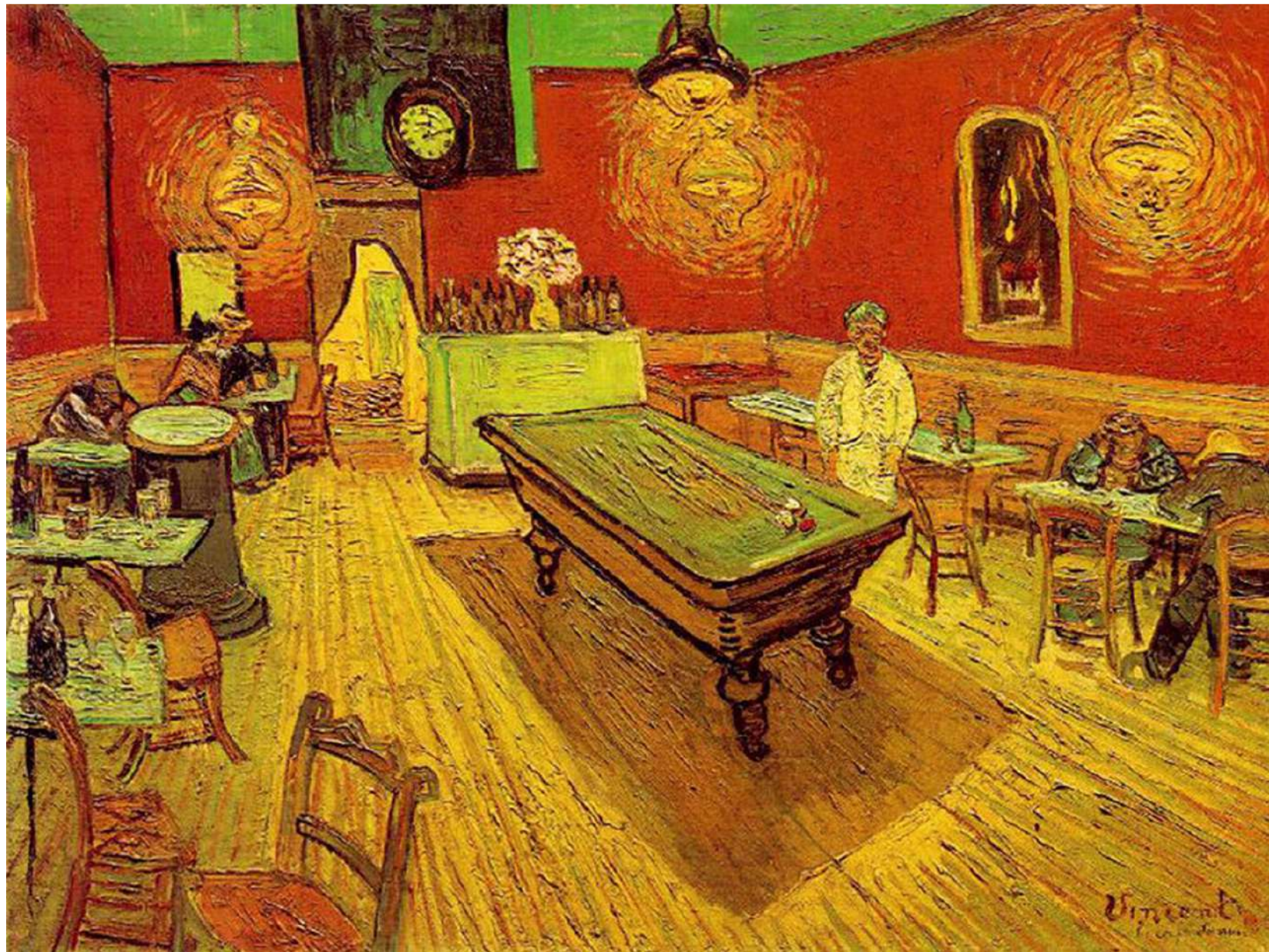

ЭПИЗОД 3: ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ (ЭКСПРЕССИОНИЗМ)

Автопортрет. 1887-1888.
Холст, масло. 65,1x50. Музей
Ван Гога. Амстердам.

Экспрессионизм – направление в живописи, развивавшееся в период конца XIX века примерно до 1925 года. Оно отражало тревожную атмосферу накануне первой мировой войны. С точки зрения истории живописи оно представляет собой реакцию на импрессионизм и отказ от его объективности и научного оптимизма.

Л.Г. Андреев об импрессионизме:

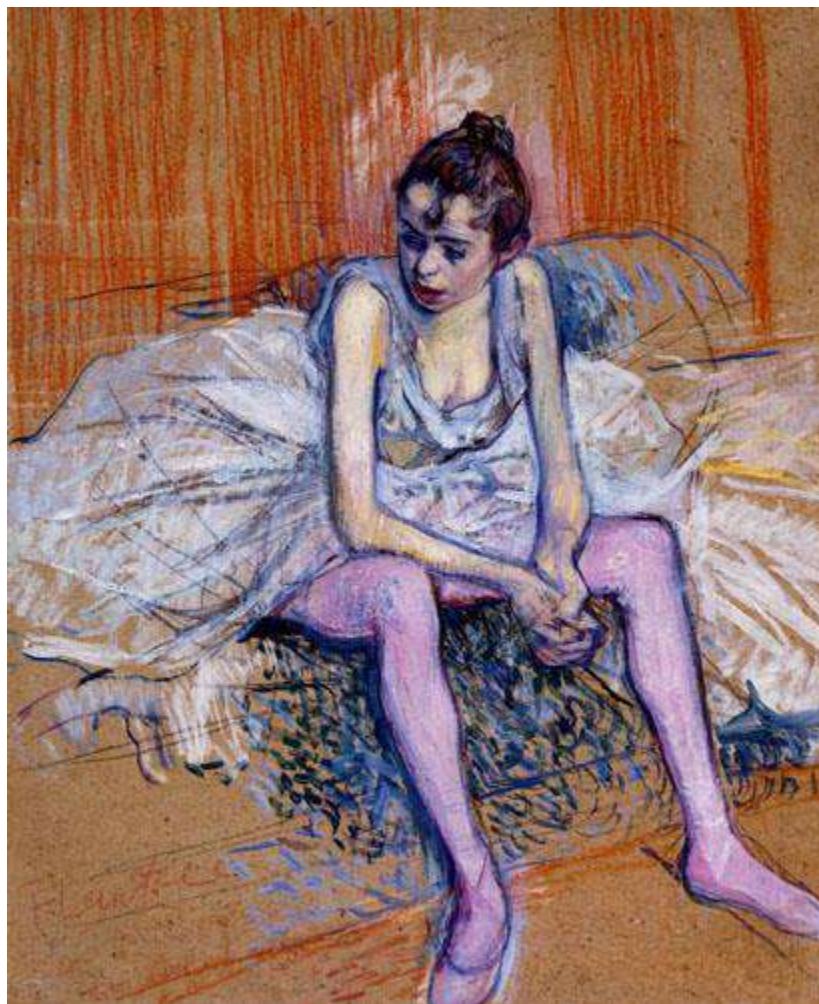
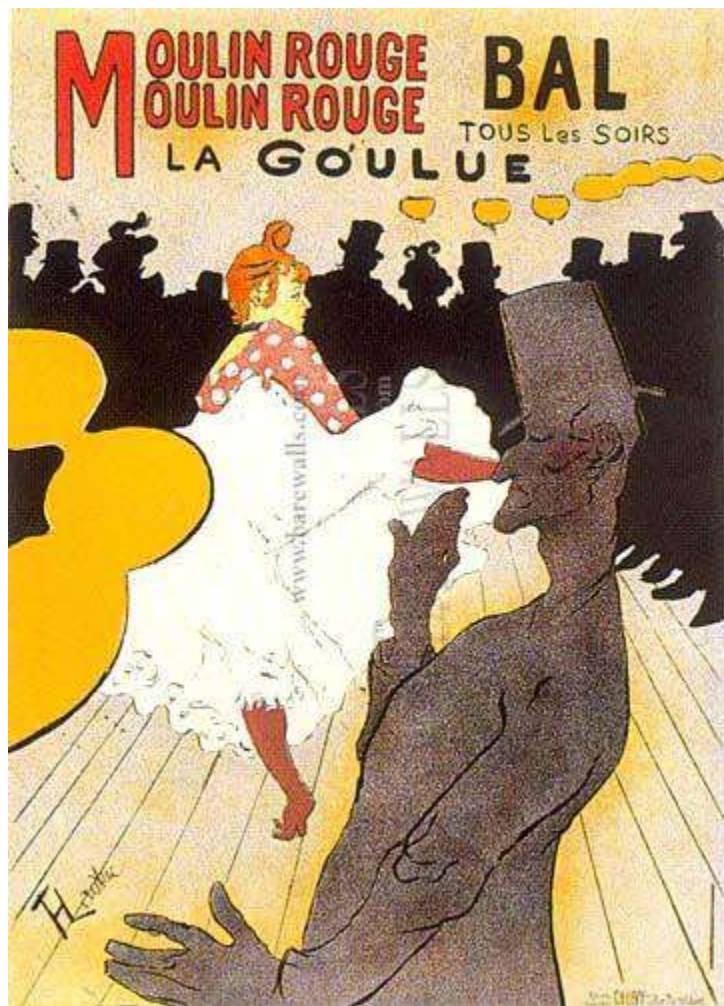
«Импрессионизм есть двуединство, единство внешнего и внутреннего, объективного и субъективного. В этом двуединстве субъективное занимает позиции предпочтительные – отсюда и сам принцип «впечатления». Но впечатление всегда направлено, всегда исходит из чего-то, извне. Равновесие может быть нарушено. И нарушается оно неизбежно в живой жизни искусства, либо за счет разрастания объективного начала, либо за счет разрастания начала субъективного»

Экспрессионизм (от лат. *expressio*, «выражение») — течение в европейском искусстве эпохи модернизма, получившее наибольшее развитие в первые десятилетия XX века, преимущественно в Германии и Австрии. Экспрессионизм стремится не столько к воспроизведению действительности, сколько к выражению эмоционального состояния автора.

Николай Николаевич Ге. Голгофа. 1893. Холст, масло. 222,4 х 191,8. ГТГ

Тулуз Лотрек (1864-1901) - французский живописец

Джеймс Энсор (1860-1949) - бельгийский живописец и график

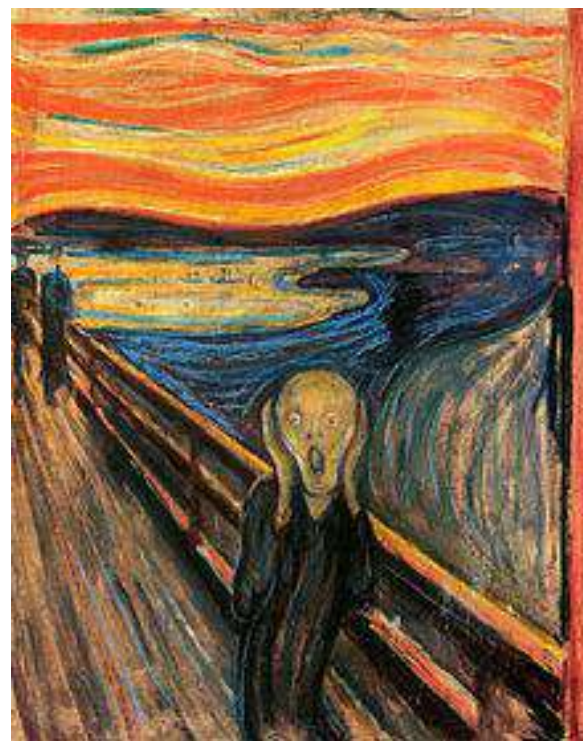

Э. Мунк (1863-1944) – норвежский живописец и график, один из первых представителей экспрессионизма

* В 1886 году Мунк получил возможность совершить поездку в Париж, где посетил восьмую и последнюю выставку импрессионистов.

Больная девочка, 1886 Национальная галерея
Осло

Я шёл по тропинке с двумя друзьями — солнце садилось — неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и опёрся о забор — я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-чёрным фьордом и городом — мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу.

Из письма брату Тео 1883 год:

« Я ощущаю в себе силу, которую должен развить, огонь, который должен не гасить, а поддерживать, хоть я и не знаю, к какому финалу это меня приведет....

Иногда меня ...сильно тянет писать пейзажи...; в такие минуты я чувствую экспрессию и, так сказать, душу во всей природе, например в деревьях. Ряды ветел напоминают мне тогда процессию стариков из богадельни. В молодой пшенице есть для меня что-то невыразимо чистое, нежное, нечто пробуждающее такое же чувство, как, например, лицо спящего младенца.

Затоптанная трава у края дороги выглядит столь же усталой и запыленной, как обитатели трущоб.»

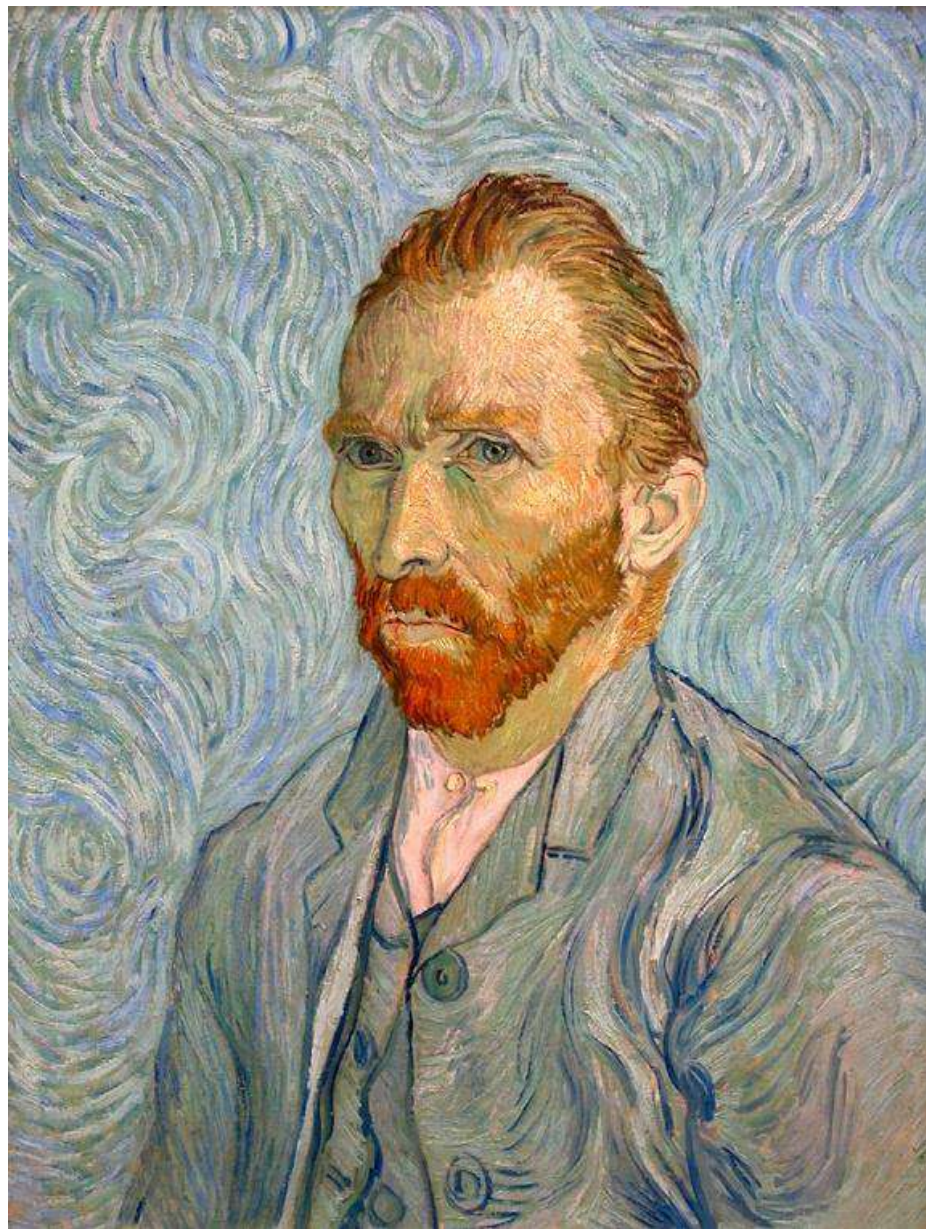
**Из письма Эмилю Бернару (Арль.
Август 1888):**

*«Наш брат мыслит и работает
цветом, старики голландцы –
светотенью и валерами.
Но что нам до этих различий, когда
все дело в том, чтобы ярче
выразить самого себя?».*

Эмиль Нольде (1967-1956)

*Желтый может живописать счастье, но и
боль. Есть огненно-красный, есть кроваво-
красный, а есть красный, как у розы. Есть
серебряная синева, синева неба и синева бури.
В каждом цвете скрыта его душа, и эта
душа может меня осчастливить, может
оттолкнуть, может взволновать.*

(30. XII. 42). Из записей на полях рисунков

Автопортрет. 1889. Холст, масло. 65х54см. Музей
Орсе, Париж

- Основной культурный, философский фон остается прежним, но в отношении Ван Гога (и близких ему художников) можно говорить о крайней степени разочарования в стремительно развивающейся урбанистической культуре, «ценностях» буржуазного общества.
- Поль Гоген в 1891 году отправляется на Таити.

