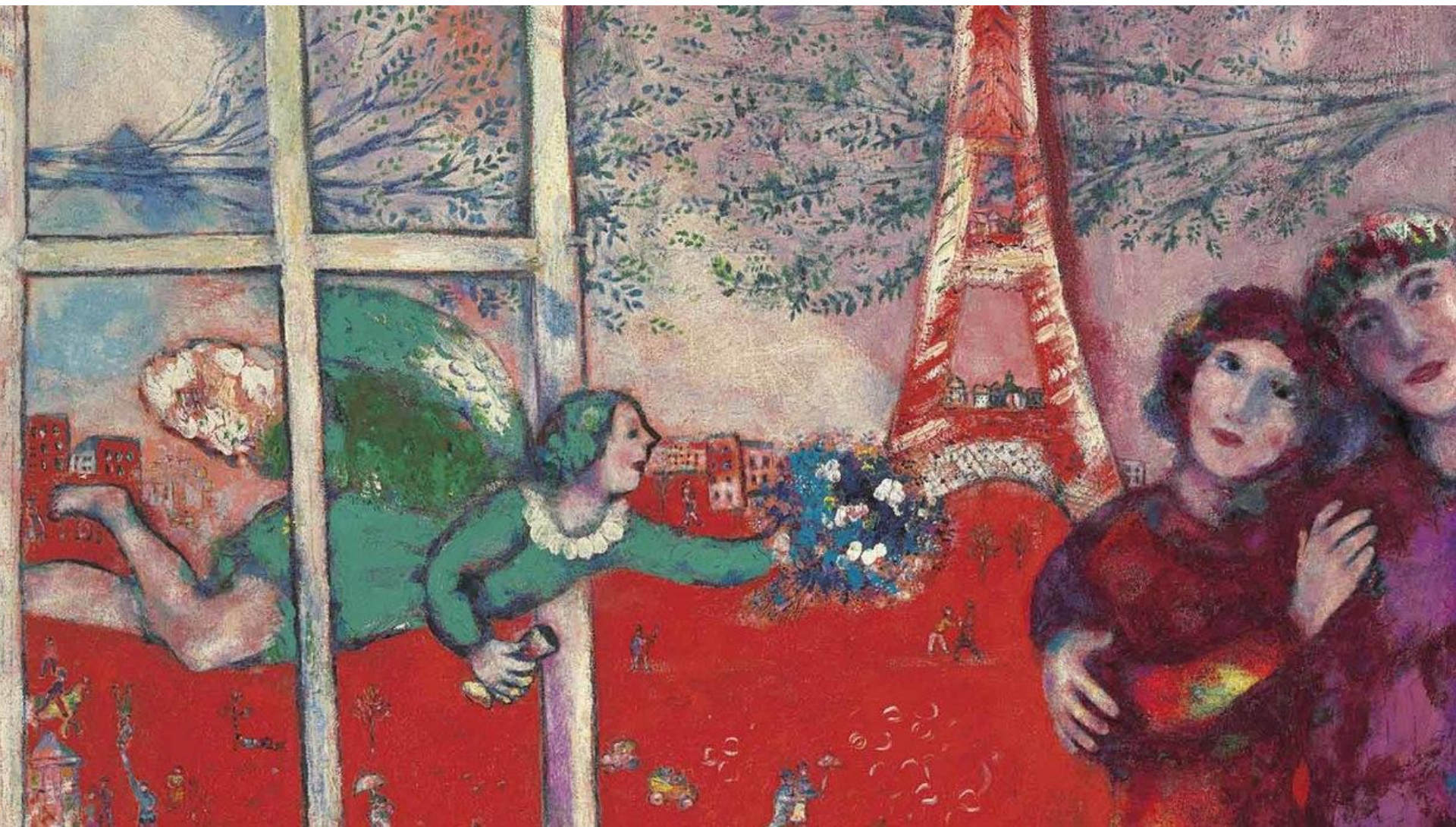

**ЛЕКЦИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ.
ИСКУССТВО XX ВЕКА.
ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА
5 КЛАСС**

Преподаватель
– Оксана Валерьевна Михайлова
ДХШ №6 им. Акцыновых

Марк Шагал. Новобрачные у Эйфелевой Башни. 1928

, Жан Базен, Скалы, деревья и равнина,
1952

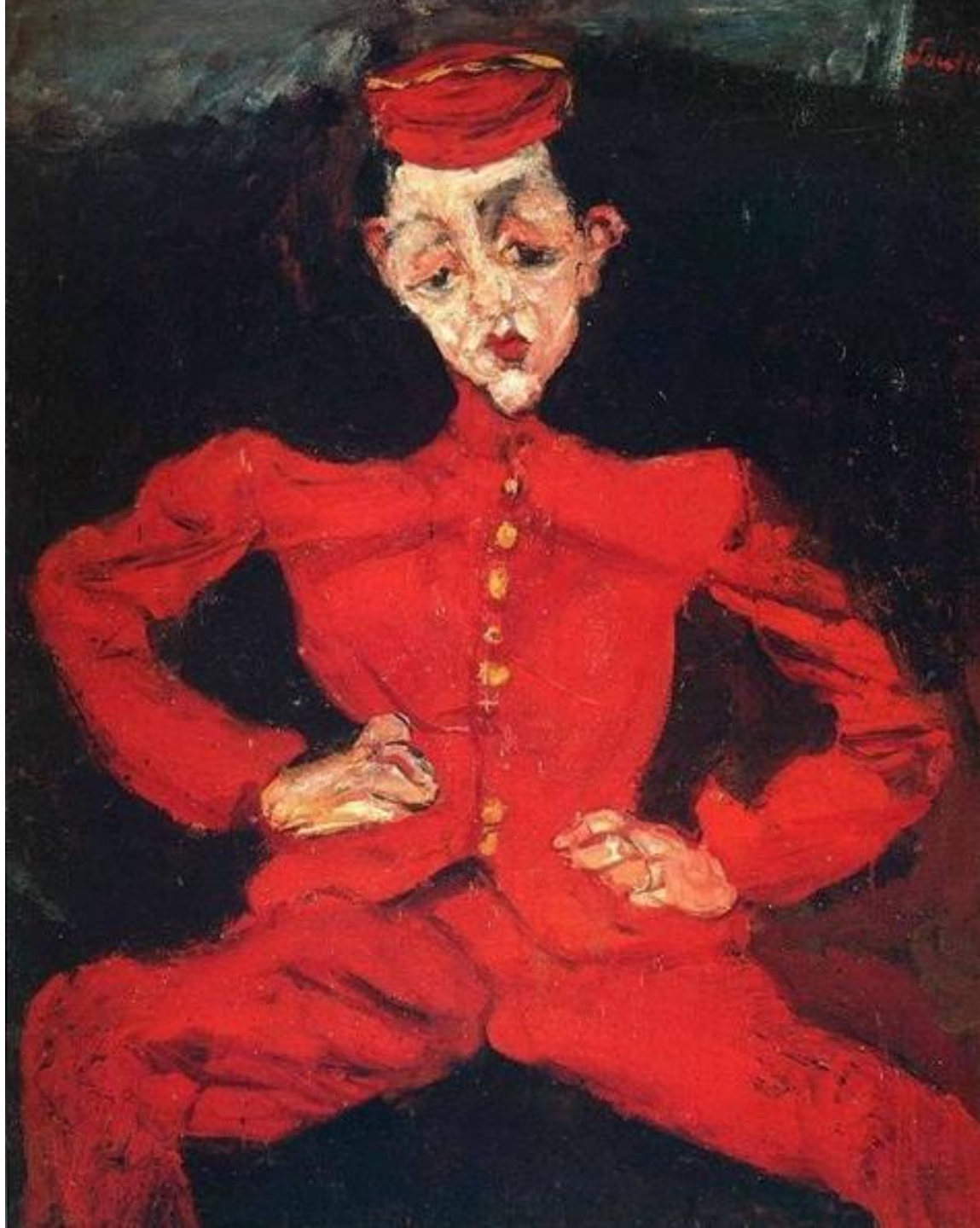
**Марк Шагал,
Влюбленные,
1928**

Морис Утрилло, Ресторан Вивет в Сен-Вернан,
1925

Леонард Фужита, Интерър 1950

**Хаим Сутин,
Грум,
1925**

**Хаим Сутин,
Букет
красных
гладиолусов,
1919**

**Амедео
модильяни,
Жанна
Эбютерн в
шляпе и с
ожерельем,
1917**

ОСОБЕННОСТИ «ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ»

