

КУЛЬТУРА XIX В. (НЕОИМПРЕССИОНИЗМ. ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ. НАТУРАЛИЗМ.)

Пономаренко Ольга, 5 «Г»

Неоимпрессионизм

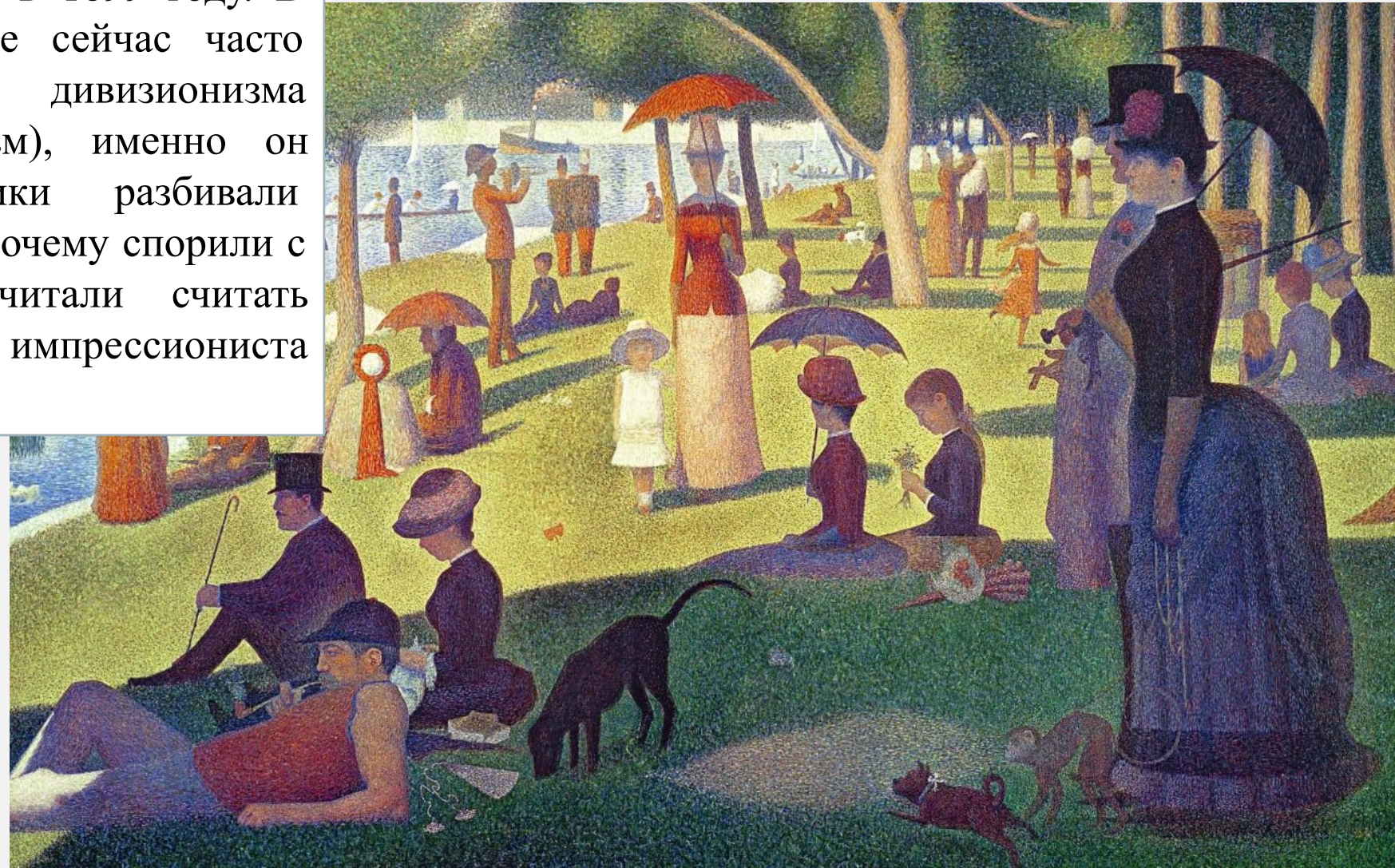
Неоимпрессионизм – течение в живописи, возникшее во Франции около 1885 г.