Из письма Эмиля Нольде ...

Кэвиенг, остров Новая Гвинея, 1914 г.:

Первобытные люди живут посреди природы, едины с ней, они – часть Вселенной.

Иногда у меня бывает такое чувство, что они-то и есть единственные настоящие люди. А мы – уродцы, манекены, самовлюбленные искусственные люди.

Я пишу красками, рисую, стараюсь схватить что-то от первоосновы бытия. Похоже, что кое-какие вещи мне удалось. Во всяком случае, я считаю, что мои портреты первобытных людей и некоторые акварели – нечто неподдельное, нечто настолько горькое и грубое, что их просто невозможно вывешивать в салонах, воняющих одеколоном.

Для справки

Из речи Гитлера, произнесенной в Мюнхене 19 июля 1937:

Отныне мы будем вести беспощадную очистительную войну против оставшихся элементов, разрушающих нашу культуру. Пусть возвращаются эти доисторические деятели культуры на уровне каменного века и заики искусства в пещеры своих предков, чтобы там приспособить свои примитивные ...каракули.

- Возрастает интерес к японскому искусству

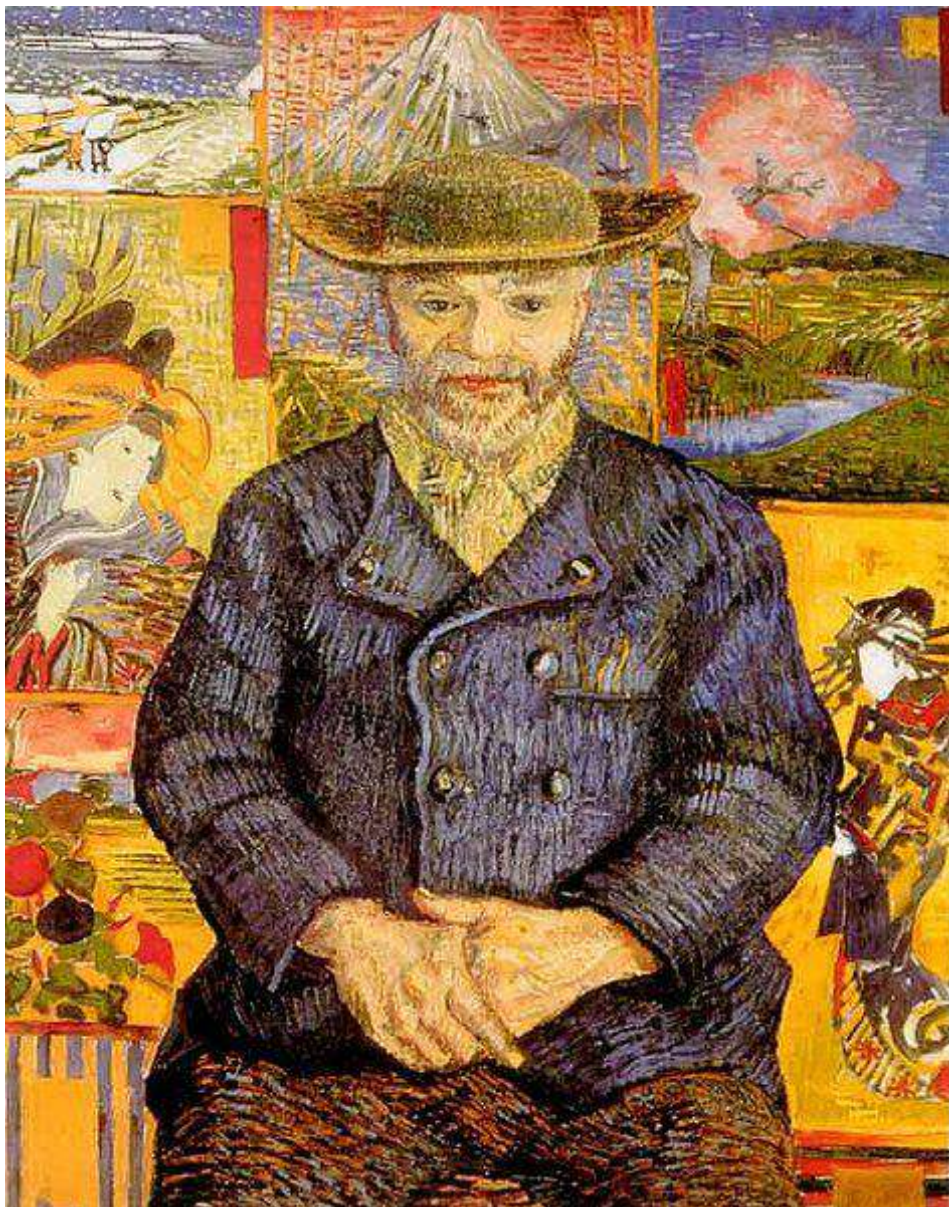

Из письма Ван Гога Эмилю Бернару (Арль. Июнь 1888 года):

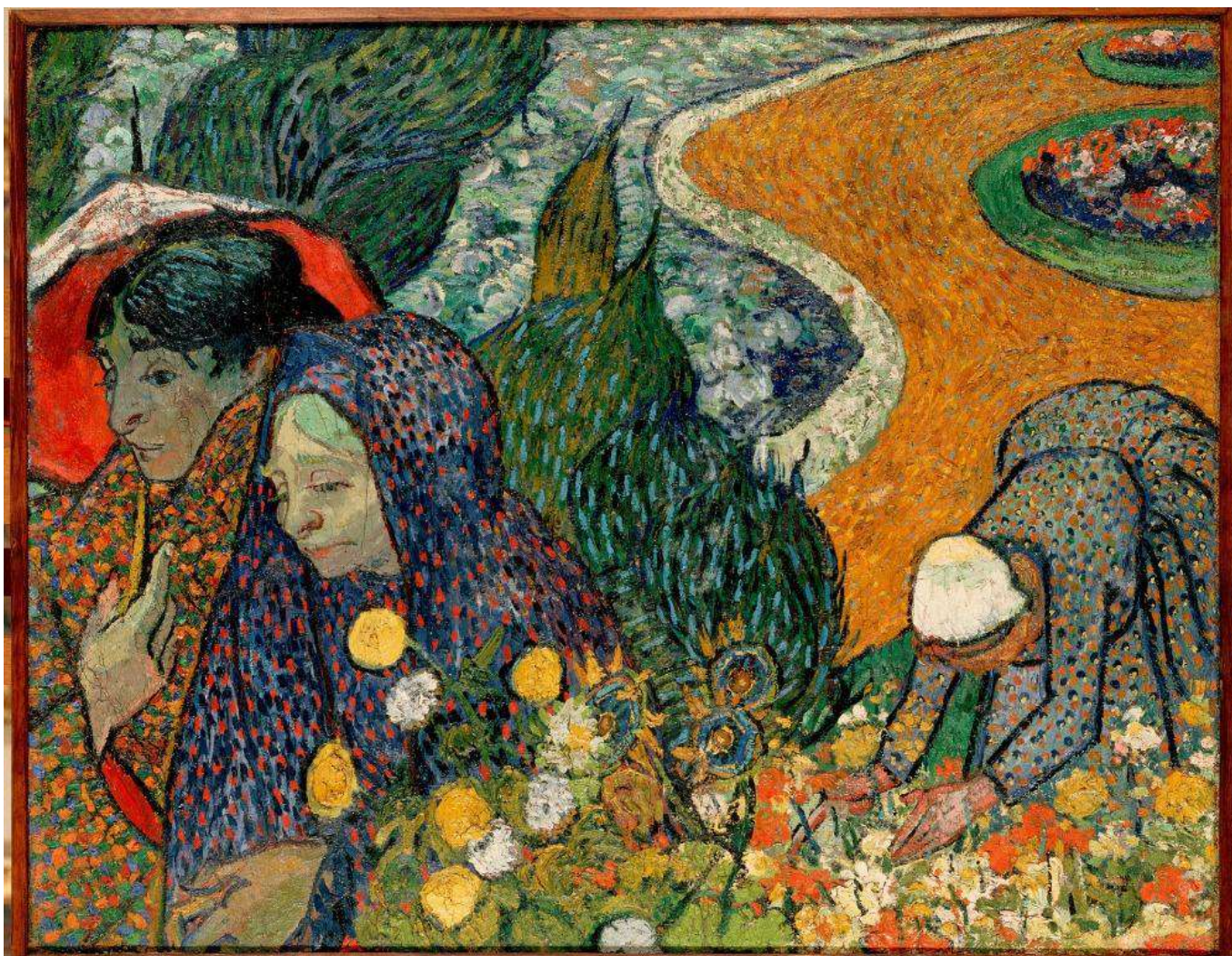
«Допустим, что черное и белое также являются цветом, потому что во многих случаях их можно рассматривать как цвет... Несколькими штрихами пера они превосходно передают матово-бледный цвет лица молодой девушки и броский контраст черных волос и белой бумаги. Об их кустах черного терновника, усеянных, словно тысячами звезд, белыми цветами, я уж и не говорю!»

Ирисы. 1889 г. Холст, масло. 71х 93 см. Музей Гетти, Лос-Анджелес, США

Портрет папаши Танги. 1887. Холст, масло. 92х75 см. Музей Родена. Париж

Воспоминания о саде в Эттене. 1888 г.
Холст, масло. 73.5 x 92.5 см. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

Цветущий миндаль. 1890 г. Холст, масло. 73.5 x 92.0. Музей Винсента Ван Гога. Амстердам. Нидерланды.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

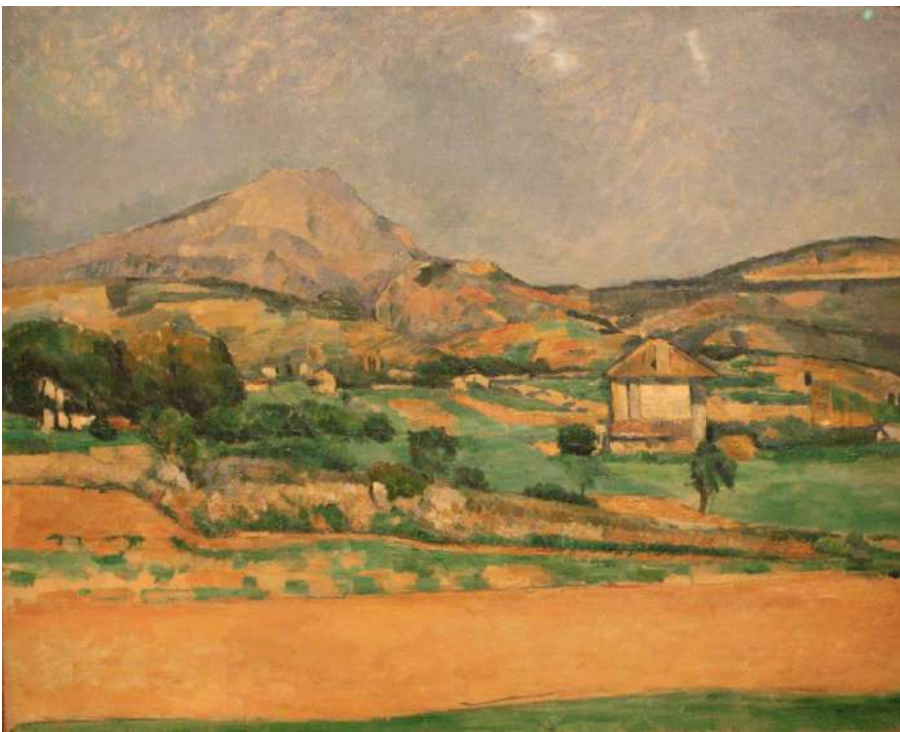
Винсент Ван Гог, работая в фирме «Goupil & Cie» с 1869 по 1876 гг. (Гаага, Лондон, Париж), посещая выставки и музейные собрания, имел возможность хорошо познакомиться с историей живописи. Но чаще всего он восхищался творчеством Милле.

