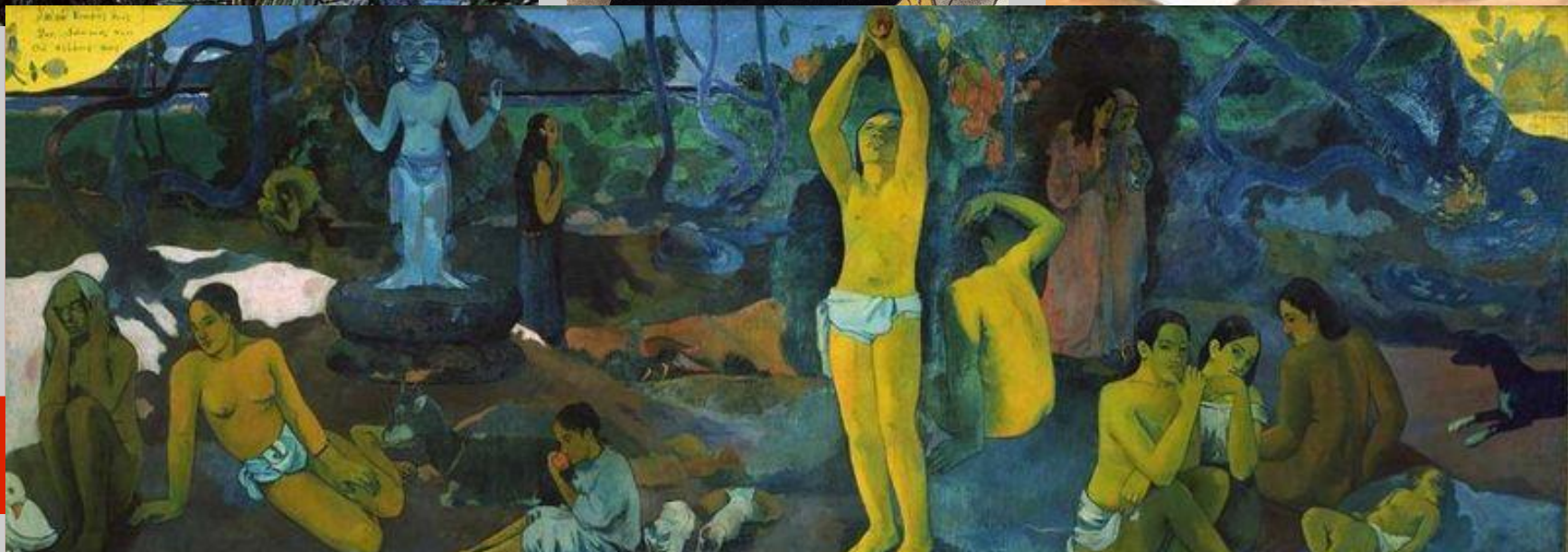
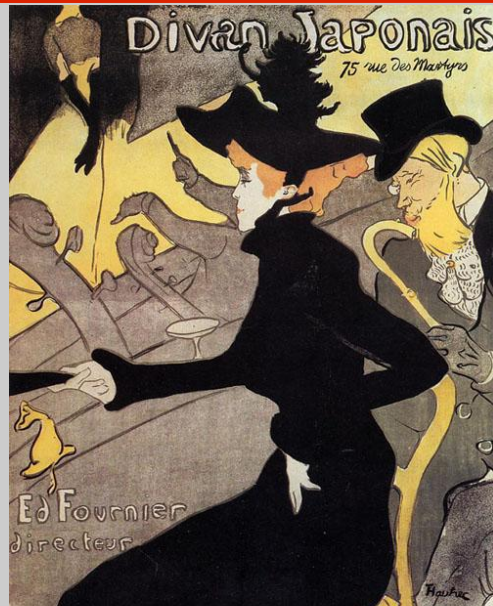

ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві

ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві

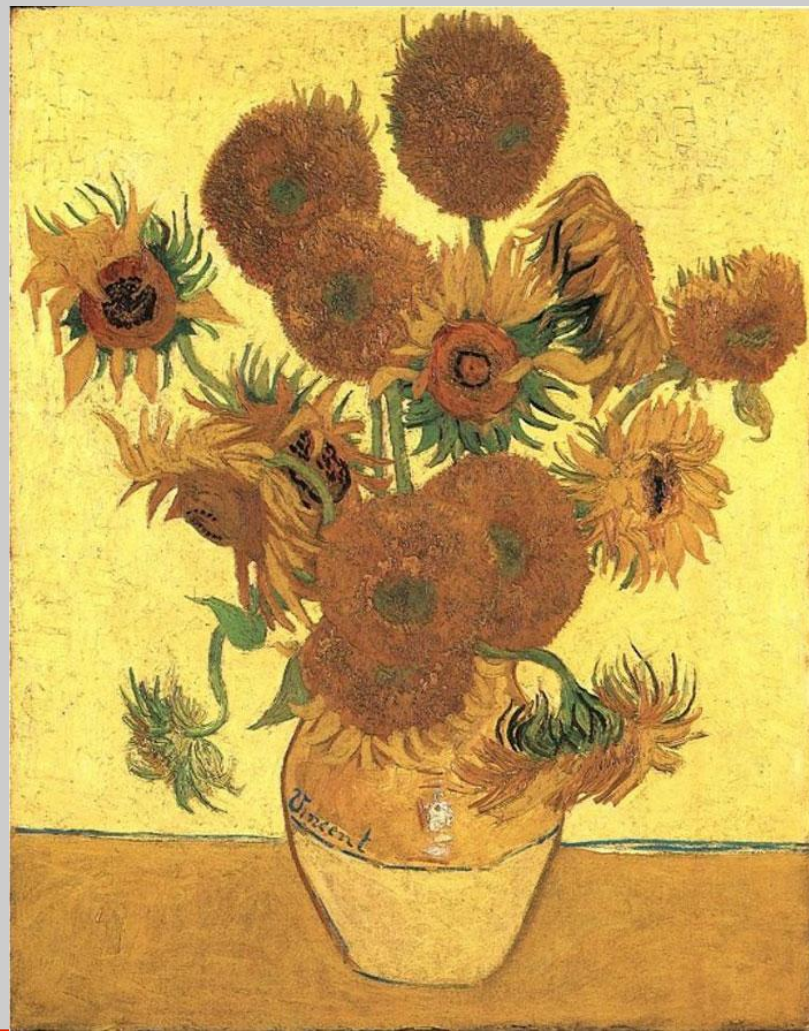
Постімпресіонізм — художній напрям, що виник після останньої виставки імпресіоністів 1886 року («Маніфест символізму»).

Його представники прагнули вільно та узагальнено передавати матеріальність світу, вдавалися до декоративної стилізації.

Заперечували «літературність».

Експериментували з формальною мовою образотворчого мистецтва.

Для постімпресіонізму характерні різні творчі системи і технічні засоби, що вплинули на подальший розвиток образотворчого мистецтва (символізм, модерн, експресіонізм, фовізм, кубізм,)

**Вінсент Ван Гог.
Сонячники. 1888**

ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853-1890)

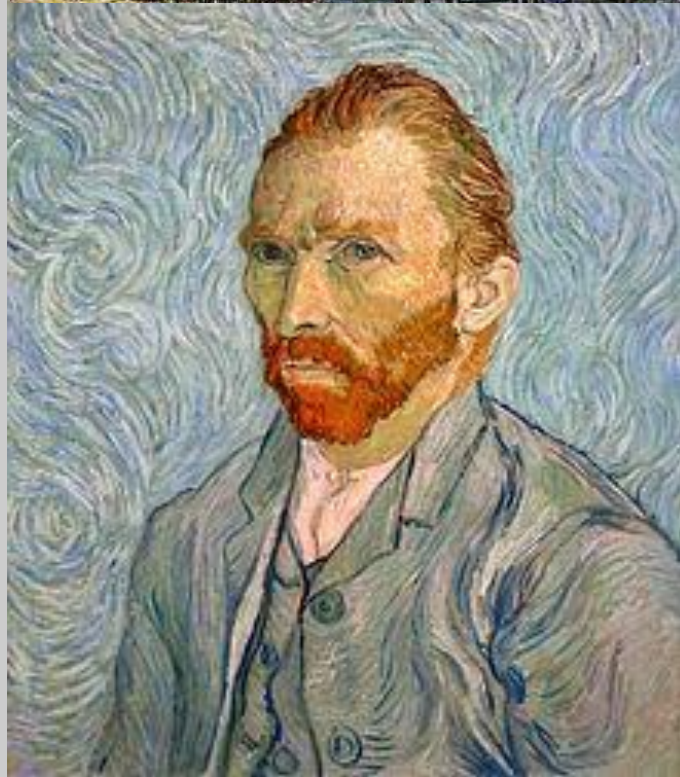
Художник-колорист, що створив понад 800 картин, 900 графічних аркушів. Вважається одним із більш впізнаваних митців ХХ ст. За життя продав трохи більше за 15 творів, хоча на сьогодні є одним з «найдорогших» живописців (до 100 млн.)

В останні роки життя його творчість мала розголос серед художників, мистецтвознавців та арт-дилерів.

Спадщина Ван Гога, яка стала широко відомою після ряду посмертних виставок, вплинула на формування нової генерації митців:

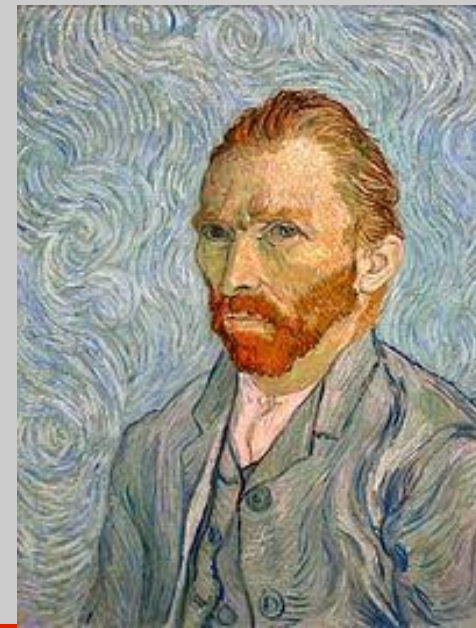
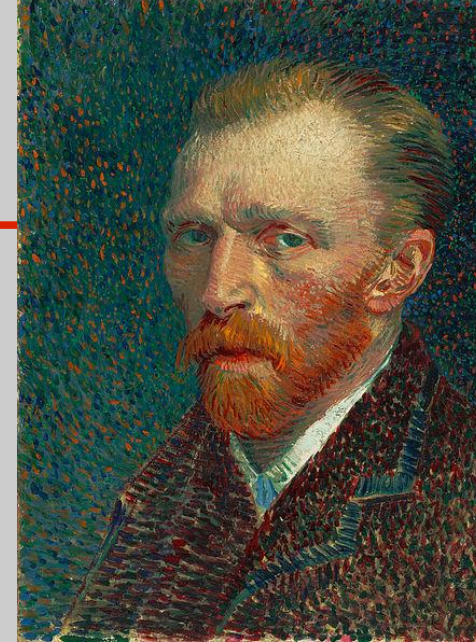
- **експресіонізм** (*виразність художнього висловлювання на користь глибини, сенсу*)
- **фовізм** (*свобода використання кольору*)
- **абстрактний експресіонізм** (*вільний, широкий жест-мазок*)
- **модерн** (*естетизм*)

Працював у різних жанрах.

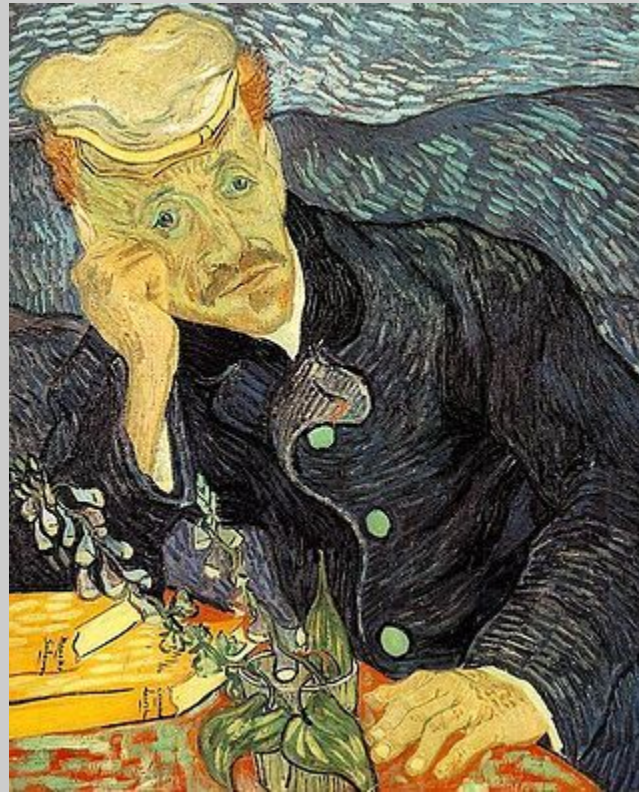
**Вінсент ван Гог.
Аавтопортрет. 1889**

ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853-1890)

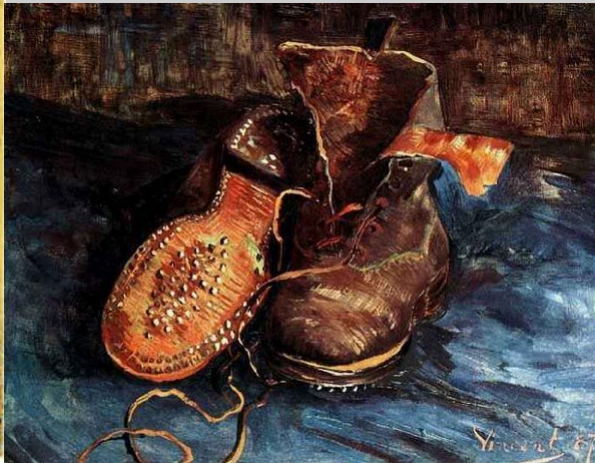
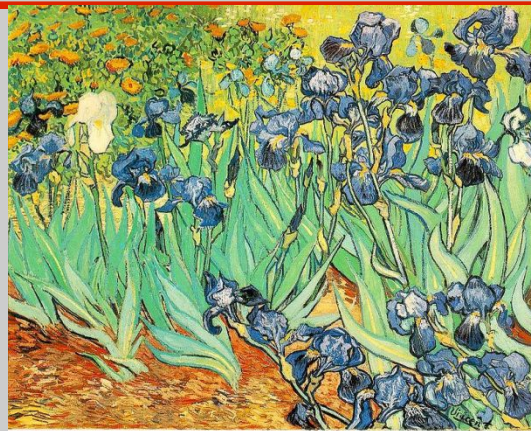
Вінсент ван Гог.
Аавтопортрети

ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853-1890)

Вінсент ван Гог.
Портрети

ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853-1890)

Вінсент ван Гог.
Натюрморти

ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853-1890)

