

BOSZ
art

MALARSTWO ŚWIATOWE

Paul Cézanne

MALARSTWO ŚWIATOWE

Paul Cézanne

BOSZ
art

Pochodzący z Aix-en-Provence **Paul Cézanne** urodził się 19 stycznia 1839 roku w zamożnej rodzinie o włoskich korzeniach. Ojciec malarza był rzemieślnikiem, który dorobił się dostatecznie sporego majątku, aby z czasem otworzyć bank pod własnym nazwiskiem. Dostatnie dzieciństwo i młodość Paul spędził w rodzinnym domu w Aix-en-Provence. Tu uczęszczał do szkoły, z której poza podstawami edukacji wyniósł serdeczną przyjaźń z Emilem Zołą. Zażyłość ta przetrwała lata i wielokrotnie pomogła Paulowi wyjść z sytuacji dla niego trudnych, ale zakończyła się gwałtownie w 1886 roku, w momencie publikacji powieści pisarza zatytułowanej *L'Œuvre* (*Dzieło*), w której bohaterze – nieudanym malarzu – Cézanne rozpoznał siebie.

Po ukończeniu szkoły młody Paul – zgodnie z przyjętym obyczajem posłuszny oczekiwaniom rodziców – rozpoczął studia prawnicze. Twórcze zainteresowania i pasja popchnęły go jednak do równoległego studiowania rysunku w miejscowej szkole. Uzyskana w niej opinia pracowitego, lecz niedostatecznie utalentowanego malarza nie zniechęciła Cézanne'a do zejścia z obranej drogi. Za namową Zoli wyjechał do Paryża i – sprzeciwiając się woli ojca – rozpoczął naukę w Académie Suisse, a następnie w École des Beaux-Arts. Studia nie potrwały długo: nauczyciele dostrzegli kolorystyczne uzdolnienia malarza, ale odmówili mu wrażliwości na linię i perspektywę. Paul Cézanne został relegowany z uczelni. Mimo tych niepochlebnych opinii i przeciwności losu wytrwale podążał za swoimi pragnieniami. Narzucona sobie dyscyplina i konsekwentna praca, głównie przy kopiowaniu starych mistrzów, musiały zastąpić akademickie wykształcenie.

W malarstwie Paula Cézanne'a interesowały barwy i zgeometryzowana forma przedstawianych na płótnie przedmiotów

oraz ich wzajemne współzależności i oddziaływania. Ćwiczył zapamiętałe, sporo czasu poświęcając na rozważania z zakresu teorii sztuki. Uważał, że kopiowanie osiągnięć poprzedników jest kształcące, ale tylko do pewnego stopnia – przynosi korzyść jedynie do momentu, kiedy kopiowani mistrzowie przestają być dla twórcy wzorem, a stają się punktem orientacyjnym, z którego w rozwiązaniach formalnych rusza się w dalszą, samodzielną już drogę. Rolę artysty postrzegał jako proces, w którym każdy, kto trwale ma się zapisać na kartach historii sztuki, powinien wnieść coś nowego, indywidualnego. Własna twórczość była dla niego ogniwem łączącym dokonania poprzedników z następcami. Teoretyczne rozważania udało się malarzowi urzeczywistnić – przymykając drzwi impresjonizmu, otworzył nowe, torując drogę dla osiągnięć kubizmu, który zradykalizował nieśmiałe próby Cézanne'a w dalszej geometryzacji przedstawianych form. Czy wiedział, że lekceważona przez niego poprawność rysunkowa przyniesie przewrót? Trudno powiedzieć. Faktem jest, że zajmowały go w malarstwie głównie zależności linii geometryzujące rzeczywistość. Cień, wzorem impresjonistów, postrzegał jako kolor i natężenie barw. Świadomie lekcewał perspektywę, ukazując w ramach płaszczyzny jednego płótna kilka zupełnie odmiennych punktów widzenia. To przemyślane działanie artystyczne bywało przez mu współczesnych, ale także dzisiejszych, odbiorców mylone z nieporadnością warsztatową. Niestuszenie. Stało za nim głębokie przekonanie o potrzebie oddania trójwymiarowości malowanych przedmiotów przy równoczesnym całkowitym lekceważeniu praw perspektywy linearnej. W obrazie *Martwa natura z koszem owoców* uchwycone zostały wyraźnie różne punkty widzenia. Błat stołu ukazany