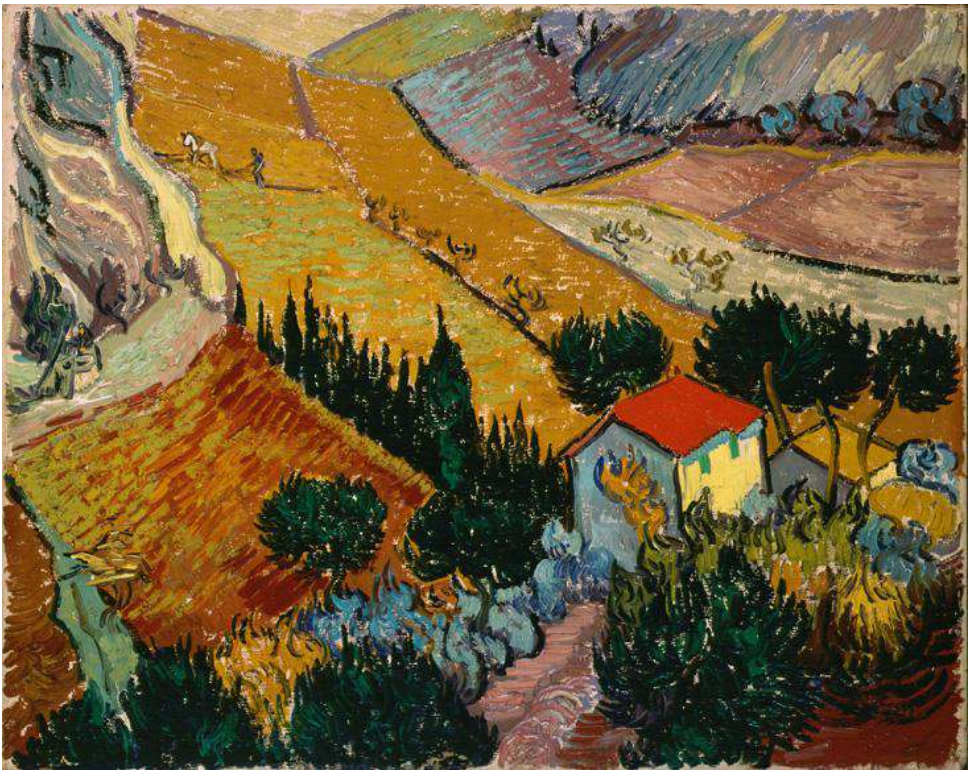
Jean-François Millet (1814-1875) The Angelus Between 1857 and 1859 Oil on canvas H. 55.5; W. 66 cm Paris, Musée d'Orsay

Jean-François Millet (1814-1875) Gleaners, also called, The Gleaners 1857 Oil on canvas H. 83.5; W. 110 cm Paris, Musée d'Orsay

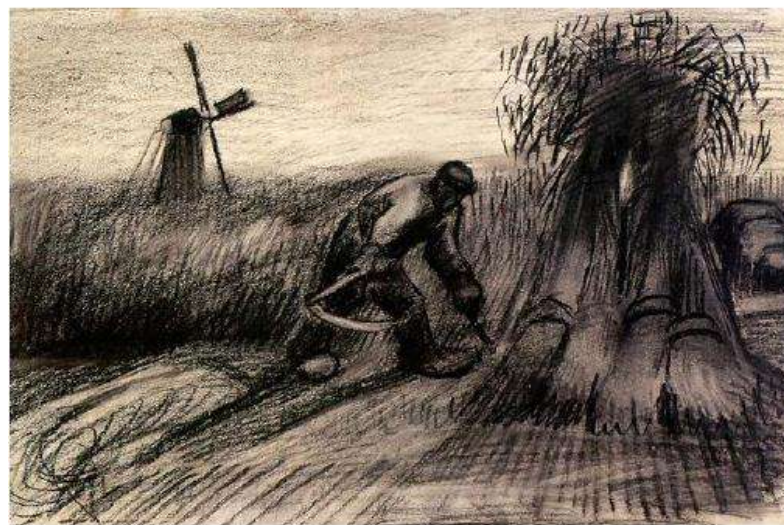

П. Сезанн. Равнина у горы св. Виктории. 1882-85 гг. Холст, масло. 58 х 72 см. ГМИИ им. Пушкина, Москва

В. Ван Гог. Пейзаж с домом и пахарем. 1889 г. Холст, масло. 33 × 41,4 см Эрмитаж, Санкт-Петербург

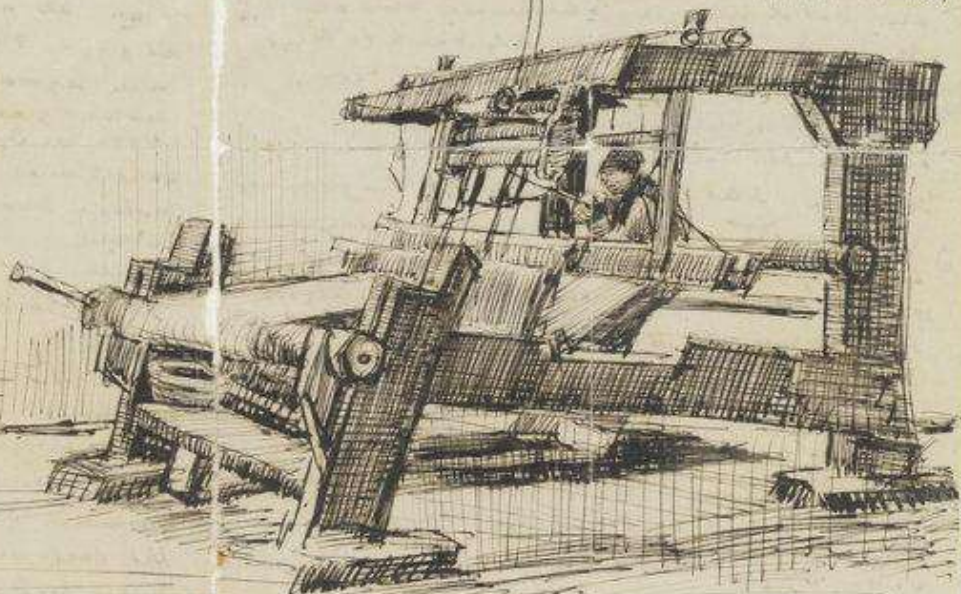
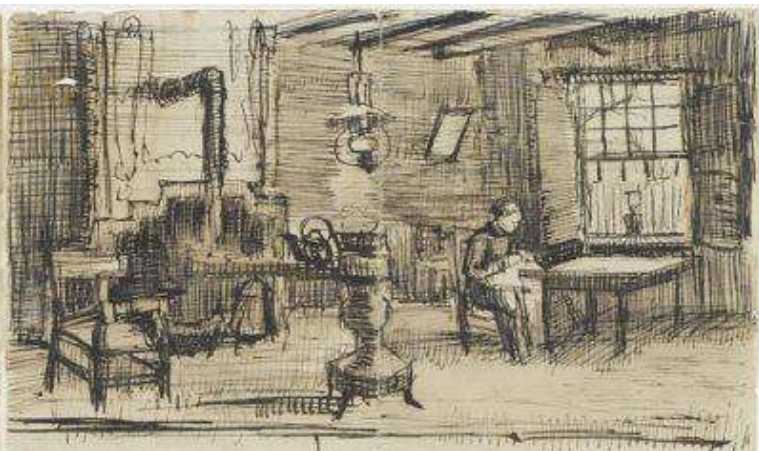
Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в местечке Грот-Зюндерт на юге Голландии.

Just ook ambet gy ^{van} een velt loch altyd buiten
moet zyn.

Het gaat myn leen in Brabant nog al meer
in waarde ik vond de natuur hier erg
opwekkend.

Nu heb ik deze laatste werken te garen stellen
gemaakt van Wavers. In wat een paar
anderen van een loekverhuizing een
kennenhuis met een noverstijge en een
tuinman allen afgewallen. Hierby een
paar krabbels en een.

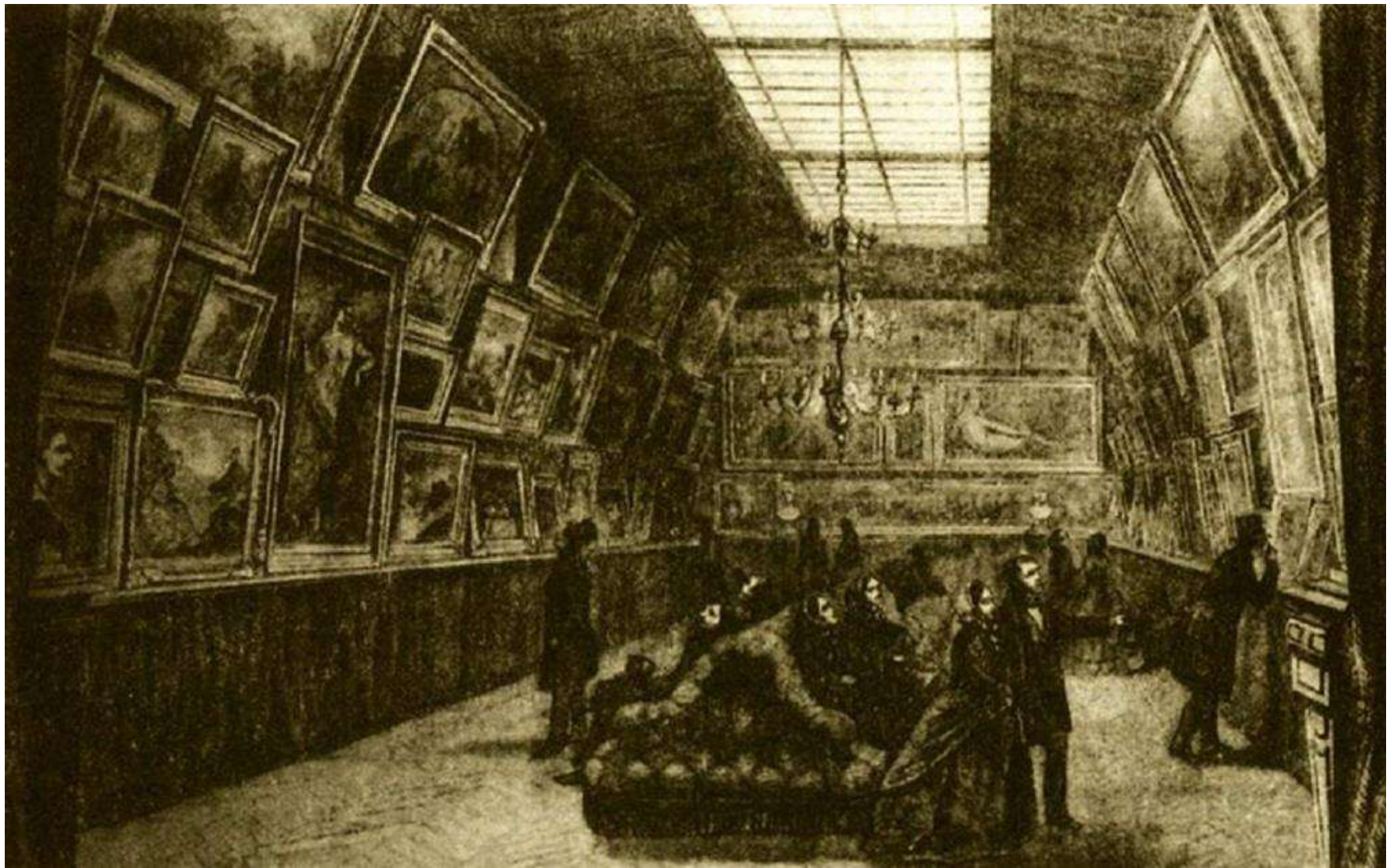

В 16 лет Висент служит фирме гупиль, которая занимается продажей картин.

В 1873 работает в отделениях фирмы в Лондоне.

В 1874 – в Париже.

Шахты в Борунаже.

Едоки картофеля. 1885 г. Холст, масло. 82 x 114. Музей Винсента Ван Гога. Амстердам.
Нидерланды

Череп с горячей сигаретой. 1885-86 г.
Холст, масло. 32.0 x 24.5 см. Музей
Винсента Ван Гога, Амстердам,
Нидерланды.

Пара ботинок. 1886 г. Холст, масло. 37.5 x 45.0 см. Музей Винсента Ван Гога, Амстердам, Нидерланды.

Пара ботинок. 1887 г. Холст, масло. 37.5 x 45.5. Частная коллекция.

Первая половина 1880-х. Скитания.

Голландия. Эттен, Дренте.

Антон Мауве. Овцы на пастбище. 59 см x 100 см
Государственный музей Гааги. Голландия

Ван Гог. Крестьянин, сжигающий сорняки. 1883 г.
Холст, масло. 30.5 x 39.5 см. Частная коллекция

Антон Мауве. Дюны у Шевенингена. Холст, масло, 29 x 48, 6 см
Государственный музей Гааги. Голландия

Винсент Ван Гог, Две женщины на вересковой
пустоши. 1883 г. Холст, масло. 27.8 x 36.5 см.
Музей Винсента Ван Гога. Амстердам

Деформация

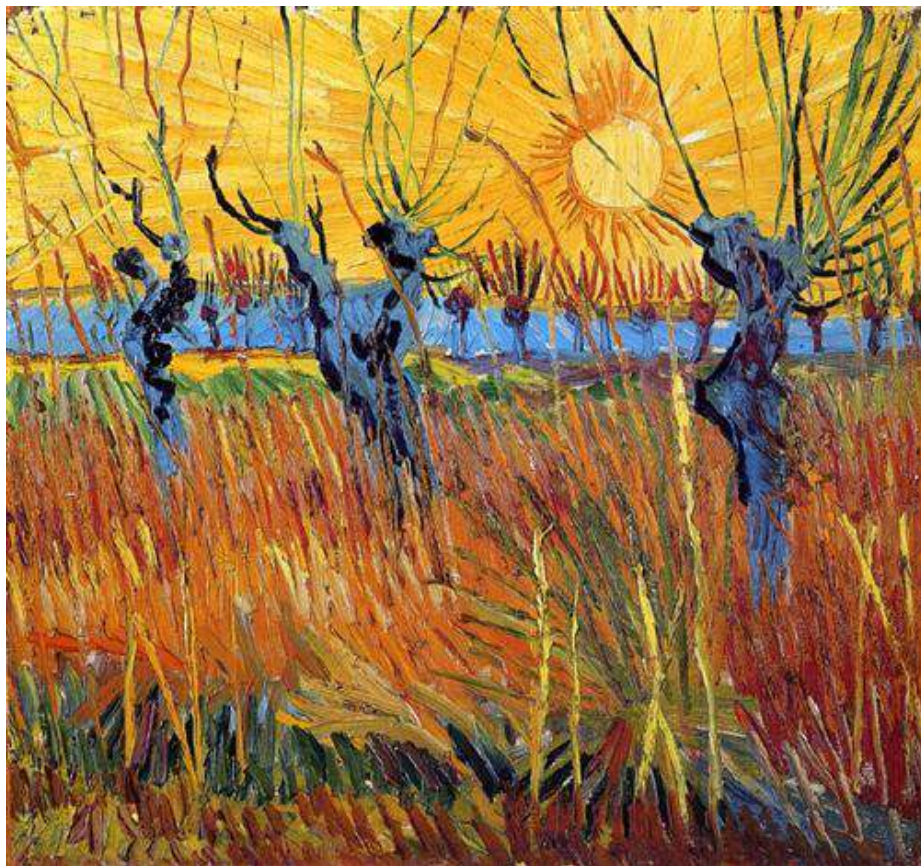

Из письма к Тео, 1884 год:

