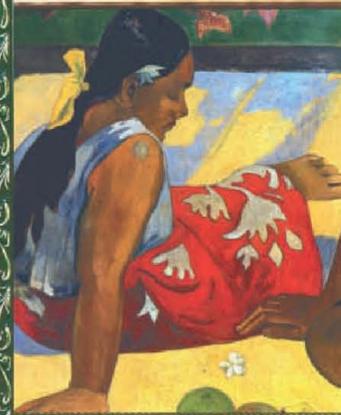
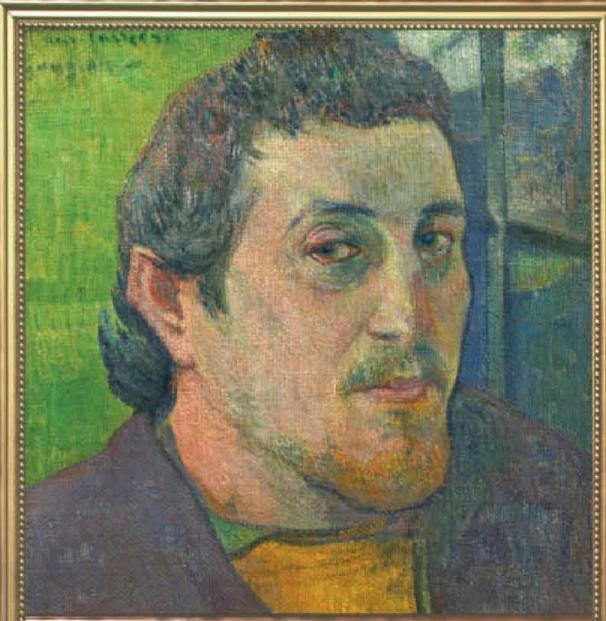
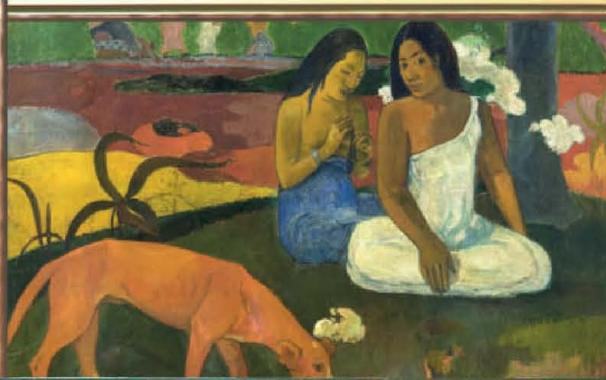
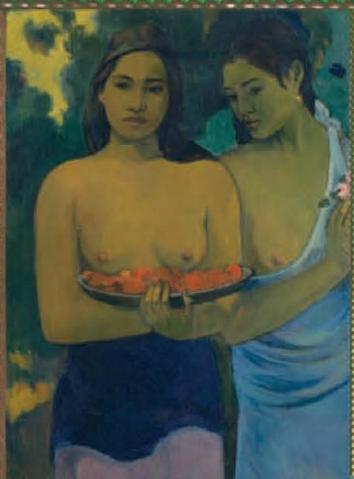
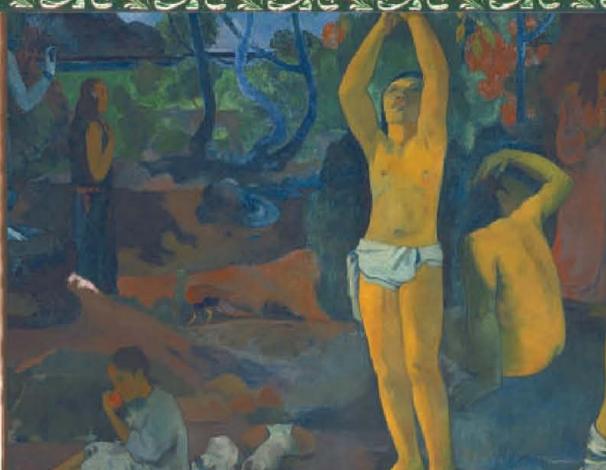

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

ПОЛЬ
ГОГЕН

Великие художники мира

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

Поль ГОГЕН

СОСТАВИТЕЛЬ А.М. ГАВРИЛЬЧИК

РИПОД
КЛАССИК

Москва, 2014

УДК 7.0
ББК 85.101
П53

Составитель А. М. Гаврильчик

П53 **Поль Гоген** / [сост. А. М. Гаврильчик]. — М. : РИПОЛ классик, 2014. — 40 с. : ил. — (Великие художники мира).

ISBN 978-5-386-07835-5

Поль Гоген — один из выдающихся и ярчайших представителей постимпрессионизма. Однако Гоген был не только живописцем, но и скульптором, резчиком по дереву, гравером, критиком и писателем. Его достижения как художника — новое понимание цвета и его связи со светом, особое отношение к линиям и контуру, стремление к максимальному упрощению и при этом к выделению отдельных, наиболее ярких деталей, работа над плоскостным изображением — оказали значительное влияние на все искусство XX столетия.

УДК 7.0
ББК 85.101

Содержание

Детство.....	6
Учеба	9
Странствия	9
Работа в финансовой сфере	11
Женитьба.....	13
Влияние импрессионизма.....	13
Переезд в Данию.....	16
Бретонский период	17
Путешествие с Шарлем Лавалем на остров Мартиника.....	18
Возвращение в Понт-Авен.....	19
Гоген и Ван Гог.....	21
1-й таитянский период	24
Ia Orana Maria.....	26
Таитянский ландшафт.....	27
Возвращение в Париж	32
2-й таитянский период	33
Натюрморт с чайником и фруктами	34
Попытка суицида	34
Роль в искусстве	37
Список картин	38

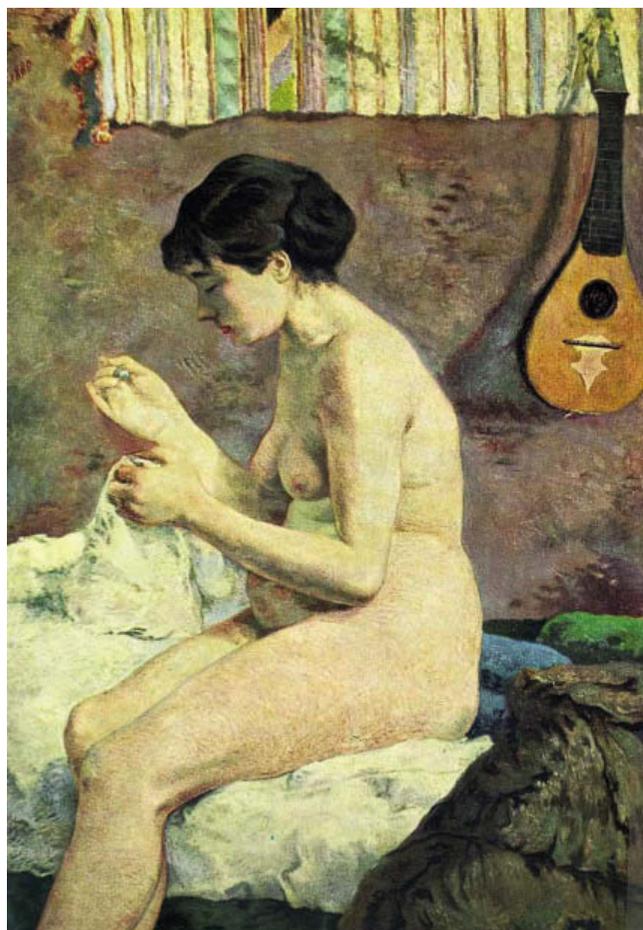
ПОЛЬ ГОГЕН

Жизнь Гогена настолько тесно переплеталась с его творчеством, что в последнем многого нельзя понять и прочувствовать, не обратившись непосредственно к биографии мастера. И наоборот, понять Гогена-человека можно, лишь узнав все о жизни и творчестве Гогена-художника.