Термином «Парижская школа» определяют группу художников иностранного происхождения, приехавших в начале XX века в столицу Франции в поисках благоприятных условий для развития своего таланта и редкостной свободы самовыражения — результата постоянного общения и плодотворного соревнования (с 1920-х по 1960-е годы). Термин «Парижская школа» впервые употреблен критиком Андре Варно в 1925 году (в журнале «Comœdia») как обозначение обосновавшихся в Париже мастеров иностранцев. Художники Парижской школы — понятие условное. У названных мастеров не было единой программы и художественных целей. Манера их письма очень разнилась. Они никогда не составляли единую группу. Но их связывало стремление к профессиональному общению и свободному поиску. Постоянное общение художников, разногласия и в то же время взаимная поддержка создавали уникальные условия творческого соревнования. Здесь переплетались биографии, возникали многочисленные

Париж в эту эпоху сохранял статус мировой культурной метрополии; либеральная система организации художественной жизни (множество галерей, независимых выставок, частных школ, ассоциаций художников) создавала здесь условия для свободной самореализации художников, приезжавших из различных стран Европы, Америки, стран Дальнего Востока. Формальных критериев, по которым художника причисляют к Парижской школе, не существует. Но все же, как правило, это не француз. Немец, испанец, русский, житель местечек Литвы или Польши, чех, венгр — художник, приехавший в этот гигантский плавильный котел, чтобы оказаться в центре событий. Одного происхождения, конечно, мало — нужно, чтобы Париж сыграл в формировании творческой личности главную, определяющую все дальнейшее развитие роль.

В начале XX века в Париже существовали три крупных художественных центра: Монмартр, Вожирар и Монпарнас. В первом работали самые известные мастера. Эти художники, преимущественно еврейского происхождения, приехавшие из Центральной и особенно Восточной Европы, спасались от

Монпарнас тоже привлекал молодых художников. Этот район расположен в южной части Парижа. После легендарного Монмартра тоже стал центром художественной и поэтической жизни Парижа и оставался им до 40-х и даже 60-х годов XX века.

С 1900 года многие крупные художники были привлечены в столицу из-за ее репутации самого важного международного центра живописи и скульптуры; в их число входили Пикассо, Грис и Миро из Испании, Шагал, Сутин и Липчиц из России или Литвы, Бранкузи из Румынии и Модильяни из Италии.

Известность еврейских художников в Париже и иностранного художественного влияния в целом началась с 1925 года, чтобы вызвать сильное возмущение и привели к тому, что иностранцы были помечены как «Ecole de Paris» в отличие от художников французского происхождения, таких как Андре Дерен и Андре Дюнойер де Сегонзак, которые, как говорили, поддерживали чистоту и преемственность французской традиции после Второй мировой войны, однако, эти националистические и антисемитские настроения были дискредитированы, и термин приобрел более широкое применение для обозначения как иностранных, так и

Художники «Парижской школы»: Пабло Пикассо, Марк Шагал, Хуан Миро, Амедео Модильяни, Хаим Сутин, Пит Мондриан, Джино Северини, Морис Утрилло, Кес Ван Донген, Моисей Кислинг, Эжен Зак, Константин Бранкузи, Жюль Паскен и другие.

**ПЯТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
«ПАРИЖСКОЙ
ШКОЛЫ»**

1. АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ (1884-1920)

Амедео родился 12 июля 1884 году в Ливорно (Италия). После обучения в школе живописи в Ливорно у Г. Микели, в 1902 году Модильяни поступил в Академию художеств во Флоренции, а немного позже

– в Академию в Венеции. В начале 1906 года он приехал в Париж, где занялся поисками современного художественного языка. Испытал влияние П. Сезанна, Тулуз-Лотрека, П. Пикассо, фовизма и кубизма, но в итоге выработал

В ноябре 1907 Модильяни познакомился с доктором Полем Александром, который снял для него студию и стал первым коллекционером его работ. Художник стал членом группы Независимых и в 1908 и 1910 выставлял свои работы в их салоне. Знакомство со скульптором Константином Бранкузи в 1909 сыграло основополагающую роль в развитии скульптурного творчества Модильяни. У Бранкузи Модильяни получил поддержку и ценные советы. В эти годы Модильяни в основном занимался ваянием и изучением произведений классической древности, индийской и африканской пластики. В 1912 он выставил семь скульптурных произведений на Осеннем Салоне.

Модильяни был дружен с такими разными художниками, как Пикассо, Хаим Сутин и Морис Утрилло, а также с коллекционерами и деловыми людьми – Полем Гийомом и Леопольдом Зборовским. Последний стал покровителем художника и поддерживал его творчество. В эти годы Модильяни вернулся к живописи и создал, возможно, свои

