Задание по истории искусства на 2-ю неделю.

Тема: Искусство Западной Европы 19 в Постимпрессионизм.

Творчество Сезанна и Гогена.

Срок представления задания - до 10 апреля

Лекция: Творчество Сезанна и Гогена.

Сезанн Поль (1839-1906) - французский живописец, один из крупнейших представителей постимпрессионизма.

Учился в Экс-ан-Провансе в Муниципальной школе рисования (1858-1860), посещал академию Сюиса в Париже.

Ранний период творчества П.Сезанна принято условно называть романтическим или барочным (1860-1872). В эти годы художник получает первые уроки живописи сначала у Ж.Жибера в Школе изящных искусств при музее своего родного города Экса, а затем самостоятельно работает в Париже, где посещает академию Сюиса. В кафе Гербуа встречается со своими сверстниками: К.Моне, К.Писсарро, О.Ренуаром, А.Гийоменом. Живопись П.Сезанна тех лет резко отличается от всего того, чем занимались его единомышленники. Так, в отличие от К.Моне, интерес которого был полностью сосредоточен на непосредственном зрительном восприятии природы, П.Сезанн создает свой фантастический мир и пытается выразить в нем всю гамму человеческих страстей.

Живя с постоянным ощущением сложности окружающего мира, П.Сезанн не мог оставаться в рамках простой созерцательности и правдивого отображения увиденного. Он всегда стремился акцентировать внимание зрителя на том, что для него было главным в картине. С этой целью он деформировал фигуры, создавал композиции с неустойчивым равновесием, использовал насыщенные темные краски, положенные большими массами ("В комнатах", 1860-е гг., ГМИИ, Москва). К концу 1860-х гг. живописная манера П.Сезанна меняется в сторону большей сдержанности и строгости композиции ("Девушка у пианино", или "Увертюра к "Тангейзеру", 1867-1869, Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Для импрессионистического периода (1872-1879) характерны приближенная к реальной жизни интерпретация образов, тонкая передача световоздушной среды и более светлая цветовая гамма. Основным жанром для Сезанна становится пейзаж, а единственным объектом наблюдения - природа. В 1872-1873 гг. он работает в Овере, затем в Понтуазе, где сближается с К.Писсарро. Очень часто художники работают над одним и тем же мотивом, используя при этом разные выразительные средства ("Дорога в Понтуазе", ок. 1876, ГМИИ, Москва). В Овере Сезанн начинает писать натюрморты с цветами, что помогает ему острее почувствовать окружающую его природу. Работая над натюрмортами, он вырабатывает свою неповторимую цветовую гамму: сочетание сизо-голубого и оранжево-желтого тонов ("Букет цветов в вазе", 1873-1875, Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Так называемый конструктивный период творчества П.Сезанна (1879-1888) совпадает с вершиной его мастерства и отличается гармоничным сочетанием массивных форм и строгой композиции ("Фрукты", 1879 - 1882, Эрмитаж, Санкт-Петербург). Изображению нестойких мимолетных явлений природы, что с таким мастерством делали импрессионисты, препятствовала материально-конструктивная основа восприятия мира, свойственная П.Сезанну. Поэтому в этот период, когда он в совершенстве овладел передачей световоздушной среды, художник усиливает структурно-предметные элементы своих композиций ("Пьеро и Арлекин", 1888, ГМИИ, Москва; "Мост на Марне в Крейтеле", 1888, ГМИИ, Москва).

В синтетический период (1888-1899) П.Сезанн создает цельный, устойчиво-подвижный образ природы. Гибкие и пластичные мазки мастера одновременно создают форму и намечают пространство, они словно цепляются друг за друга, формируя единую, неразрывную структуру полотна. Человеческие фигуры не противостоят пейзажному фону, они так же, как окружающая их растительность, пронизаны светом и воздухом ("Купальщики", 1890-1892, Музей Орсэ, Париж). Художник очень часто обращается к теме купания, воплощая в ней свой идеал свободного человека, живущего в гармонии с природой. С воспоминаниями о счастливой юности связан у П.Сезанна образ высокой сосны, отбрасывающей благодатную тень. Перенося этот образ на холст, художник стремился решить проблему слияния предмета с окружающим его пространством и выразить ощущение меняющегося и в то же время вечно существующего мира природы ("Большая сосна близ Экса", 1890, Эрмитаж, Санкт-Петербург). Этот интерес к соотношению изменяющегося и постоянного наиболее ярко отразился в его поздних натюрмортах ("Натюрморт с драпировкой" , 1898-1899, Эрмитаж, Санкт-Петербург). Портретные композиции П.Сезанна лишены психологической, социальной и индивидуальной характеристик, но люди, представленные на них, всегда значимы, а порой даже монументальны ("Курильщик", 1890-1896, Эрмитаж, Санкт-Петербург; "Дама в голубом", ок. 1899, Эрмитаж, Санкт-Петербург).