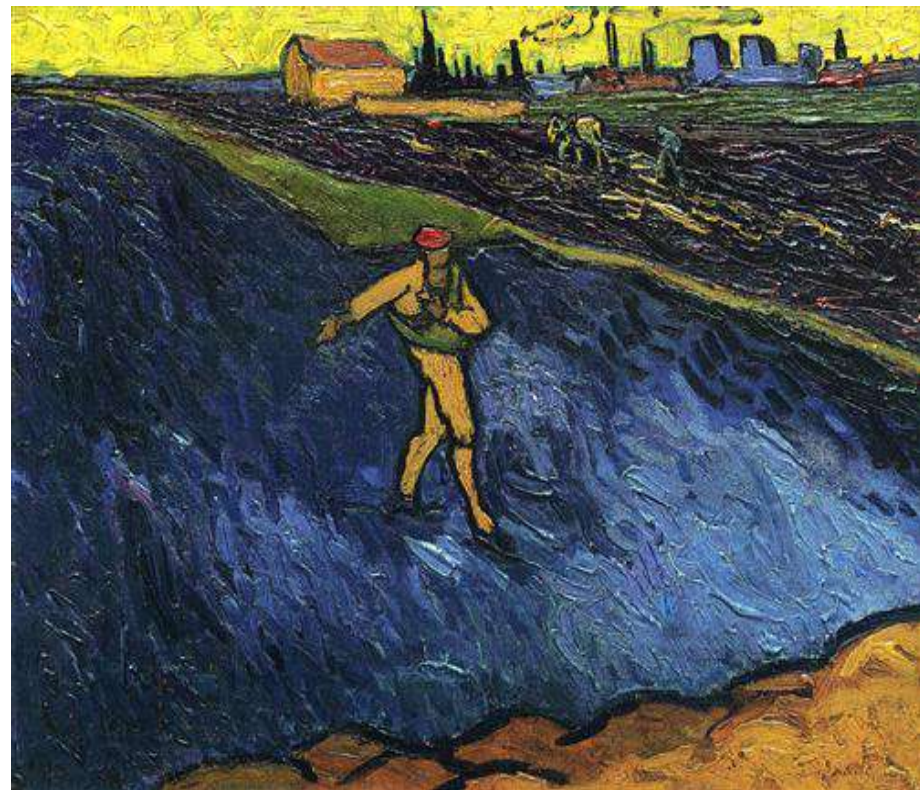
«Я был бы в отчаянии, будь мои фигуры хороши... Я не хочу, чтобы они были академически правильны.... Если сфотографировать человека, который копает землю, то на снимке он не будет копать... Больше всего я хочу научиться допускать такие неточности и погрешности против правил, такие видоизменения и искажения действительности, чтобы в результате получалась – да, если хотите, - ложь, но более правдивая, чем буквальная правда»

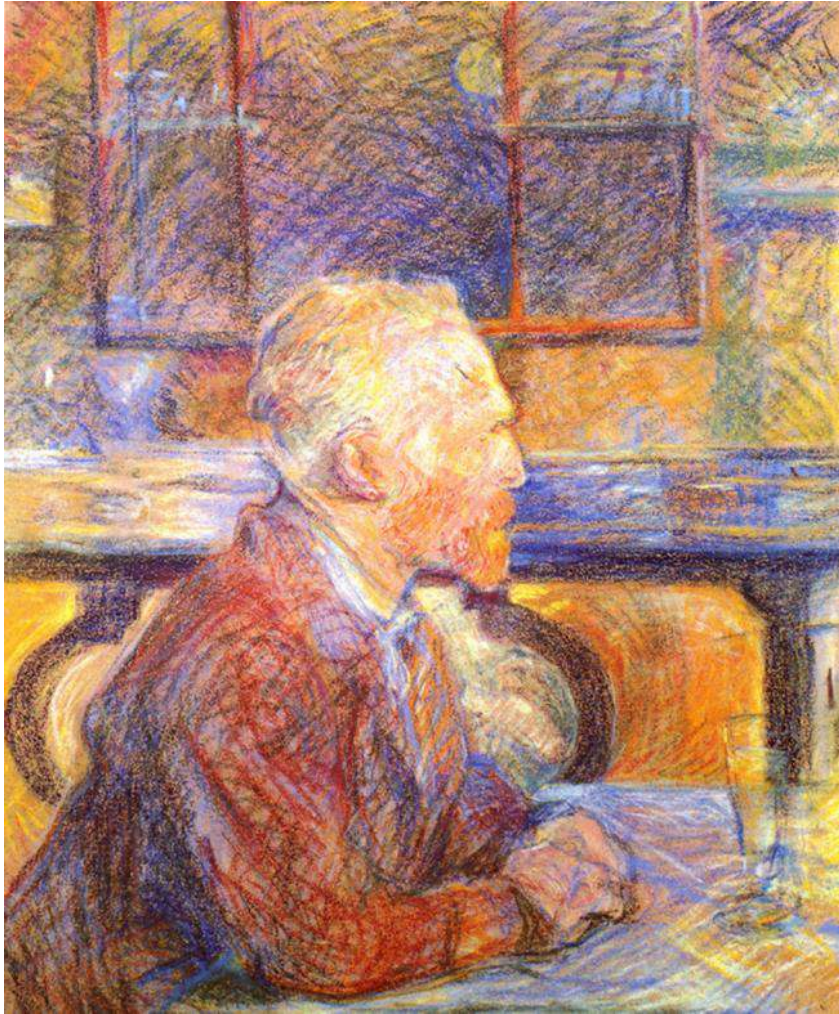
Едоки картофеля. 1885 г. Холст, масло. 82 x 114. Музей Винсента Ван Гога. Амстердам.
Нидерланды

Ивы на закате 1888 г. Масло, картон. 31.5 x 34.5 см. Крёллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды.

Сеятель на фоне окраины Арля 1888. Холст, масло. 33.6x40.4 см. Музей искусств Арманда Хаммера, Лос-Анджелес

Париж. 1885-1887. Мастерская
Фернана Кормона.

А.Тулуз-Лотрек. Портрет Ван Гога. 1887 г.
Картон, пастель. 54 x 45 см. Государственный
музей. Амстердам.

Булонский лес с прогуливающимися
1886. 37.5x45.5 см Noro Foundation, Curaçao,
Netherlands Antilles

Холм Монмартр с каменным карьером
1886. 32.0x41.0 см Музей ван Гога, Амстердам

Желтый дом, 1888г. Холст, масло. 72 × 91.5 см. Музей Винсента ван Гога, Амстердам

«Жизнь все-таки почти чудо! Те, кто не верует в здешнее солнце, просто нечестивцы!...»

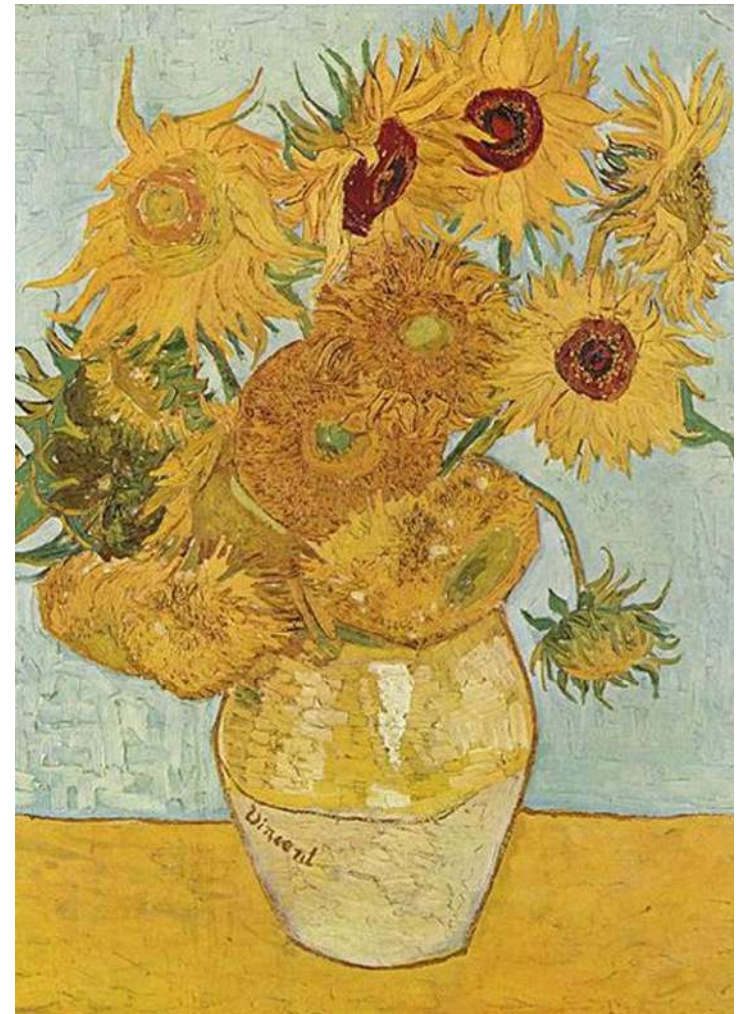
«Солнце и свет, который за неимением слов можно назвать только желтым, бледно-зеленовато-желтым, бледно-золотисто-лимонным. Как прекрасен желтый цвет!»

Желтый цвет – «это высшая просветленность любви»

В. Ван Гог. Спальня художника в Арле, 1888 г.
Холст, масло. 72 x 90 см. Музей Ван Гога,
Амстердам

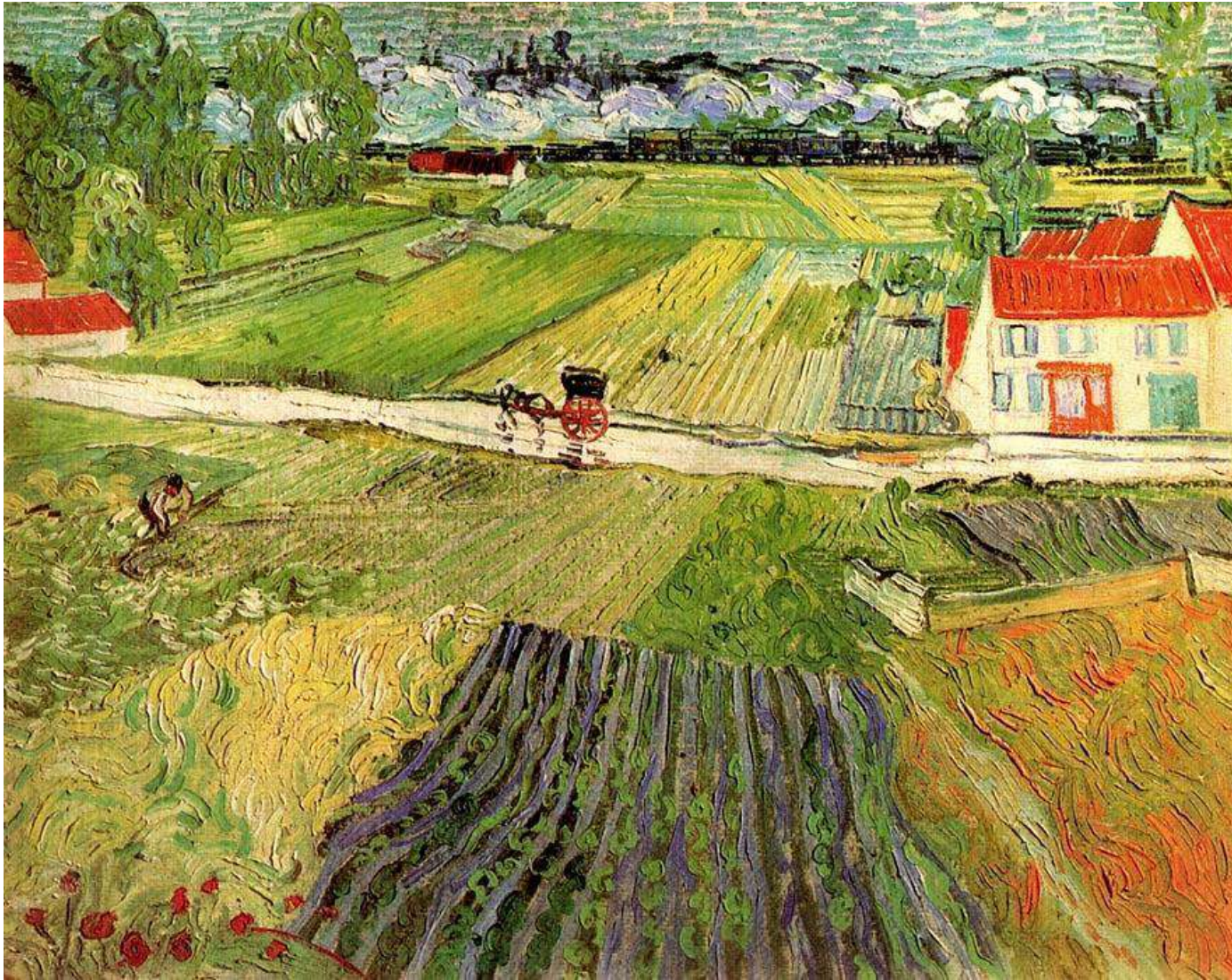

Ван Гог. Подсолнухи. 1888 г.
Холст, масло. 91 x 72 см. Новая
пинакотека, Мюнхен

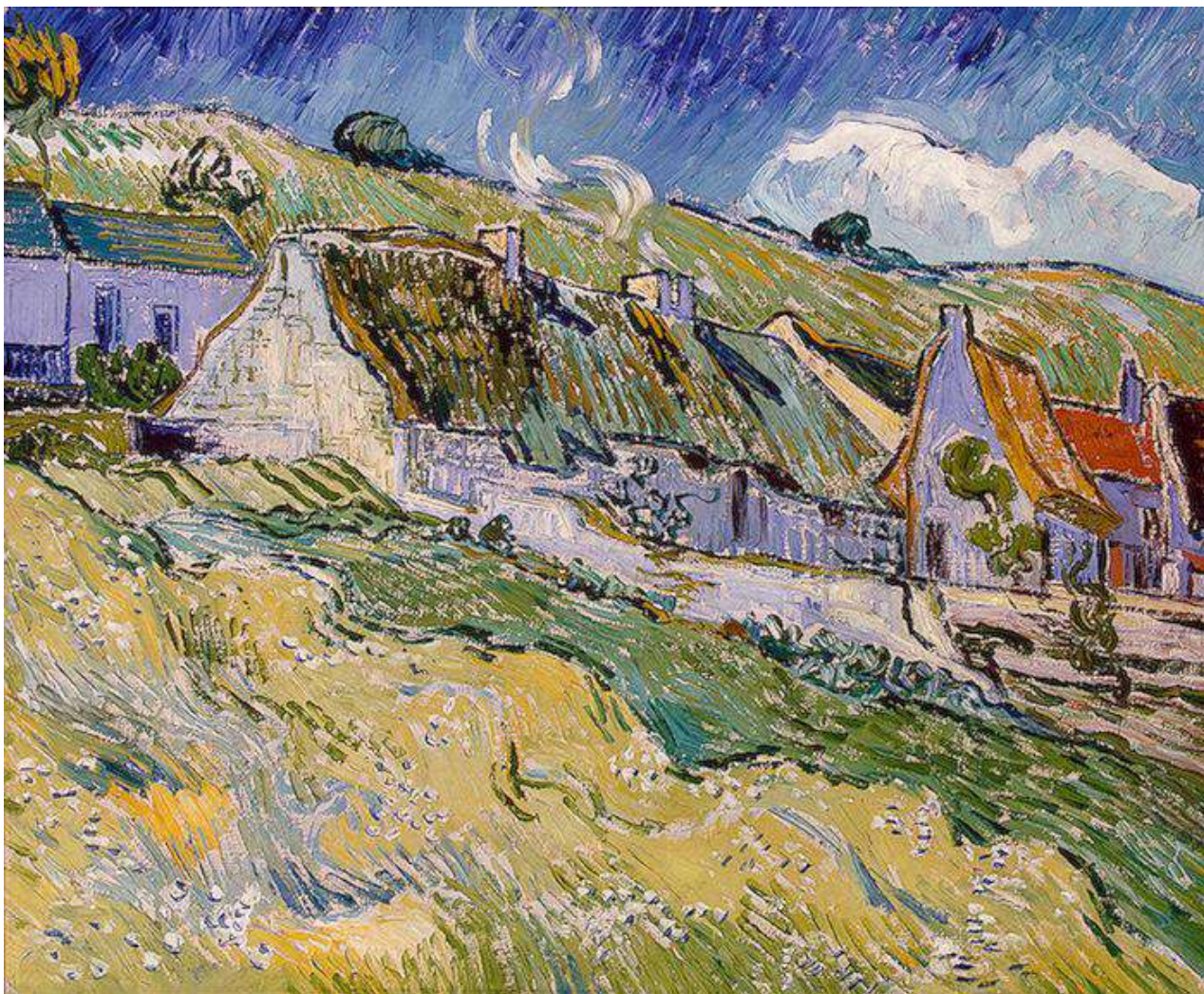
Стул Винсента с трубкой. 1888 г.
Холст, масло. 93х73.5 см.
Национальная Галерея. Лондон.
Великобритания

