

ВЛИЯНИЕ ЖИВОПИСИ ПОЛЯ СЕЗАННА НА ИСКУССТВО XX ВЕКА (КУБИЗМ). ПРИНЦИП ШАРА. ПРИНЦИП КУБА

В. В. Крупенина,

студентка 3 курса ГИУСТ БГУ

Научный руководитель:

доцент, член Белорусского союза

*художников **Н. А. Рачковская** (ГИУСТ БГУ)*

Постимпрессионизм – это явление конца XIX века. Если импрессионисты были единым течением, объединившим разных по характеру художников, но имевших общий метод, то у постимпрессионистов единства не было – все они развивались индивидуально, независимо друг от друга.

Выдающимся художником и самым ярким представителем постимпрессионизма был Поль Сезанн. Творческий путь художника пронизан поисками и экспериментами, для него характерна постоянная неудовлетворенность своими работами. Каждую картину он писал тщательно, скрупулезно, подолгу просиживая за мольбертом. Но весь этот труд, настойчивость и терпеливость художника принесли свои плоды: в конце жизни его творчество получило признание. Он не только стал кумиром для многих молодых художников, но и кардинально повлиял на развитие искусства XX века, дав толчок новым направлениям, в частности, кубизму.

Поль Сезанн является предшественником течений в искусстве, основанных на абстракции, что,

конечно, отличается от его подхода к живописи. Его искусство основано на изображении реальных объектов с индивидуальной трактовкой. Он стремился показать мир без искажения, без импрессионистического впечатления, без математических расчетов.

Творчество художника эволюционировало в прямом смысле, начиная с ранних романтических работ 60-х гг. XX века, где проявляется ярко выраженный художественными средствами эмоциональный посыл, стремление выразить свое мироощущение. В 70-х гг. XX века Поль Сезанн сближается с импрессионистами. В отличие от них, его привлекает материальность, основательность и монументальность форм. Художника не интересовало изображение мига, он хотел изображать постоянное, постигать сущность вещей. Постепенно в его работах цвет приобретает независимость, а форма уплощается. Таким образом, 1877 год – это время, когда художник достигает целостного видения формы и обретает в картинах свой стиль. Художник отходит от импрессионистического метода, но в картинах все еще сохраняется его влияние.

Новое понимание цвета привело к новому пониманию формы. Поль Сезанн ищет три простые геометрические формы в пространстве. Его, прежде всего, интересует форма предметов: в картинах начинает проследиваться использование шара, куба и цилиндра. Художник старается выявить архитектуру природы, которая на его холстах становится динамичной и сложной. Мы начинаем ощущать, что окружающий мир заключен в сферу. Все эти новаторские подходы к изображению художник сочетает с прямой и обратной перспективами, когда образуются две точки схода. Он добивается синтеза света и тени, моделировки объема и пространственных планов, при этом теряя искусственную прямую, и старается показать материальность вещей и характер их формы, выстраивая красочные планы. В его полотнах чувствуется желание познать истоки видения и на основе этого создать новую концепцию, при этом учитывая опыт искусства XIX века.

Все эти открытия он подытожил в поздний период своего творчества. Сезанн начинает активно выставлять свои работы, у него появляются почитатели. В это время в среде французских художников происходит смена поколений: в 90 гг. XIX века уходит из жизни Жорж Сера; Клод Моне находится в поисках; молодые художники обращаются к Полю Сезанну, который становится для них наставником. Они прислушиваются к его советам, но используют их буквально. Поль Сезанн считал, что художник, вносящий преобразования в картину своей личной манерой видения, придает изображению природы новый импульс. Этот импульс

был использован и преобразован в кубистической живописной манере Пабло Пикассо, хотя кубизм был не столь богат в живописном плане, так как он сосредоточился только на одном из аспектов художественных исканий Сезанна.

Развитие метода, привнесенного Полем Сезанном, не ограничилось рамками кубизма. В конце XIX века в Мюнхене Антоном Ашбе была основана художественная школа, метод преподавания в которой базировался на живописных принципах Поля Сезанна. Он заключался в построении формы предмета с помощью простых геометрических форм. Этот метод был близок и русскому художнику-педагогу Павлу Петровичу Чистякову. Также в конце XIX века возникает художественная школа под руководством Шимона Холлоши. Его позиция заключалась в необходимости конструктивного, логического построения изображения в рисунке перед тем, как перейти к живописному изображению (живописи он отводил большую свободу действия).

Все эти методы обучения рисунку и живописи имеют преемственность и в наше время, широко применяясь в художественном образовании. Студенты осваивают рисунок, учатся воспринимать и изображать форму предметов, пользуясь расчленением сложных форм на простые геометрические тела, используя метод стилизации, направленный на выявление характерных черт каждого предмета, цельность и обобщение свойств формы в стремлении к единству и гармонии.

Литература

1. *Батракова, С. П.* Художник XX века и язык живописи : от Сезанна к Пикассо / С. П. Батракова. – М. : Наука, 1996. – 174 с.
2. *Бродская, Н. В.* Постимпрессионизм / Н. В. Бродская. – М. : БММ, 2008. – 255 с.
3. *Герман, М. Ю.* Импрессионисты : судьбы, искусство, время / М. Ю. Герман. – М. : Слово, 2004. – 290 с.
4. *Герман, М. Ю.* Импрессионизм : основоположники и последователи / М. Ю. Герман. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 516 с.
5. *Геташвили, Н. В.* Постимпрессионизм / Н. В. Геташвили, К. Л. Лукичева. – М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. – 127 с.
6. *Импрессионизм : [альбом / авт. текста Т. М. Котельникова].* – М. : Олма Медиа Групп, 2014. – 299 с.
7. *Импрессионисты, их современники, их соратники : живопись, графика, литература, музыка / Гос. музей изобраз. искусств им. А. С. Пушкина ; под ред. А. Д. Чегодаева и др.* – М. : Искусство, 1976. – 318 с.
8. *Линдсей, Д.* Поль Сезанн / Д. Линдсей. – М. : Искусство, 1989. – 415 с.
9. *Малая энциклопедия импрессионистов : пер. с англ.* – М. : Астрель : АСТ, 2003. – 256 с.
10. *Ревалд, Д.* История импрессионизма / Д. Ревалд ; вступ. ст. и общ. ред. М. А. Бессоновой. – М. : Терра – Кн. клуб : Республика, 2002. – 413 с.

11. *Ревалд, Д.* Постимпрессионизм: от Ван Гога до Гогена : пер. с англ. / Д. Ревалд ; вступ. ст. и общ. ред. М. А. Бессоновой. – М. : Терра – Кн. клуб : Республика, 2002. – 461 с.
12. *Ростовцев, Н. Н.* История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка [Электронный ресурс] / Н. Н. Ростовцев. – Режим доступа: http://hudozhnikam.ru/zarubezhnaya_shkola.html. – Дата доступа: 09.03.2016.