1900-е гг. отмечены появлением так называемой спонтанной живописи в его творчестве: композиция картины не продумывается заранее, она возникает как бы сама по себе в процессе работы. Мужественно-суровая палитра художника начинает приобретать лирические оттенки ("Голубой пейзаж", 1900-е, Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Все чаще на его полотнах появляется изображение горы св.Виктории как символа величия и неделимости вселенной ("Гора св.Виктории, 1900, Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Гоген Поль (1848-1903) - французский живописец, скульптор, мастер керамики, гравер, крупнейший представитель постимпрессионизма.

Родился в семье журналиста. Специального образования не получил. Жил в Лиме, Орлеане, Париже, Руане, Копенгагене, Понт-Авене, на острове Мартиника. Учился в академии Коларосси.

Оказавшись в 1886 г. в небольшом провинциальном городке Понт-Авене, пишет серию картин, воспевающих красоту южного побережья Бретани. В поисках заработка в апреле 1887 г. уезжает на Мартинику, затем устраивается простым рабочим на строительство Панамского канала, заболевает болотной лихорадкой и с большим трудом добирается до Антильских островов, где проводит несколько месяцев. В картинах, написанных в этот период, наметился отход П.Гогена от импрессионизма в сторону упрощения формы, большей декоративности и звучности цвета. .Вернувшись в Понт-Авен, продолжил свои творческие изыскания и в 1888 г. оказался во главе группы художников, объединившихся в рамках так называемого цветного синтетизма или клуазонизма (Понт-Авенская школа), характерными чертами которого были обобщенные и упрощенные формы. На холст толстой синей или черной линией наносился контур, который затем заполнялся цветом, образующим красочное пятно. Новый метод позволил П.Гогену создать работы, отличающиеся экспрессивным силуэтом и декоративными цветовыми эффектами (["Борьба Иакова с ангелом"](http://impressionnisme.narod.ru/GOGEN/gogen27_about.htm), 1888, Шотландская национальная галерея, Эдинбург; "Ночное кафе в Арле", 1888, Собрание И.А.Морозова, ГМИИ, Москва).

Провал выставки импрессионистов и "синтетиков" в кафе Вольпини в 1889 г., организованной П.Гогеном и его последователями, нужда и переутомление приводят художника к решению покинуть Францию и укрыться от цивилизации в Океании.

Время, проведенное в Океании (на Таити - 1891-1893 и 1895-1901, на острове Доминик - 1901-1903), было самым плодотворным в творчестве Гогена: он создает картины и скульптуры, пишет автобиографическую книгу "Ноа-Ноа", ищет новые художественные приемы, которые позволили бы ему передать своеобразный колорит Полинезии, отличный от Европы ритм жизни и характерный облик маори. Использование ярких и чистых красок создает иллюзию солнечного освещения даже на картинах, где само солнце и даже небо отсутствуют. Полуобнаженные с золотистой кожей маори изображены в естественных непринужденных позах ("Две таитянские женщины", 1892, Картинная галерея, Дрезден; "А ты ревнуешь?", 1892, ГМИИ, Москва; ["Женщина, держащая плод"](http://impressionnisme.narod.ru/GOGEN/gogen29_big.htm), 1893, Эрмитаж, Санкт-Петербург). Упрощение и стилизация приводят к возникновению произвольных декоративных мотивов ("Под пандановыми деревьями", 1891, Институт изящных искусств, из фонда Уильяма Денвуди, Миннеаполис; ["Чудесный источник (Сладкие грезы)"](http://impressionnisme.narod.ru/GOGEN/gogen02_big.htm), 1894, Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Располагая почти статичные фигуры на плоском цветовом фоне, художник создает красочные декоративные панно, в которых отражаются легенды и поверья маори. Голодный и нищинй художник пишет картины, в которых воплощает свою мечту об идеальном совершенном мире. Во время своего второго пребывания на Таити доведенный до отчаяния Гоген создает свои лучшие произведения: "Женщина под деревом манго" ("Королева красоты", 1896, Пинакотека, Мюнхен), ["Жена короля"](http://impressionnisme.narod.ru/GOGEN/gogen14_big.htm) (1896, ГМИИ, Москва), ["Никогда"](http://impressionnisme.narod.ru/GOGEN/gogen31_about.htm) (1897, Галерея Тейт, Лондон), ["Откуда мы приходим? Кто мы? Куда идем?"](http://impressionnisme.narod.ru/GOGEN/gogen30_about.htm) (1897, Музей изящных искусств,

Декоративные по цвету, плоскостные и монументальные по композиции, обобщенно стилизованные по рисунку, картины П.Гогена были близки к складывающемуся в то время стилю модерн и оказали большое влияние на художников группы "Наби" и других мастеров начала XX в.

Вопросы :

1. Почему Гогена и Сезанна называют постимпрессионистами?
2. Что отличает творческую манеру Сезанна?
3. Почему Сезанн многократно писал одни и те же натюрморты и пейзажи ?
4. Почему в творчестве Гогена появились образы жителей острова Таити?
5. Что есть общего в творческой манере Ван Гога и Гогена?

Подготовка презентации о творчестве Сезанна.

Подготовка презентации о творчестве Гогена.

Презентация должна включать не менее 10 иллюстраций .Текст должен быть подготовлен на основе углубленного изучения материалов о творческой биографии художника