został z perspektywy osoby siedzącej, wazon – stojące, z kolei krzesło i ściany – z perspektywy żabiej. Ten świadomy zabieg nie ujmuje nic z odbioru arcydzieła. Więcej, zestawienie różnych perspektyw wnosi do płótna element dynamiczny, a przez to intrygujący. Wystarczy spróbować wyobrazić sobie wszystkie przedstawione na płótnie przedmioty ujęte z jednego punktu widzenia i przy zachowaniu reguł perspektywy linearnej.

Paule Cézanne w artystycznych dociekaniach doszedł do wniosku, że błędem jest rozdzielanie rysunku od koloru. To pełnia kolorów decyduje o pełni formy. Zasada ta jest doskonale widoczna w pejzażach artysty. Barwa z umiejętnym nasyceniem buduje głębię i oddaje odległości oraz zależności między poszczególnymi elementami krajobrazu. Tak tworzone są *Dom powieszonoego* z 1873 roku, wielokrotnie malowana *Góra Świętej Wiktorii* czy pejzaże z Estaque. Wprowadzenie postaci w pejzaż budowany kolorami pozwoliło połączyć zagadnienia konstruowania głębi barwami i trójwymiarowości modelunku ustawionych jako sztafaż sylwetek – tak jak w kilkunastu wariantach *Kąpiących się*.

Przyglądając się pracom artysty, dostrzegamy jeszcze jedną rzecz – całkowity brak zainteresowania miastem. Cézanne nie maluje, jak wielu mu współczesnych, teatrów, cyrków, ruchliwych ulic i parków. Nie interesują go baletnice w ruchu, migawki z potańcówek i ruch uliczny, nie ęci gra światła zmieniająca barwy na fasadzie katedry czy taflি sadzawki. Skupia się na portretach (*Portret pani Cézanne w czerwonym fotelu*, *Portret kobiety z maszynką do kawy*), na scenach rodzajowych (*genialni Gracze w karty*), na pejzażach i martwych naturach.

Głębokie przekonanie o słuszności swoich dociekań pozwoliło malarzowi

cierpliwie znosić przeciwności losu, trudną sytuację finansową i niezrozumienie, z jakim spotykała się jego sztuka. Ojciec, niezadowolony z wyborów malarza (zarówno zawodowych, jak i osobistych), wypłacał mu zaledwie symboliczne kwoty na utrzymanie, jury kolejnych konkursów odrzucały jego prace, krytycy drwili niemiłosiernie, nie szczczędząc złośliwości i bolesnych przytyków. Wystawa zorganizowana przez słynnego marszanda i łowcę talentów, Ambroise'a Vollarda, również nie została dobrze przyjęta przez krytyków, wzbudziła jednak żywiołowy entuzjazm kolegów malarzy, szczególnie tych, którzy skłaniali się w swojej twórczości ku awangardzie. Pierwsza wystawa ciesząca się bezsprzecznym uznaniem i publicznością, i recenzentów odbyła się w 1907 roku i była retrospektywą twórczości artysty. Nie dane było jednak Cézanne'owi cieszyć się sukcesem. Zmarł rok wcześniej w wyniku powikłań po przeziębieniu, na które zapadł, malując jesienne widoki w plenerze. To jedno marzenie udało się artyście spełnić: „przrzekłem sobie umrzeć – malując”.

Agnieszka Widacka-Bisaga – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych. Od 2006 roku pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, od 2017 roku pracownik Muzeum Książąt Czartoryskich.

