Поль Гоген

Художник – постимпрессионист

Подготовила Паньшина АН.

Жизнь и эпоха

- Детские годы, проведенные в Перу, поселили в сердце художника любовь к тропическим странам и экзотическим культурам. Эта любовь постоянно манила Гогена, отрывая его от дома и семьи и унося на своих крыльях на самый край земли.
- Поль Гоген родился в Париже 7 июня 1848 года. Эго отец, Кловис, был журналистом, одержимым радикальными республиканскими идеями. В 1849 году после неудавшегося антимонархического переворота, Кловис, предчувствуя себя в безопасности на ролинс, решил покинуть Францию. Вместе с семьей он погрузился па судно, идущее в Перу.
- В 1855 году Гогены вернулись во Францию и поселились в Орлеане. Вскоре Полю надоела серая провинциальная жизнь. При первой же возможности он напялся на торговое суд-но и покинул родной дом.
- Позже будущий художник поступил на службу во французский военно-морской флот и продолжил свои путешествия, бороздя просторы от Средиземного моря до Полярного круга.

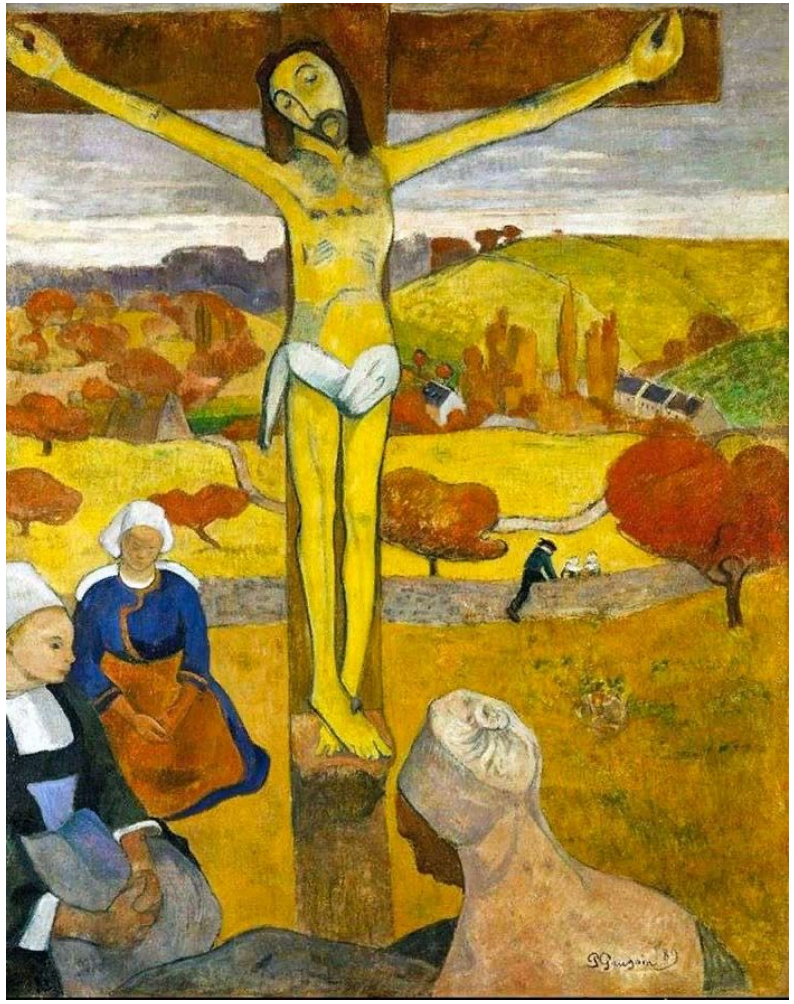
- Дружба с Эмилем Бернаром вдохновила его па создание первого шедевра — полотна «Видение после проповеди», В этой работе Гоген нашел применение поразившим его элементам бретонской культуры, соединив их с кардинально упрощенной манерой письма.
- Еще одно знакомство Гогена чуть не закончилось трагедией. В октябре 1888 года он согласился пронести зиму в Арле, на юге Франции, вместе © Ван Гогом, который мечтал осповать в Арле новую колонию художников. Он с нетерпением ждал Гогена, надеясь найти в нем единомышленника. Но для Готена эта поездка была счастливой возможностью, не заботясь © хлебе насущном, поработать в теплых краях —брат Ван Гога, тот обещал оплачивать все расходы.
  Ситуация осложнилась из-за позиции, занятой Гогеном. В Бретани вокруг него сложился круг восторженных поклонников, и теперь он обращался с Ван Гогом, как с учеником. Уже спустя некоторое время оба художника напоминали «готовые извергнуться вулканы». 23 декабря Ван Гог набросился на своего гостя с ножом, а потом отрезал себе часть уха, Гоген незамедлительно уехал в Париж.

Знаменитые работы. Видение после проповеди.