Жизнь художника можно воспринимать лишь как одну из граней его творчества. И как в творчестве, так и в жизни Гогена все необычно, противоречиво, запутанно, но при этом ярко и красочно.

*«Автопортрет за мольбертом»,
1885, холст, масло.
Художественный музей Кимбелла, Форт-Уэрт*

*«Обнаженная», 1880, холст, масло.
Новая глипготека Карлсберга, Копенгаген*

Жизнь великого мастера была полна превратностей, а каждое событие имело особый смысл.

ДЕТСТВО

Эжен Анри Поль Гоген родился 7 июня 1848 года в Париже. Его отец, Кловис Гоген, был радикальным журналистом в отделе политической хроники журнала Тьера и Армана Мара «Насьональ». Мать, Алина Мария, была родом из Перу.

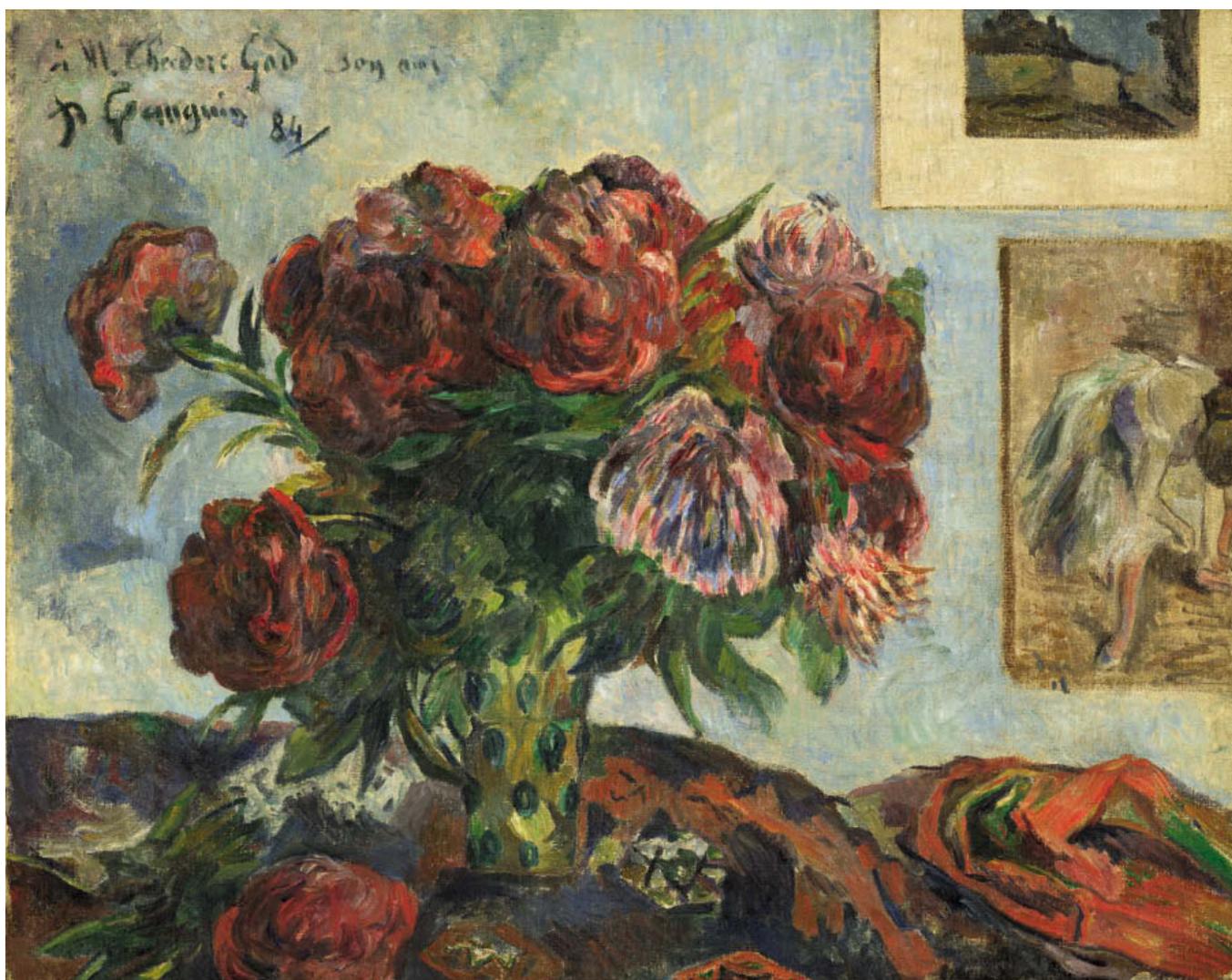
Бабушка Гогена по материнской линии была известная социалистка-феминистка Флора Тристан (1803–1844), опубликовавшая в 1838 году автобиографическую книгу «Скитания парии».

Вскоре после неудавшегося революционного переворота во Франции, устроенного Наполеоном III, отец будущего художника принял решение покинуть страну. В 1849 году вместе с се-

мьей он отправился в Перу, намереваясь встретиться там с семьей своей жены Алины, осесть и открыть собственный журнал. Но на пути к берегам Южной Америки у отца Поля случился сердечный приступ, и он умер.

Так в раннем возрасте Поль оказался вместе с матерью и старшей сестрой Марией в столице Перу Лиме.

Гоген прожил в Перу до семилетнего возраста, воспитываясь в семье матери. Детские впе-

*«Натюрморт с пионами», 1884, холст, масло.
Национальная галерея искусств, Вашингтон*

*«Натюрморт с профилем Шарля Лаваля», 1886, холст, масло.
Частная коллекция*

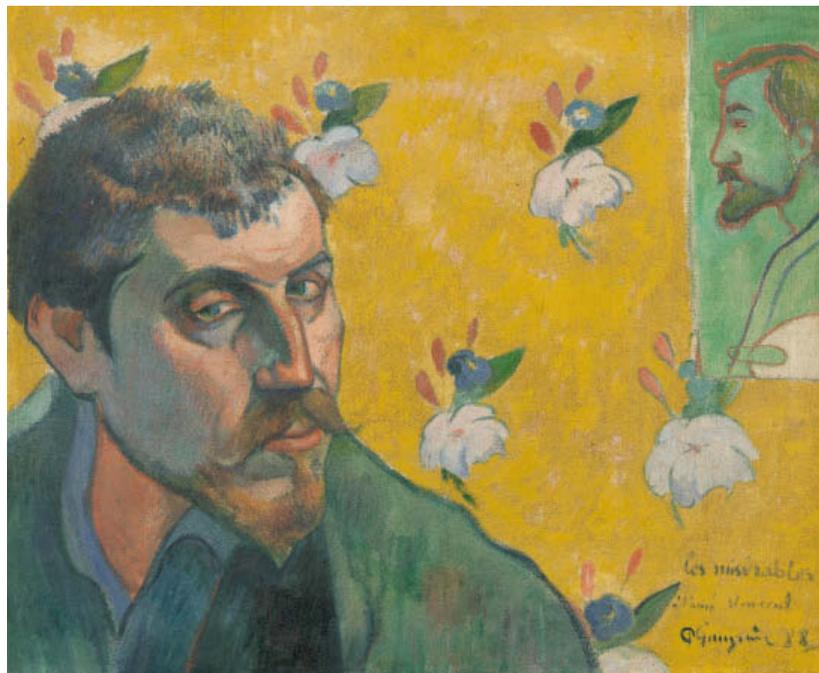
Среди туземцев Южной Америки обнаженная женщина была привычным зрелищем, и это оказало большое влияние на жизнь и творчество Поля Гогена.

чатления навечно врезались в память, и на протяжении всей своей жизни художник бережно хранил воспоминания о экзотической природе Перу, ярких национальных костюмах, необычных встречах и чудесных приключениях. Именно в то время и зародилась его непреодолимая тяга к путешествиям. Но в 1855 году семья Гогенов возвращается во Францию, получив наследство от дяди по отцовской линии, и селится в Орлеане.