Термин ввёл критик Феликс Фенеон, чтобы отличать творчество Сёра от импрессионистов. Впоследствии стиль Сёра также получил название «пуантилизм».

Портрет Феликса Фенеона, выполненный Полем Синьяком в 1890 г.

Дивизионизм – термин, который впервые официально во Франции был обоснован и снабжен теоретическими объяснениями в книге Поля Синьяка «От Делакруа к неоиимпрессионизму», изданной в 1899 году. В отличие от терминов, которые сейчас часто используют как синонимы дивизионизма (пуантилизм, неоиимпрессионизм), именно он объясняет, почему художники разбивали изображение на мелкие точки, почему спорили с импрессионистами и предпочитали считать своим предшественником не импрессиониста Моне, а романтика Делакруа.

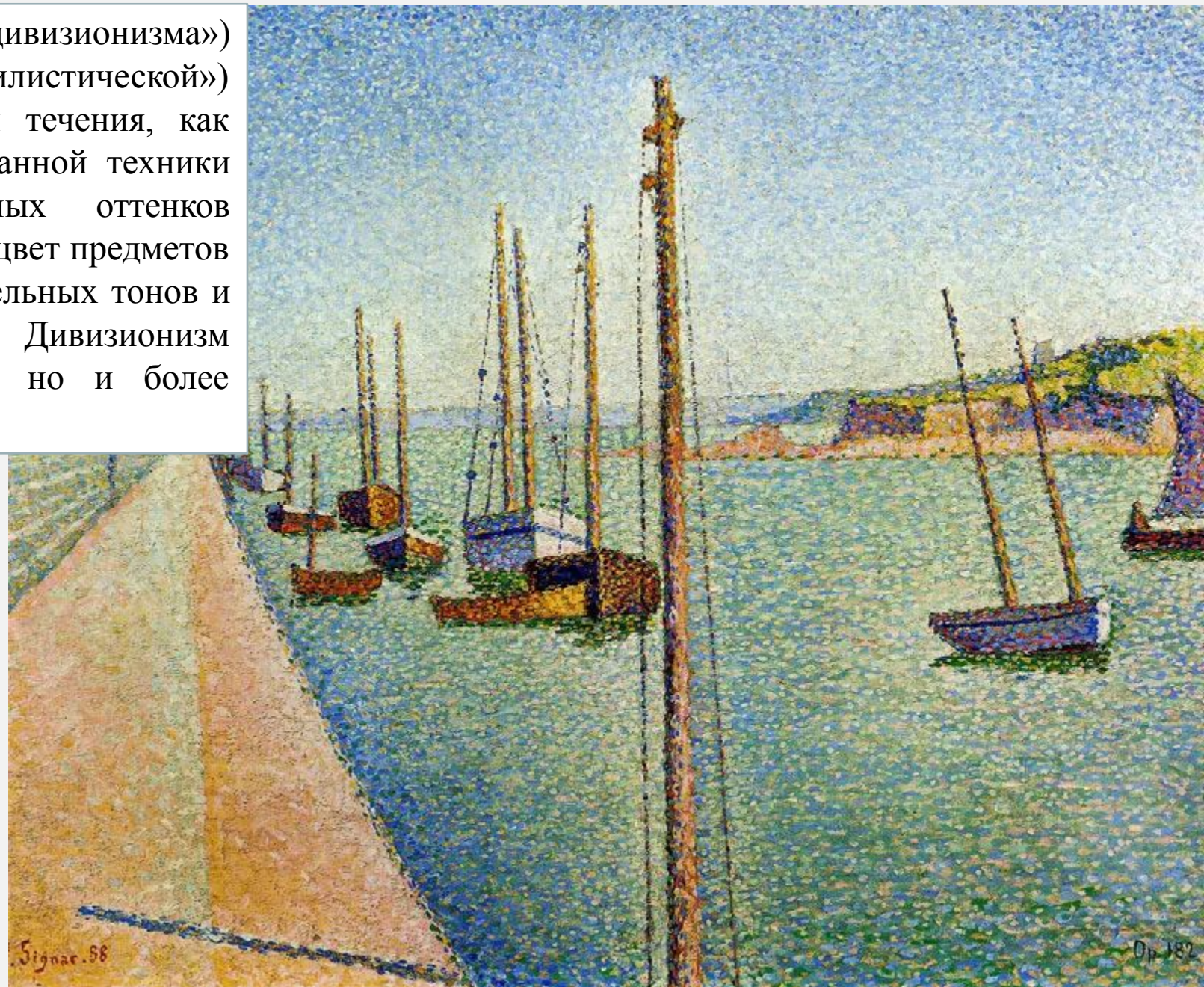

В то время как живописцы прошлого интуитивно учитывали эти закономерности, неимпрессионисты стали использовать их сознательно и пунктуально, что действительно позволило им достичь "максимума цвета, света и гармонии" - хотя и придало их стилю налет рационалистичности.