Открытая фактура – пастозный (выпуклый) мазок

Пейзаж в Овере после дождя. 1890 г. Холст, масло. 72 x 90 см. ГМИИ им. Пушкина. Москва

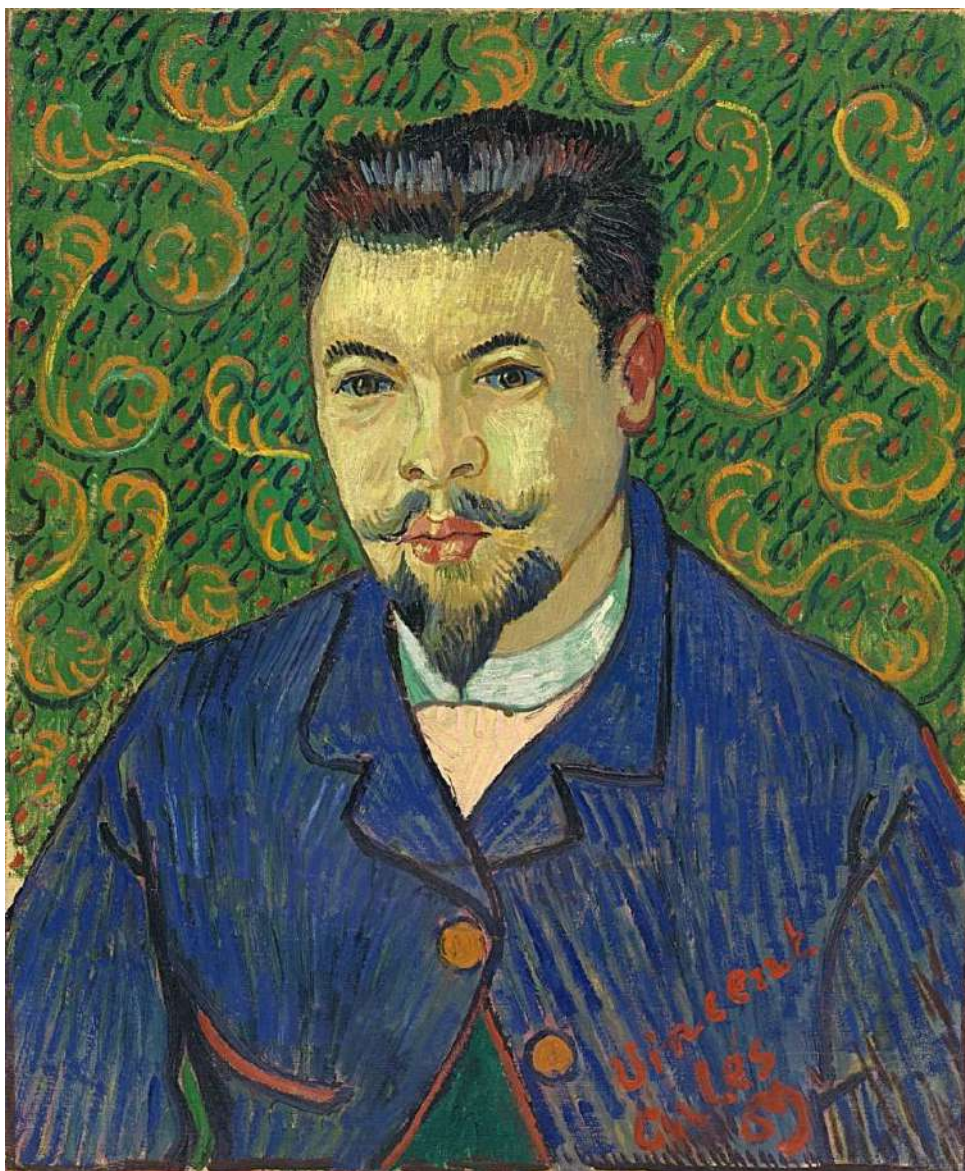
Хижины в Овере. 1890. 59х72 см. Эрмитаж. Санкт-Петербург

Куст. 1889. Холст, масло. 73х92 см. Эрмитаж. Санкт-Петербург.

Оливковые деревья с желтым небом и солнце. 1889 г.
Холст, масло. 73.7 x 92.7 см. Художественный Музей Миннеаполиса. США.

Портрет доктора Феликса Рея. 1889 г.
Холст, масло. 64.0 x 53.0 см.
Государственный музей изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина. Москва.

Изогнутые, «пламенеющие» линии и мазки

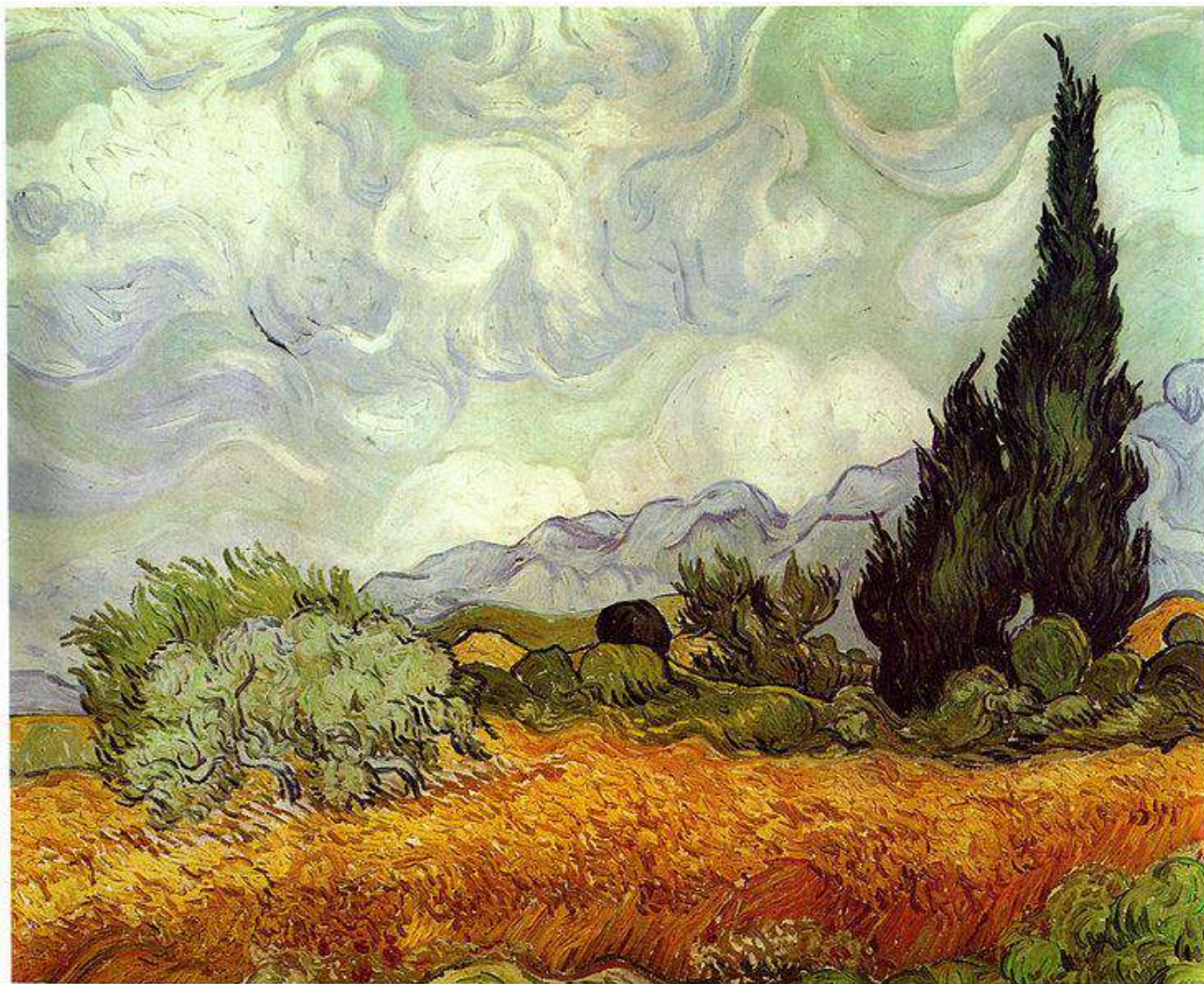
В. Ван Гог. Пейзаж с дорогой, кипарисом и
звездой, 1890 г. Холст, масло. 92 x 73 см.
Музей Кроллер-Мюллер, Нидерланды

Пшеничное поле с кипарисом. 1889 г. Холст,
масло. 73 x 94 см.

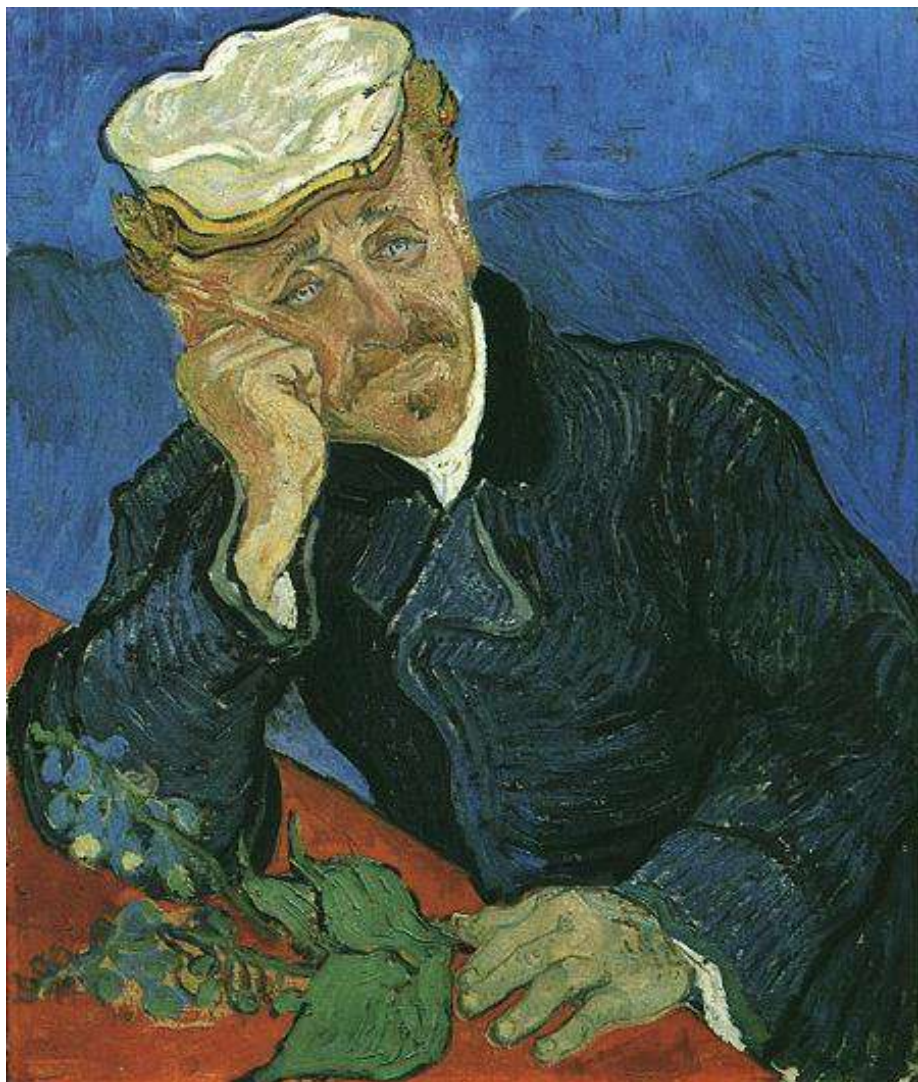

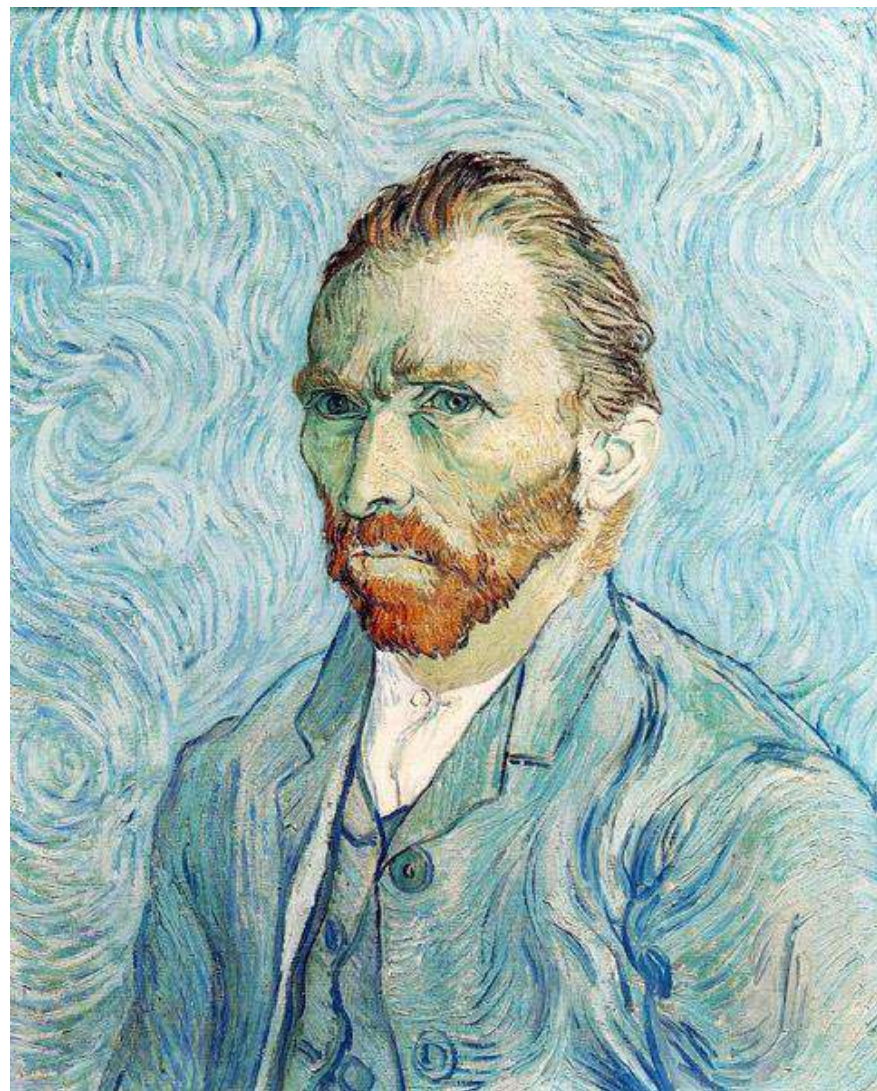
Пшеничное поле со жнецом. 1889. Холст, масло. 73,2х92,7.
Музей Ван Гога. Амстердам.