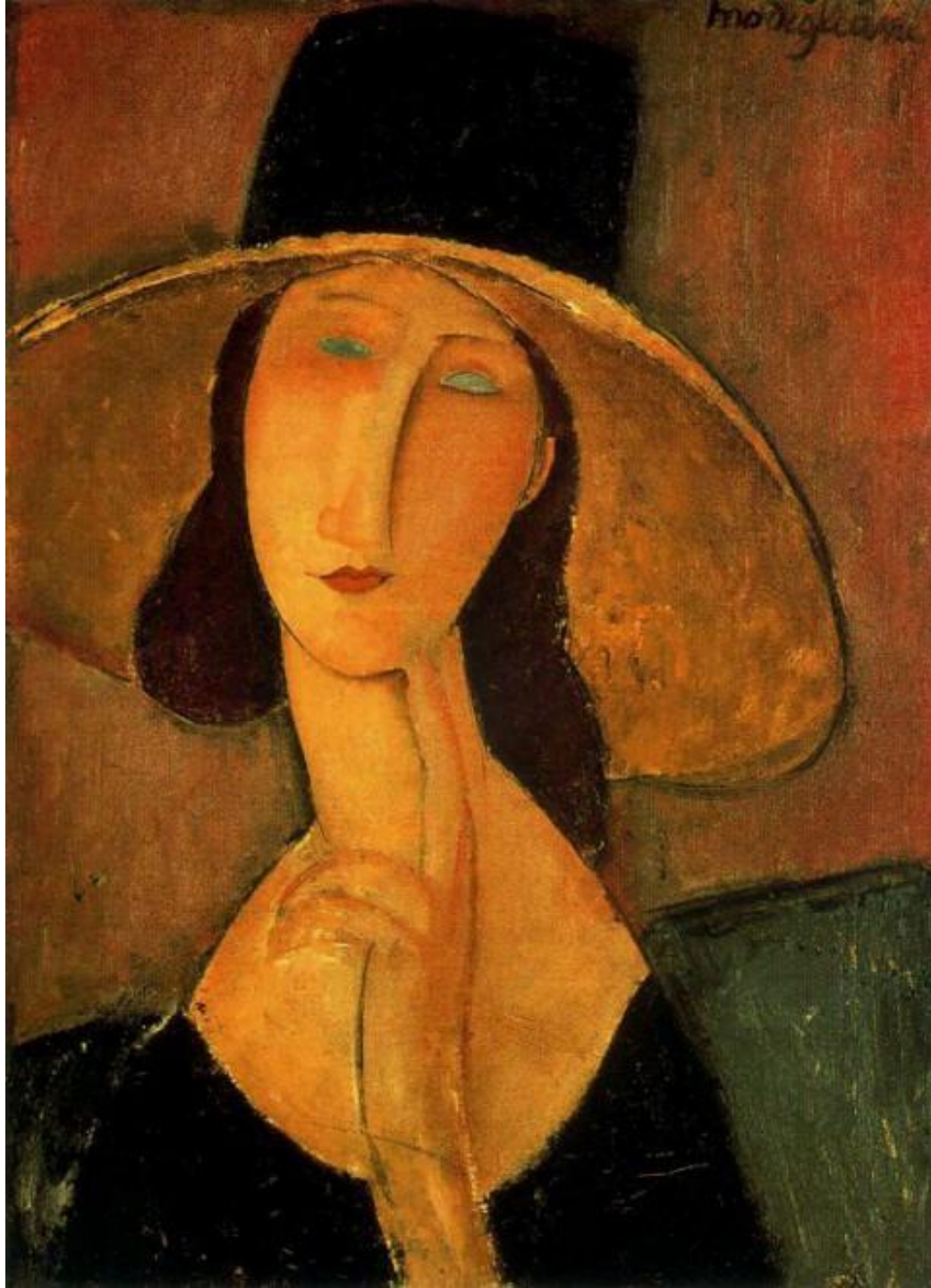
В 1917 Модильяни, в то время уже очень больной и склонный к алкоголизму, познакомился с Жанной Эбютерн. Она стала для Модильяни моделью, музой и женой. Они провели вместе чуть меньше, чем три года. Он написал около 25 ее портретов.

В 1918 году работы Модильяни наконец начали пользоваться успехом и приносить доход, но художник продолжал пить. Зборовский организовал персональную выставку художника в галерее Берты Вейль. Она не имела успеха, но вызвала скандал несколькими изображениями обнаженной натуры: их сочли неприличными, и по требованию полиции полотна были сняты. Тем не менее, некоторые французские и иностранные коллекционеры проявили интерес к работам Модильяни.

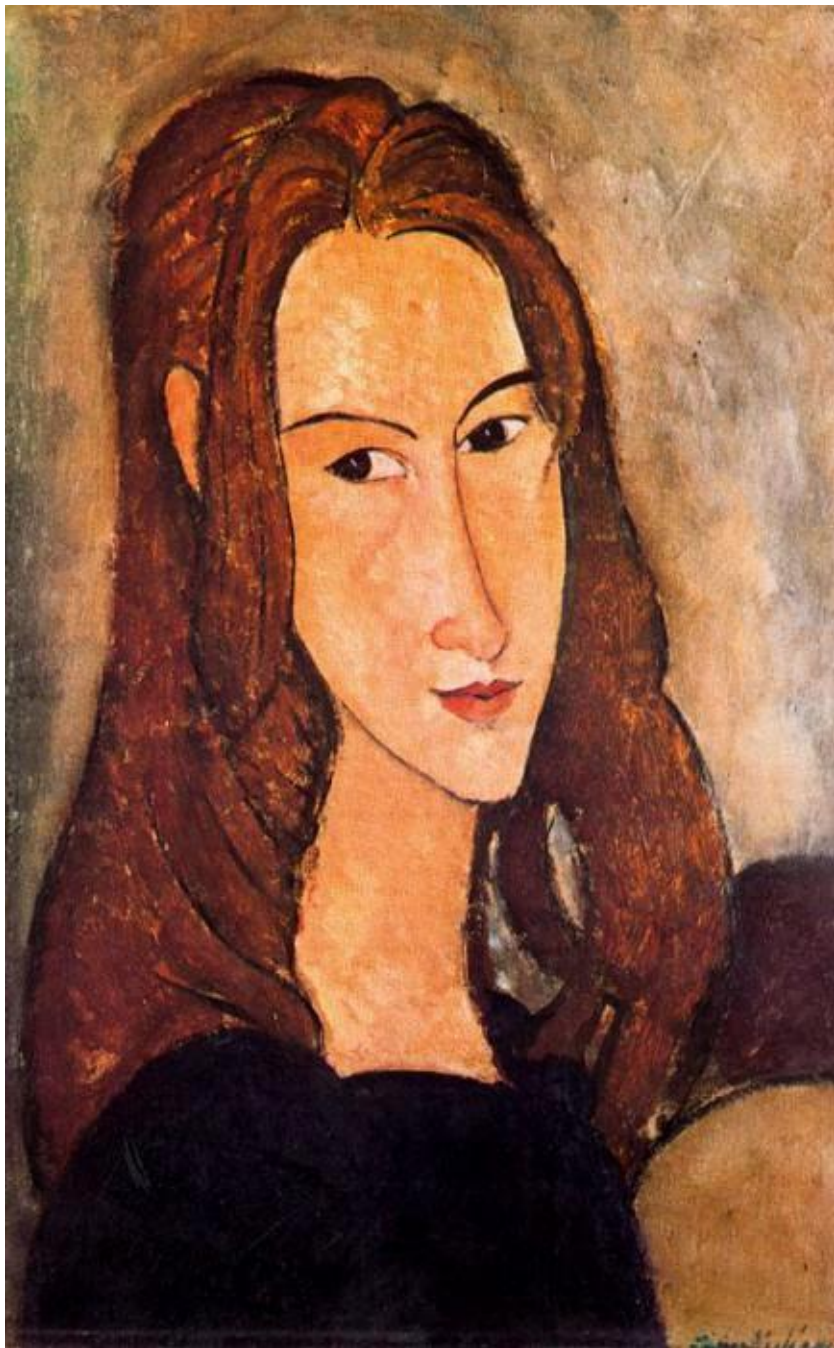
В начале 1920 г. Амедео сильно простудился и слег. Его увезли в парижскую больницу для бедных, где он и скончался – 24 января 1920 году. Жанна не смогла пережить