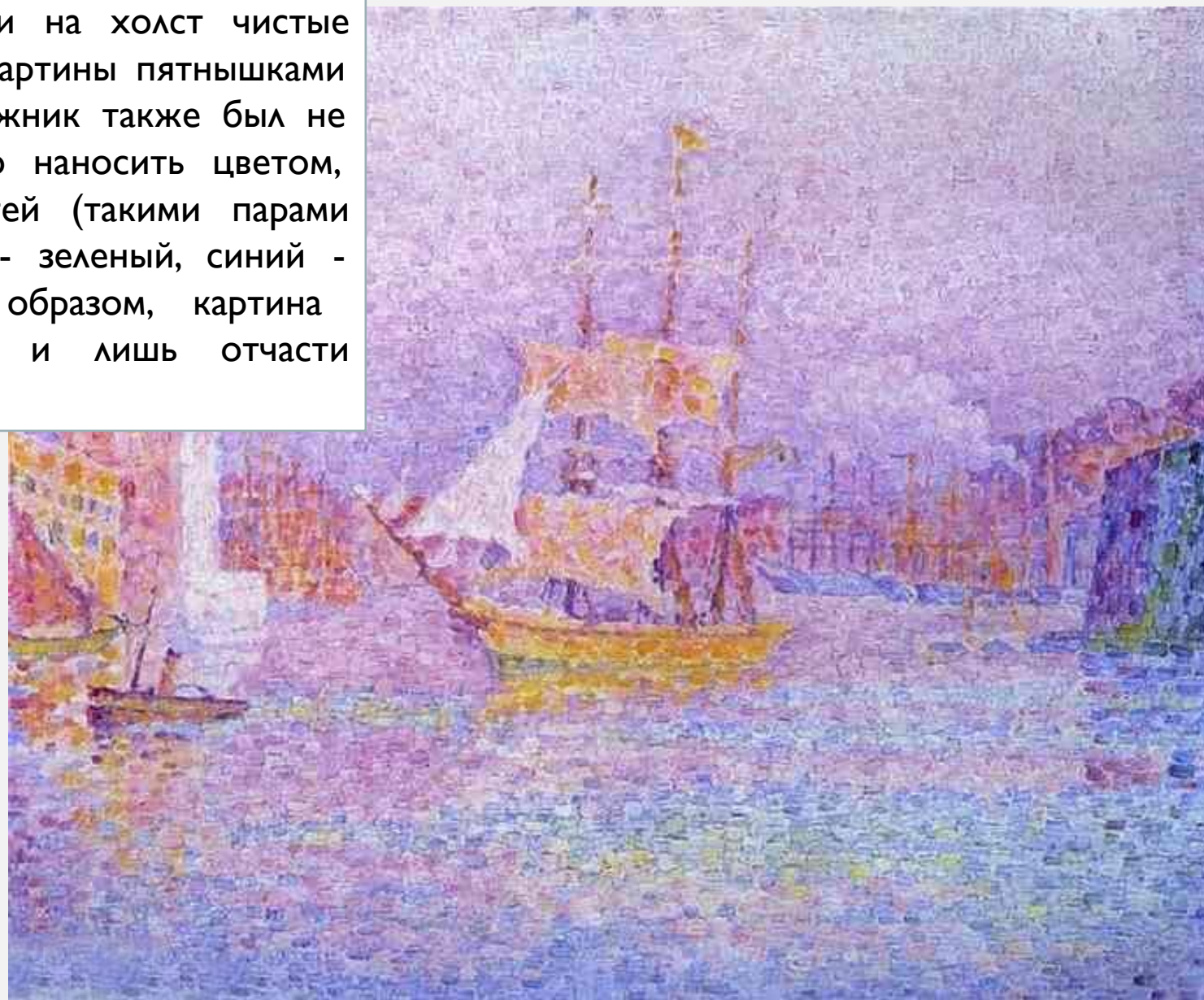
Камиль Писсарро. Сбор яблок в Эранны

Новый метод требовал разделения («дивизионизма») чистых тонов спектра и «точечной» («пуантилистической») манеры письма – отсюда такие названия течения, как дивизионизм и пуантилизм. С помощью данной техники воссоздавалось все богатство красочных оттенков окружающего мира, передавался локальный цвет предметов и эффекты освещения, контрасты дополнительных тонов и мягкие градации в пределах одного тона. Дивизионизм предполагал не только чистое цветовое, но и более обобщенное, чем прежде, видение мира.

Поль Синьяк. Мачты

Художники-неоимпрессионисты наносили на холст чистые краски, располагая их по всей поверхности картины пятнышками одинаковой величины. В выборе цвета художник также был не вполне свободен, например, тени следовало наносить цветом, дополнительным к цвету освещенных частей (такими парами дополнительных цветов являются красный - зеленый, синий - оранжевый, желтый - лиловый). Таким образом, картина производила впечатление яркой мозаики и лишь отчасти напоминала увиденное в природе.

Поль Синьяк. Розовый парус

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.