Пшеничное поле с кипарисом. 1889 г. Холст, масло. 73 х 94 см.

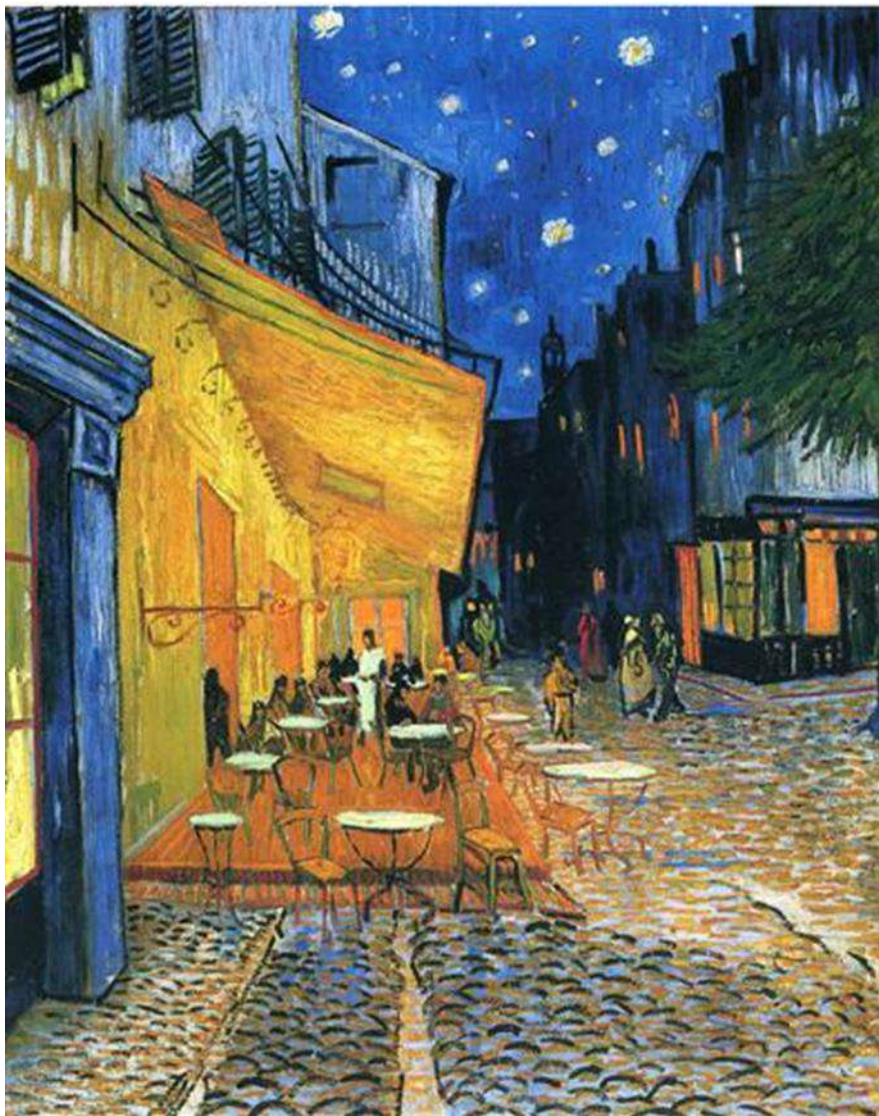

Портрет доктора Гаше, 1890. Холст, масло.
68x57 см. Музей Орсэ. Париж

Автопортрет. Сен-Реми, сентябрь 1889. Холст,
масло, 65x54. Музей Орсэ. Париж

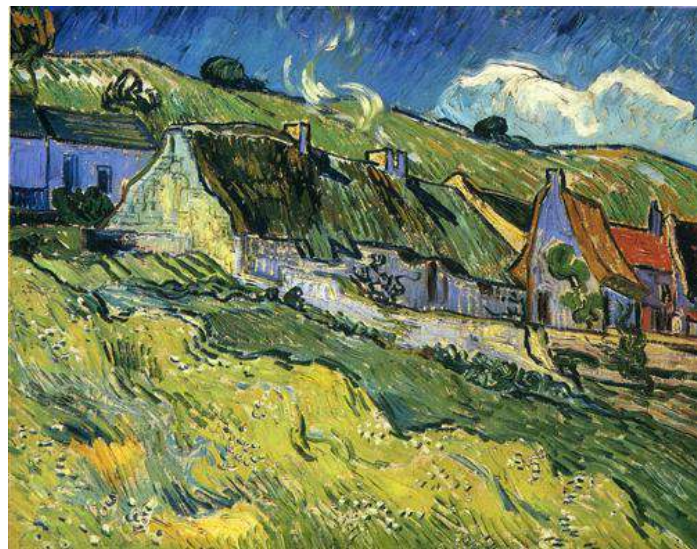
Яркий цвет и цветовые контрасты

Терраса кафе на площади Форум в Арле ночью.
1888 г. Холст, масло. 81.0 x 65.5 см. Музей Крёллер-Мюллер. Оттерло. Нидерланды

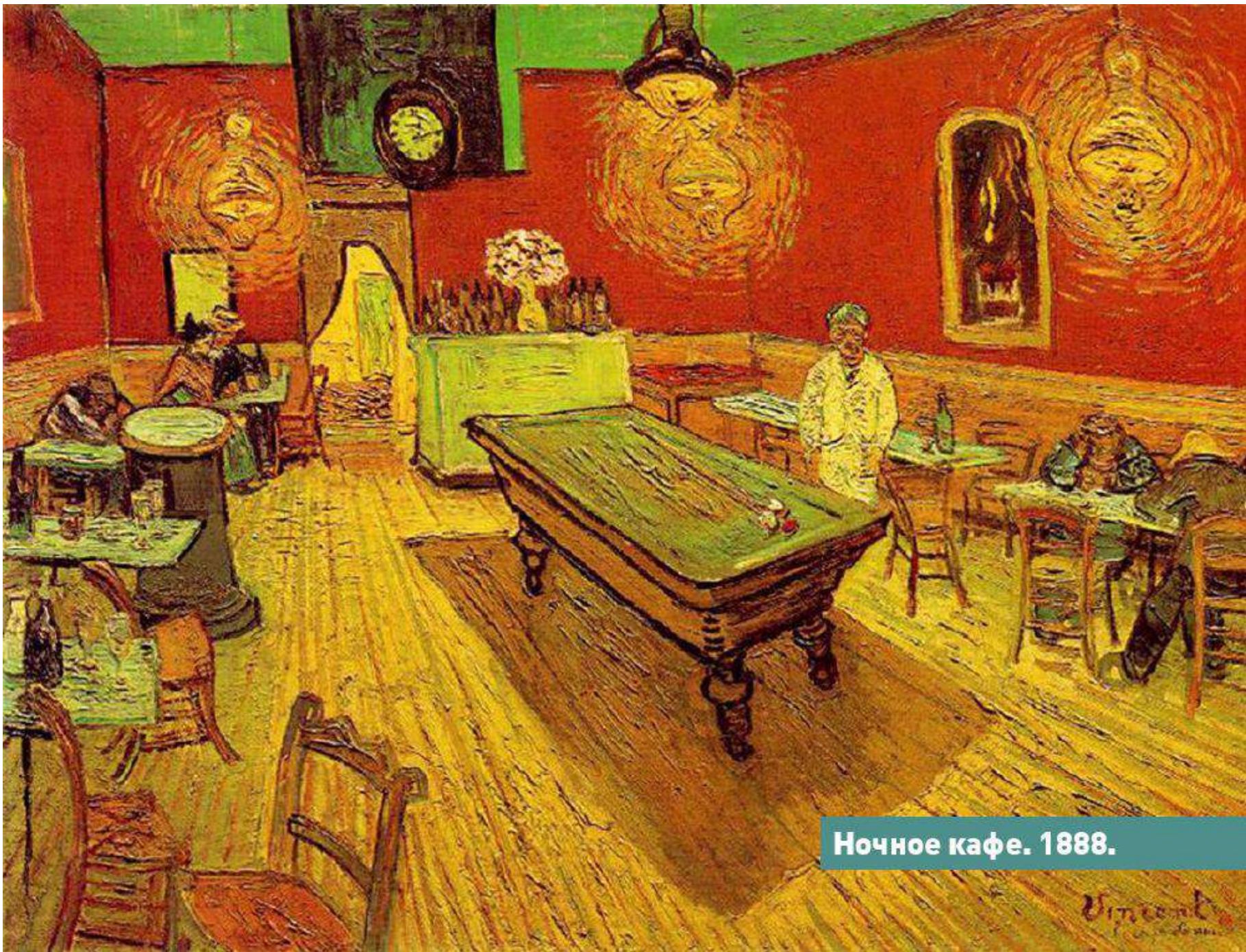
Корни и стволы деревьев 1890. 50x100 см. Музей ван Гога, Амстердам

Хижины в Овере. 1890. 59x72 см.
Эрмитаж. Санкт-Петербург

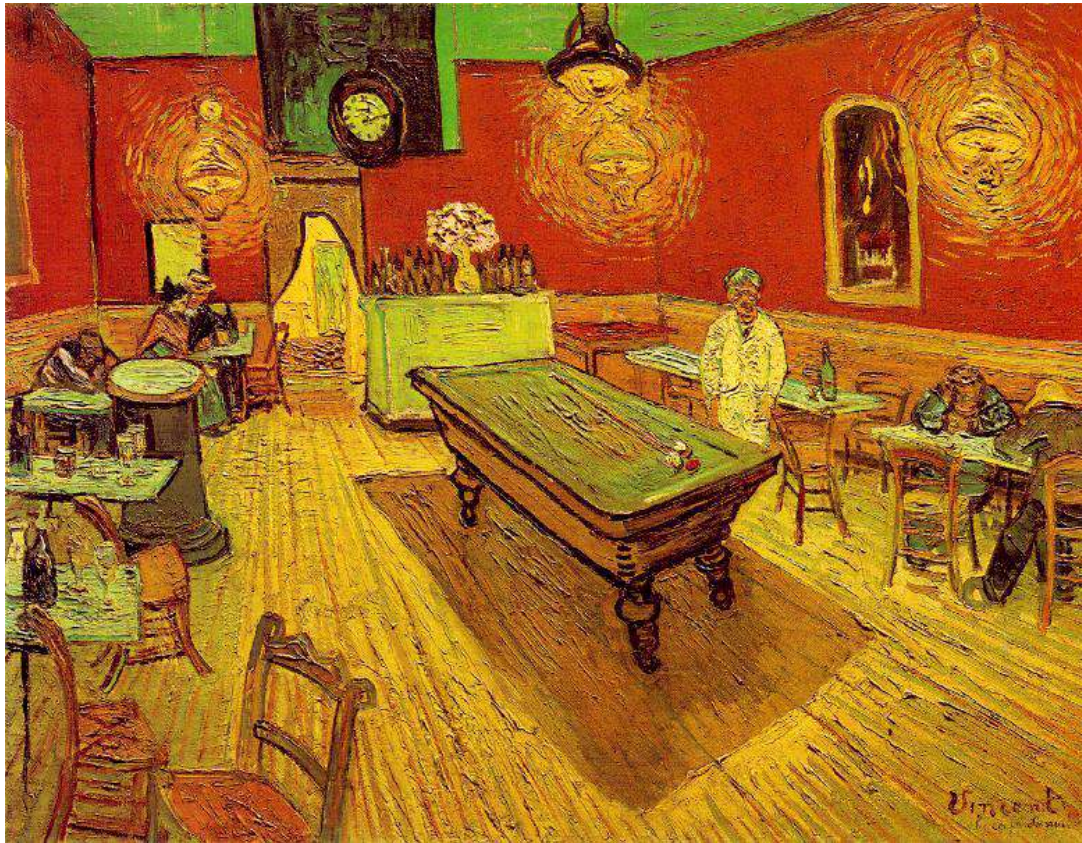

... просто моя спальня. Основным здесь будет цвет. Он упрощён, чтобы придать предметам значительность, и одновременно дать ощущение отдыха, сна. Глядя на картину, зритель должен почувствовать, как успокаивается его мысль, вернее, воображение. Стены бледно-сиреневые. Пол из красных плиток. Кровать и стулья - свежего, сочно-желтого цвета. Простыня и подушки очень яркого, желтовато зелёного. Покрывало ярко-красного. Окно зелёное. Столик у кровати оранжевый, раковина голубая. Дверь лиловая... Тени и полутени удалены; цвета простые, без оттенков, как на японских гравюрах

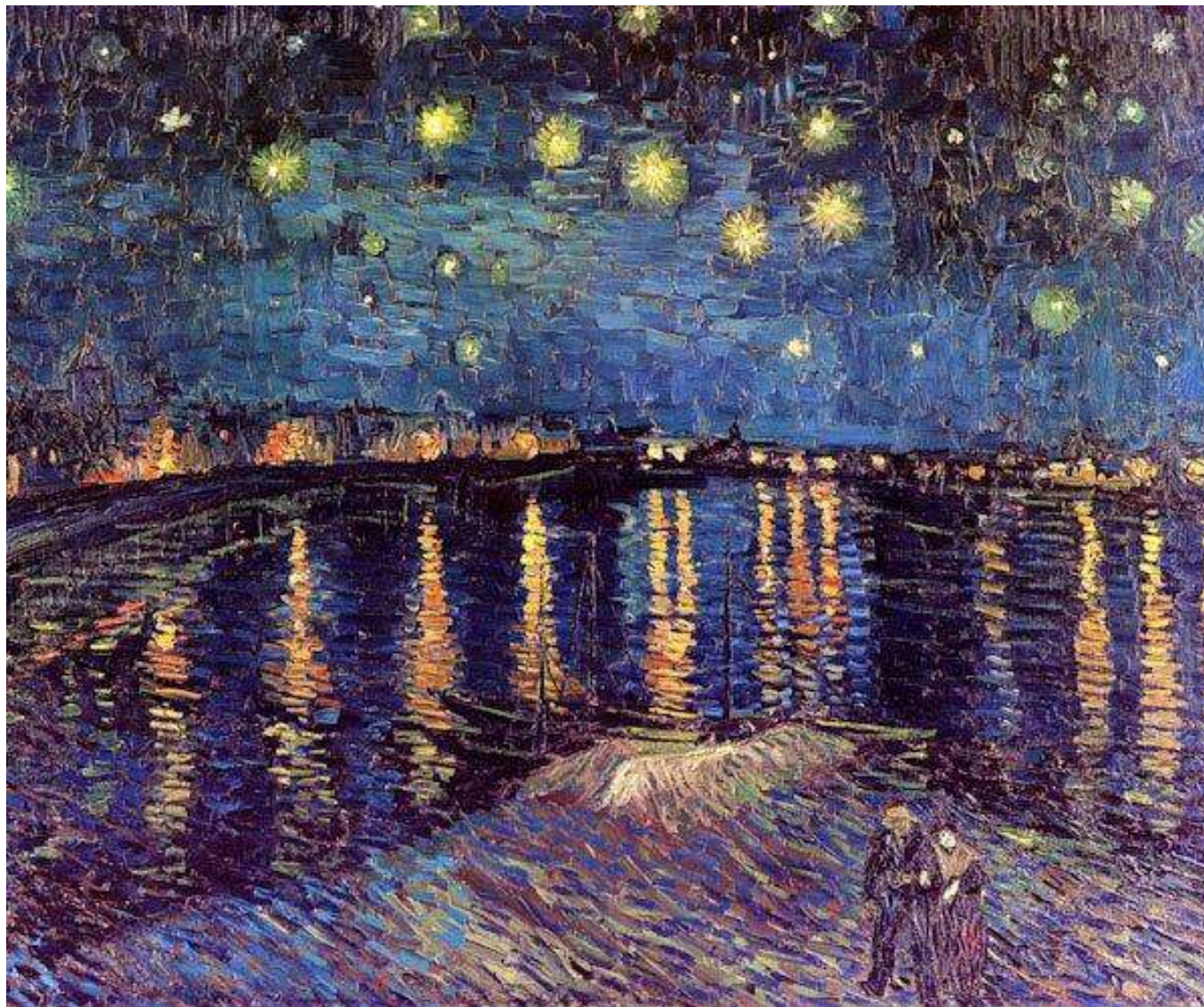

Ночное кафе. 1888.