УЧЕБА

Алина Гоген считала, что ее дети должны получить хорошее образование, — так Поль оказался в духовной семинарии. В учебе юный Поль делал большие успехи, хотя после свободной жизни в Перу ему было тяжело приспособиться к строгим правилам европейского учебного заведения. В 1861 году Алина открыла в Париже швейную мастерскую, а ее сын продолжал обучение в частном пансионе.

Однако учеба, которая поначалу казалась интересной, быстро наскучила юному Полю, а воспоминания о привольной жизни в Перу все чаще и чаще не давали ему покоя. При

*«Автопортрет, посвященный Винсенту Ван Гогу. Отверженные», 1888, холст, масло.
Музей Ван Гога, Амстердам*

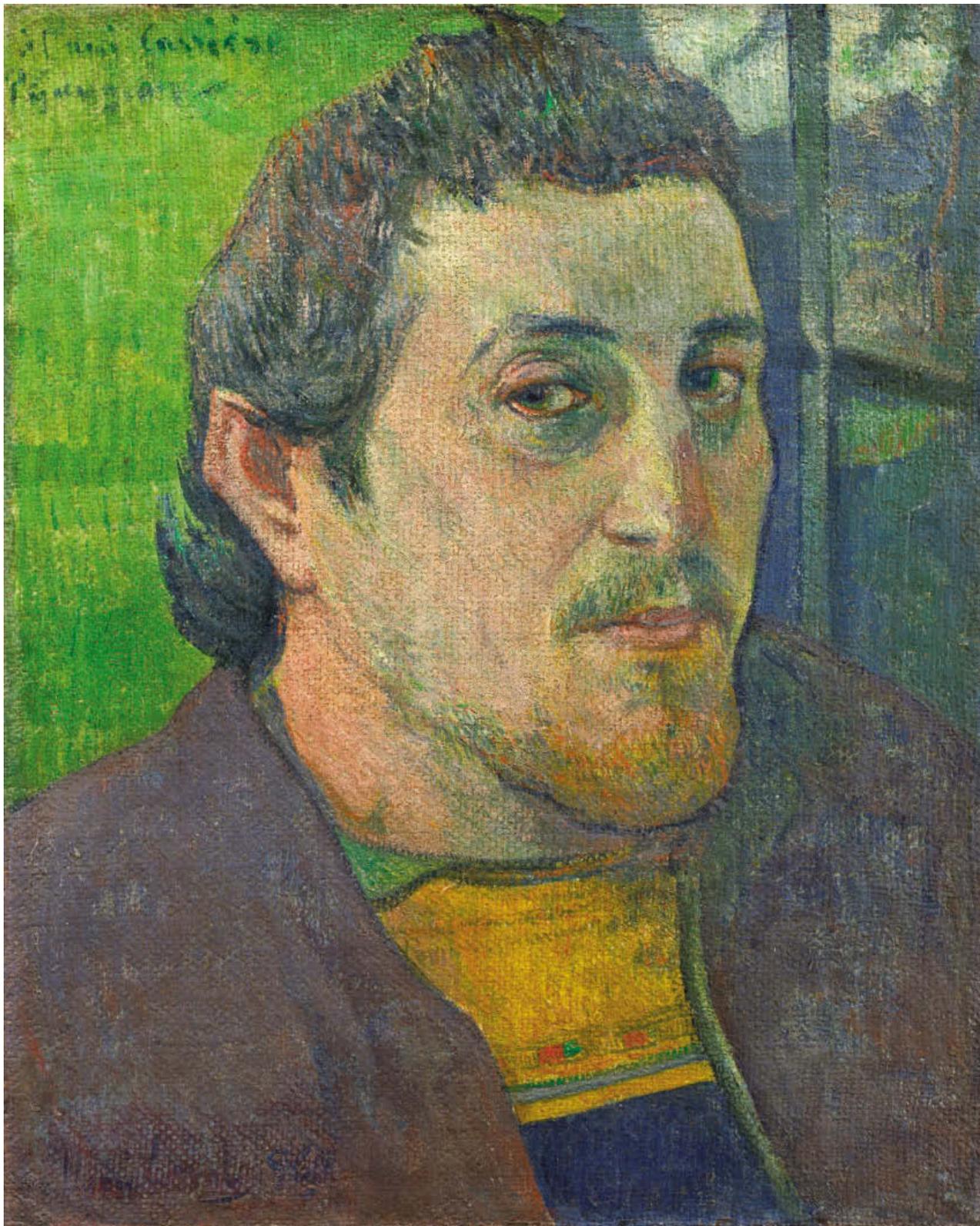
первой же возможности Гоген покинул материнский дом и отправился на поиски новой, яркой, интересной жизни.

СТРАНСТВИЯ

В 1865 году он нанялся на торговое судно в качестве ученика лоцмана.

Шли годы, и количество увиденных Полем стран увеличивалось. Он посетил Перу, где

Бороздя просторы бескрайних морей и океанов, Гоген не раз побывал в передрягах. В 1867 году, когда Гоген был в Индии, он узнал о смерти матери, которая в своем завещании рекомендовала ему «сделать карьеру».

*«Автопортрет для Эжена Каррьера», 1888, холст, масло.
Национальная галерея искусств, Вашингтон*

прошло его счастливое детство, Чили, Бразилию, Аргентину... Можно сказать, он объехал весь мир. Позже, служа во флоте, он побывал в северных странах — Дании и Норвегии. Суровые условия, ледяные ветра, вечные холод и сырость — все это наводило Гогена, привыкшего к ярким краскам, на тяжелые мысли. Именно здесь он начал рисовать, стремясь посредством красок передать обуревавшие его чувства.

РАБОТА В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

До 1871 года Гоген почти непрерывно плавал по морям и океанам. После возвращения во Францию благодаря поддержке и рекомендациям знакомого ему с детства друга матери, Гюстава Ароза, биржевого дельца, фотографа и коллекционера современной живописи, Поль получает место ма-

*«Бретонский пейзаж», 1888, холст, масло.
Национальный музей западного искусства, Токио*

*«Пейзаж близ Арли», 1888, холст, масло.
Художественный музей Индианаполиса, Индианаполис, Индиана*

*«Видение после проповеди»
(«Борьба Иакова с ангелом»), 1888, холст, масло.
Национальная галерея Шотландии, Эдинбург*

клера в одной из самых крупных биржевых фирм. Работа была хорошая, да и справлялся с ней Гоген без труда. Казалось, в жизни все предрешено.

Однако именно в этот период у Гогена просыпается непреодолимая, страстная тяга к живописи. Днем он работает с цифрами, а по вечерам рисует, стараясь передать на холсте свои впечатления от былых странствий.

ЖЕНИТЬБА

В 1873 году Поль Гоген женился на молодой датчанке Мэтт-Софи Год, которая в течение последующих десяти лет родила ему пятерых детей. Шло время, Гоген все больше и больше превращался в преуспевающего буржуа, и в конце концов он приобрел уютный дом в пригороде Парижа.

В свободное от работы время Гоген, как и его покровитель Ароза, собирал картины и конечно же занимался своим любимым делом — рисовал. Со стороны жизнь Гогена могла бы показаться идеальной, однако самого мастера не привлекала судьба успешного финансиста. Напротив, он тосковал по путешествиям, приключениям, дальним странам... Скучная, упорядоченная жизнь живущего в достатке буржуа угнетала его, и отдохновения он искал в живописи.

ВЛИЯНИЕ ИМПРЕССИОНИЗМА

В 1874 году состоялась первая выставка импрессионистов в Париже, где — все благодаря Гюставу Арозу — Поль знакомится с принимавшими в ней участие художниками.

Постепенно идеи авангардного течения завладели мыслями Гогена. Он восхищался не только смелыми находками и храбростью молодых художников, которые отчаянно противостояли закоснелым в традициях академикам, но и безграничной фантазией мастеров, постоянно

Импрессионизм (от impression – впечатление) – направление в искусстве, зародившееся во Франции в конце 1860-х годов.

Его представители стремились передать посредством живописных средств сиюминутные впечатления, мимолетные ощущения.