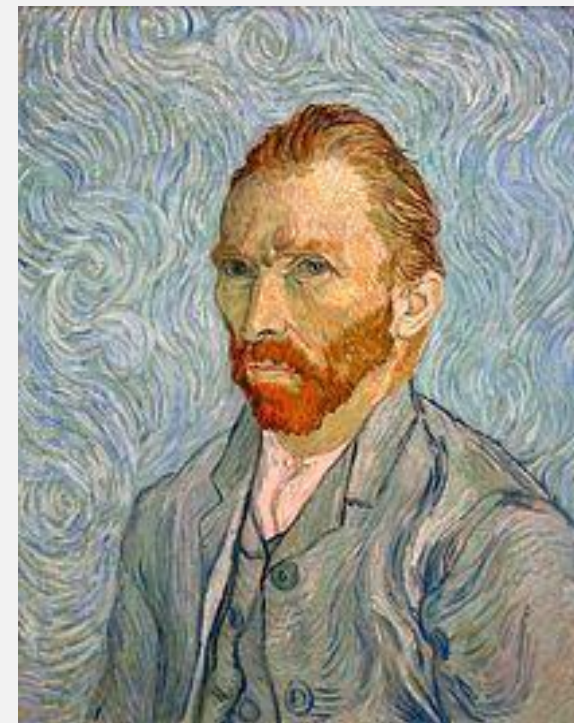
Поль Гоген

**Анри де
Тулуз-Лотрек**

Поль Сезанн

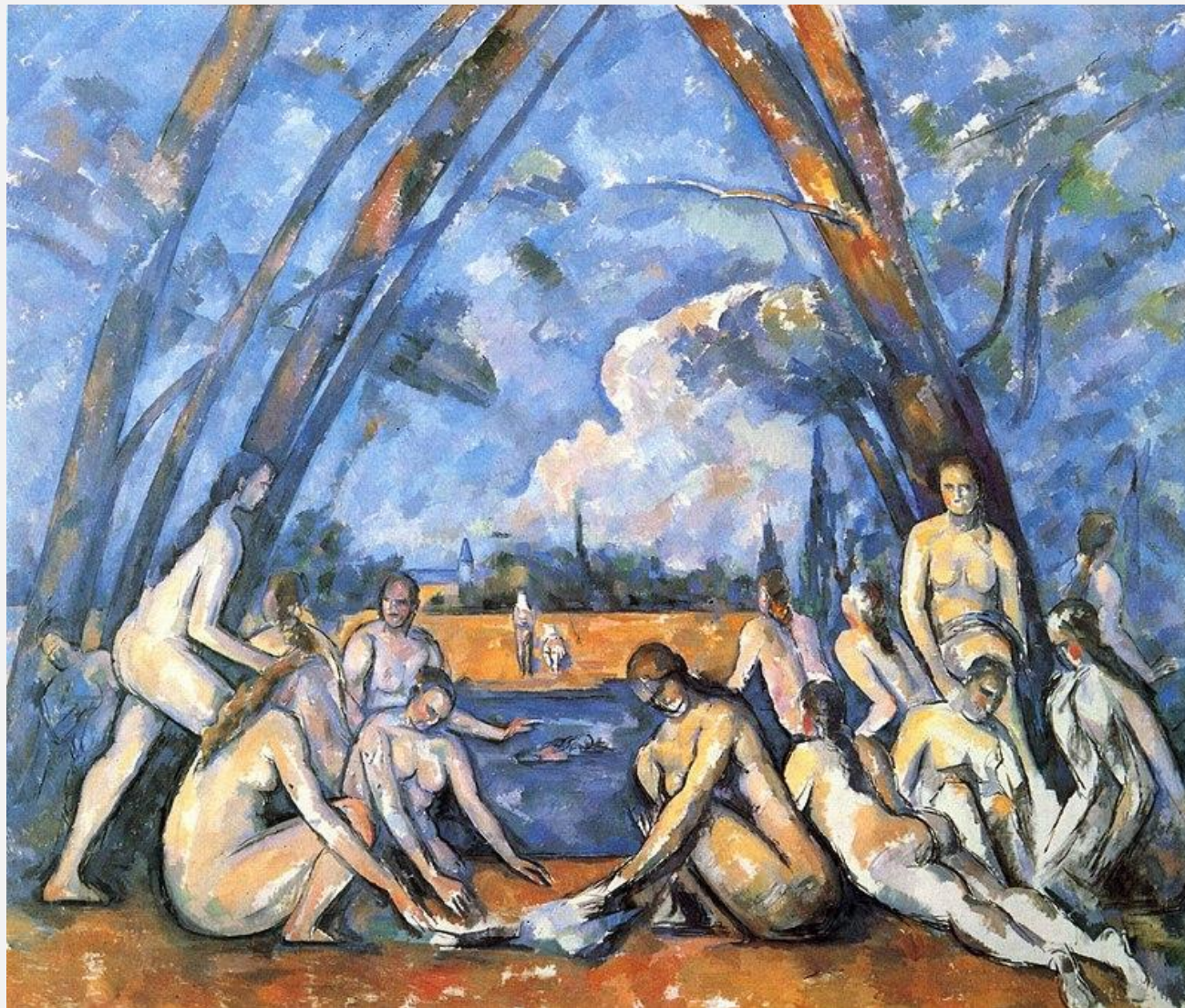

Винсент Ван Гог

Сезанн, самый старший из четырёх художников, долгое время работал параллельно с импрессионистами. Знакомство с Камилем Писсарро и совместная работа на пленэре изменили живописный язык Сезанна. Он участвовал в первой и третьей выставках импрессионистов.

«Девушка у пианино»

«Купальщицы»

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 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.

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. Ван Гог

Сеятель. Ван Гог

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.