Piec w studio
1865
olej na płótnie
41 × 30 cm

Portret ojca artysty
(Louis-Auguste Cézanne)
1865
olej na płótnie
167,6 × 114,3 cm

Dom powieszonoego

1873

olej na płótnie

55,5 × 66,3 cm

Dom doktora Gacheta

1873

olej na płótnie

46 x 38 cm

*Martwa natura ze stoikiem,
filiżanką i jabłkami*
1877
olej na płótnie
60,6 × 73,7 cm

*Jablka, brzoskwinie,
gruszki i winogrona*
1879–1980
olej na płótnie
38,5 x 46,5 cm

Arlekin
1888–1890
olej na płótnie
101 × 65 cm

Chłopiec w czerwonej kamizelce
1888–1890
olej na płótnie
89,5 × 72,4 cm

Wydawnictwo BOSZ
BOSZ Szymanik i wspólnicy spółka jawna
38-722 Olszanica 311
Biuro: ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko
tel. +48 13 469 90 00
fax +48 13 469 61 88
biuro@bosz.com.pl
www.bosz.com.pl

BOSZ

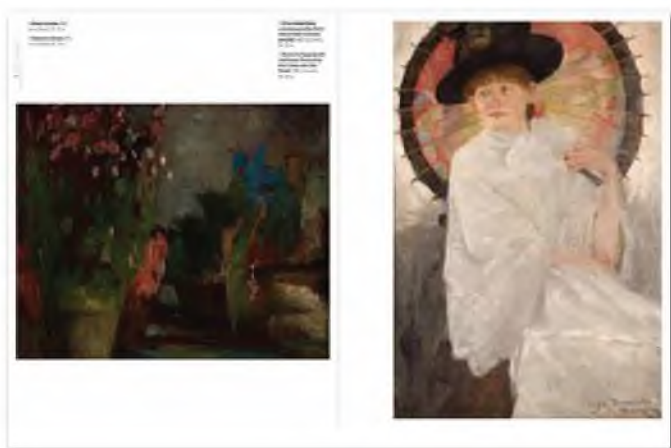
Zobacz także
inne tytuły
Wydawnictwa Bosz

Olga Boznańska

Olga Boznańska (1865–1940) to jedna z najwybitniejszych malarek Młodej Polski i jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek. Zastępną przede wszystkim jako autorka portretów. Kunszt sztuki portretowej Boznańskiej polegał na oddaniu za pomocą gry barw i cieni samopoczucia i usposobienia malowanej postaci oraz panującego wówczas nastroju. Niniejszy album, opracowany przez Urszulę Kozakowską-Zauchę i zaprojektowany przez Lecha Majewskiego, prezentuje blisko 200 prac Boznańskiej pochodzących z polskich muzeów i kolekcji prywatnych.

240 × 300 mm • 192 strony • 242 ilustracje • oprawa twarda • PL-EN

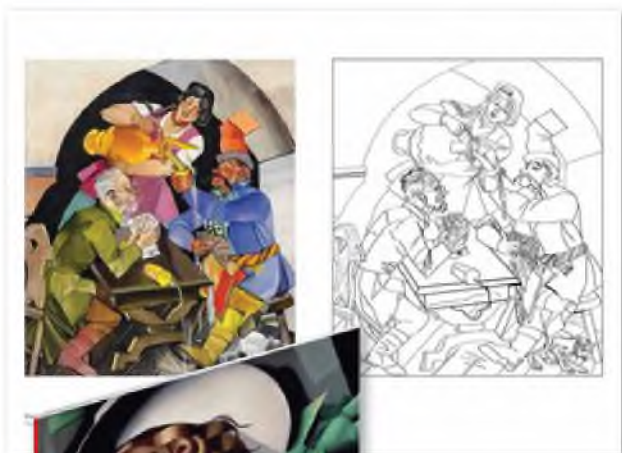

Zofia Stryjeńska – zeszyt do kolorowania

Zeszyt do kolorowania z dziełami Zofii Stryjeńskiej to propozycja skierowana do wszystkich miłośników kolorowanek oraz sztuki polskiej, którzy nie tylko podziwiają dzieła największych malarskich mistrzów, ale także sami chętnie sięgają po plastyczne przybory. Znajdziemy w nim 14 reprodukcji obrazów Zofii Stryjeńskiej, obok których umieszczono szablony do samodzielnego kolorowania. Dzięki temu każdy będzie mógł w swojej wersji zbliżyć się do oryginału lub przeciwnie – nadać obrazkowi własne barwy, zmieniając jego dotychczasowy charakter. Publikacja ta przeznaczona dla wszystkich, niezależnie od wieku, daje możliwość bliższego poznania sztuki tej artystki, odkrycia w sobie plastycznych talentów, ale przede wszystkim – pozwala przyjemnie i kreatywnie spędzać wolny czas.