Vincent
van Gogh

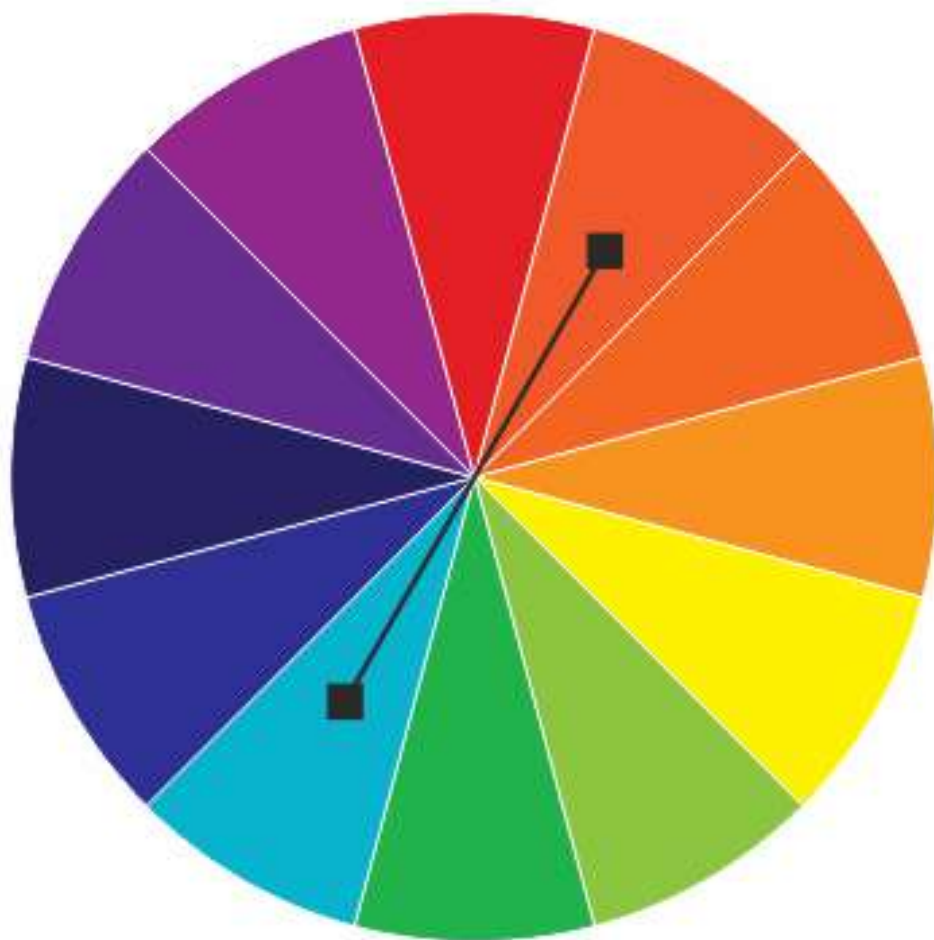
«Посредством красного и зеленого цвета я старался выразить роковые человеческие страсти... Я старался показать, что кафе – это место, где можно разориться, сойти с ума, совершить преступление. Контрастом нежно-розового с кроваво-красным винно-красным, нежно-зеленого Людовика XV и зеленого Веронезе с желто-зелеными и жесткими сине-зелеными тонами, окружив все это бледно-сернисто-желтой атмосферой геенны огненной, я старался передать засасывающую силу кабацких бездн.»

«Звездная ночь над Роной» Винсент ван Гог, 1888. 72,5х92 см. Музей д'Орсе, Париж

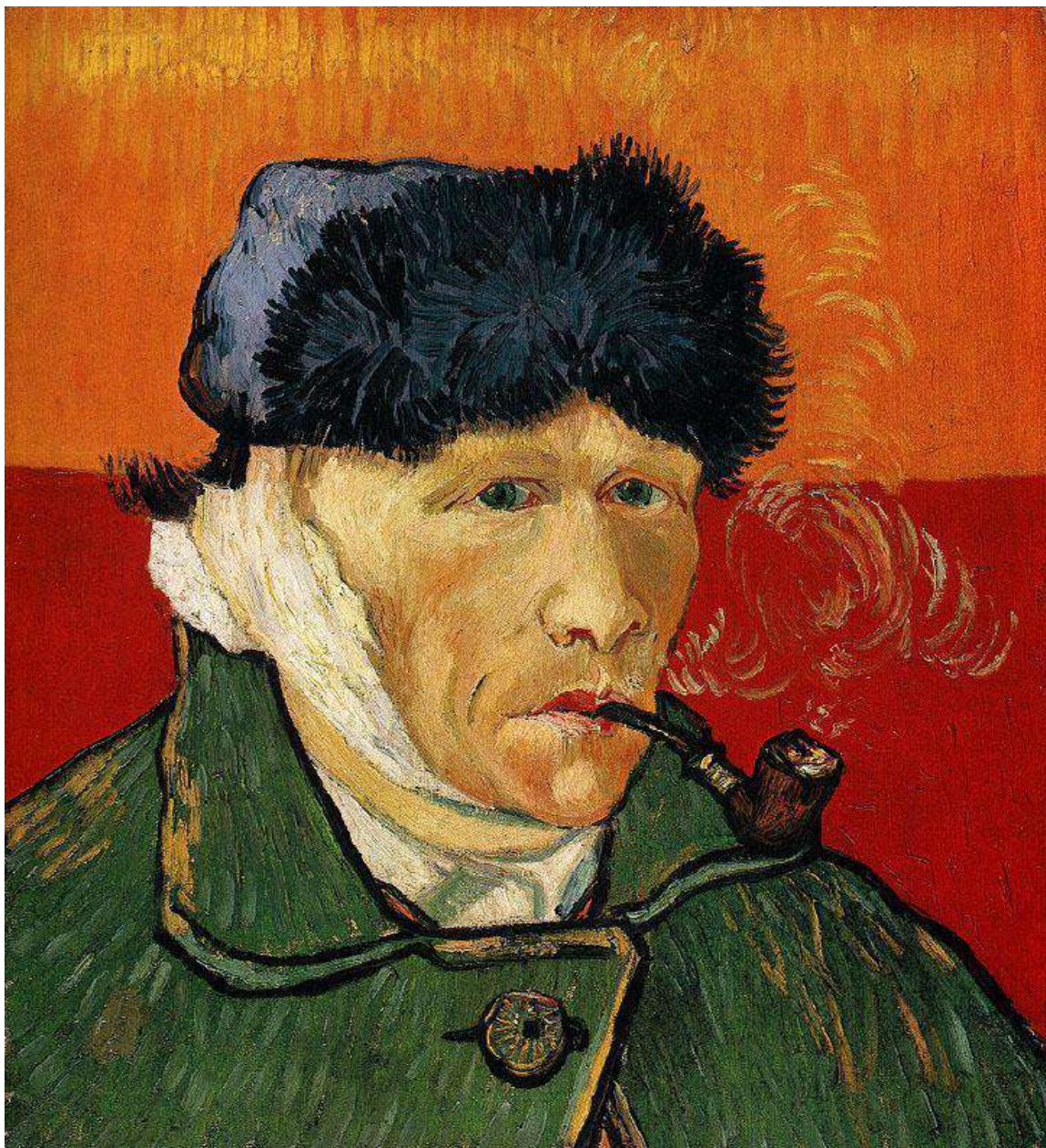

«... Однажды ночью я совершил прогулку по пустынному берегу. Мне не было весело, но и не скажу, что грустно, - это было прекрасно. На темно-синем небе пятна облаков: одни еще более темного цвета, чем густой кобальт неба, другие более светлые, точно голубая белизна Млечного пути. На синем фоне искрились светлые звезды – зеленоватые, желтые, белые, розовые... - ну поистине драгоценные камни: опалы, изумруды, ляпис-лазурь, рубины, сапфиры...»

alexsv.ru

Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой 1889 г. Холст, масло. 51.0 x 45.0 см.

Два срезанных подсолнуха. 1887 г. Холст, масло. 43.2 x 61.0 см. Метрополитен-музей. Нью-Йорк. США

Цветовые контрасты

В. Ван Гог. Поле с пшеничными скирдами, 1890 г. Холст, масло. 50 х 100 см. ЧС

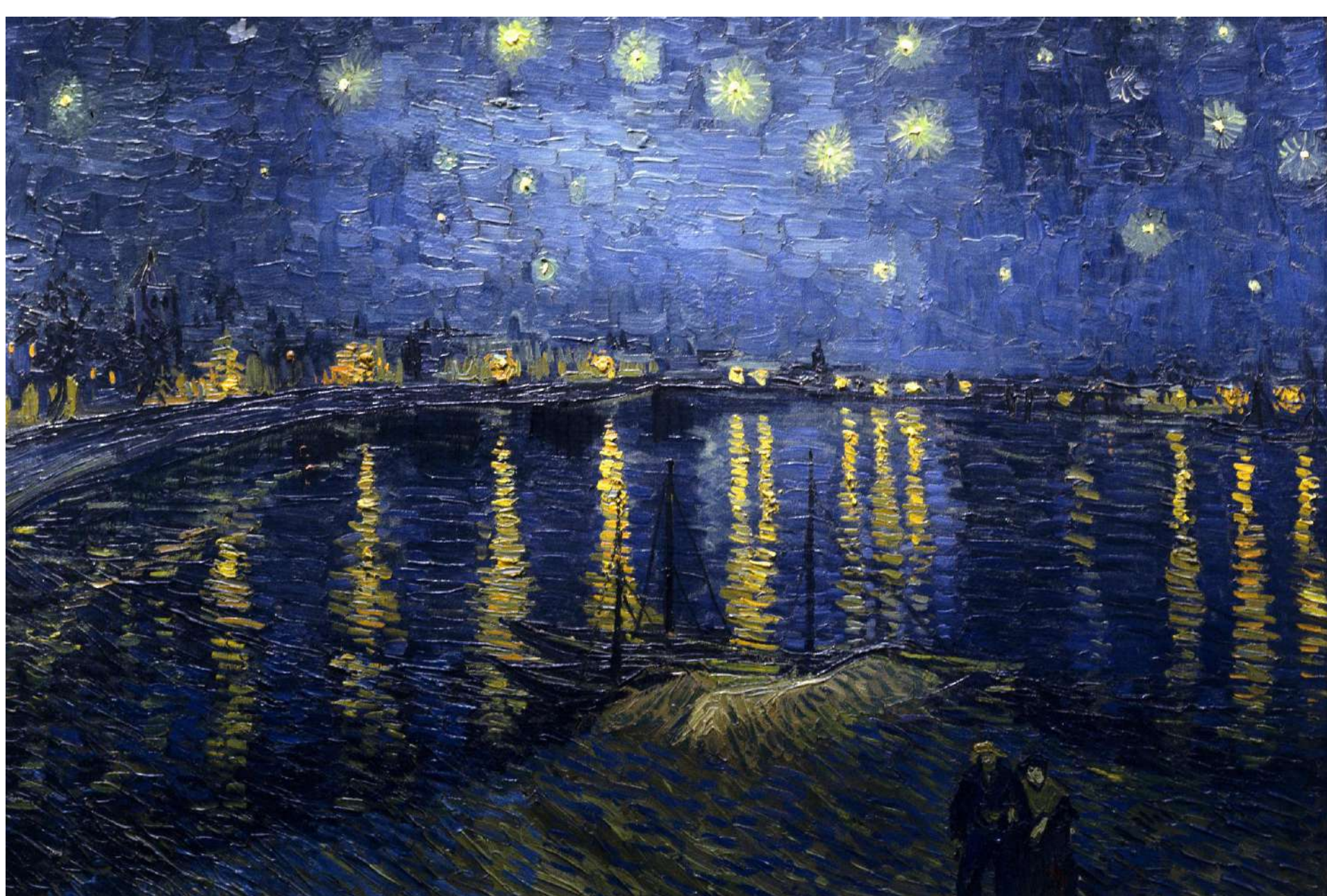
В. Ван Гог. Красные виноградники в Арле, 1888 г. Холст, масло. 75 х 93 см. ГМИИ им. Пушкина, Москва

В. Ван Гог. Пейзаж в Овере после дождя, 1890 г. Холст, масло. 72 х 90 см. ГМИИ им. Пушкина, Москва

Утро. Отправление на работу (подражание Милле). Холст, масло. 73х92 см.
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