*«Хоровод маленьких бретенок»,
1888, холст, масло.*

Национальная галерея искусств, Вашингтон

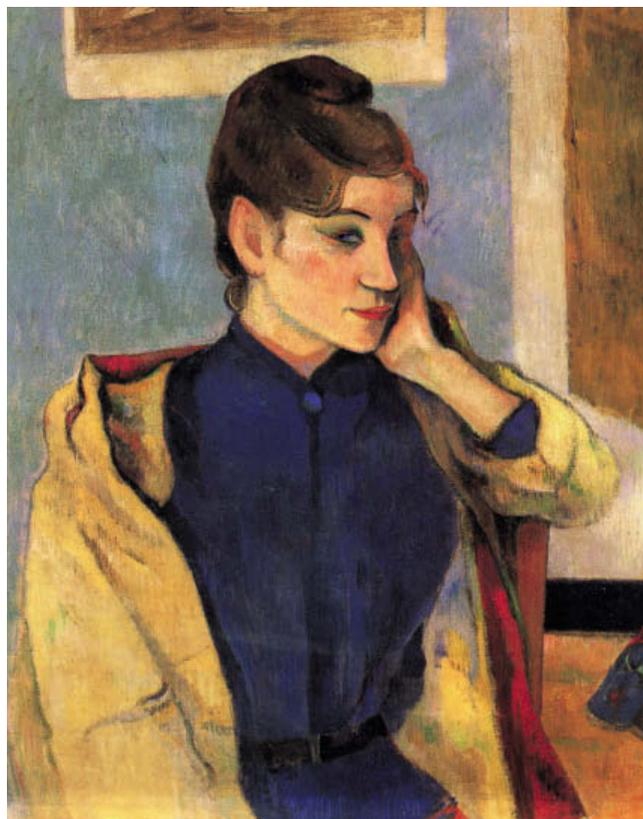
находивших все новые и новые средства самовыражения, их способностью показать зрителям нечто новое, умением превращать повседневность в чудо.

Первая серьезная выставка импрессионистов проходила с 15 апреля по 15 мая 1874 года в мастерской фотографа Надара. Там были представлены работы тридцати художников. Критики упрекали их в отсутствии вкуса, мятежных настроениях и даже в аморальности и полагали, что работы их лишены смысла.

Гоген начинает активно заниматься живописью, рисуя практически все, что видит вокруг. Он знакомится с известным художником-импрессионистом Камилем Писсарро и даже берет у него несколько уроков. В это же время он начинает коллекционировать картины.

Слово «импрессионизм» происходит от названия картины Моне «Впечатление. Восход солнца», представленной на выставке 1874 года. Журналист Луи Леруа в своей статье назвал художников импрессионистами, желая тем самым выразить свое пренебрежительное отношение к их работам. Однако название прижилось и со временем утратило отрицательный смысл.

Гоген много рисовал, однако при этом он не был уверен в своих художественных способностях. Тем не менее в 1873—1874 годах появляются его первые пейзажи, один из которых даже отобрали для выставки в Са-

*«Портрет Мадлен Бернар», 1888, холст, масло.
Музей искусств, Гренобль*

Камиль Писсарро (1831–1903) – французский живописец, один из первых и наиболее ярких представителей импрессионизма.

лоне 1876 года. От семьи свой успех Гоген скрывал.

С 1879 года Гогена регулярно приглашают участвовать в выставках импрессионистов, и постепенно его начинают воспринимать уже не как коллекционера, а как художника. Лето 1879 года он провел в Понтуазе у Писсарро, с которым на тот момент уже крепко сдружился; под чутким руководством мастера Гоген создал немало прекрасных сельских пейзажей. Влияние первого настоящего учителя будет прослеживаться в работах Гогена вплоть до 1885 года.

Там же, в Понтуазе, Писсарро познакомил Гогена с Эдгаром Дега, который на долгие годы стал ему верным другом. Именно Дега будет покупать у Гогена картины и вести дела с торговцами произведениями искусства, убеждая по-

В 1874 году в ателье Надара, располагавшемся в доме № 35 на бульваре Капуцинок, открылась выставка Анонимного общества живописцев, скульпторов и граверов, которая в наши дни известна под названием «Первая выставка импрессионистов».

Интересно, что на тот момент термина «импрессионизм» еще не существовало.

«Четыре танцующие бретонки», 1888, холст, масло. Новая пинакотека, Мюнхен

следних поверить в живописный талант молодого художника.

Поль Гоген все чаще начал задумываться о том, чтобы сделать живопись своей единственной профессией.

Эдгар Дега (Эдгар-Жермен-Илер де Га; 1834–1917) – французский живописец, один из виднейших представителей импрессионистского движения. Купил у Гогена около десяти полотен.

В 1882 году во Франции разразился биржевой кризис, и Гоген оказался в очень непростой ситуации. Впрочем, именно благодаря этому печальному событию он сделал окончательный выбор и целиком и полностью посвятил себя искусству.

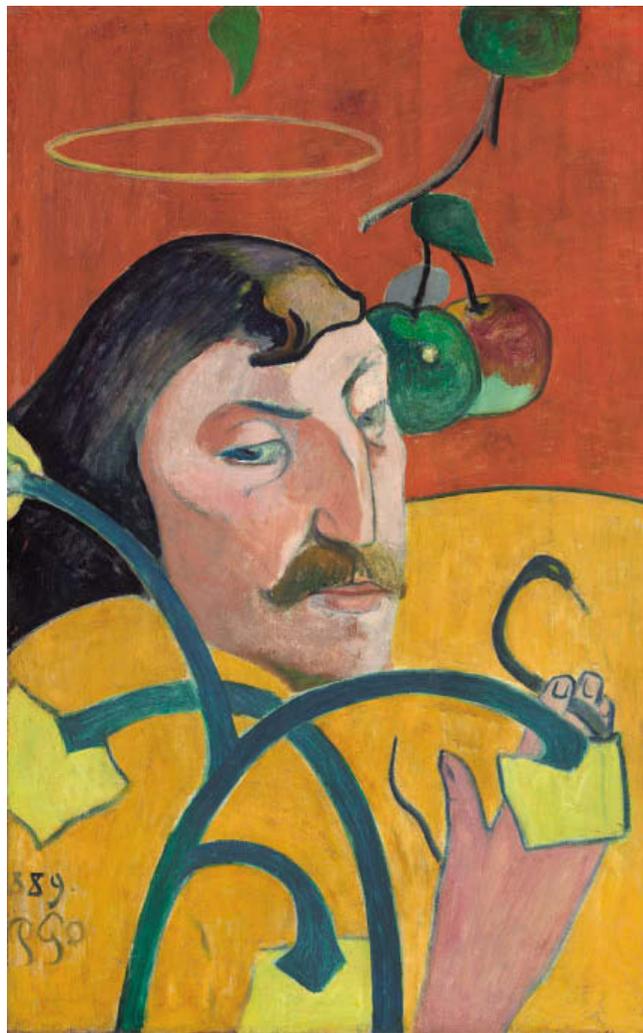
Финансовый кризис 1882 года повлиял не только на экономику, но и на культуру стра-

ны. В это сложное время люди перестали покупать произведения искусства, и семья Гогена, до этого жившая в достатке, была вынуждена в прямом смысле слова бороться за выживание.

ПЕРЕЕЗД В ДАНИЮ

С каждым днем денег становилось все меньше и меньше, а потому Гоген, пытаясь урезать расходы семьи, принял решение перебраться в Данию. Так в 1884 году он оказался в Копен-

Работая над ранними своими картинами, Гоген старался действовать самостоятельно, однако в первых его полотнах все равно ясно прослеживается влияние таких именитых живописцев, как Камиль Писсарро и Эдгар Дега. Прежде всего это влияние выражается в стремлении изображать на переднем плане второстепенный объект или второстепенного персонажа. Зрителю, все свое внимание направлявшему на передний план, поначалу казалось, будто он увидел уже все самое интересное, в то время как основные события разворачивались как раз-таки на втором плане. Особым выразительным средством в ранних картинах Гогена является свет, посредством которого художник связывал отдельные объекты и персонажей в единое целое.