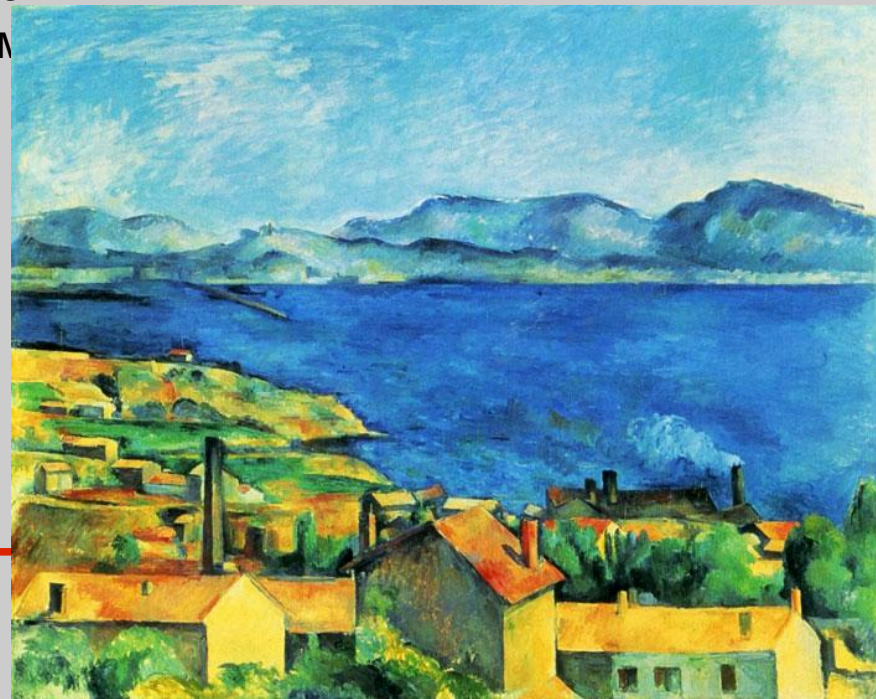

Вінсент ван Гог.
Пейзаж

ПОЛЬ СЕЗАН (1839-1906)

Старший представник постімпресіонізму.
За життя, після персональної виставки
1895 р., стає культовою фігурою для
молодих художників.

Його творчість мала важливий вплив на
розвиток мистецтва ХХ століття, зокрем
– КУБІЗМУ.

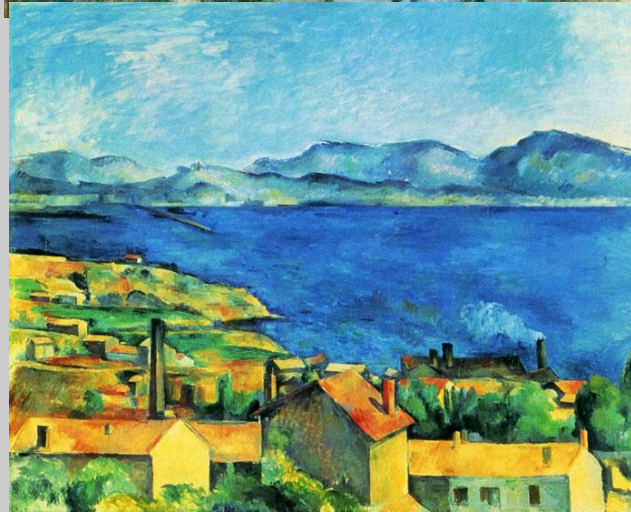

ПОЛЬ СЕЗАН (1839-1906)

Поль Сезан. Натюрморты

ПОЛЬ СЕЗАН (1839-1906)

Поль Сезан. Пейзаж

ПОЛЬ СЕЗАН (1839-1906)

Поль Сезан. Портрет

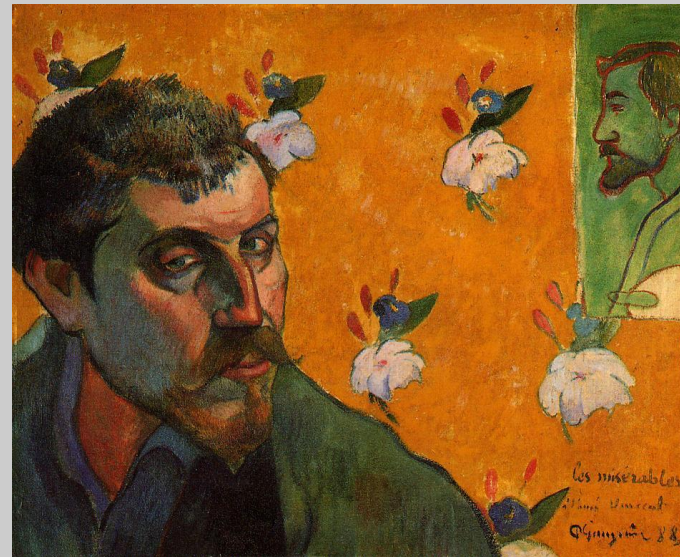
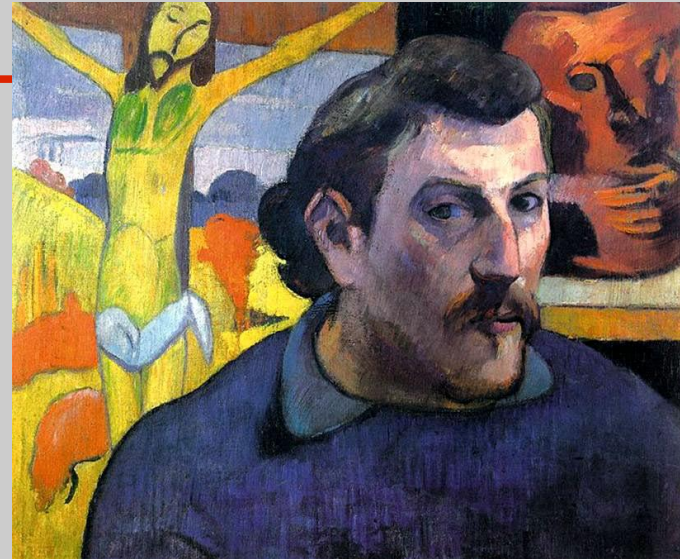
ПОЛЬ ГОГЕН (1848 -- 1903)

