



[ЭЛЕМЕНТАРНО ОБ ЭЛИТАРНОМ]

.....

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ

КОНЦА XIX —
СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА

.....

24.....
**САМЫХ
ИЗВЕСТНЫХ
ХУДОЖНИКА**



Элементарно об элитарном

**Художественные течения конца
XIX – середины XX века. 24
самых известных художника**

«Центрполиграф»

2013

Художественные течения конца XIX – середины XX века. 24 самых известных художника / «Центрполиграф», 2013 — (Элементарно об элитарном)

Наша задача: в малом объеме дать читателю максимум полезной информации. В данной книге речь пойдет о художественных течениях конца XIX – середины XX века. Вы познакомитесь с самыми яркими направлениями в искусстве, которыми этот период был особенно насыщен: импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, абстракционизм, супрематизм, сюрреализм, фовизм, поп-арт. Вы узнаете о творчестве самых известных представителей этих течений, таких как Винсент ван Гог, Поль Гоген, Клод Моне, Амедео Модильяни, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Сальвадор Дали, Энди Уорхол и многие другие.

, 2013

© Центрполиграф, 2013

Содержание

Предисловие	6
Винсент Ван Гог	10
Картина «Красные виноградники в Арле»	12
Картина «Ночное кафе»	13
Анри де Тулуз-Лотрек	14
Картина «Танец в Мулен-Руж»	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

**Художественные течения
конца XIX – середины XX века
24 самых известных художника
Составитель И.А. Мудрова**

Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Предисловие

Главным направлением, заявившим о себе еще в XIX веке, но ярко раскрытым лишь только в веке XX, являлся авангардизм.

Авангард в переводе с французского языка обозначает «передовой отряд». Так несколько условно называются все арт-течения, направления, школы, да и творчество отдельных художников, для которых характерны новейшие, экспериментальные взгляды на искусство. Художники-авангардисты отрицают традиции и стремятся к экспериментальному поиску новых форм, направлений и путей творчества. Авангард нельзя назвать художественным стилем, в нем нет единых стилистических признаков. Но всех представителей этого направления, возникшего в начале XX века, объединяло программное, часто выраженное в полемически-наступательной форме противопоставление своего творчества, как традициям существовавшего ранее искусства, так и современным им социально-культурным стереотипам.

Основными чертами авангардистского направления становится попытка выразить эмоции, содержание через колорит. Оттенки больше не обязаны соответствовать натуральной, природной, естественной цветовой гамме изображаемого объекта. Образы включаются в оригинальные композиции, все чаще зрителю предстают продукты художественного творчества, не имеющие хоть какого-то сюжета.

Часто своими шокирующими и приземленными работами художники хотели обратить внимание на дикость и бессмысленность жестокостей только что закончившейся Первой мировой войны. Представители авангарда изыскивали свои пути для достижения этих целей.

К авангардным направлениям в изобразительном искусстве относятся футуризм, кубизм, абстракционизм, супрематизм, конструктивизм, сюрреализм, фовизм. Представители каждого из этих стилей искали источники идей или в архаическом искусстве народов Африки, Азии, древних цивилизаций, в новейших достижениях науки, или в глубинной области своего подсознания. Авангардизм дал миру художников-гениев, чье творчество помогает нам взглянуть на мир новым взглядом.

Футуризм – течение, возникшее в Италии в самом начале XX века. Несколько позднее художественное мышление художников-футуристов нашло много приверженцев в России. Ими провозглашалась необходимость нового искусства, созданного молодыми. Правда, затем и их творчество было выкинуто вновь пришедшими творцами. Художники-футуристы на своих картинах старались запечатлеть момент движения, изображая для этого множество ног у коня в разном их положении или множество колес у автомобиля, то есть использовали принцип симультанности (для передачи движения на одно изображение накладывали последовательно все фазы движения). Любимой темой их творчества были в основном достижения современной им цивилизации: машины, паровозы, аэропланы. Представители футуристической школы вложили в художественное творчество импульс динамики, полета и скорости. Яркий представитель этого направления – *Умберто Боччони*.