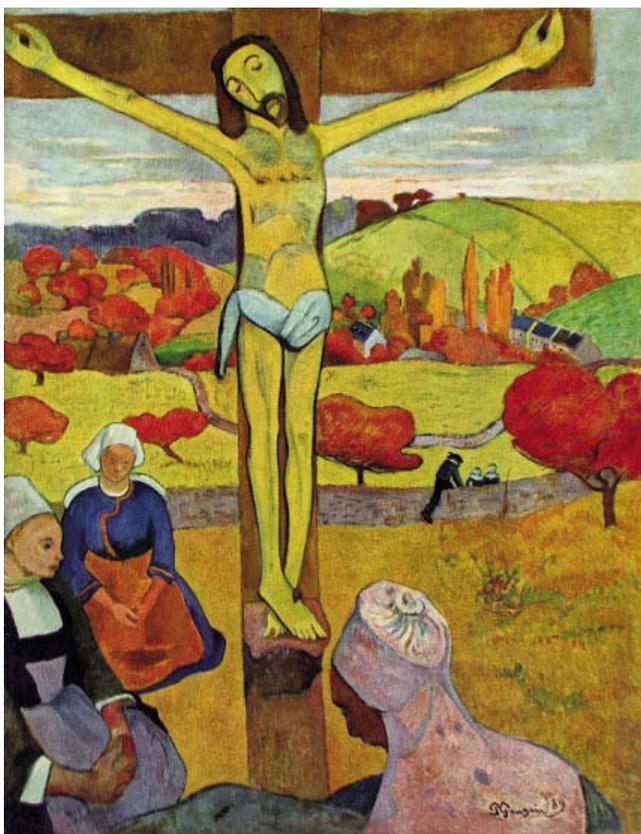
«Символический автопортрет с нимбом»,
1889, холст, масло.
Музей д'Орсэ, Париж

гагене. Там Поль решил попробовать себя на поприще торговли, а его жена преподавала французский язык. Увы, но его усилия не увенчались успехом. Из-за постоянных финансовых трудностей в семье художника начались разногласия, и в конце концов в 1885 году брак Поля и Мэтт-Софи распался. Мэтт-Софи с четырьмя детьми осталась в Дании, а Гоген вместе со своим вторым сыном Кловисом вернулся в Париж.

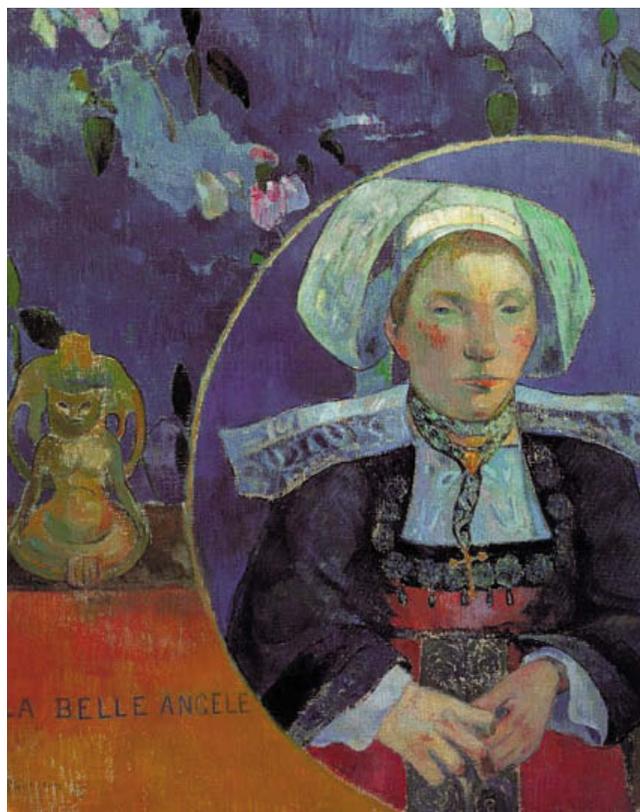
БРЕТОНСКИЙ ПЕРИОД

Однако Гогену по-прежнему отчаянно не хватало денег — увы, но жизнь в Париже была слишком дорогой, — а потому в 1886 году он был вынужден перебраться в Бретань. Он поселился в пансионе Глоанек в городке Понт-Авен, где написал серию картин, воспевающих красоту южного побережья Бретани.

Местные жители сурового и нелюдимого художника иначе как чудак и не называли. Однако Гогену нравилась Бретань, а потому на выпады соседей он не обращал ровным счетом ника-

*«Желтый Христос», 1889, холст, масло.
Художественная галерея
Олбрайт-Нокс, Буффало*

*«Прекрасная Анжель», 1889, холст, масло.
Музей д'Орсэ, Париж*

кого внимания. Тем более что сами бретонцы вызывали у Гогена неподдельный интерес: его восхищали их культурные традиции, особое мировоззрение, самобытный язык... Находясь среди простых людей, жизнь которых протекала вдали от благ цивилизации, он стремился отринуть условности и ощутить истинную связь с миром, постичь вечные законы бытия.

Этот период был переломным в живописи Гогена. Художник стремился выработать свой собственный стиль, и его работы стали постепенно меняться, все больше и больше отдаляясь от импрессионизма.

В Бретани Гоген чувствовал себя прекрасно. В нем снова проснулся путешественник, и ху-

дожник все чаще вспоминал о бурной молодости. Ветер дальних странствий манил его.

Со временем Гоген все больше и больше отходил от импрессионизма, однако в первых работах, созданных им в бретонский период, еще весьма заметно влияние этого художественного направления.

Находясь в Понт-Авене, он очень много работал, однако заработать на продаже картин ему так и не удалось. Художник по-прежнему был беден.

В ноябре 1886 года Поль Гоген возвращается в Париж, где знакомится с Винсентом Ван Гогом. Их дружба была очень странной. Поль, как и Винсент, был очень эмоциональным человеком, обладал бурным темпераментом

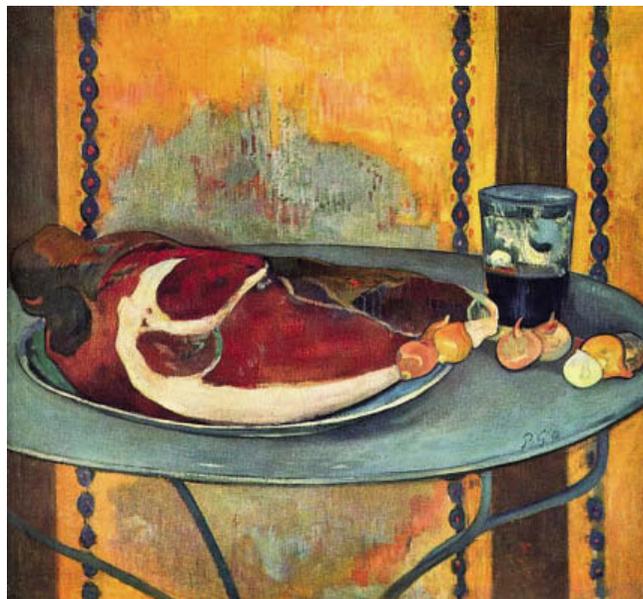
Натюрморты Гоген писал на протяжении всей своей жизни.

При этом он специально не выстраивал композиции, а работал исключительно по памяти.

Многие художники, создавая натюрморты, старались как можно точнее передать текстуру и форму изображаемых объектов.

Гоген же не пытался создать иллюзию, он стремился передать впечатление от предмета, создать настроение.

Например, на картине «Натюрморт с профилем Шарля Лавалея» предметы, стоящие на столике, — не главное. В первую очередь Гоген стремился передать яркий контраст прямых вертикальных линий на обоях и плавных изгибов столика и лица Шарля Лавалея, словно бы случайно заглянувшего в картину.

«Ветчина», 1889, холст, масло.

Мемориальная галерея Филлипс, Вашингтон

и сложным, непримиримым характером. Впрочем, Гоген недолго оставался во французской столице, так как считал, что здесь лишь впустую тратит свое время, здоровье и энергию.