Художник-постімпресіоніст. Містик.
Прагнув відобразити на полотні
«внутрішню дійсність»,
сутність предметів,
«дійсність людської душі»,
які, на його думку, є більшою реальністю,
ніж зовнішня («реальна») дійсність.

Основою його формальної мови стали
декоративна лінія
декоративний колір
декоративна площинність

У ранньому дитинстві виховувався у Перу
(екзотика, архаїка, аскетизм).

За життя твори Поля Гогена не мали
попиту (хоча продажі були не рідкістю).
Проте, сьогодні Поль Гоген, як і Ван Гог, є
одним з «найдорогших» художників.

ПОЛЬ ГОГЕН (1848 -- 1903)

Вважав цивілізацію хворобою.

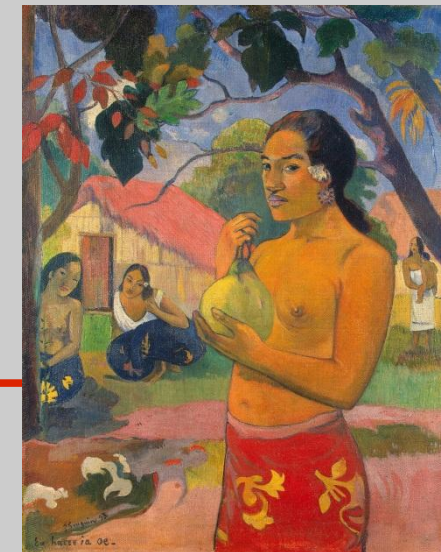
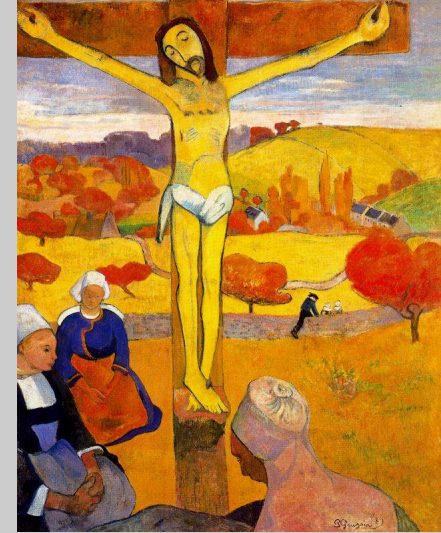
Бажав «злитися з природою», покинув Париж і переїхав на Таїті, потім в Океанію. Відтоді у його творчості провідними стають