Импрессионизм (впечатление) – это одно из основных направлений в живописи, зародившееся во Франции во второй половине XIX века. Импрессионизм – двойная революция в живописи: в видении мира и в живописной технике. В живописи импрессионизма – движущийся, эфемерный, ускользающий мир, поэтому акцент – на уходящее мгновение, и на текущий момент настоящего. Импрессионизм предпочитает свет, прикосновение, цветную вибрацию. Импрессионисты – пионеры и основоположники современного искусства. В стиле импрессионизма писали *Эдуард Мане, Эдгар Дега, Клод Моне, Огюст Ренуар, А. Сислей, Камиль Писарро, Базиль, Моризо, американский художник Джеймс Уистлер, Ж. Сера*.

Неоимпрессионизм (пуантилизм) – течение в живописи, возникшее во Франции около 1885 года. Этот термин появился для того, чтобы отличать творчество Сера от импрессио-

нистов. Впоследствии стиль Сера также получил название пуантилизм. Для передачи своего впечатления об изображаемом объекте художники-неоимпрессионисты использовали особый стиль письма, при котором чистые, не смешиваемые на палитре краски наносились мелкими мазками прямоугольной или круглой формы. Смешение цветов с образованием оттенков происходит на этапе восприятия картины зрителем с дальнего расстояния или в уменьшенном виде и придает картинам особое очарование. Его основными представителями были *Ж. Сера* и *П. Синьяк*.

Постимпрессионизм – общий термин, охватывающий вид искусства, которое одновременно и принимает и отвергает некоторые принципы импрессионизма. Начало постимпрессионизма совпадает с кризисом импрессионизма в 80-х годах XIX века. Почти все постимпрессионисты ранее примыкали к импрессионизму. Постепенно художники стали искать новые средства не для выражения сиюминутного и преходящего в жизни – фиксации одного мгновения, что свойственно импрессионизму, а для воплощения неких длительных состояний прекрасного – духовных и материальных. К постимпрессионизму относят творчество таких художников, как *де Тулуз-Лотрек*, *Сезанн*, *Ван Гог* и *Гоген*.

Экспрессионизм (выражение) – авангардистское течение в европейском искусстве, получившее развитие в конце XIX – начале XX века. Оно характеризуется тенденцией к выражению эмоциональной характеристики образов или эмоционального состояния самого художника. Основными представителями этого течения в изобразительном искусстве считают *Эдварда Мунка*, *Амедео Модильяни*, *Эгона Шиле* и *Франца Марка*.

Символизм – одно из крупнейших направлений в искусстве. Основные мотивы символизма в изобразительном искусстве – вечные темы: смерть, любовь, страдание. Нарочитые салонные банальности тут парадоксально соседствуют с изощренной фантазией – то манерно-утонченной, болезненно-хрупкой, то убеждающе достоверной, как бы осязаемой, то интригующе неопределенной и пугающе алогичной. Образы пугающей, невероятной графики Одилона Редона – одного из основоположников французского символизма, еще дальше ушли как от традиционного реализма, так и от объективного отображения действительности. Это *Г. Моро*, *А. Беклин*, *Г. Тома*, *О. Редон*.

Метафизическая живопись – опиралась на образы предшествующего искусства и включала в себя различные культурные элементы прошлого. Два основных принципа метафизической поэтики: «призрачность» и «ирония». Художники стремились найти метафизическую грань между миром живого и неживого, поэтому в их картинах живое похоже на неодушевленное, а неодушевленные предметы живут своей тайной жизнью. Родоначальником метафизической живописи является *Джорджо де Кирико*. К ним принадлежат *Филиппо де Писиса*, *Альберто Савинио* (псевдоним младшего брата Кирико) и *Джорджо Моранди*.

