

6. Постимпрессионизм.

В 80-х гг. XIX в. ситуация во французском искусстве сильно изменилась. Три последние выставки импрессионистов показали высшие достижения этого направления и одновременно свидетельствовали о том, что оно уже исчерпало себя.

В конце столетия четыре художника громко заявили о себе, подводя итог искусству XIX столетия и прокладывая путь в будущее. Это были Поль Сезанн (1839-1906), Винсент Ван Гог (1853-1890), Поль Гоген (1848-1903) и Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901). Яркие индивидуальности, они не объединились в группу, однако с разных сторон двигались к одной цели - познанию истинной сущности вещей, скрывающейся под их внешним видом. Так родился постимпрессионизм (от лат. *post* - «после»). Это течение было тесно связано с импрессионизмом и смогло проявить себя лишь в пору его заката.

Постимпрессионисты были близки импрессионистам и своим отношением к буржуазному обществу. Но если последние только противопоставляли своё искусство салонному, то первые целиком и полностью отрицали буржуазный образ жизни. Сезанн, сын банкира из города Экса, всю жизнь изображал деклассированного художника. Гоген, удачливый биржевой делец, отец пятерых детей, бросил карьеру ради живописи. Он жил в нищете на островах Таити и Хива-Оа, изучая обычаи туземцев и считая их выше достижений европейской цивилизации. Ван Гог, выходец из семьи голландского пастора, изучал теологию в Амстердаме, потом был проповедником на угольных шахтах в Бельгии. Обратившись к живописи, он уехал в Париж, а потом в Арль, где, измученный одиночеством, сошёл с ума и покончил жизнь самоубийством.

Сезанн, Ван Гог и Гоген, не найдя гармонии в современном обществе, обратились к природе, ища в ней успокоения. Однако в отличие от импрессионистов они стремились запечатлеть не скоротечные мгновения, а вечность. Постимпрессионисты как будто видели не только явные, но и скрытые силы, тайные законы мироздания. Они повернулись к маленькому миру импрессионистов спиной, расширив свой мир до масштабов Вселенной.

Так, Сезанн искал способы передать художественными средствами материальную структуру вещей — форму, плотность, фактуру, цвет («Натюрморт с драпировкой»). Тщательно подбирая цветовые соотношения, он нередко подчёркивал контуры предметов резкой линией, сознательно деформировал изображаемое («Поворот дороги в Монжеру»). В его натюрмортах фрукты и посуда приближались к простым геометрическим фигурам, а в пейзажах скаты крыш и стены домов, склоны гор и гладь воды образовывали ровные плоскости («Гора Сент-Виктуар»). Опираясь на непосредственное впечатление от природы, мастер строил продуманную и устойчивую композицию, где каждая деталь составляла часть единого целого. Изображая человека, живописец нередко рассматривал его как любой другой предмет, интересуясь лишь передачей форм, словно это был не портрет, а натюрморт или пейзаж. При этом внутренний мир человека, его характер, настроение отступали на второй план («Курильщик»). Творчество Сезанна отражает родство всех проявлений материального мира, в котором земля, человек, деревья, плоды, стулья, чашки равнозначны.

На полотнах Ван Гога обыденные предметы, люди, пейзаж становятся носителями сокровенных мыслей и чувств художника, передают его эмоциональное состояние. Природа предстаёт здесь в одухотворённом виде («Красные виноградники в Арле», «Звездная ночь», «Дорога в Овере после дождя»).

Поль Гоген, друживший с Ван Гогом, совмещал в своих работах действительность и миф, создавая иную реальность - непосредственную и чистую. Если Ван Гог бежал в яркий южный Арль, а Сезанн почти безвыездно жил в провинциальном Эксе, то Гоген покинул Париж сначала ради патриархальной Бретани, затем ради экзотических Таити и Хива-Оа. Здесь он искал естественную жизнь, не тронутую цивилизацией, стремясь слиться с ней, вернуться к древним корням человечества. На Таити стиль художника приобрел законченную форму. На его полотнах в бесконечном пространстве, наполненном голубыми, лиловыми и изумрудными пятнами, сохраняются четкие контуры, гармоничное строение и форма предметов («Около моря»). Изображения приобретают монументальность, делая туземцев идеалом человеческой красоты («Жена короля»). Прекрасные люди, связанные с природой телом и духом, становятся главными героями картин Гогена («Женщина, держащая плод»).

Крупнейшим мастером постимпрессионизма, наряду с Сезанном, Ван Гогом и Гогеном, был французский живописец и график Анри Тулуз-Лотрек. Блестящий портретист, Тулуз-Лотрек создал свыше шестисот картин, сотни литографий, тысячи рисунков и набросков («Клоунесса Ша-Ю-Ка-О»). Главная тема творчества Тулуз-Лотрека — развлечения и быт богемы, парижского «дна», которые художник показывает без тени морализирования, с присущей ему остротой наблюдений и едкой иронией («Ла Гулю, входящая в Мулен-Руж»). Важнейшее место в творчестве Лотрека занимает печатная графика. За короткий период с 1891 по 1899 гг. он создал около трехсот пятидесяти эстампов и афиш, отличающихся графической легкостью и лаконизмом, декоративной броскостью цвета, причудливо-гибким рисунком («Японский диван», «Англичанин в Мулен-Руж»). Тулуз-Лотрек ввел рекламу в сферу художественного творчества, определив основные направления ее развития в XX столетии.

Открытия, сделанные постимпрессионистами в живописи, оказали воздействие на развитие некоторых течений в западноевропейском искусстве XX в. — фовизма, кубизма, экспрессионизма и др.

<http://artclassic.edu.ru/>