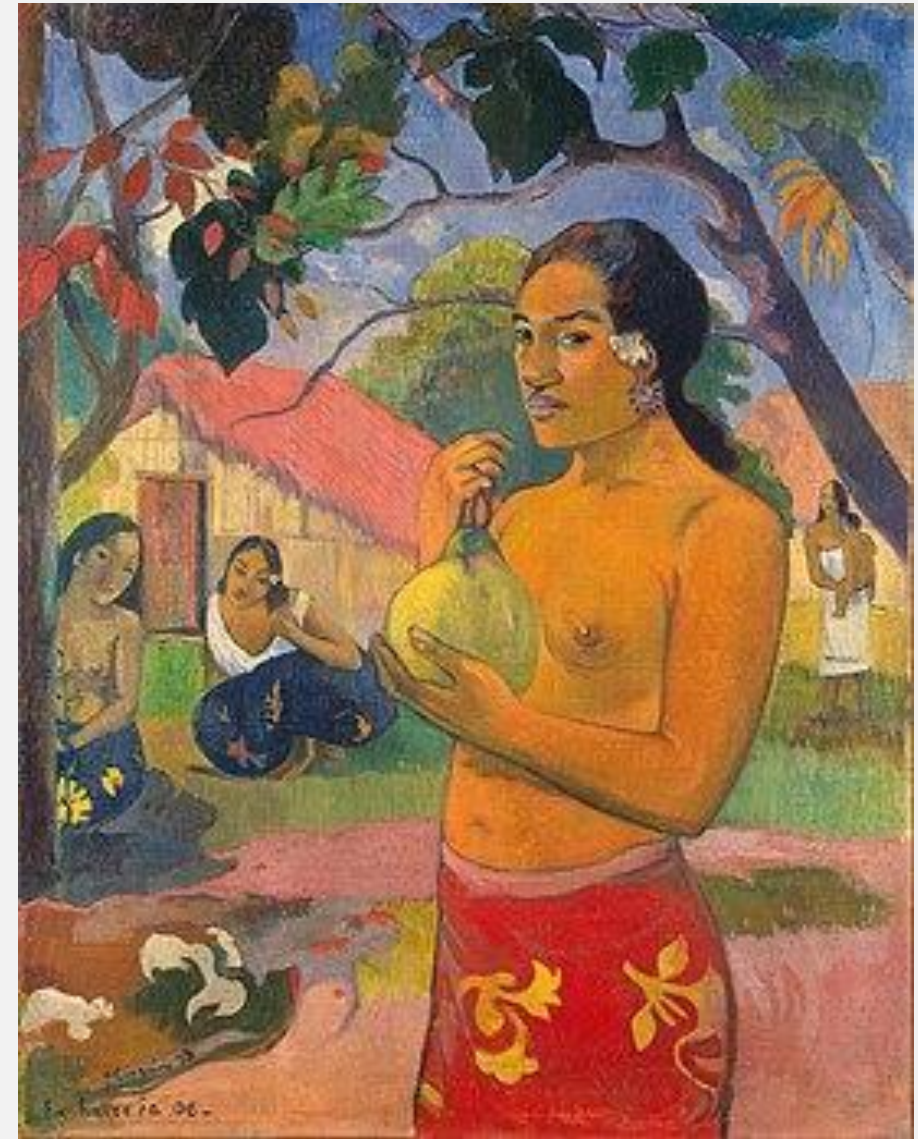
Видение после проповеди, или Борьба Иакова с ангелом. Поль Гоген

На Таити, куда Гоген отправился в 1891 г., стиль художника приобрёл законченную форму. На его полотнах в бесконечном пространстве, наполненном лиловыми, голубыми и изумрудными пятнами, сохраняются чёткие контуры, гармоничные строение и форма предметов. Изображения приобретают монументальность, делая туземцев идеалом человеческой красоты. Прекрасные люди, связанные с природой телом и духом, становятся главными героями картин.

Таитянские женщины на побережье. Поль Гоген

Проведя три года на Таити, Гоген приехал в Париж. Но не найдя ни у кого понимания, он вернулся на Таити и в течение пяти лет создал свои самые известные произведения, в том числе лучшие изображения обнажённого тела – «Женщина под деревом манго», «Жена короля» (обе работы 1896 г.).

Женщина под деревом манго

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

Натурализм

Натурализм – это творческое направление в литературе, изобразительном искусстве, театре, кино, появившееся в последней трети XIX в. в Европе и Америке под влиянием философии позитивизма и его главных представителей – француза Огюста Конта (1798-1857), англичанина Герберта Спенсера (1820-1903) и др.

Герберт Спенсер (1820-1903)

Огюст Конт (1798-1857)

Термин «натурализм» в применении к литературе использовался ещё на рубеже XVIII-XIX вв., как обозначение стилевой тенденции, характерной для многих образцов так называемой «мещанской драмы», получившей широкое распространение во II половине XVIII в.

**Фридрих Шиллер
(1759-1805)**

Писатели натуралисты стремились к наиболее бесстрастному и объективному воспроизведению реальности методами литературного «протоколирования», к превращению романов в «человеческий документ» о состоянии общества в определённом месте и времени. Текст был призван представлять собой столь же точный «сколок» действительности, как и фотография.

В живописи, как и в литературе, натурализм нашел отображение в откровенной демонстрации всех физиологических особенностей человека и его патологий. Многие старинные картины мастеров-натуралистов представляют сцены жестокости и насилия, изображавшиеся художниками абсолютно бесстрастно.