Абстракционизм (удаление, отвлечение) – направление нефигуративного искусства, отказавшегося от приближенного к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма – достижение «гармонизации», создание определенных цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации. Родоначальниками абстракционизма в искусстве XX столетия принято считать *Василия Кандинского*.

Супрематизм (наивысший) – система абстрактной живописи. Основоположник – *Казимир Малевич*. Наивысшим воплощением идей динамического супрематизма явился выставленный им в 1913 году на обозрение публики «Черный квадрат». «Черный квадрат» – это конец искусства. Это предел, к которому оно вплотную приблизилось в XX веке, и выйти за который уже не сможет никогда. В своих теоретических работах Малевич говорит, что в супрематизме «о живописи не может быть и речи, живопись давно изжита и сам художник – предрассудок прошлого». Простой черный квадрат, написанный на белом фоне, стал самым радикальным проявлением абстракционизма в живописи за всю историю его существования.

Кубизм – авангардистское направление, зародившееся в начале XX века и характеризующееся использованием подчеркнуто геометризованных условных форм, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы.

Живопись кубизма старается осуществить творческие цели художников путем детальной проработки объемов и плоскостей, ограничиваясь в возможностях манипуляций с цветами. Основоположники кубизма сделали основой своего творчества разложение объектов на плоскости и различное комбинирование этих плоскостей в пространстве. Художники кубизма отказались от передачи действительности при помощи классической линейной перспективы и цветовоздушной среды, считая, что они смогут добиться интересного художественного эффекта, чередуя плоскости. Один и тот же предмет изображался одновременно с нескольких точек зрения – это позволяло добиться разностороннего анализа рассматриваемого предмета. Предметы на картинах кубизма выглядят более абстрактными и утрачивают связь со своими реальными прототипами. Представители кубизма сознательно ограничивали используемую цветовую палитру, в основном тональность картин кубизма сводится к градациям охры, серым, черным и коричневым тонам. Стиль кубизма оказал громадное влияние на развитие живописи, изменив представление художников о пространстве и способах передачи объема и фактуры. Представители *Пабло Пикассо, Жорж Брак, в некоторой степени Малевич, Шагал, Архипенко, Лентулов, Альтман.*

Фовизм – направление во французской живописи конца XIX – начала XX века. Картины оставляли у зрителя ощущение энергии и страсти. К отличительным чертам фовистов принадлежит динамичность мазка, стихийность, стремление к эмоциональной силе. Силу художественного выражения создавал яркий колорит, чистота и резкость, контрастность цветов, интенсивно открытые локальные цвета, сопоставление контрастных хроматических плоскостей. Для фовизма характерно резкое обобщение пространства, объема и всего рисунка, сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы. Лидерами направления можно назвать *Анри Матисса и Андре Дерена.*

Сюрреализм (сверхреализм) – новое направление в живописи, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции. Отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм. Основное понятие сюрреализма, сюрреальность – совмещение сна и реальности. Нежелание видеть отличия сна и реального мира, причудливые линии, абстрактный взгляд на действительность сопровождалась почти реалистичным изображением.

Причудливо переплетая реальность и вымысел, порожденный больным (или лишь кажущимся больным) воображением, щедро приправленный аллюзиями и реминисценциями, стиль «сюрреализм» представляет собой интереснейшее явление в искусстве в начале XX века. Сюрреализм оказал громадное влияние не только на живопись, но и на культуру в целом. Эстетика сюрреализма трансформировалась в такие современные течения, как фантастический реализм, виженари арт и мок-сюрреализм.