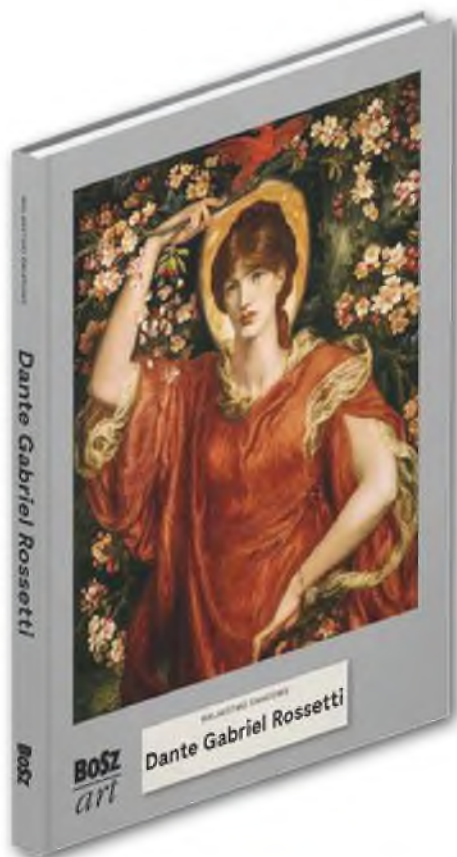
210 × 297 mm • 32 strony • oprawa miękka • PL-EN

Polecamy:

Tamara Łempicka – zeszyt do kolorowania.

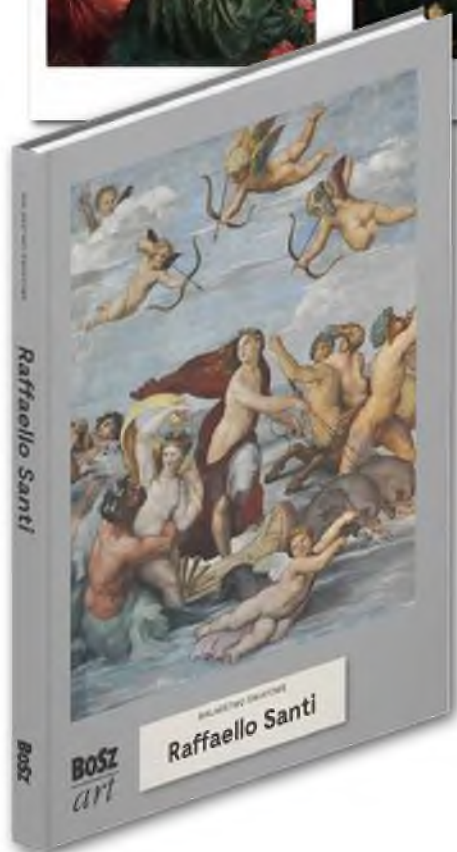
Minialbumy z serii

MALARSTWO ŚWIATOWE

Dante Rossetti. Malarstwo światowe

Dante Rossetti to jeden z założycieli Bractwa Prerafaelitów, które swoją twórczość wzorowało na sztuce wczesnego włoskiego renesansu. Twórczość artysty charakteryzuje zachwyt nad kobiecym pięknem, co w pełni uwidoczniło się kiedy poznał swoją pierwszą modelkę i przyszłą żonę Elisabeth Siddal. Artysta stworzył wiele przedstawień niezwykle urody kobiet pełnych tajemniczości, erotyzmu i melancholii, np. *Beata Beatrix*. Obrazy Rossettiego wyróżnia także niezwykła kolorystyka, dekoracyjność oraz niesamowita precyzja, jak *Prozerpina*, jedno z bardziej znanych płócien artysty.