**Жанна Эбютерн
в желтом свитере,
1919**

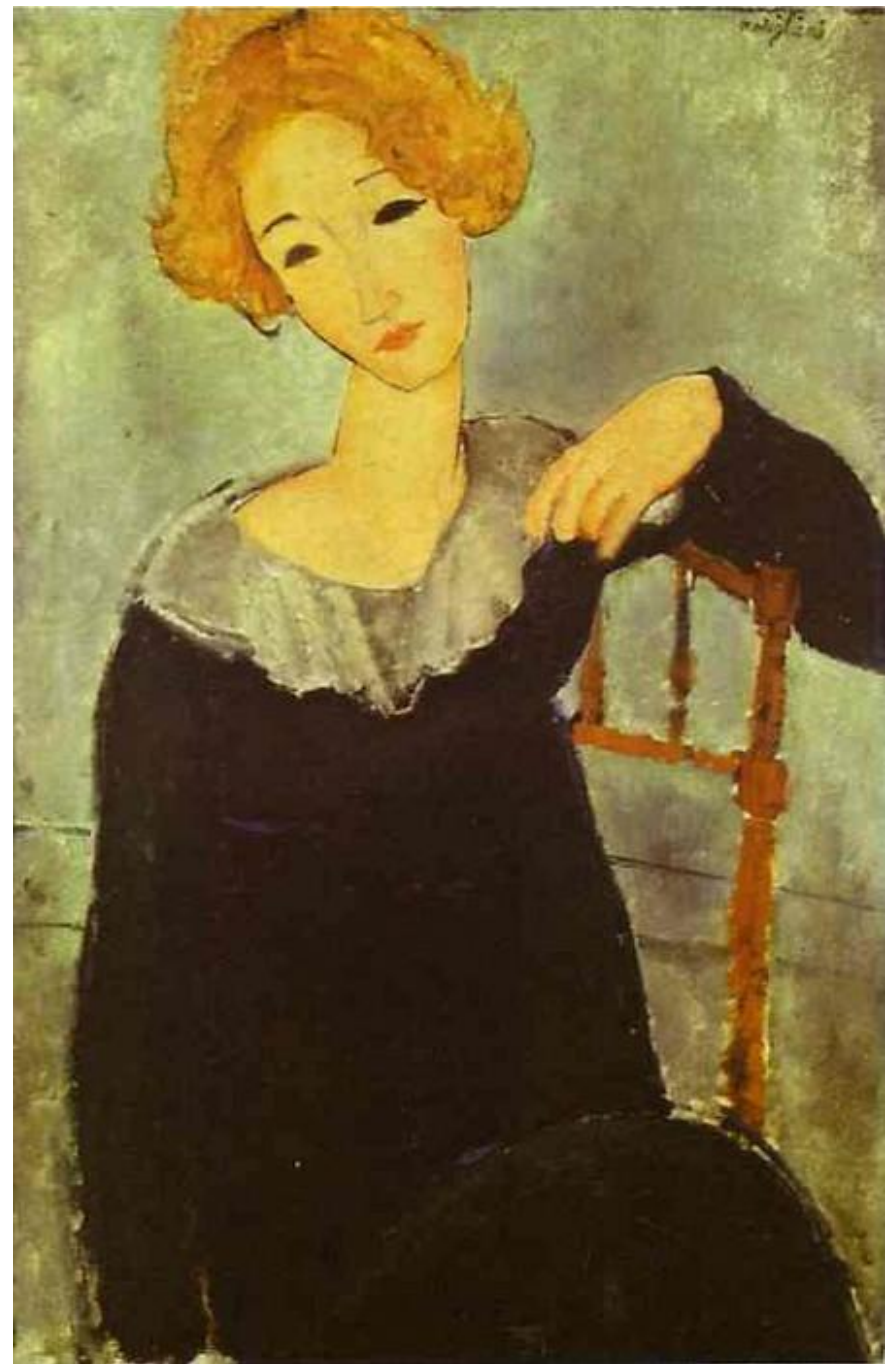

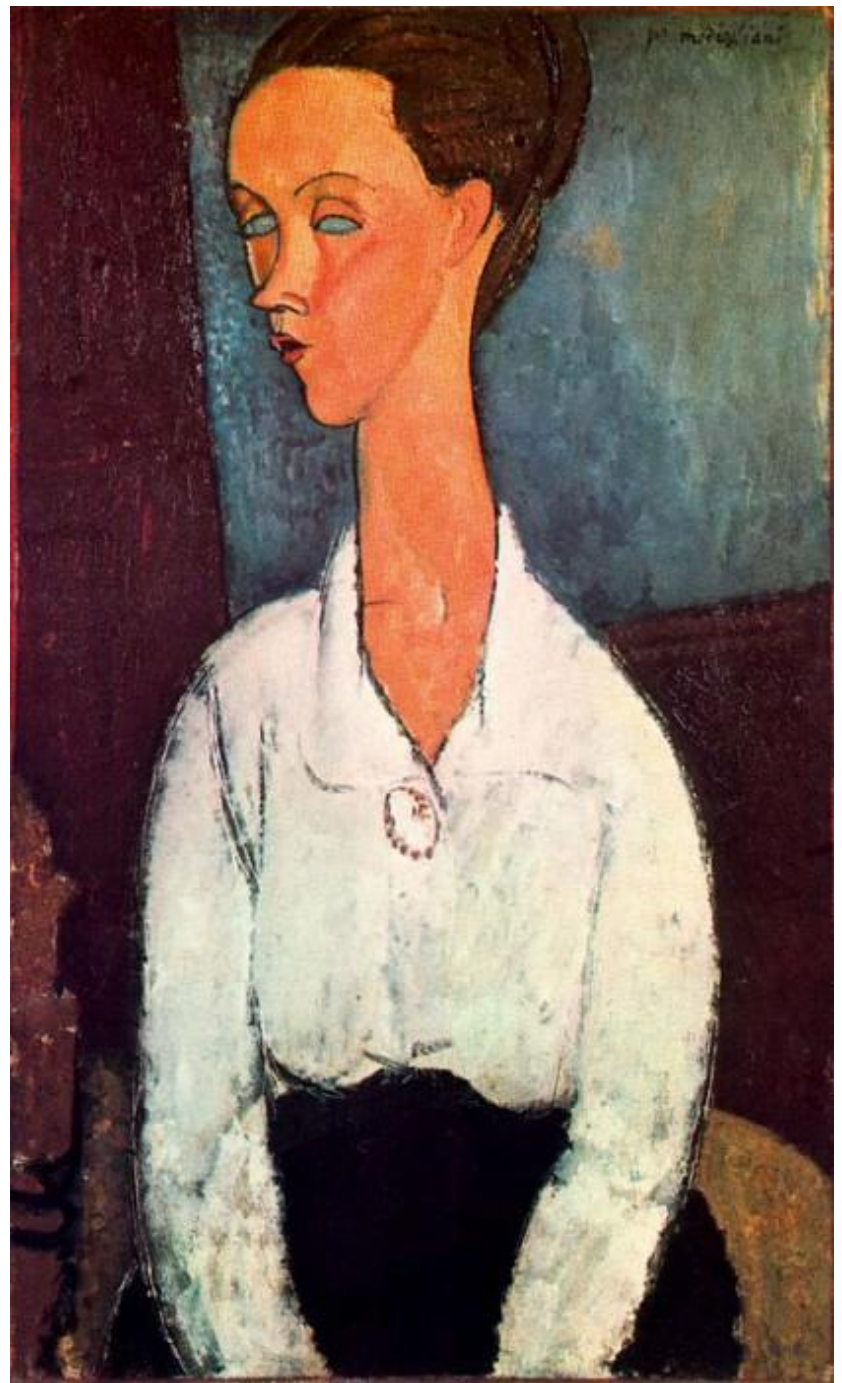
**Портрет
Жанны
Эбютерн в
широкополо
й шляпе,
1918-19**

**Жанна Эбютерн
в красной шали,
1917**

**Голова
женщины,
1910–1911**

2. ХАИМ СУТИН (1893-1943)

Хаим родился в 1893 г. в белорусском городке Смиловичи, в бедной многодетной семье. Его родные не могли и помыслить о том, чтобы мальчик из набожного еврейского семейства стал художником и нарушил религиозный запрет на изображение «существ, имеющих душу». Хаим рисовал углем на стенах, воровал из дома посуду, чтобы продать ее и на вырученные деньги купить карандаши. Ни наказания, ни побои не могли отвратить его от любимого занятия. В 14

Недолгое пребывание в Минске, где юный Сутин работал ретушером в фотоателье, закончилось драматически: он написал портрет раввина, за что был жестоко избит его сыном. Впрочем, деньги, полученные по суду как компенсация за побои, позволили юноше уехать в Вильно, где он начал, наконец, учиться в художественной школе.