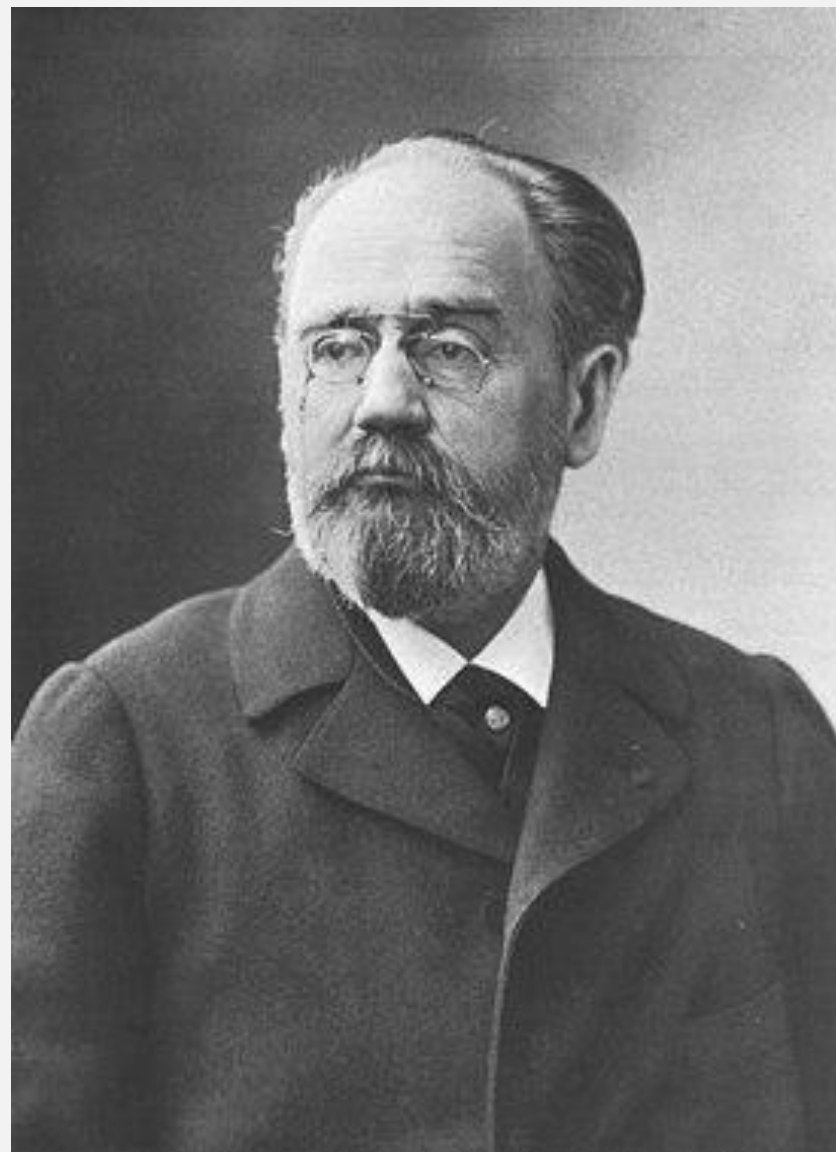
**Крестьянка в сарае Антон
Мауве**

Среди мастеров натурализма, получивших всемирное признание, выделяются К. Менье, Т. Стейлен, М. Либерман, Ф. Перлстайн, Л. Фрейд, В. Вела, К. Кольвиц, Ф. П. Микетти.

**Чистильщик.
Жан-Батист Лепаж**

Теоретики натуралистической драмы - Эмиль Золя во Франции и Вильгельм Бельше в Германии – подчеркивали связь нового литературного направления с эволюционной теорией Дарвина и требовали применения экспериментального метода естествознания в литературе.