Екзотизм

Примітивізм

Декоративізм

Архаїзм

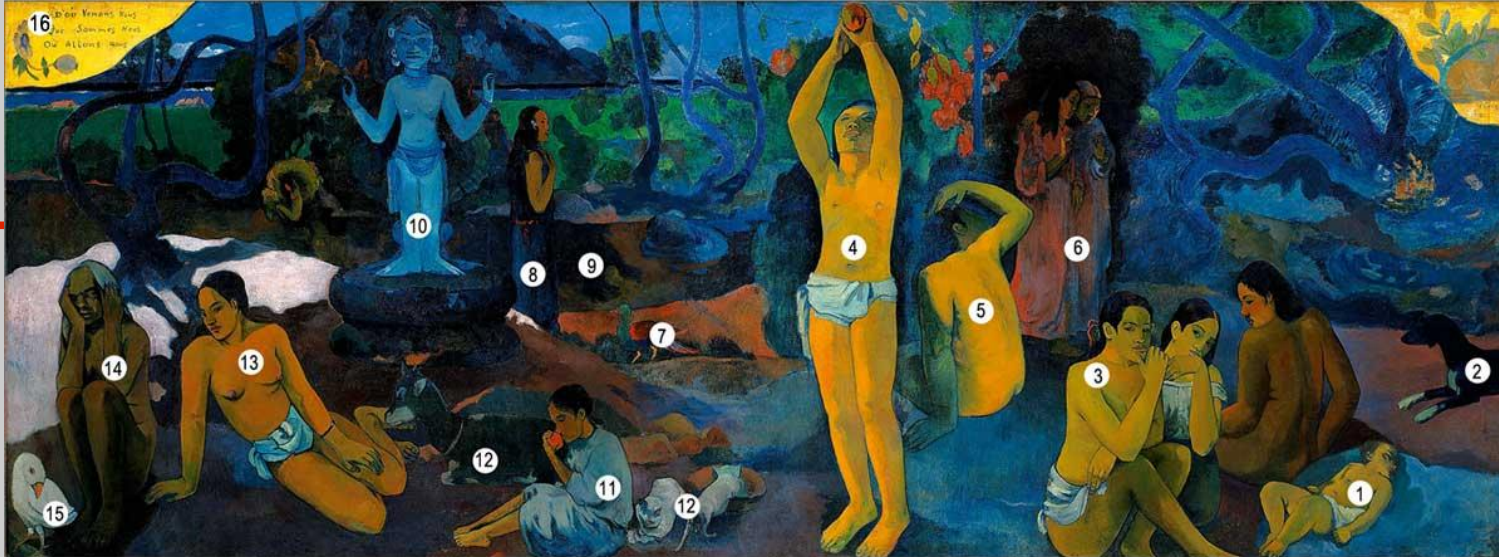

ПОЛЬ ГОГЕН

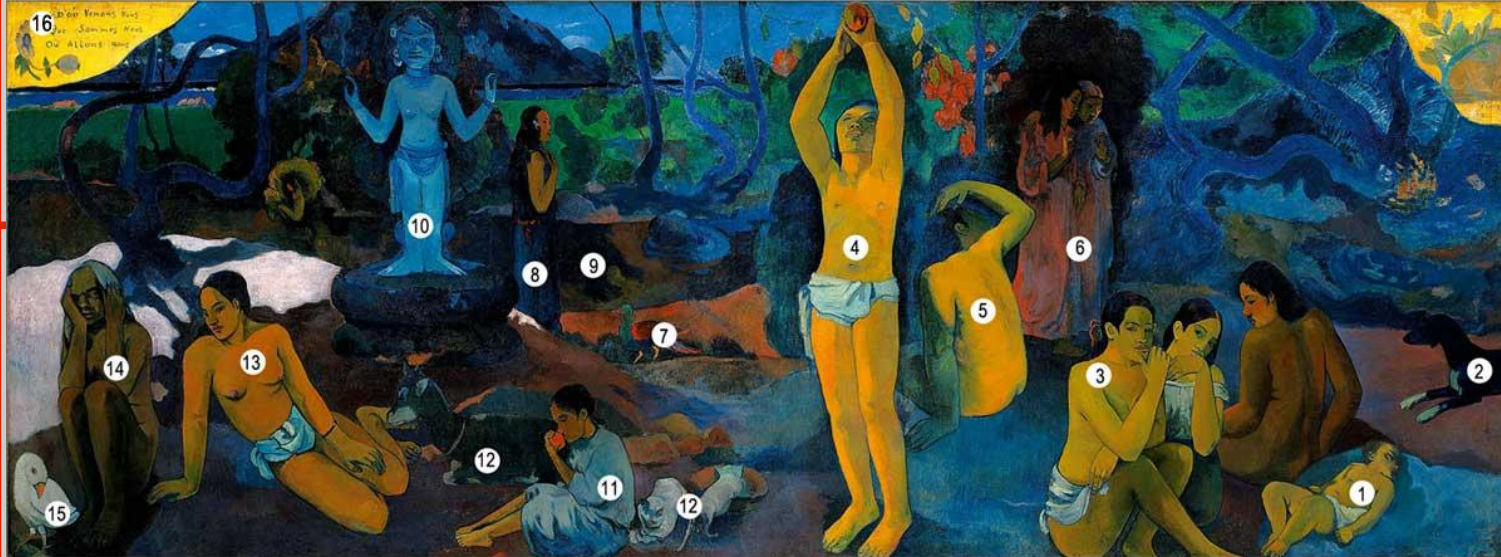
Його вплив на мистецтво ХХ ст.
бззаперечний. Зокрема, в його
творчості формувалися засади

символізму
фовізму
примітивізму

- 1 СПЯЩИЙ РЕБЕНОК** символизирует человеческую душу до ее земного воплощения.
- 2 СОБАКА** — символ бед, которые поджидают человека на земле.
- 3 ТРИ ЖЕНЩИНЫ** символизируют первую стадию пребывания человеческой души в телесной оболочке (до стремления к самопознанию).
- 4 МУЖЧИНА, СРЫВАЮЩИЙ ПЛОД С ДРЕВА ДОБРА И ЗЛА** — символ пробуждения в человеке стремления к постижению тайн мироздания.
- 5 ФИГУРА С РУКОЙ НА ГОЛОВЕ** олицетворяет вторую стадию развития человеческой души (ищет ответы на «проклятые вопросы» бытия).
- 6 ДВЕ ФИГУРЫ В КРАСНОМ** -- два мудреца, поверяющие друг другу свои мысли; олицетворяют третью ступень душевного развития, когда человек приобретает способность анализировать.
- 7 ПТИЦА** — символ духовного пути, взятый Гогеном из древнеегипетского искусства.

8 ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ символизирует душу на высшей стадии развития, когда она постигает смысл своего земного воплощения. Он заключается в том, что душе необходимо закалиться в страданиях.

9 ИСТОЧНИК — символ вечности.

10 СТАТУЯ БОЖЕСТВА олицетворяет надежду на воскресение на небесах освобожденной души.