ПУТЕШЕСТВИЕ С ШАРЛЕМ ЛАВАЛЕМ НА ОСТРОВ МАРТИНИКА

В 1887 году вместе со своим другом Шарлем Лавалем, с которым художник познакомился еще в Понт-Авене, Гоген отправляется на поиски новых впечатлений на остров Мартиника. Впрочем, реальность внесла в мечты друзей свои коррективы — обстоятельства сложились таким образом, что Гогену и Лавалею, чтобы прокормить себя,

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПОНТ-АВЕН

«В волнах» («Унди́на»), 1889, холст, масло.
Художественный музей, Кливленд

пришлось наняться рабочими на строительство Панамского канала. И хотя поездка в целом оказалась не очень удачной, она принесла Гогену несомненную пользу. С тех самых пор в его работах прослеживается влияние японской живописи, что делает их особенно необычными.

Накопив достаточную сумму денег, друзья хотели продолжить путешествие, однако их планам помешала болезнь Гогена — он подхватил малярию и был вынужден вернуться домой. Слава богу, художнику помогли друзья, и уже в 1888 году Поль Гоген снова возвратился в Бретань.

Вернувшись в Понт-Авен, Поль Гоген стал одним из вдохновителей понт-авенской школы, представителями которой были Море, Лаваль, Де Шамайяр, Бернар и другие мастера.

За свою творческую жизнь Гоген перепробовал множество техник, однако излюбленной для него была техника простая, даже примитивная. В конце концов он пришел к новому стилю, который впоследствии получил название «клуазонизм». Что интересно, зародился этот стиль именно под влиянием японской живописи.

Работая над картиной, Гоген отделял все отличающиеся по цвету участки изображения толстыми плавными линиями. Фигуры и объекты при этом были по-прежнему узнаваемы, и в то же время, вступая во взаимодействие друг с другом, они превращались в яркий абстрактный рисунок.

Контурным линиям Гоген придавал большое значение, но все же самым важным для него был цвет, ведь, по мнению художника, только цвет мог выступать наравне со светом.

*Шарль Лаваль (1862–1894) –
французский живописец,
связанный с движением синтетизма
(постимпрессионизма)
и «школой Понт-Авена».*

ПОЛЬ ГОГЕН

В своих работах Гоген практически полностью избавился от плавных переходов оттенков, добиваясь практически чистого цвета. Он почти никогда не увлекался игрой светотени, ибо считал ее обманом зрения, вызванным солнцем. А тени, по его мнению, мешают глазу воспринимать объект во всей его полноте, таким, какой он есть. В своем стремлении изгнать с полотен тень Гоген равнялся на японцев. Он искренне восхищался японской гравюрой, и, естественно, это увлечение оказало

Клуазонизм (cloisonné – фр. перегородка) – техника, для которой характерны плоские пятна яркого цвета в темной окантовке, напоминающие перегородчатую эмаль или витраж. Термин впервые был применен критиком Эдуардом Дюжарденом к произведениям Луи Анкетена и Эмиля Бернара.

немалое влияние на его стиль. Он не только усвоил принципы японского искусства и перенял характерные приемы, но переосмыслил их

*«Пейзаж в Ле Пуолду», 1890, холст, масло.
Национальная галерея искусств, Вашингтон*

в соответствии со своими идеями и даже обогатил, смело играя с перспективой и пространством.

Гоген по-прежнему очень много работал, но никто, кроме нескольких самых близких друзей, не видел его полотен. Глубокая нищета буквально приковала его к Бретани, которую он не мог покинуть, не расплатившись с долгами.

ГОГЕН И ВАН ГОГ

В конце 1888 года художник все же отправляется в Прованс. Настойчивые уговоры Винсента Ван Гога, который приглашал Гогена приехать в Арль, и договор, заключенный с братом Ван Гога, Тео, согласно которому художник должен был регулярно писать картины и от-

*«Ia Orana Maria», 1891, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк*

*«Женщина в красном», 1891, холст, масло.
Музей искусств Нельсона-Аткинса,
Канзас-Сити*

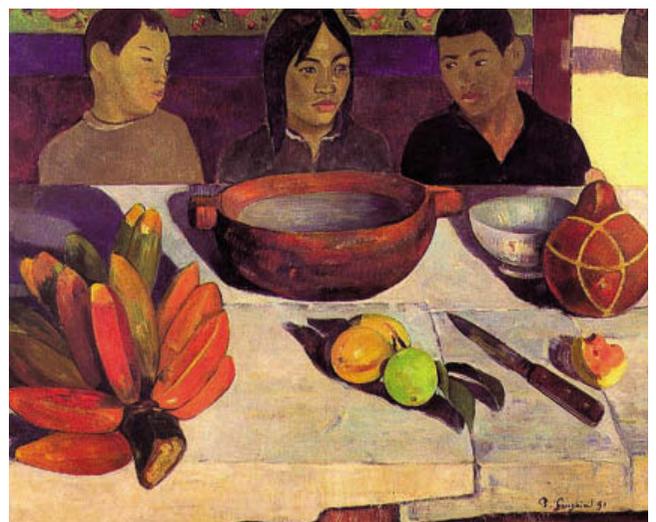
правлять ему для продажи, убеждают Гогена покинуть некогда любимую Бретань. Везжал он с легким сердцем, ведь впереди его ждала относительно беззаботная жизнь в богатом краю, где всегда светило солнце, а море было теплым и ласковым.

Два с половиной месяца Гоген жил и работал вместе с Винсентом в «желтом доме», где Ван Гог мечтал организовать колонию художников.

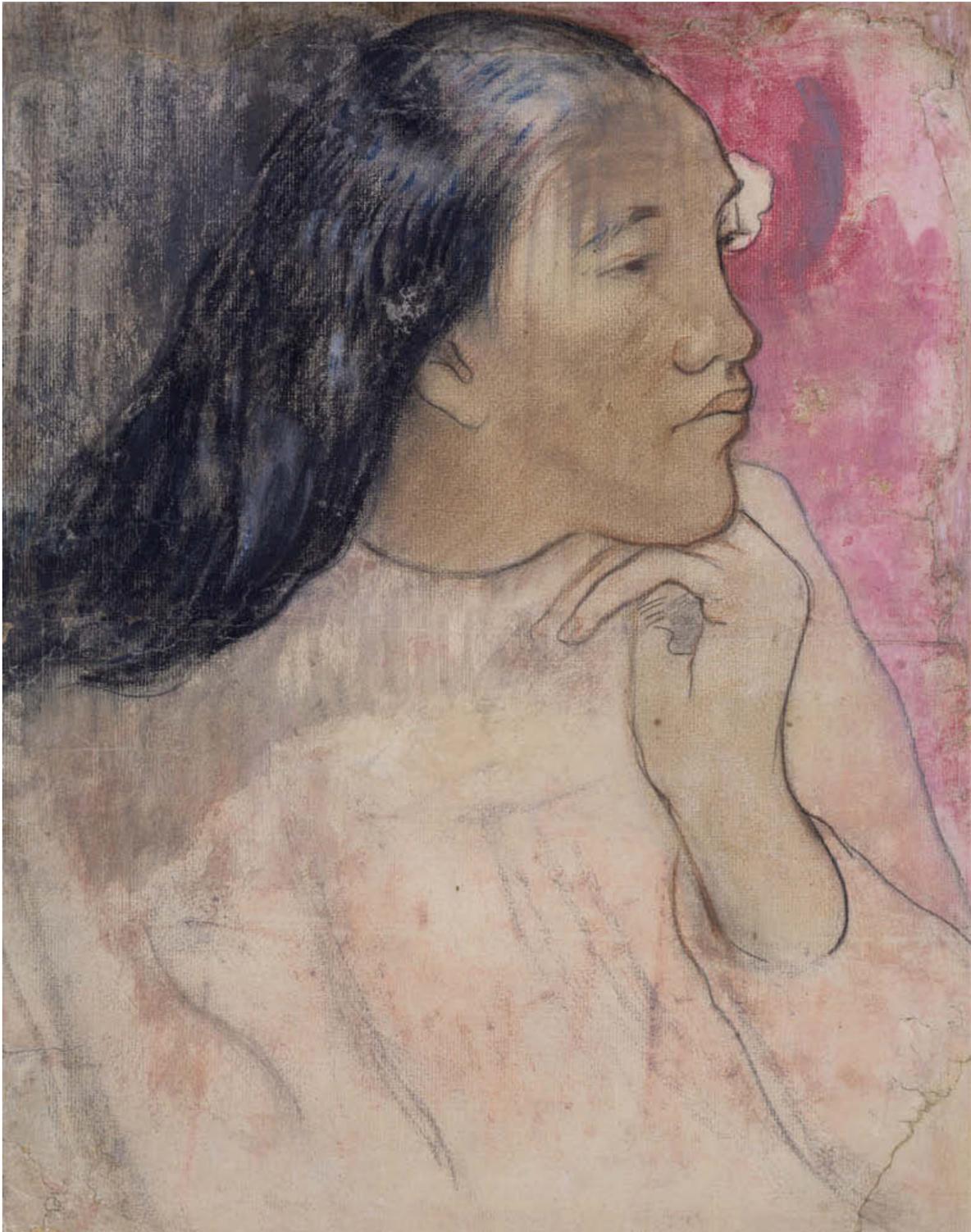
Жизнь в Арле, несмотря на творческие споры с талантливым, но донельзя обидчивым и вспыльчивым соседом, принесла свои плоды. В то время на свет появилось несколько полотен, созданных в одно и то же время Гогеном и Ван Гогом. И мимолетного взгляда на эти полотна хватит, чтобы оценить всю ту невероятную силу привязанности, какую питали друг к другу эти неординарные люди.