В 1913 г., после двух лет учебы, Сутин отправился в Париж. Он поселился на Монпарнасе. Так как у юноши не было денег, чтобы платить за жилье и образование, ему приходилось много работать и вести голодную жизнь. Терзаемый безденежьем Сутин был готов на любой труд: пытался работать грузчиком, чернорабочим, натурщиком, но его отовсюду гнали - он просто неспособен был заниматься ничем, кроме живописи.

Он колотил по ночам в двери соседей, требуя, чтобы ему дали хоть кусок хлеба. Но раздобыв пару селедок и луковицу, немедленно брался за натюрморт и, хотя его рассудок мутился от голода, не притрагивался к еде, пока не доводил работу до конца. Со всеми он пытался расплачиваться своими картинами.

Самым близким другом, с первой же минуты знакомств в Париже, и распознавшим в Сутине гения, стал Амедео Модильяни. Эта дружба продолжалась недолго (Модильяни умер в 1920 г.), но стала для Сутина судьбоносной. Модильяни познакомил его с коллекционером Леопольдом Зборовским и со скульптором Оскаром Мещаниновым. Оба окружили художника заботой: Зборовский начал выставлять картины Сутина и отправил его поработать на юг Франции, Мещанинов предоставил ему свою мастерскую. Именно у Зборовского полотна Сутина в 1922 г. увидел американский коллекционер Альберт Барнс и разом скупил все работы.

Так к Сутину пришли известность и благосостояние: последовали успешные выставки в Париже, Чикаго, Нью-Йорке, Лондоне, вышла в свет небольшая монография, появилась отличная мастерская с видом на Сену.

Но слава и достаток не изменили художника: его по-прежнему не волновал быт, не интересовало ничего, кроме живописи.

Хаим Сутин умер в августе 1943 года, на операционном столе. От опухоли, которая съела его мозг. Ему было пятьдесят лет.

**Бычья
туша,
1923**

**Маленький
кондитер,
1927**

**Безумная
женщина,
1919**

Русская, 1915

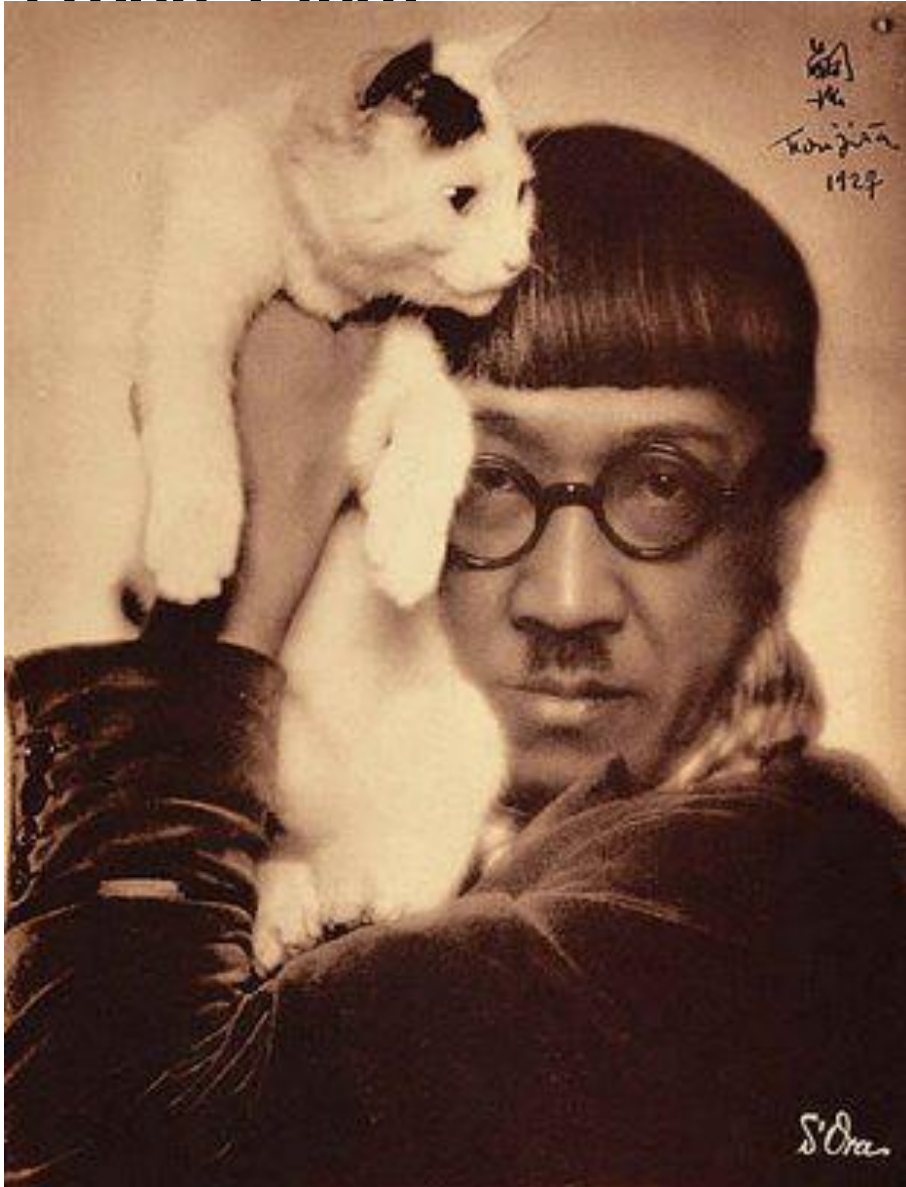
**Красная
лестница
в Кань,
1923-1924**

Мальчик-слуга у Максима, 1925

3. Цугухару Фудзита (Леонард Фужита)

(1886-1968)

Французский живописец и график парижской школы, выходец из Японии. Родился в Токио в 1886 году, в семье, принадлежащей самурайскому роду. Его отец был военным врачом. Еще в детстве Фудзита решил стать художником. Когда пришло время учиться искусству, он поступил в Имперскую Школу искусств в Токио. Во время учебы добился значительных успехов. В 24 года закончил Школу. Японский Император даже купил одну из его картин. Во время поездки в

Казалось, карьера придворного живописца на Востоке ему обеспечена, но его влекли другие горизонты, Леонард стремился в Париж, как и все тогдашние художники. В 1912 году Фуджита едет в Лондон, где знакомится с европейским искусством, а в 1913 году он уговаривает отца позволить ему переехать в Париж.

Три года спустя он отправился на Монпарнас в Париже, Франция. Когда он прибыл туда, никого не зная, За один вечер познакомился с Амедео Модильяни , Жюлем Паскином, Хаимом Сутином и Фернананом Леже и подружился с Хуаном Грисом, Пабло Пикассо и Анри Матиссом.

В начале XX века Монпарнас был центром притяжения художников всего мира. И вот среди этой многонациональной и многообещающей толпы вдруг оказался совершенно экзотический экземпляр – молодой японский самурай в несуразных круглых очках и с нелепой челкой на лбу. Здесь его все звали Леонардом, потому что его настоящее имя было трудно выговорить. И фамилию переделали из Фудзита в Фуджита.