11 ФИГУРА ПОДРОСТКА символизирует зачаточный уровень развития души у тех, в ком стремление к самопостижению так и не раскрылось

12 КОЗА, КОТЕНОК И ЩЕНОК — символы беспечного существования, в котором пребывает царство материальной природы, не знающее духовного поиска.

13 ОБНАЖЕННАЯ — символ чувственного наслаждения.

14 СТАРУХА символизирует обреченность тела на смерть.

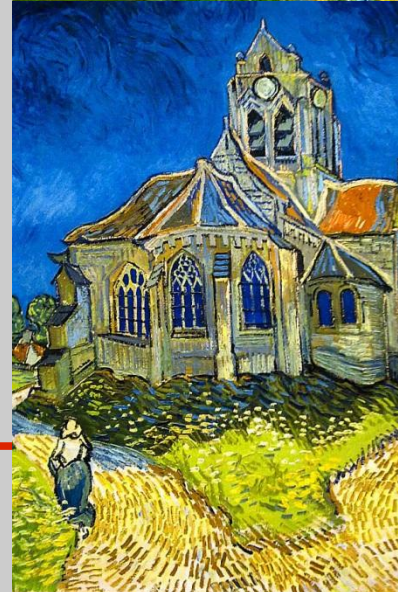
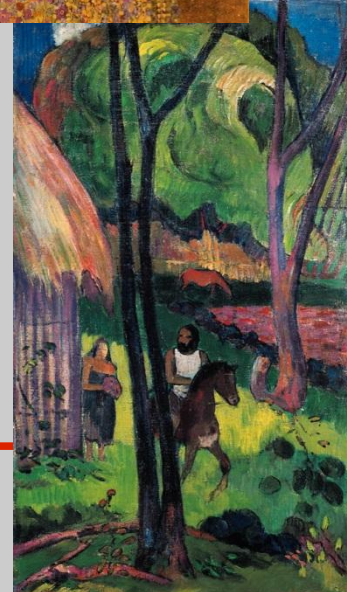
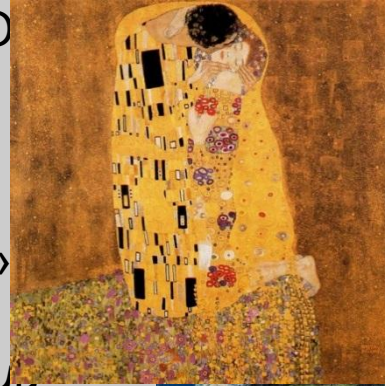
15 ПТИЦА С ЯЩЕРИЦЕЙ В КОГТЯХ — символ неизбежности смертного часа.

МОДЕРНІЗМ

МОДЕРНІЗМ — умовна назва тенденцій розвитку мистецтва кінця XIX – першої половини (третьої) XX ст., його шкіл, напрямів, течій, окремих митців, які прагнули **ОНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ** та вважали формальний **ЕКСПЕРИМЕНТ** основою творчого методу. Головне для модернізму — вдосконалення форм через «**его-Я**»

Художник-модерніст має замкнений, ДЕЩО МІСТИЧНИЙ, одуховнений, ІНДИВІДУАЛЬНИЙ естетичний світ. Без епатажу і провакацій.

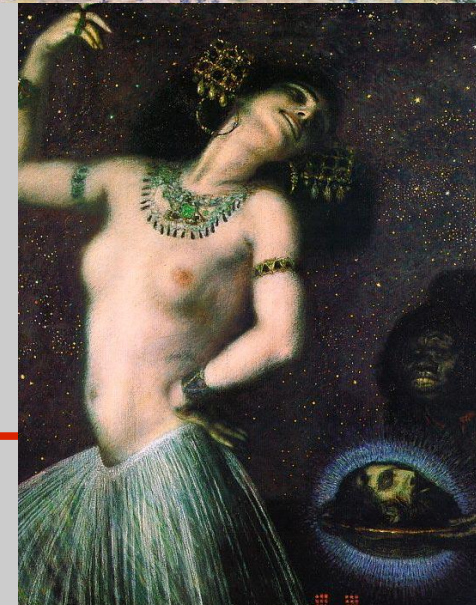
МАНІФЕСТАРНА ЕСТЕТИКА, покликана змінювати об'єкти матеріальної дійсності відповідно **ВИДУМАНОЇ** митцем реальності.

МОДЕРНІЗМ

«Нет больше единой школы — существует лишь несколько групп, да и те постоянно раскалываются. Все эти течения напоминают мне подвижные геометрические фигуры в каллейдоскопе, которые мгновенно распадаются, для того чтобы соединиться вновь, которые то сливаются, то разлетаются в сторону, но те не менее вражаются в пределах одного и того же круга — круга НОВОГО ИСКУССТВА».

Бельгійський поет Еміль Верхарн.

МОДЕРНІЗМ. Неоімпресіонізм

Початок модернізму пов'язується з постімпресіонізмом, неоімпресіонізмом.

НЕОІМПРЕСІОНІЗМ -- «науковий імпресіонізм» (пуантилізм).

В основі світогляду неоімпресіоністів — наукові відкриття.

ФІЛОСОФІЯ. А. Шопенгауер (волютаризм), Ф. Ніцше, С. К'єркегор

ФІЗИКА — вплив НА ЗМІНУ УЯВЛЕНЬ про ЧАС І ПРОСТІР. Враження і суб'єктивні відчуття — не правдиві для пізнання об'єктивних законів.