140 × 190 mm • 64 strony • 55 ilustracji • oprawa twarda • PL

Raffaello Santi. Malarstwo światowe

Rafaël Santi, obok Michała Anioła i Leonarda da Vinci to jeden z głównych przedstawicieli włoskiego renesansu. Był niezwykle utalentowanym artystą. Od najmłodszych lat uczył się malarstwa, najpierw pod okiem ojca, finalnie u Pietro Perugino, którego styl naśladował w początkach swojej kariery. Twórczość Santiego charakteryzują liczne przedstawienia Madonny, spośród których najbardziej znana jest *Madonna Sykstyńska*. Santi często nadawał malowanym postaciom twarze znanych i podziwianych osób. Na fresku *Szkoła ateńska* Platon ma twarz Leonarda da Vinci a Heraklit – Michała Anioła. Swoją autoportret artysta umieścił po prawej stronie malowidła. Santi był człowiekiem bardzo religijnym, przyjaźnił się z humanistami i jeszcze za życia został okrzyknięty geniuszem

140 × 190 mm • 64 strony • 55 ilustracji • oprawa twarda • PL

Seria minialbumów prezentujących twórczość najwybitniejszych światowych malarzy

Dotychczas ukazało się 14 minialbumów.

W serii dostępne:

Vincent Van Gogh. Malarstwo światowe, Albrecht Dürer. Malarstwo światowe, Claude Monet. Malarstwo światowe, Caravaggio. Malarstwo światowe, Peter Paul Rubens. Malarstwo światowe, Anthony van Dyck. Malarstwo światowe, Francisco de Goya y Lucientes. Malarstwo światowe, Auguste Renoir. Malarstwo światowe, Tycjan. Malarstwo światowe, Edgar Degas. Malarstwo światowe, Edvard Munch. Malarstwo światowe, Paul Cézanne. Malarstwo światowe

140 × 190 mm • 64 strony • ok. 65 ilustracji • oprawa twarda • PL

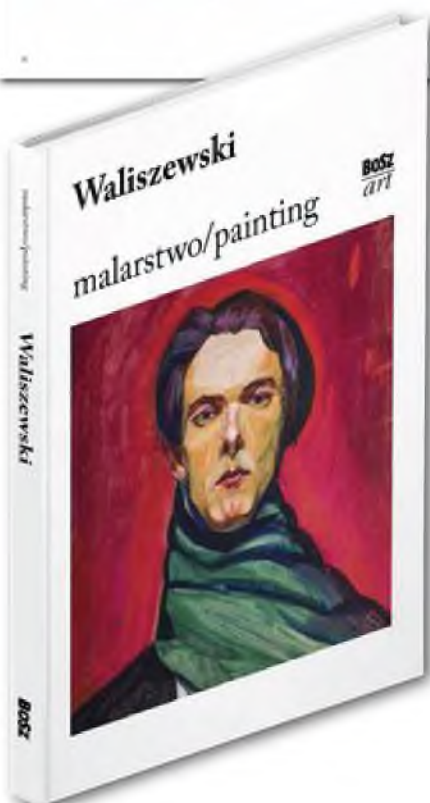
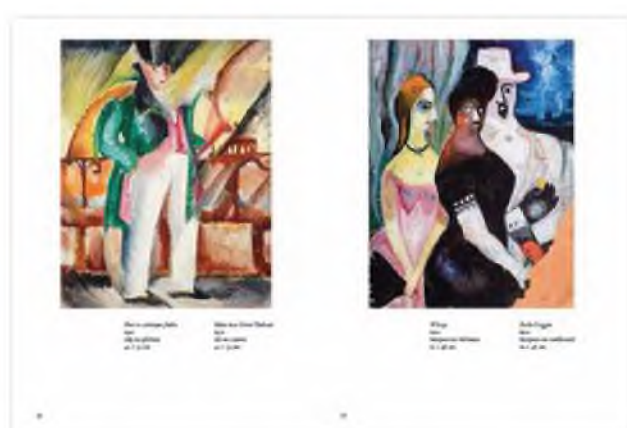
Minialbumy z serii

MALARSTWO / PAINTING

Duda-Gracz. Malarstwo

Jerzy Duda-Gracz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych polskich artystów. W swojej twórczości często komentował polityczno-społeczną rzeczywistość, balansował pomiędzy groteską, ironią i satyrą a sentymentalizmem i nostalgią. Tworzył cykle malarskie, z których najbardziej znane to *Motywy i portrety polskie* czy *Obrazy jurajskie*.