У Фуджиты была его первая студия на Монпарнасе, где он

Многие модели позировали Фуджите, чтобы насладиться этой роскошью. Он стал широко известен и даже моден после персональной выставки 1918 года. Постепенно Фуджита достиг славы, рисуя красивых женщин и котов в своеобразной японско-европейской манере. Падкие до экзотики буржуа не жалели денег.

В конце 1920-х распался его третий брак, но уже в 1931 году Фуджита со своей новой женой Мэди едет в Латинскую Америку, где проводит ряд чрезвычайно успешных выставок в Бразилии и Аргентине. В Буэнос-Айресе его выставку посетило 60 тысяч человек, более 10 тысяч стояло в очереди за его автографами.

В Латинской Америке художник жил до 1933 года.

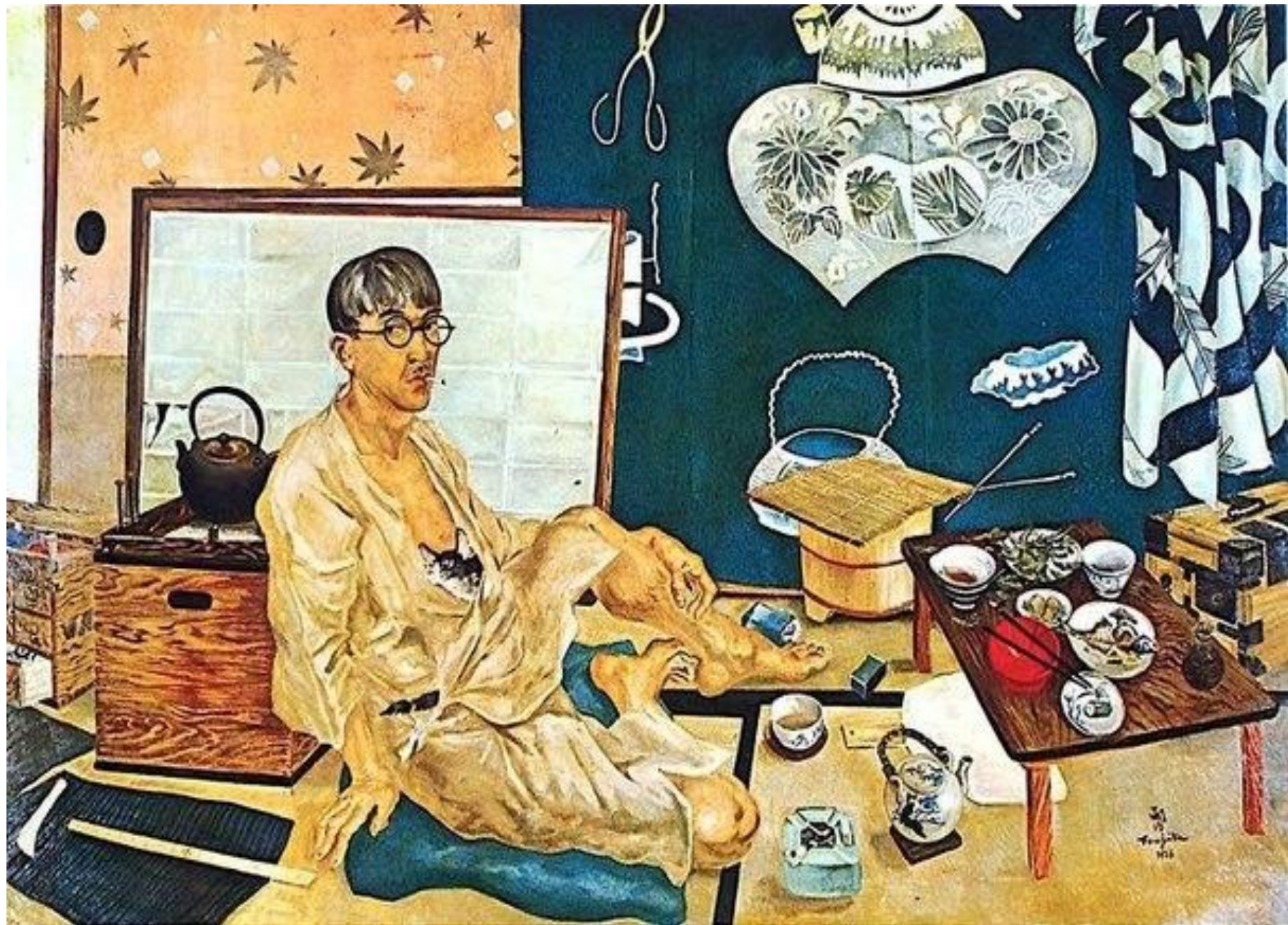
Фуджита путешествует по миру, побывав в Англии, Бельгии, Голландии, Швейцарии, Италии, Германии, и Соединенных Штатах, где покупает студию и живет до 1939 года. С 1941 года художник также преподавал в Имперской Художественной Академии.

Фуджита умер от рака в Цюрихе в 1968 году, в возрасте 81 года и был захоронен во Франции.

Кот кутюрье.