ОПТИКА

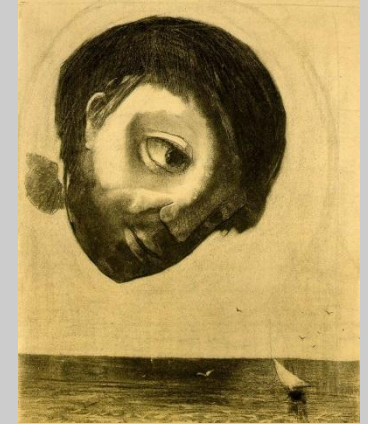
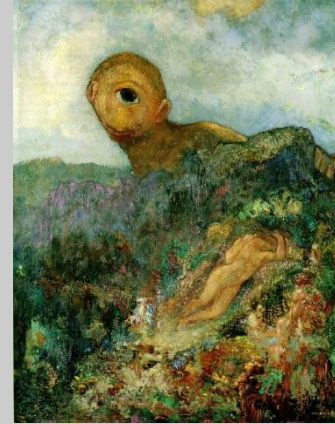
МОДЕРНІЗМ. Символізм

СИМВОЛІЗМ — з грецької «знак», «прикмета» — художній напрям межі XIX-XX ст. (декаданс).

Виник у Франції у 1880-х як реакція ПРОТИ натуралізму, реалізму, Суб'єктивізм.

Основою творчості став

СИМВОЛ — таємна **Ідея**, прихована у глибині навколишніх чи потойбічних явищ, яку можна **розкрити тільки через різні мистецтва** (поезія, музика, живопис, графіка).

«Художник – это тот, кто роковым образом, даже независимо от себя, по самой природе своей, видит не один только первый план мира, но и то, что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной; тот, наконец, кто слушает мировой оркестр и вторит ему не фальшивя»

Александр Блок

МОДЕРНІЗМ. Символізм

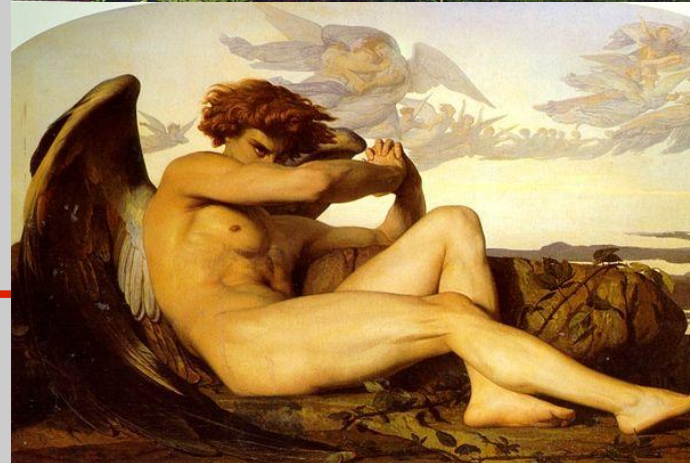
ТЕМАТИКА і МОТИВІКА:

- відмова від сучасних сюжетів (біблійні, міфологічні); умовність часу і простору;
- «ВІЧНІ» МОТИВИ і ТЕМИ: кохання (ерос), страждання, смерть, життя;
- співвіднесення реального з фантастичним (*натуралізм в деталях* або «*трансцендентальний реалізм*»);

ФОРМАЛЬНІ НОРМАТИВИ:

Структура символістської мови в пластичних мистецтвах залежить від :

- сюжетний наратив;
- різнопланова трансформація взаємовпливів між літературною основою та її символістським значенням.

МОДЕРНІЗМ. Стил ь МОД

ОСТАННІЙ СТИЛЬ; єдиний для свого часу
синтетичний стиль.

Виник на тлі історизму, еkleктики,
пропагованих Салоном.

Модерн	—	Англія, Росія, Україна
Ар-нуво	—	Франція
Югендштил ь	—	Німеччина
Сецесіон	—	Австрія, Україна
Стил ь Ліберті	—	Італія
Модернізмo	—	Іспанія
Тіффані	—	США

Формування ґрунтувалося на пошуках
ЕСТЕТИЗМУ (рафінованого, надмірного)
КРАСИ в усьому (в першу чергу —
предметного світу)
ЗАГАДКОВОСТІ світу (в символах,
алегоріях)

МОДЕРНІЗМ. Стил ь МОДЕРН

Відмова від сталих історичних запозичень (образно-тематичних і формальних).

НОВЕ:

- матеріали і засоби (технічні, конструктивні);
- форми (мінливі, примхливі; природні) — **ЛІНІЇ**;
- принципи (формоутворюючі) — **ДЕКОРАТИВНІ**;
- мотиви і образи (сучасні, але й символічно-містичні, міфічні, казкові) — «локон», «удар біча» — **ЧУТТЄВІСТЬ**.

З часом його норми, закони, сприйняті художниками, гальмували розвиток їх індивідуальних пошуків.

РЕЗУЛЬТАТ — прогресивні художники **ВІДКИНУЛИ СТИЛЬ** заради індивідуальності.