Одними из величайших представителей сюрреализма в живописи стали *Сальвадор Дали, Макс Эрнст и Рене Магритт.*

Модерн (современный) – художественное направление в искусстве, больше популярное во второй половине XIX – начале XX века. Его отличительными особенностями являются: отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям, расцвет прикладного искусства. Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека. Благодаря модернизму художник вышел за рамки традиционного реализма. Основные черты модернизма заключаются в том, что художник направляет свою субъективную волю на борьбу с жестокой реальностью. В живописи в этом направлении работали *М.А. Врубель, А.Н. Бенуа, Альфонс Муха, Станислав Выспаньский, Николай Рерих.*

В 2009 году был проведен опрос изданием «The Times», который выявил, что самым знаменитым живописцем ушедшего столетия современники считают испанского кубиста Пабло Пикассо. На самом деле, согласно мнению искусствоведов, общий фонд продаж: произведений Пабло Пикассо – самый большой на сегодняшний день в финансовом подсчете. Художник особенно запомнился современникам по пронзительной работе «Герника», написанной после разгрома немецкими самолетами испанской малой родины Пикассо. Картина стала обобщающим образом двадцатого столетия – трагического и тяжелого, динамичного и часто находящегося на грани абсурда.

Винсент Ван Гог 1853 – 1890

Всемирно известный нидерландский художник-постимпрессионист.

Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в деревушке на юге Нидерландов, недалеко от бельгийской границы. Отцом Винсента был Теодор Ван Гог, протестантский пастор, а матерью – Анна Корнелия Карбентус, дочь переплетчика и продавца книг из Гааги. Домашние помнили Винсента как своенравного, трудного и нудного ребенка со «странными манерами», что было причиной его частых наказаний. В 1864 году его отправили в школу-интернат в Зевенберген, 20 км от родного дома. Отъезд из дома причинил много страданий Винсенту, он не мог забыть этого, даже будучи взрослым.

Ван Гог в 1869 – 1876 годах служил комиссионером фирмы по торговле произведениями искусства и путешествовал по Европе, в 1876 году был учителем в Англии. С мая 1877 года по октябрь 1880 года обучался в миссионерской школе около Брюсселя и занимался проповеднической деятельностью среди горняков Боришажа в Бельгии, где, осознав свое художественное призвание, начал систематически рисовать. Отсюда выезжал в Брюссель, жил в Эттене, Гааге в 1882 – 1883 годах (где пользовался советами А. Мауве), Ньюэне, а также в Антверпене в 1885 – 1886 годах, где посещал классы Академии художеств и частную школу рисунка, изучал живопись старых мастеров.

Картины этого периода написаны в темной живописной гамме, отмечены болезненно-острым восприятием людских страданий и чувства подавленности, художник воссоздавал в них гнетущую атмосферу психологической напряженности.

В 1886 – 1888 годах Ван Гог жил в Париже, посещал престижную частную художественную студию знаменитого на всю Европу педагога П. Кормона, изучал живопись импрессионизма, японскую гравюру, синтетические произведения Поля Гогена. В этот период палитра Ван Гога стала светлой, исчезли землистые оттенки краски, появились чистые голубые, золотисто-желтые, красные тона, характерный для него динамичный, как бы струящийся мазок. Интерес к проблемам колорита, выразительной экспрессии мазка усиливается у Ван Гога под влиянием знакомства с живописью импрессионистов, теорией дополнительных цветов пуантилистов.

В это время в портретном творчестве Ван Гога преобладают автопортреты (около 23). Они отражают его изменчивую внутреннюю жизнь, череду самопознания.

В 1888 году Ван Гог переехал в Арль, где окончательно определилось своеобразие его творческой манеры. Пламенный художественный темперамент, мучительный порыв к гармонии, красоте и счастью и одновременно страх перед враждебными человеку силами, находят воплощение то в сияющих солнечными красками юга пейзажах, то в зловещих, напоминающих ночной кошмар образах; динамика цвета и мазка наполняет одухотворенной жизнью и движением не только природу и населяющих ее людей.