1917

Автопортрет, 1936

**В кафе,
1949**

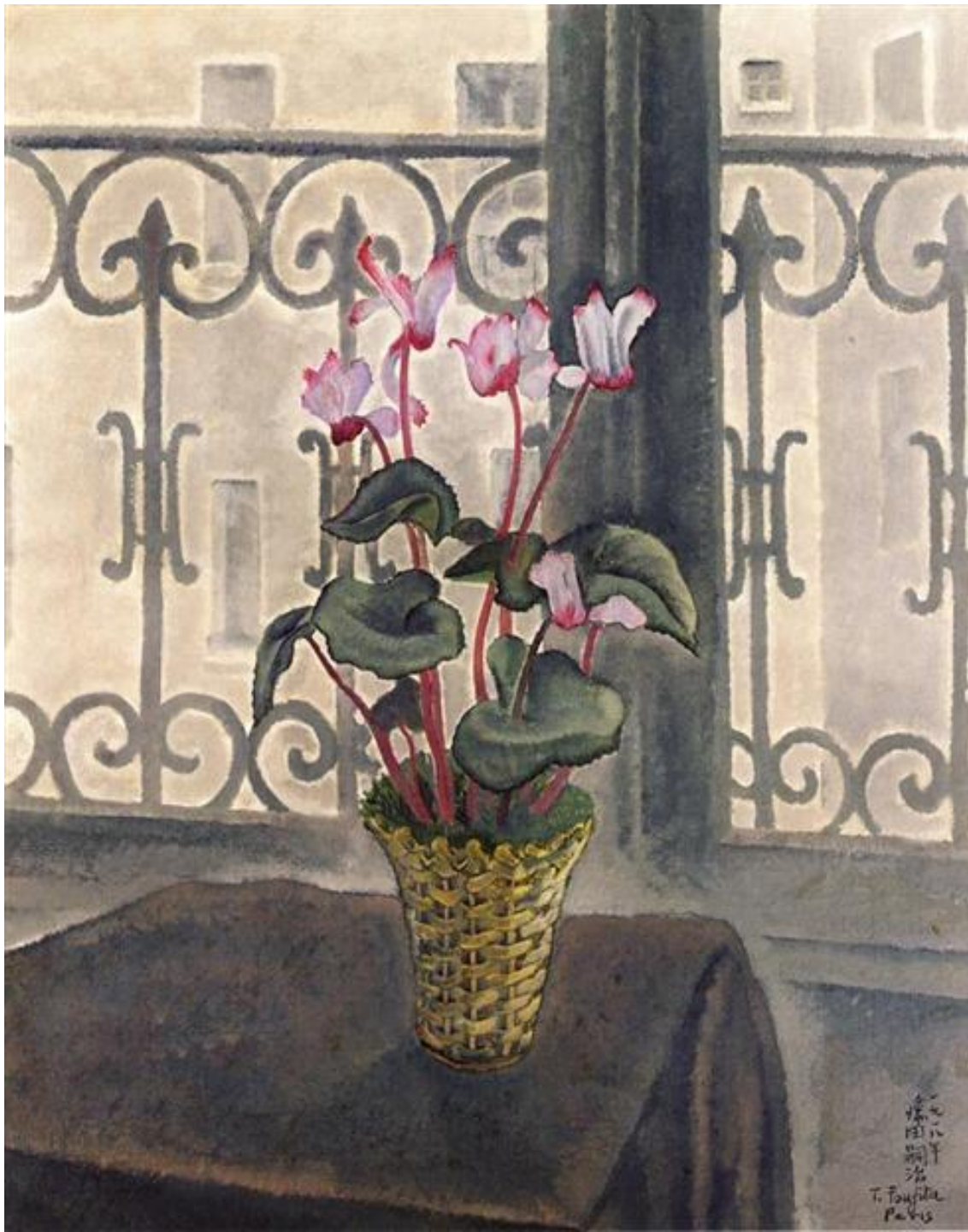
Автопортре
Т

Две кошки, 1957

Цветочная набережная, 1963

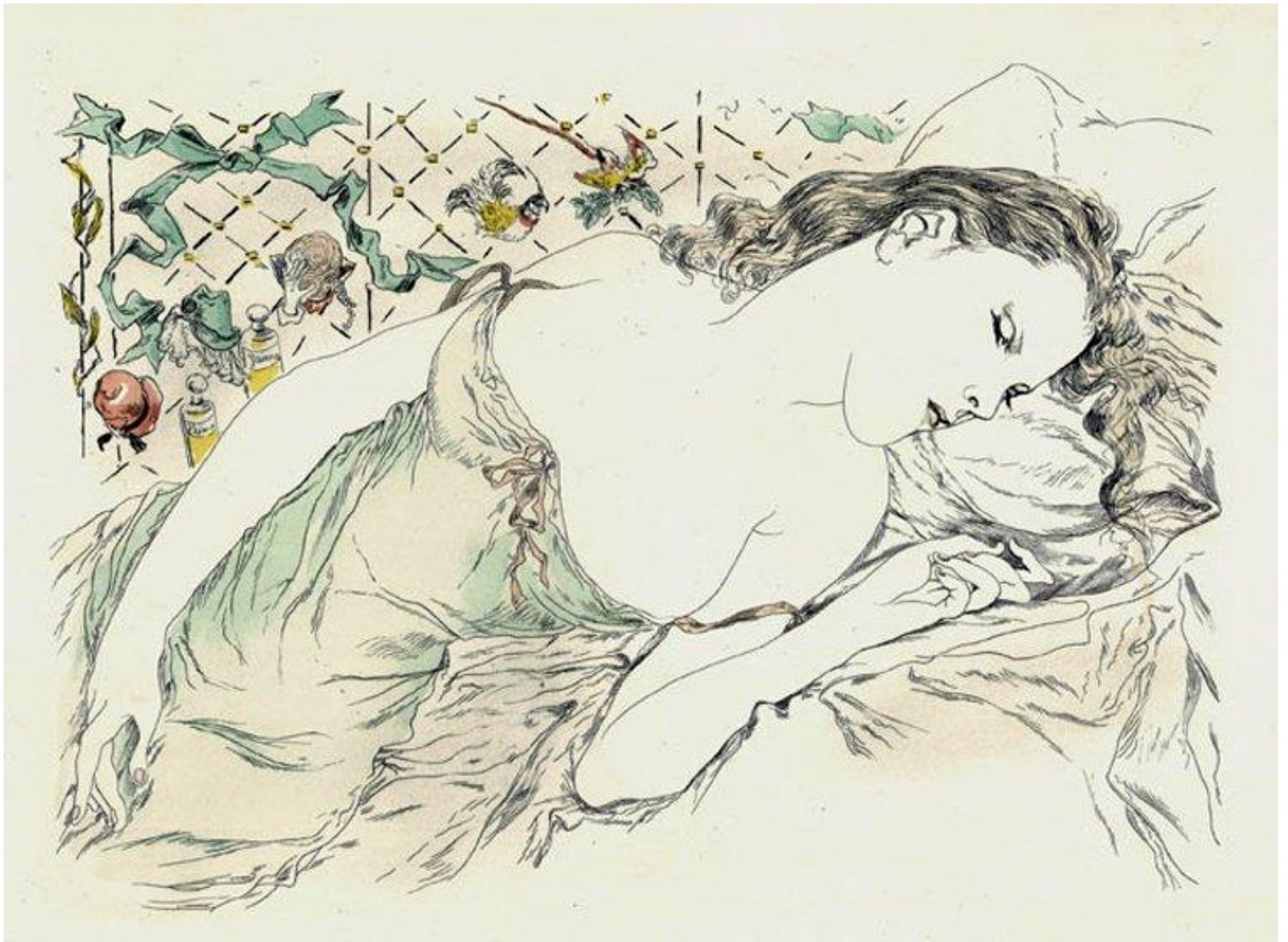

**Цикламены,
1917**

Т. Тоузилла
Париж

**Парижский
пейзаж.
Площадь
Тертр,
1917**

Спящая девушка, 1951

4. ЖАН БАЗЕН (1904-2001)

Представитель новой Парижской школы, французский художник, мозаичист, витражист, иллюстратор книг. Учился в Школе изящных искусств, затем в Академии Жюлиана. Изучал скульптуру у Поля Ландовского, которой увлекался с детства. Однако вскоре, особенно с 1924, он начинает заниматься также и живописью. С 1931 года Базен участвует в выставках Осеннего Салона, а в 1932 устраивает свою первую

В 1939 году Жана Базена призывают к армейской службе, а в 1941 году демобилизовывают. В 1941 году художник при немецкой оккупации организывает выставку художественного авангарда: «Двадцать молодых художников французской традиции». Выставка была опорочена официальной фашистской прессой и названа «дегенеративным искусством».

Сближается и завязывает дружеские отношения со многими поэтами Франции: Андре Френо, Эженом Гильвиком, Жаном Тардьё, Жоржем Руо, Жоржем Браком. Трудится над витражами церкви в Асси, Верхняя Савойя. Но вместе со сгоревшей в 1945 году мастерской теряет фактически все работы, созданные до 1942 года.

После войны становится одним из лидеров абстрактного французского экспрессионизма. Базен становится всемирно известным. В 1946 – 1947 годах проводились его авторские масштабные выставки в Стокгольме, Копенгагене, Амстердаме. В 1951 и 1954 годах работает над витражами и мозаикой церкви Сакре-Кёр в Оденкуре – департамент Ду. Умер Базен в возрасте 96 лет в конце рабочего дня 4 марта

**Морской
ветер,
1949**

**Актеры,
1947**

**Чикаго,
1953**

unknown title

**Вечер в вере,
1957**

Untitled, 1964

Часовня Сент-Этьен во французской деревне Мадлен

**Церковь
Сен-
Северин
в Париже**

**Церковь
Сен-
Северин
в Париже**

5. МОРИС УТРИЛЛО

(1883-1955)

Утрилло родился 25 декабря 1883 г.

