизни в какую-либо художественную группу, как импрессионисты, но, хоть и с разных сторон, двигались в одном направлении – к познанию истинной сущности вещей. Эти мастера отказывались изображать только зримую действительность, стремясь показать ее основные, закономерные элементы. Какие же черты творчества все-таки объединяют таких разных и очень талантливых художников? Мы уже говорили о том, что почти все постимпрессионисты или начинали свой творческий путь с импрессионизма, или увлекались им, будучи уже зрелыми художниками, и использовали открытия импрессионистов в области цвета, композиции, техники живописи, раздельного мазка. Как это произошло

«Меня влечет к себе небо и безграничность природы».

Поль Сезанн

ПОЛЬ СЕЗАНН.

Дома в Эстаке. 1880

Холодный сине-зеленый колорит придает полотну ощущение вечерней прохлады. Пейзаж наполнен голубыми красками и сложными оттенками синего. Дома изображены плотно, близко друг к другу. Постройки напоминают геометрические фигуры строгих кубических пропорций с резким контрастным решением в сочетании с желто-лимонными стенами и голубоватыми оттенками теней.