Эмиль Золя

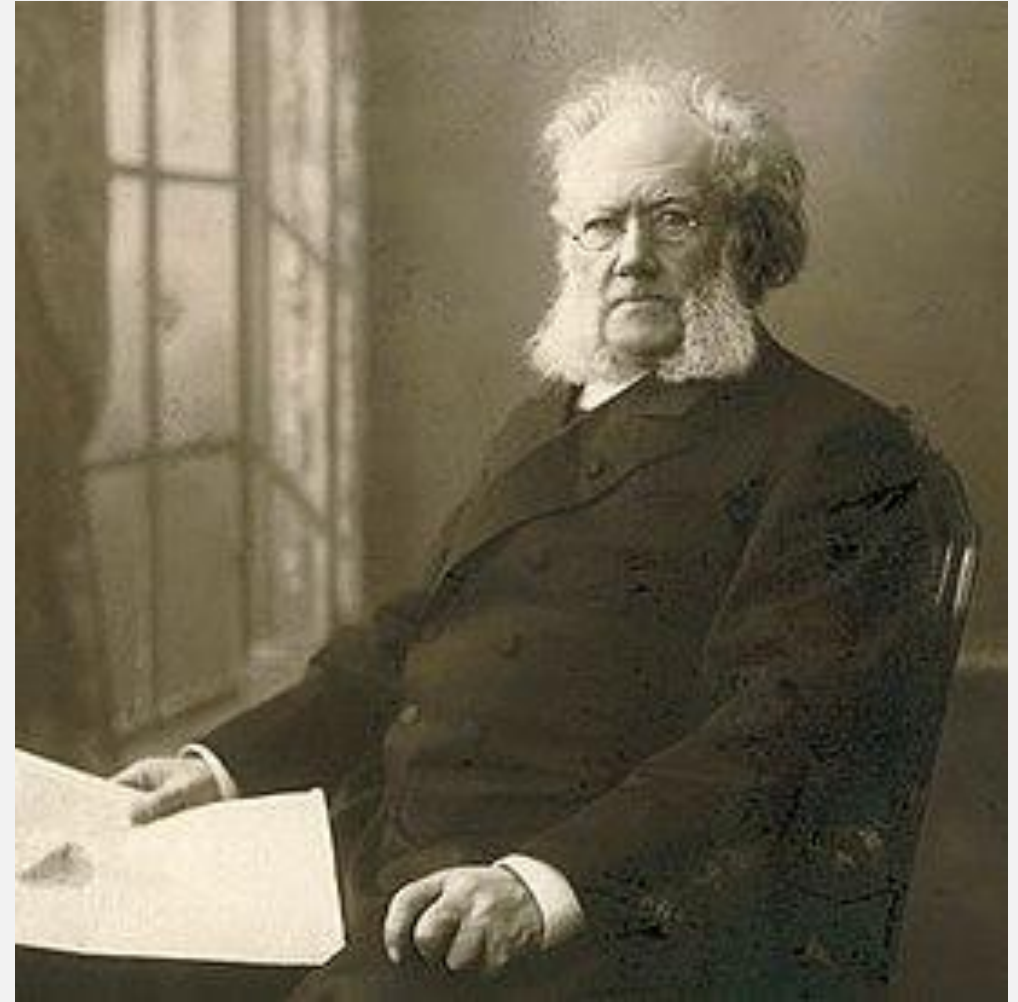
В противовес аристократическому культу личности в романтической драме натуралистическая все меньшее место уделяет отдельному герою, все персонажи равноправны, героем становится или какая-нибудь проблема или целая семья, как в «Seltsche Familie» Шляфа и «Счастье в уголке» Зудермана.

Герман Зудерман

Натуралистическая драма, совершившая целую революцию как в области тематики, так и в области формы, прогремевшая на сценах всех европейских театров, уже к началу 1890-х годов начинает переживать глубокий кризис. Расслоение общества создает все новые и новые кадры интеллигентных пролетариев, которые не всегда находят себе применение. Всё больше и больше проникает в их среду разочарование в силе науки. Надежда на скорое разрешение социальной проблемы в рамках капитала терпит крушение.

Вследствие, тема социальной жалости, которой проникнуты почти все драмы раннего натурализма, теряет свою остроту и постепенно уступает место полному пессимизму. Также иссякает и социально-обличительная струя, столь сильная в первых натуралистических драмах Ибсена («Нора», «Столпы общества», «Союз молодежи» и др.).

Генрик Ибсен

В драме позднего натурализма всё большее место уделяется настроению - моменту, ставшему особенно важным еще позднее - в импрессионистской и символистской драме. В то время как в натуралистической драме раннего периода был ещё возможен благоприятный конец, трагическая развязка неизбежно завершает каждую драма позднего натурализма.

Список использованных источников и литературы:

- История мировой культуры : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. М.: ЮНИТИДАНА, 2015. – 975 с.