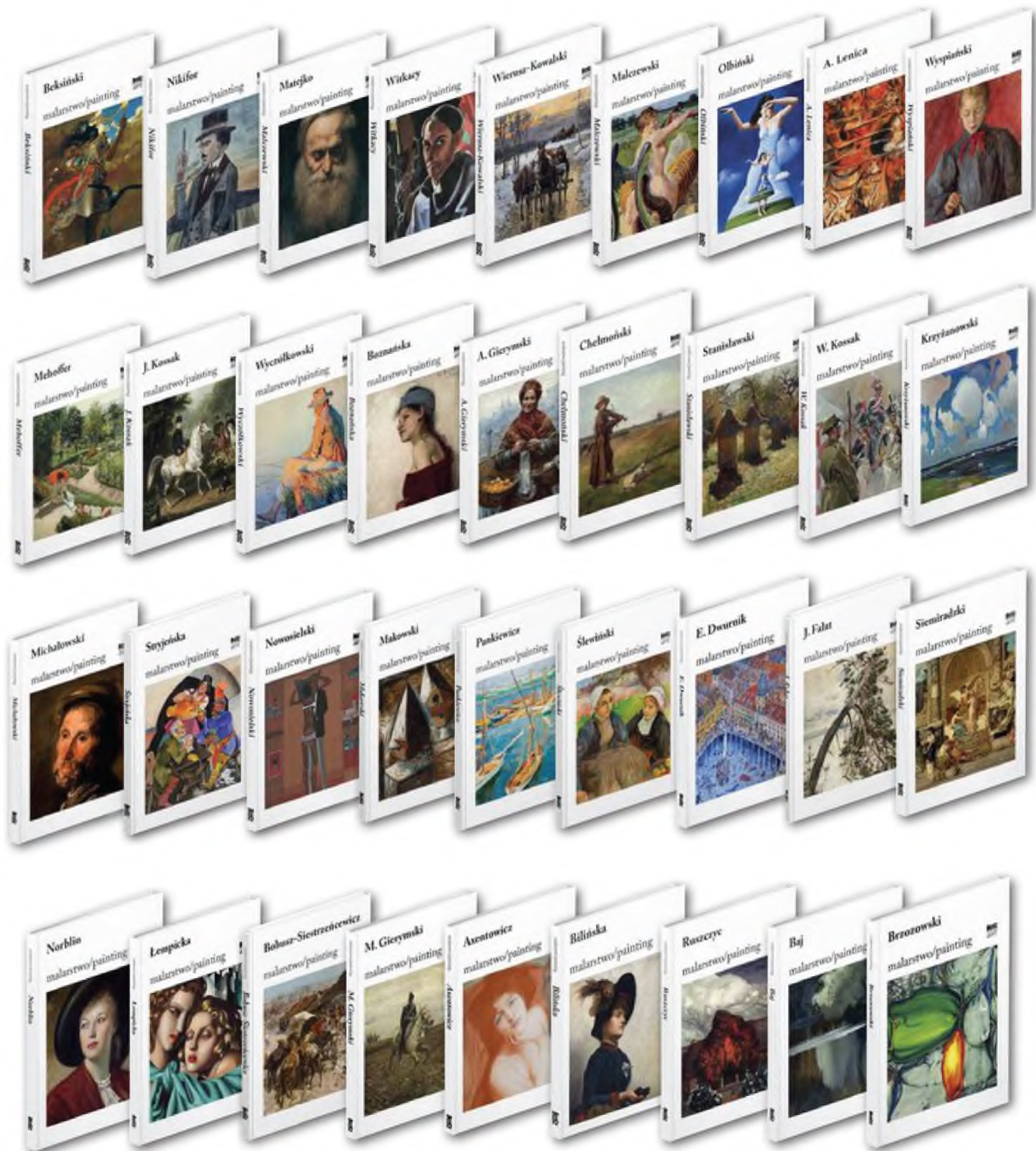
140 × 190 mm • 64 strony • 55 ilustracji • oprawa twarda • PL-EN