Эта картина ознаменовала разрыв художника с импрессионизмом. Изображённая ил полотне сцена выполнена геном. в синтетическом стиле, есть с Эмилем Бернаром. Фигуры упрощены и написаны без соблюдения пропорций изобретением им декоративные изогнутые линии напоминают о японских гравюрах.

Желтый Христос

В 1589 году Гогену сообщили,что его последние картины не пользуются спросом в Париже. Страшно расстроенный художник, пытаясь выразить свои проживания, написал несколько полотен па тему Страстей Христовых. Христос, напоминающий Гогена; везде изображен на фоне бретонских ландшафтов.



Аве Мария

Это таитянский вариант религиозных полотен, созданных Гогеном в Бустани. Композиция картины очень необычна. Присутствие ангела ассоциируется с Благовещеньем (библейский эпизод, в котором ангел приносит Деве Марии благую весть о предстоящем рождении Христа), а центральные фигуры напоминают сцену поклонения волхвов. Прелестная фигура матери с ребенком написана Гогеном с натуры, и, если не считать сияющего нимба, она очень реалистична.

Дух мертвых не дремлет

На этой картине наблюдается характерное для художника смешение вымысла с явью. Молодая девушка списана с науры, юной таитянской жены Гогена. Она познакомила его с множество таитянских легенд.

Шедевр. День божества.

Полотно создапо Гогеном в промежутке между двумя путешествиями на Таити, поэтому пет ничего страшного в причудливом сочетании французских и полинезийских традиций, отличающем эту картину. Ее художественные образы и весь контекст воспроизводят полинезийские декорации, но композиция основана па принципах классической симметрии, характерной для француских мастеров.

В этой работе Гоген остается верен самому себе, в очередной раз фантазируя на тему древних религиозных обрядах, существовавших когда-то па Таити.

1. ОСНОВА. Сделав предварительный набросок, воспроизводящий композицию Гогена, наи художник приступил к работе над задним планом (небо), одновременное подкрашивая некоторые темные участки на среднем плане.
2. 2. ПЕРЕДНИЙ ПЛАН. Далее наи художник сосредоточился на переднем плане, приступив к работе над водной лагуной. М здесь абсолютно точный цвет пока не является целью — это задача финальных стадий.
3. 3. ФИГУРЫ. На этом этане потребовалось выписать фигуры на фоне ландшафта. В используемой палитре добавилась жженая сиена, которая с вместе с сырой умброй позволяет создать основу, телесных тонов.

4. ЦВЕТОВЫЕ ПЯТНА. Заполняются краской оставшиеся чистыми участки холста. Нюансы перехода от одного цвета к другом м здесь то художника не заботят, Цвета существуют в виде чередующихся пятен.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ. Это наиболее трудоемкий этап. На этой стадии картина выглядит почти законченной. Теперь остается лишь выверить всю цветовую гамму.

Экзотическая атмосфера

Вымышленный идол

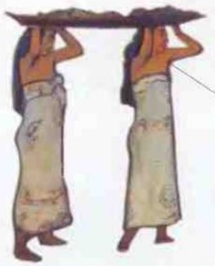
К тому времени, когда Гоген прибыл на Таити, на острове почти не осталось древних скульптур. Все они были уничтожены при обращении островитян в христианскую веру. Своих вымышленных таитянских идолов художник создавал, синтезируя образы древних скульптур, увиденных им на Маркизских островах, на фотографиях яванского храма Борбодур и в сборнике таитянских легенд, изданном Дж. Мерсхутом за пятьдесят лет до приезда Гогена на Таити.

Реалистический пейзаж

Идиллический пейзаж острова, составляющий задний план картины, — с пальмовыми деревьями, соломенной хижиной, всадником на песке и каноэ на синей воде — контрастирует с мистическими цветами переднего плана.

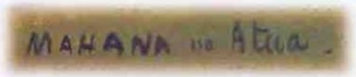
Парные фигуры

Большинство фигур на картине расположено парами. По бокам от центральной женской фигуры расположены фигуры двух обнаженных женщин, образующие основание треугольника, вершиной которого является идол. Фигуры — в позе эмбриона, находящегося в материнской утробе, — лежат на розовом песке, и изображены одна со спины, а вторая спереди. Подобная же пока появляется в написанной в том же году работе Гогена «Дух, охраняющий мертвых».



Египетские мотивы

Две женщины, изображенные на левой половине картины, несут на головах корзины с фруктами — очевидно, это приношения божеству. Их профили напоминают египетские фрески, которые так любил Гоген.



Таитянское название

Гоген давал своим картинам, относящимся к полинезийскому периоду, таитянские названия, надписывая их прямо на полотне. Этим он стремился подчеркнуть свою принадлежность к культуре Океании и дистанцироваться от проклинаемой им европейской цивилизации.