Полотна, написанные Гогеном в это время, хоть во многом и похожи на работы бретонского периода, пропитаны совершенно особым настроением. В них явно прослеживается влияние Ван Гога, с его нервной, порывистой манерой письма.

Увы, но столь порывистые, впечатлительные и импульсивные люди не могли долго ужиться друг с другом. В конце концов все закончилось ужасной ссорой, вызванной одним из приступов помешательства у Ван Гога.

*«Трапеза» («Натюрморт с бананами»),
1891, холст, масло.
Музей д'Орсэ, Париж*

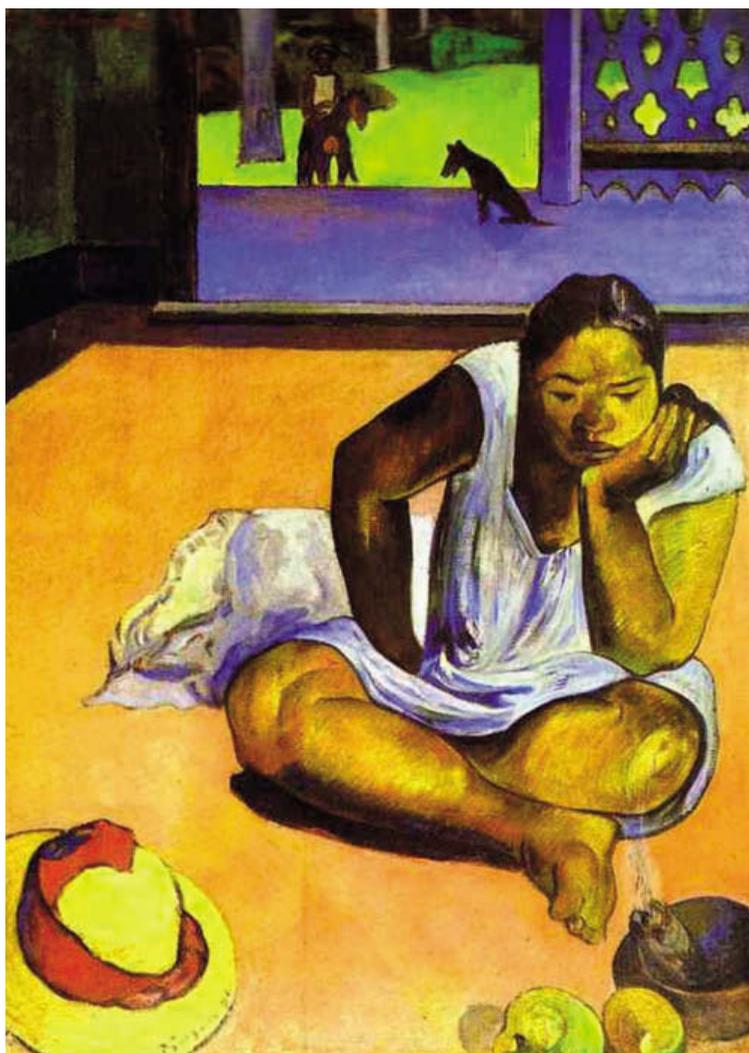
*«Таипянская женщина с цветком в волосах», 1891, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк*

Винсент, уже страдавший в то время психологическим расстройством, в какой-то момент накинудся на друга с ножом, но, не достигнув жертву, в отчаянии отрезал себе ухо. После этого Гогену не оставалось ничего другого, как собрать вещи и вернуться обратно в Париж.

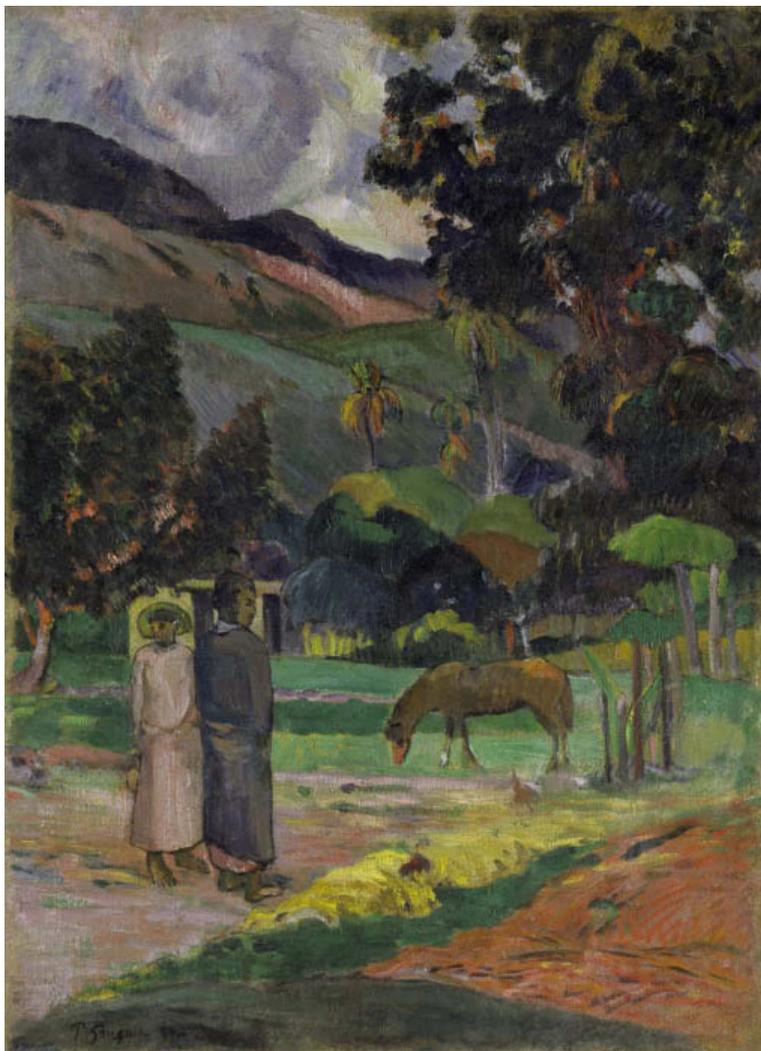
После случая с Ван Гогом Гоген проводил время в разъездах, разрываясь между Парижем и Бретанью.