в Париже. Дитя внебрачной связи,

он был первенцем молоденькой натурщицы Мари-Клементины Валадон. Отцом ребенка считался некий Буасси – художник-любитель и хронический алкоголик.

Когда Морис Валадон был еще ребенком, друг его матери, испанский писатель и критик Мигель Утрилло в порыве расположения даровал ему свое имя. Морис рос психически неуравновешенным, плохо учился, а после окончания школы пробыл себя в качестве

и периодически попадал в лечебницы. Тогда-то, посоветовавшись с психиатром, Сюзан Валадон определила для сына трудотерапию, которая помогла ему сохранить и собственную личность и его скрытый талант. Рисование стало для Мориса эмоциональной отдушиной, средством для поддержания душевного равновесия. Эксперимент с трудотерапией блестяще оправдал себя. За свою долгую творческую жизнь Утрилло произвел на свет тысячи и тысячи рисунков – маслом, гуашью, акварелью, карандашом. Свои нежные и тихие пейзажи Морис Утрилло писал, несмотря на тяжелейшую форму алкоголизма, припадки ярости и агрессии, сопровождавшие этого большого художника на протяжении всей жизни. В 1920-е годы он был уже всемирно известным, легендарным художником. В 1929 г. французское правительство наградило его орденом Почетного Легиона. В 50 лет он женился на энергичной вдове Люси Повель, которая вела дела мужа столь успешно, что супруги смогли купить шикарную виллу в окрестностях Парижа и жили там на широкую ногу. Не секрет, что с момента первого знакомства с лечебницей в юности и до своего роскошного уединения в Ле

Он выжил лишь благодаря исключительной бдительности своей матери, а затем – жены. Обе женщины, в своем отношении к нему, сочетали подлинную нежность с непреклонностью тюремного надзирателя.

Несмотря на тяжелую алкогольную зависимость, жизнь Мориса Утрилло была достаточно продолжительной (72 года), он пережил многих художников, написал бесчисленное количество различных по качеству полотен (по некоторым данным – 3000, по другим – 10 000).

Мировую славу Морису Утрилло принесли виды Монмартра. При всей поэтической обыденности Монмартр в интерпретации Утрилло постоянно вызывает чувство щемящей горечи. Утрилло великолепно чувствует фактуру оштукатуренных стен, камня, шероховатого песчаника. Пейзажи Утрилло одухотворены болью, страданиями человека; мертвые формы, которые создает он, способны чувствовать и тосковать. Пространство замкнуто, заковано, сдавлено стенами, взгляд всегда упирается в тупик, из которого нет выхода. После первой мировой войны в искусстве Утрилло наблюдаются некоторые изменения.

Тема Монмартра продолжает оставаться главной. Но теперь Утрилло особенно любит писать город в праздничные дни, когда он разукрашен трехцветными флагами, яркими полотнищами и афишами. Признание пришло к Утрилло поздно, когда он уже сказал в своей живописи все, что хотел и мог сказать. Старый Монмартр умер, и вместе с ним ушло вдохновение его «портретиста».

«До Утрилло я не знал, что с виду такие однообразные кварталы прекрасны красотой свежей и почти таинственной», — говорил французский писатель Андре Моруа. Париж, запечатленный на полотнах Мориса Утрилло, навсегда стал городом этого художника.

Умер художник 5 ноября 1955 года во Франции.

Сквер в снегу

Площадь Аббес в Париж, 1931

«Маки» Монмартра под снегом, 1911

Заснеженная улица, 1916

Мулен де ла Галетт под снегом, 1912

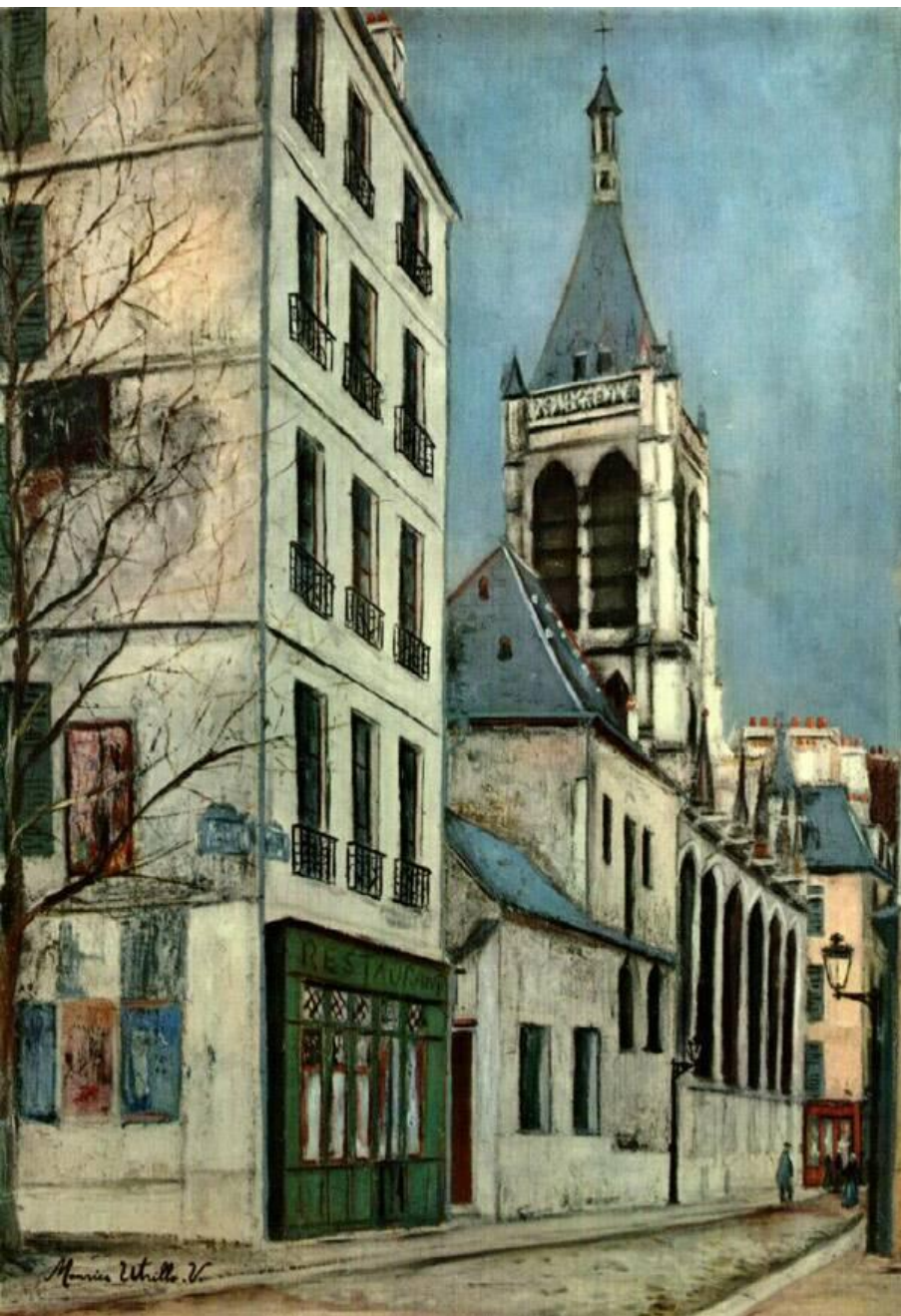
Улица Сакре-Кёр на Монмартре,
1934

Собор Сакре-Кер, 1937

Парижская улица ,1914

Церковь

Тупик Коттен, 1912

Улица Де Ла Жонкьер, 1909