В одном из писем Ван Гог пишет: «Меня больше не мучат сомнения, я без колебаний берусь за работу, и моя уверенность в себе все больше возрастает. Какая здесь природа!.. Итак, теперь у меня три картины, изображающие сад, что напротив моего дома; затем два «Кафе» и «Подсолнечники», портрет Боша и мой автопортрет; затем красное солнце над заводом, грузчики песка, старая мельница. Как видишь, даже если оставить в стороне остальные этюды, работа проделана немалая. Зато у меня сегодня окончательно иссякли краски, холст и деньги. Последняя моя картина, написанная с помощью последних тюбиков краски на последнем куске холста, – зеленый, как и полагается, сад – сделана одним чистым зеленым цветом с небольшой прибавкой прусской зелени и желтого хрома».

Из всех тем и жанров изобразительного искусства, которые были затронуты Винсентом, наибольшее внимание от него досталось именно пейзажу. Ван Гог любил природу живой, горячей, страстной, прямо таки внеземной любовью, бесконечно далекой от холодного и утилитарного отношения его современников. Только Ван Гог, сильный как ураган, и наивный, как дитя, мог написать такие поля, такие звезды, такое небо и такие деревья.

Творчество двух последних лет жизни художника отмечено экстатической одержимостью, предельно обостренной экспрессией цветовых сочетаний, резкими сменами настроения – от иступленного отчаяния и мрачного визионерства до трепетного чувства просветления и умиротворения.

Ван Гог прожил всего 37 лет, из которых лишь последние семь с небольшим были посвящены живописи. Однако его творческое наследие поразительно. Это около тысячи рисунков и почти столько же картин, созданных в результате вулканических творческих извержений, когда в течение долгих недель Ван Гог писал по одной-две картины ежедневно.

Напряженная работа и разгульный образ жизни Ван Гога (злоупотреблял абсентом) в последние годы привели к появлению приступов психической болезни. Его здоровье ухудшалось, и в итоге он оказался в клинике для душевнобольных в Арле. Выйдя на прогулку с материалами для рисования, выстрелил в себя из пистолета в область сердца. Пистолет он купил для отпугивания птичьих стай во время работы на пленэре. Затем раненый самостоятельно добрался до лечебницы, где, спустя 29 часов после ранения, скончался от потери крови. Это было 29 июля 1890 года.

Сразу же после смерти имя Ван Гога стало упоминаться все чаще как имя одного из самых значительных художников XIX века. Картины человека, который всю жизнь провел в полунитченском существовании, стали цениться все больше и больше, вскоре взлетев в цене до головокружительных высот, а имя Ван Гога стало частью поп-культуры.

Картина «Красные виноградники в Арле» написана в 1888 году

Картина написана во время пребывания Ван Гога в городке Арль на юге Франции. Небольшой период жизни там (с февраля 1888 года по май 1889 года) считается самым продуктивным в жизни художника. К нему приехал Гоген, и Винсент мечтал о создании поселения художников, возглавить которое должен был его друг. Ван Гог вдохновлялся окружающими пейзажами, видами городской и сельской местности. В ноябре 1888 года он писал своему брату Тео: «Ах, почему тебя не было с нами в воскресенье! Мы видели совершенно красный виноградник – красный, как красное вино. Издали он казался желтым, над ним – зеленое небо, вокруг – фиолетовая после дождя земля, кое-где на ней – желтые отблески заката». В этом же месяце были написаны «Красные виноградники в Арле», изображающие сбор винограда в окрестностях аббатства Монмажур. У Ван Гога этот пейзаж приобретает характер притчи. Люди, собирающие урожай, становятся символом жизни, представленной художником как тяжелый ежедневный труд.

Долгое время необоснованно считалась единственной проданной при жизни художника его живописной работой.

Картина «Ночное кафе» написана в 1888 году

На картине изображено привокзальное кафе города Арля, хорошо знакомое художнику. Хозяева кафе, Жозеф-Мишель и его жена Мари Жино часто позировали Ван Гог.