Нереальные краски

Центральная женская фигура сидит, опустив ноги в воду, написанную абстрактными пятнами чистого цвета, разделенными темными волнистыми линиями. Гоген выработал эту технику еще в Бретани, внимательно изучив местные эмали, но редко использовал ее для достижения декоративного эффекта столь блестяще. Оранжевый, синий, красный, зеленый, кремовый и желтый цвета, сливающиеся в настоящую цветовую симфонию, превращают картину в загадочную мистерию.

Стиль и техника

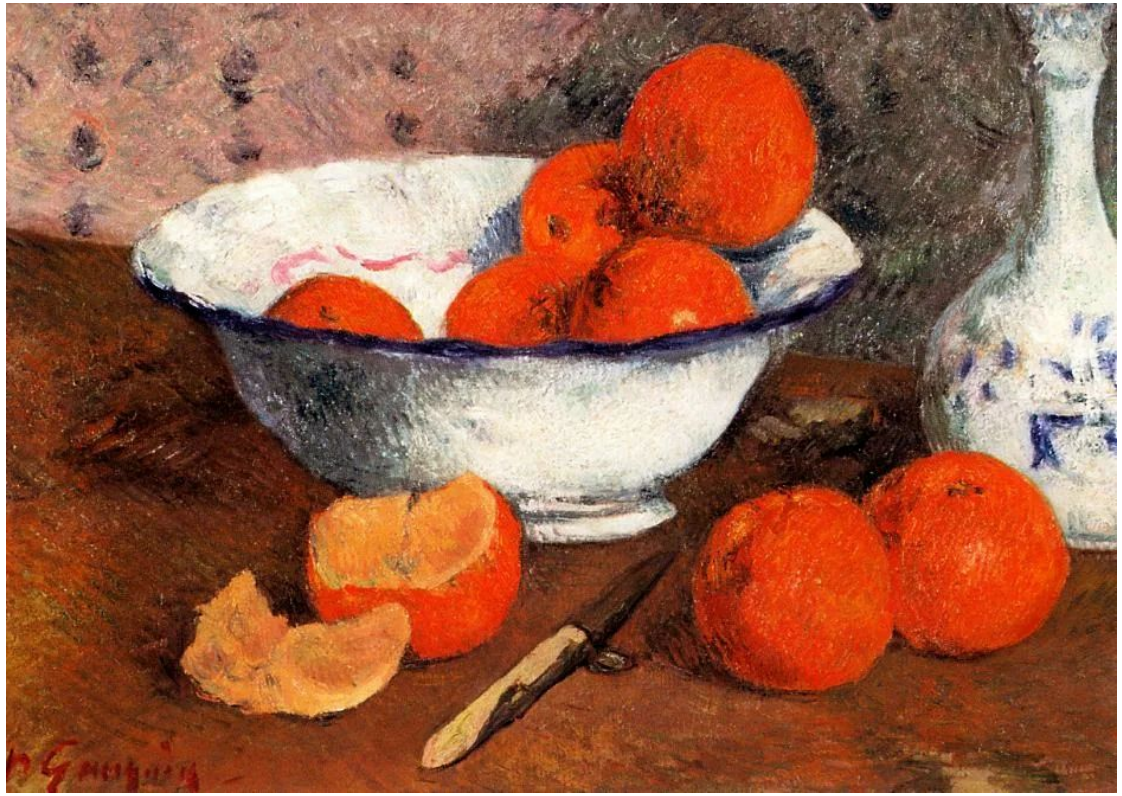
- Керамика. Работая в сотрудничестве с одним из ведущих мастеров керамики. Эрнестом Шато, Гоген украсил керамическую вазу бостонскими сценами, предвосхитившими его поздний, синтетический, стиль. Вскоре в той же технике художник воздал два мощных образа, выражающих страдание и муку, Образа произведения — табакерка и кувшин — были сделаны в форме перекошенной от страдания головы художника.

- Автопортрет. Не многие художники могли использовать все преимущества автопортрета так полно, как Гоген. Автопортреты, эксплуатирующие евангельские темы, отражают: одиночество и страдания Гогена. Иногда писал себя за работой.

- Гравюры. Чаще всего Гоген работал в технике литографии. Его композиции не были оригинальны – как правило, они воспроизводили сюжеты уже созданных художником произведений.

- Деревянная скульптура. Гоген легко менял техники. Его ранние скульптуры были традиционными по стилю, однако показывали высокое умение художника работать с материалами.

- Натюрморт. Натюрморты писал на протяжении всей жизни. Он не стремился передать иллюзия и тени предмета, как принято в традиционном жанре натюрморта.



- Примитив. Гоген был увлечен культурой «нецивилизованных народов». Это увлечение в немалой степени способствовало тому, что он оказался сначала в Бретани, самой «нецивилизованной» французской провинции. В своем интересе к примитиву опередил время – мода на ритуальное искусство древних народов широко распространилась в Европе лишь в начале 20 века.

- Почти абстракционизм. Последние работы Гогена занимают промежуточное положение между натурализмом и абстрактной живописью. Он никогда не отказывался писать с натуры, однако любовь к декоративной стилизации постепенно брала верх.