Waliszewski. Malarstwo

Publikacja w popularnej serii *Malarstwo* przedstawia twórczość Zygmunta Waliszewskiego (1897–1936) – malarza, rysownika, scenografa, jednego z najsłynniejszych reprezentantów nurtu kolorystycznego lat 30. XX wieku.

140 × 190 mm • 64 strony • 55 ilustracji • oprawa twarda • PL-EN

Dotychczas w serii ukazały się minialbumy o twórczości:

Beksińskiego, Nikifora, Matejki, Witkacego, Wierusza-Kowalskiego, Malczewskiego, Olbińskiego, Alfreda Lenicy, Wyspiańskiego, Mehoffera, Juliusza Kossaka, Wyczółkowskiego, Boznańskiej, Aleksandra Gierymskiego, Chelmońskiego, Stanisławskiego, Wojciecha Kossaka, Michałowskiego, Stryjeńskiej, Nowosielskiego, Makowskiego, Pankiewicza, Ślewińskiego, Dwornika, Fałata, Krzyżanowskiego, Siemiradzkiego, Norblina, Łempickiej, Bohusza-Siestrzeńcewicza, Maksymiliana Gierymskiego, Teodora Axentowicza, Bilińskiej, Ruszczyca, Bąja, Brzozowskiego

140 × 190 mm • 64 strony • ok. 60 ilustracji • oprawa twarda • PL-EN

Tamara Łempicka

Album poświęcony życiu i twórczości Tamary Łempickiej, nazywanej królową *art déco*. Od najmłodszych lat obracała się w towarzystwie światowych elit i brylowała na salonach. Była błyskotliwą skandalistką, która kochała nowoczesne przedmioty i czerpała z życia pełnymi garściami. Paryż okazał się dla niej miejscem, które nie tylko ukształtowało jej talent, ale również pozwoliło osiągnąć zawrotny sukces i zyskać klientów w postaci arystokratów, bankierów czy gwiazd filmowych. Łempicka nie ograniczała się jednak do malowania portretów osobistości z wyższych sfer, portretowała również swoją córkę Kizette, pozowały dla niej największe skandalistki, czego efektem są zmysłowe akty, w tym arcydzieło *art déco* – *Piękna Rafaëla*. Przez lata zapomniana, dziś twórczość Łempickiej na nowo wraca do łask, a jej obrazy osiągają na aukcjach zawrotne ceny.

210 × 280 mm • 168 stron • 212 ilustracji • oprawa twarda
PL, EN

BOSZ
art

DRUKARNIA ARTYSTYCZNA

Kierując się wieloletnim doświadczeniem wydawniczym oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, stworzyliśmy dział BOSZart, zajmujący się reprodukowaniem dzieł polskich artystów. Najwyższej klasy drukarka wielkoformatowa (Epson p9000) zapewnia dokładne odwzorowanie i nasycenie barw. Drukujemy, używając tylko oryginalnych, nietoksycznych tuszy pigmentowych na bazie wody. Nie używamy szkodliwych farb solwentowych. Drukujemy na papierach: powlekanych, niepowlekanych, samoprzylepnych, fotograficznych oraz na płótnie, które na życzenie naciągamy na krosno (blejtram).

Jesteśmy wyłącznym producentem reprodukcji obrazów Tamary Łempickiej, Zofii Stryjeńskiej oraz Zdzisława Beksińskiego*.

Zapraszamy do zapoznania się pełną ofertą drukarni na naszej stronie internetowej:

WWW.BOSZART.PL

* Wyłączny producent reprodukcji na płótnie.