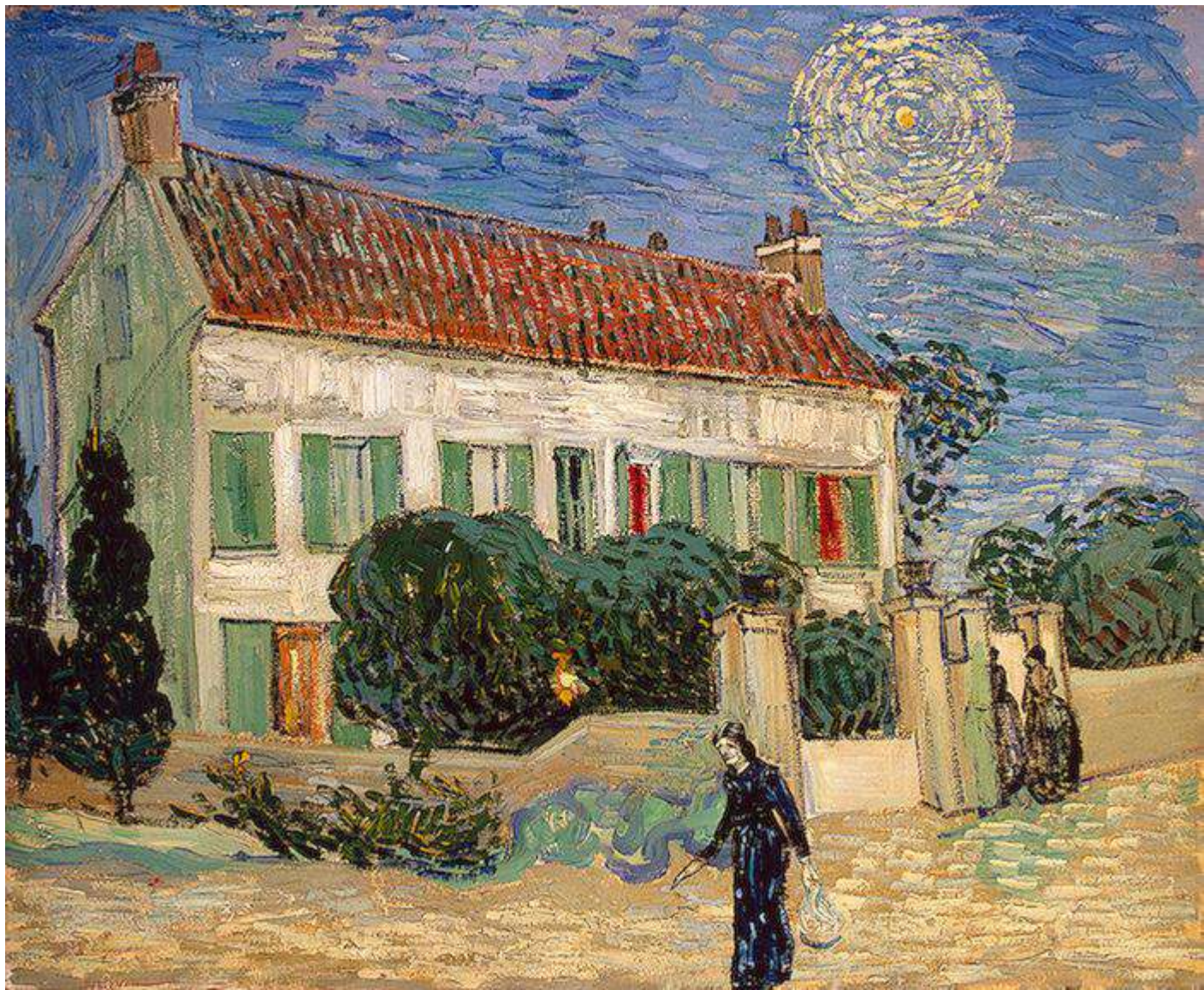
Звездная ночь над Роной. 1888. 72,5х92 см. Музей д'Орсе, Париж

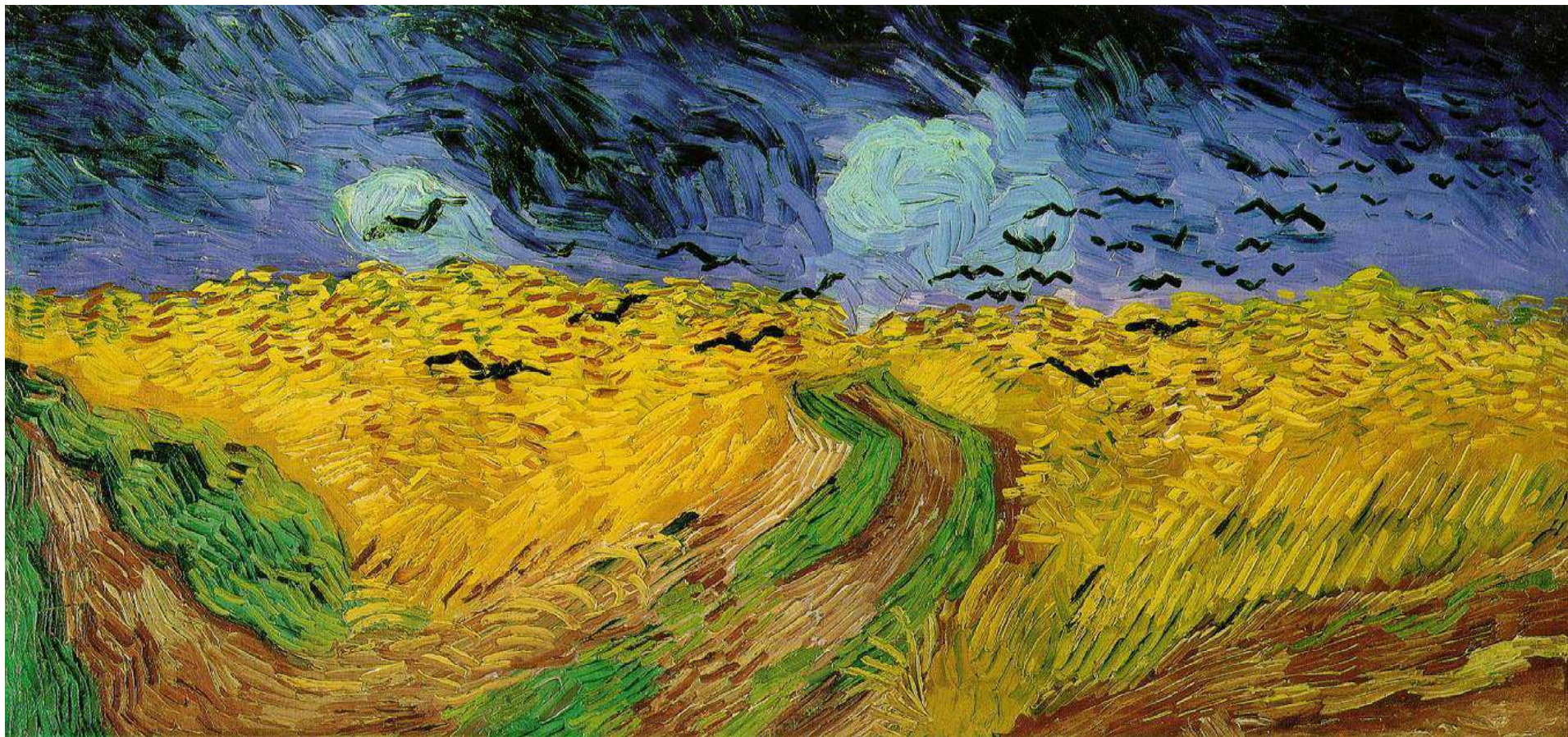
Звездная ночь. 1889 г. Холст, масло. 73,7 x 92,1 см. Музей современного искусства. Нью-Йорк

В. Ван Гог. Красные виноградники в Арле, 1888 г . Холст, масло. 75 х 93 см. ГМИИ им. Пушкина, Москва

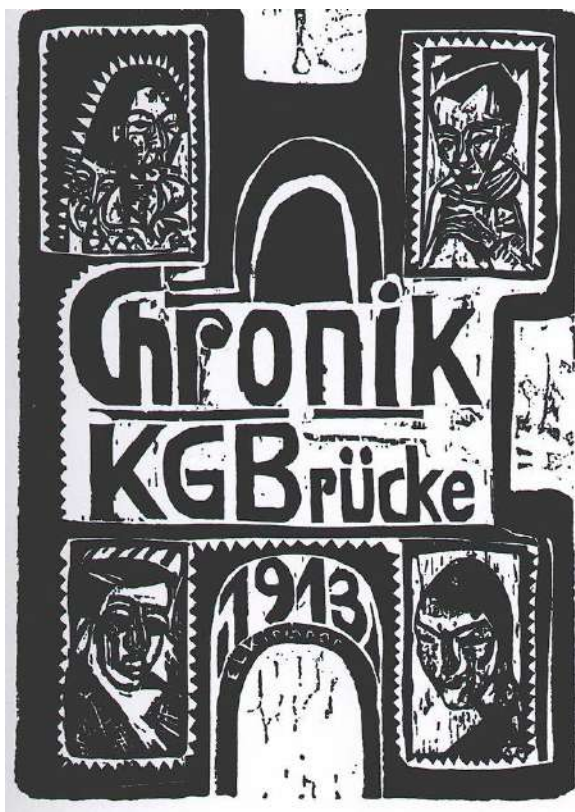
Белый дом ночью. Июнь 1890 г. Холст, масло. 59х72.5 см. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

Стая ворон над хлебным полем. 1890
Холст, масло, 1030х505. Музей Ван Гога. Амстердам.

«Мост» (нем. *Die Brücke*) — группа художников в Германии в 1905—1913 годах, выступивших основоположниками немецкого экспрессионизма.

Художники: Фриц Блейль, Эрнст Людвиг Кирхнер, Эрих Хеккель и Карл Шмидт-Ротлуф

Кирхнер. Хроника художественной группы «Мост»

Кирхнер. Групповой портрет участников группы «Мост». 1926—1927

Эрнст Людвиг Кирхнер (1880 - 1938) — немецкий художник, график и скульптор, представитель экспрессионизма. Работал под влиянием В. Ван Гога и А. Матисса

«Потсдамская площадь в Берлине». 1914

Five Women at the Street 1913

Карл Шмидт-Ротлуф (1884 - 1976, Берлин) — немецкий художник-экспрессионист, один из теоретиков модернизма в живописи.

В июле 1937 года 25 картин, 24 рисунка и 2 его акварели оказываются в Мюнхене, на выставке «Дегенеративное искусство». В результате развернутой нацистами кампании по борьбе с художественным авангардом к 1938 году из немецких музеев было изъято 608 произведений Шмидта-Ротлуфа. В то же время, как Эрнст Барлах или Эмиль Нольде, он продолжал выставлять некоторые свои работы в рамках т. н. «Производственных выставок», проходивших под покровительством Немецкого рабочего фронта.

1941 — запрет рисовать, изгнание из Канцелярии по делам изобразительных искусств.

1943 — бомбардировками уничтожено рабочее ателье художника, переезд в Ротлуф

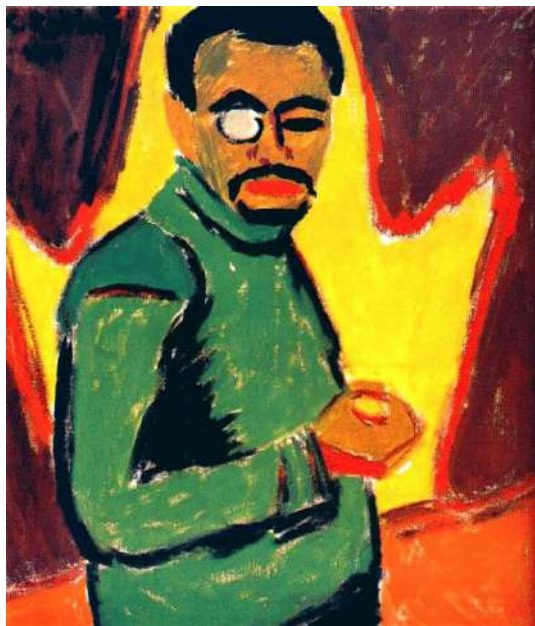
«Садоводство»
1906 г.

Женщина с сумкой 1919

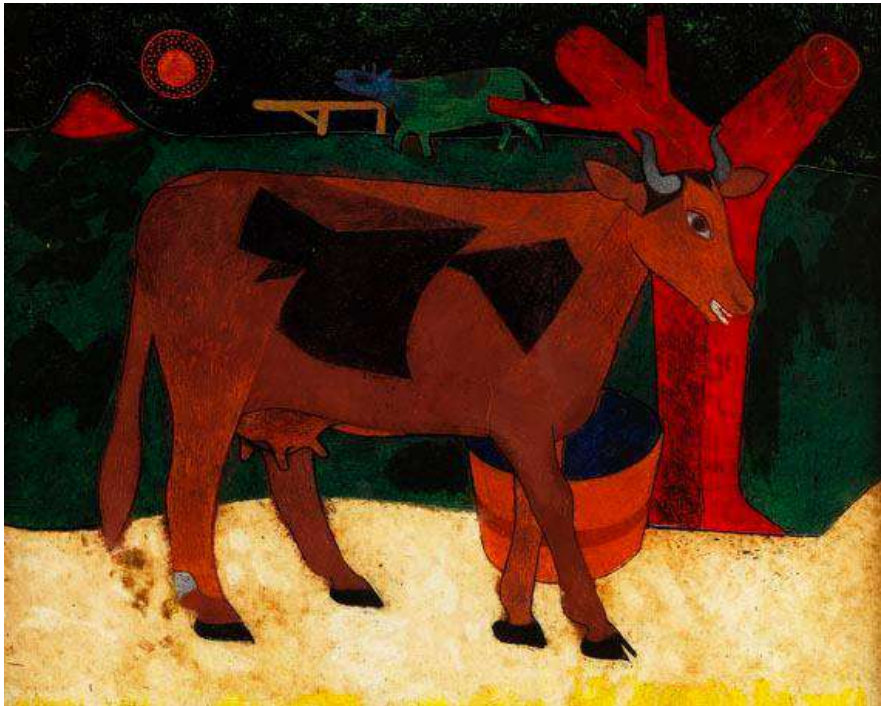

Карла Шмидт-Ротлуфа «Натюрморт» 1956 г

«Автопортрет с моноклем» 1910 г.

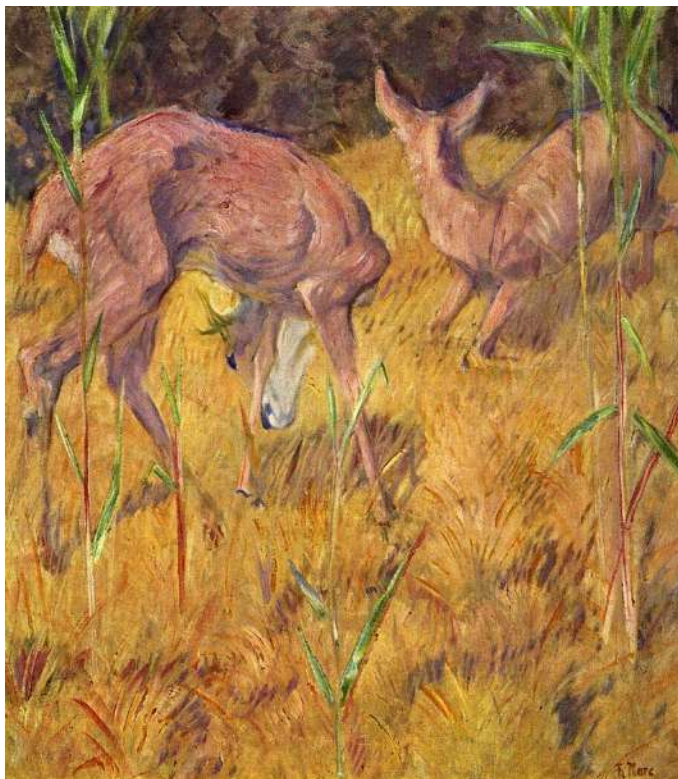
Генрих Кампендонк (1889 — 1957) — немецкий художник и резчик по дереву, представитель немецкого экспрессионизма в живописи.

Франц Марк (1880 - 1916, Верден, Франция) — немецкий живописец, яркий представитель немецкого экспрессионизма. Наряду с Августом Маке, Василием Кандинским и др. являлся участником и главным организатором художественного объединения «Синий всадник».

Франц Марк. *Синий конь*, 1911

Косули в камышах. 1909. Новая пинакотекa. Мюнхен

Лисы. 1913. Музей искусства. Дюссельдорф