Ван Гог хорошо знал «ночную жизнь» и подобные заведения. В своем письме к брату Тео он писал об идее этой картины: «В «Ночном кафе» я попытался изобразить место, где человек губит самого себя, сходит с ума или становится преступником. Я хотел выразить пагубную страсть, движущую людьми, с помощью красного и зеленого цвета».

Картина была названа одним из шедевров Ван Гога и получила высокую оценку критиков. В отличие от импрессионизма, в этой картине художник не восхищается красотой природы или состояния, Ван Гог передает свои эмоции и чувства, в том числе и с помощью цветового решения. Картина проникнута теплыми цветами с преобладанием желтого, который передает душную и прокуренную атмосферу заведения. Зеленый цвет потолка и бильярдного стола скорее передает болезненное ощущение, дополняет картину обилие красного – цвета тревоги и страсти. Стиль, в котором выполнена эта работа Ван Гога, позже будет назван экспрессионизмом.

В сентябре 1888 года Ван Гог три ночи подряд работал над картиной, а спал при этом днем.

Позже он повторил работу в акварели, работа в настоящее время находится в частной коллекции.

Анри де Тулуз-Лотрек 1864 – 1901

Французский художник-постимпрессионист, мастер графики и рекламного плаката.

Анри де Тулуз-Лотрек (граф Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа) родился 24 ноября 1864 года в аристократической семье. В детстве, дважды упав с лошади, сломал обе ноги и на всю жизнь остался калекой. Ноги прекратили расти и оставались длиной 70 сантиметров на протяжении всей жизни художника. Скорее всего, кости медленно срастались и рост конечностей остановился по причине наследственного заболевания – бабушки Анри приходились друг другу сестрами. Этот физический недостаток наложил отпечаток на дальнейшую жизнь художника. Единственный вид спорта, который был под силу художнику, – это плавание.

После развода родителей в 1868 году Анри жил в имении Шато-дю-Боск и в поместье Селейранов недалеко от Нарбонна. Анри де Тулуз-Лотрек на протяжении всей жизни был близок с матерью, которая стала главным человеком в его жизни, особенно после трагичных случаев, подорвавших здоровье художника. Отец в обществе был известен как эксцентричная личность, часто менял место жительства, отчего пострадало образование Анри. Однако именно благодаря отцу, который любил развлечения, Анри с ранних лет познакомился с ежегодной ярмаркой и цирком. Впоследствии тема цирка и развлекательных, увеселительных заведений стала основной в творчестве художника.

На ранних работах художника изображены в основном его близкие друзья и родственники. Картины написаны с использованием импрессионистической техники, но стремление мастера максимально правдиво, иногда даже беспощадно, передать индивидуальную характеристику каждой своей модели говорит о принципиально новом понимании им образа человека. В дальнейшем Тулуз-Лотрек совершенствует способы и методы передачи психологического состояния моделей, сохраняя при этом интерес к воспроизведению их неповторимого облика.

Лотрек вдохновлялся искусством импрессионистов, в особенности творчеством Поля Сезанна, Эдгара Дега, и японскими гравюрами. В 1882 году приехал в Париж, а в 1884 году обосновался на Монмартре, где прожил до конца своих дней. В 1882 году Лотрек учился у Леона Бонка и Фернана Кормона, но оба учителя были привержены академизму и не оказали большого влияния на его творчество. Художник создал собственный оригинальный стиль.

Лишенный нормальной, традиционной жизни, Тулуз-Лотрек жил полностью своим искусством. Монмартр – центр развлечений, кабаре и богемной жизни, которую художник полюбил рисовать. Цирки, кабаре и танцевальные клубы, бордели – вся ночная жизнь Парижа того времени нашла яркое отражение на холстах и литографиях.

Сам Тулуз-Лотрек также был частью парижского полусвета. Он сидел в переполненном ночном клубе или ресторане, наблюдал, делал зарисовки. А на следующее утро, в своей студии, по эскизам создавал великолепные картины. Часто рисовал проституток и жизнь монмартрских кабаре, вел соответствующий образ жизни.

С 1889 по 1897 год Лотрек ежегодно выставлялся в «Салоне независимых» (за исключением 1896 года). На первой выставке картины «Мулен де ла Галетт», «Портрет Фуркада» и «Женский портрет» были отмечены критикой.

Самой яркой темой творчества Тулуз-Лотрека стало кабаре Мулен-Руж в 1890-е годы. На его картинах и афишах можно увидеть популярных артистов того времени – Жанну Авриль, Ла Гулю, Валентина Бескостного.

Сатирический взгляд художника на мир театра, ночных кафе, артистической богемы Парижа и опустившихся завсегдатаев притонов находит свое выражение в гротесковом преувеличении, которым он пользуется при написании таких картин, как «Танец в Мулен-Руж».

Лотрек одним из первых всерьез занялся рисованием афиш. Плакат позволял ему использовать уроки, извлеченные им из произведений японцев и Дега, отвечал его художественному кредо – писать как можно лаконичнее и непосредственнее и использовать в своих произведениях неожиданные композиционные приемы.

В новой технике, тонкостями которой Лотрек овладел достаточно быстро, художник исполнил около пятисот черно-белых и цветных эстампов, постоянно совершенствуя мастерство. Тулуз-Лотрек был одним из первых художников, поднявших жанр плакатов и афиш на невиданную высоту. Его «афишное» творчество – это сочетание сплошных заливок цвета с четким контуром, динамической перспективой и элементами модерна.

В 1892 году Лотрек принял участие в Выставке импрессионистов и символистов у де Бутвиля. В следующем году его картины заняли лучшее место на выставке у Буссо и Валадон на бульваре Монмартр.

Начиная с 1894 года, художник много путешествует. Он посещает Брюссель, Лиссабон, Лондон, Мадрид, Сан-Себастьян, Бурж, Толедо, Голландию. Лотрек принимает участие в Салонах Свободной эстетики в Брюсселе, участвует в выставке плаката в «Рош Аквариум» в Лондоне, выставке «Салона ста».

Всю свою жизнь Тулуз-Лотрек много пил. И со временем напряженная работа, распутный образ жизни и пьянство подорвали его здоровье.

В 1900 году Лотрек вошел в состав жюри плакатной секции Выставки столетия, а также юбилейной выставки литографии. Вернувшись в Париж в 1901 году, он успел привести в порядок мастерскую и 15 июля уехал домой.

Парализованный, Тулуз-Лотрек, большой художник ночной жизни Парижа, скончался на руках матери, не дожив до 37 лет 9 сентября 1901 года в родовом замке Мальроме.

При жизни критика была в основном настроена недоброжелательно по отношению к художнику и его творчеству. Признание к Лотреку пришло через несколько лет после его смерти.

Картина «Танец в Мулен-Руж» написана в 1889 – 1890 годах

Этот шедевр Тулуз-Лотрека демонстрирует тонкую наблюдательность художника и его склонность к заостренности, почти карикатурности образов. В нем он впервые обращается к теме ночной жизни большого города.

Доски пола как бы ведут взгляд зрителя от фигур переднего плана к персонажам, заполняющим задний план и наблюдающим за тем, как танцор Валентин (по прозвищу «Бескостный») обучает начинающую танцовщицу. Эти зрители вытянуты по полотну наподобие фриза. Оставляя промежуток на переднем плане картины, Тулуз-Лотрек делает зрителя участником происходящего, вводя его в пространство полотна. Крайняя слева фигура мужчины частично срезана границей холста – этим усиливается ощущение того, что перед нами выхваченная из гущи жизни сценка и что действие, развернувшееся перед нашими глазами, продолжается и за пределами картины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.