1-Й ТАИТЯНСКИЙ ПЕРИОД

Посетив в 1889 году художественную выставку в Париже, Гоген наконец-то принял решение уехать на Таити. Желание снова путешествовать было огромно, и жажда дальних странствий оказалась сильнее голоса рассудка. Конечно, денег на столь дальнее путешествие

*«Капризы», 1891, холст, масло.
Художественный музей, Ворчестер*

*«Таитянский ландшафт», 1892, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк*

у него не было, а потому Поль начал распродавать свои картины. В конце концов, скопив около десяти тысяч франков, Гоген покинул Францию и отправился в путь. Было это в 1891 году.

На Таити Гоген обосновался в европейской колонии в Папеэте. Там у него словно открылось второе дыхание, казалось, все беды остались позади и на небосклоне его жизни вот-вот засияет солнце, которое не зайдет уже никогда.

Но вскоре он осознал, что люди, живущие на острове, мало чем отличаются от тех же самых парижан, бретонцев или провансальцев. И даже здесь, на берегах Тихого океана, всем правят деньги.

Разочаровавшись и стремясь убежать от цивилизации как можно дальше, чтобы отыскать наконец-то прекрасный, первозданный мир, Гоген приобрел небольшую соломенную хижину на острове и принялся за работу.

Однако, прежде чем целиком и полностью посвятить себя изображению жизни аборигенов, Гоген создал полотно, насквозь пронизанное христианским духом. Это была первая его работа, увидевшая свет на Таити.

IA ORANA MARIA

Композиция этого полотна очень необычна. Картина буквально пронизана языческим мистицизмом и является одним из многочислен-

До 1951 года католическая церковь требовала, чтобы художники изображали всех без исключения библейских персонажей, ориентируясь на европейский антропологический тип.

ных религиозных полотен, созданных Гогеном на Таити. Достаточно лишь раз взглянуть на реалистичную, тщательно проработанную фигуру матери с ребенком, как сразу становится понятно — художник писал ее с натуры. Головы женщины и ребенка окружены нимбом,

*«Что нового?» 1892, холст, масло.
Галерея новых мастеров, Дрезден*

что отсылает нас к классическим европейским иконографическим изображениям. И действительно, перед нами не кто иные, как Дева Мария и Младенец Христос. Ангел с желтыми крыльями, скрывающийся за ветвями цветущего дерева, наделяет картину еще большей таинственностью. А стоящие по центру девушки напоминают нам сцену поклонения волхвов.

Прекрасная первозданная природа, окружающая художника буквально на каждом шагу, подтолкнула Гогена к обновлению уже сформиро-

*«Пробуждение духа мертвых»,
1892, холст, масло. Художественная галерея
Олбрайт-Нокс, Буффало*

*«Mata Mua» («Былые времена»),
1892, холст, масло.
Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид*

вавшегося стиля. Первое время он работал над пейзажами, а затем начал писать с натуры, пытаясь уловить и передать на холсте дух окружающего его нового, яркого и невообразимо интересного мира.

ТАИТЯНСКИЙ ЛАНДШАФТ

Искусствоведы долгое время сомневались, является ли Гоген автором этой картины. Но в конце концов они пришли к выводу, что это действительно Гоген и создана она была во время первого пребывания художника на Таити.

Все здесь — и крошечная хижина, стоящая в окружении буйной тропической зелени, и статичные фигурки людей, и мирно пасущаяся лошадь — пронизано невероятным

ПОЛЬ ГОГЕН

ощущением покоя. Гоген всеми силами стремится передать, насколько размеренной и безмятежной была жизнь на острове. Эта картина стала первым живописным полотном Гогена, которое в 1939 году было пожертвовано в коллекцию нью-йоркского Метрополитен-музея.

И хотя в работах Гогена еще можно было различить черты, присущие понт-авенскому периоду, манера художника во многом из-

менилась: ни холодных тонов, ни композиционной скованности. Гоген наконец-то почувствовал уверенность в собственных силах («Таитянская женщина с цветком в волосах», 1891).

Тяга Гогена к примитивному, можно сказать, наивному искусству, стремление к контрастам и яркой цветовой гамме находят свое воплощение именно на Таити. Характерным тому примером могут служить картины

*«Ареареа. Озорная шутка. Радость», 1892, холст, масло.
Музей д'Орсэ, Париж*

«Что нового?» (1894; Галерея новых мастеров, Дрезден), «А, ты ревнуешь?» (1892; Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва), «Пробуждение духа мертвых» (1892; Художественная галерея Олбрайта Нокса, Буффало), «Куда ты идешь?» (1893; Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Таитянские горы» (1893; Институт изящных искусств, Миннеаполис) и многие другие.

Желая запечатлеть все богатство таитянской природы, Гоген постепенно начинает усложнять композиции своих картин, делая их на удивление многоплановыми. Теперь он не просто восхищается природой, он с присущим язычникам мистицизмом одушевляет ее, выводит на один уровень с человеком.

Вначале Гогену пришлось по душе один интересный местный обычай: следуя ему, каждую ночь в своей хижине он проводил с новой жен-

*«Таитянские горы», 1893, холст, масло.
Институт изящных искусств, Миннеаполис*

щиной. Однако вскоре он понял, что слишком много сил тратит на любовные переживания и это негативно сказывается на его творчестве, а потому решил найти ту самую, единственную женщину, которую мог бы смело назвать своей избранницей.

Вскоре его познакомили с юной и прекрасной тринадцатилетней девушкой по имени Теура. Она сразу же приглянулась Гогену, и родители с радостью отдали ее в жены художнику.

Хотя Теура была еще совсем юной, она знала множество старинных преданий, обрядов и легенд своего народа.

И если ранее Гоген прибегал к художественным приемам японской гравюры, то теперь он обратил свое внимание на живописные традиции Индии, Египта, Ирана и Камбоджи. Он сумел не только воспринять искусство этих столь далеких от Европы и загадочных стран, но и дать им свою трактовку.

*«Сiesta», 1894, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк*

Гоген начал изучать древние таитянские предания, а его жена, Теура, стала его музой и незаменимой помощницей. И теперь со многих полотен Гогена на нас смотрит именно красавица Теура — дикая, прекрасная и бесконечно загадочная таитянская женщина.

Шло время, но, увы, финансовое положение художника только ухудшалось, его стали преследовать многочисленные неприятности. Впрочем, жизненные неурядицы не мешали ему про-

дуктивно работать и отсылать картины на продажу в Париж.

Однако беспорядочная половая жизнь, которую Гоген вел на острове, в результате привела его к серьезной болезни. Физические недуги, финансовая нестабильность и творческое одиночество вынудили его в 1893 году оставить беременную Теуру и вернуться в Париж, где его ждало небольшое наследство.

*«Натюрморт с чайником и фруктами», 1897, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк*

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАРИЖ

Получив наследство от скончавшегося дядюшки, Гоген потратил его на создание собственной студии. На выставке в галерее Дюран-Рюэля он представил большое количество картин, рассчитывая поразить публику своими экзотическими работами. Однако и критики, и публика не спешили восхищаться полотнами мастера. Более того, его работы посчитали слишком грубыми и примитивными. В итоге попытки Гогена выгодно продать картины и заработать на этом деле деньги не увенчались успехом.

Гоген вернулся к привычной жизни и в поисках утешения сошелся с молоденькой бездомной полуиндианкой-полумалайкой, которую все звали Анна Яванская. Эта связь позже принесла художнику немало бед.

Художник невероятно долго работал над картиной «Сиеста» (1894), постоянно что-то переделывая и изменяя. Например, первоначально юбка женщины на переднем плане была ярко-красной, в правом нижнем углу на месте корзины находилась собака.

В Бретани, куда художник привез свою молодую возлюбленную, девушка очень не понравилась местным жителям. Впрочем, характер у Анны действительно был тяжелый, и в конце концов она спровоцировала скандал, окончившийся самой настоящей дракой, в ходе которой Гогена сильно избили. Вскоре, когда художник еще окончательно не пришел в себя после избиения, Анна покинула его навсегда, прихватив с собой все ценные вещи. Не тронула она только картины.

*«Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» 1897, холст, масло.
Музей изящных искусств, Бостон*

Без средств к существованию, покинутый всеми, Гоген чувствовал себя преданным и отвергнутым. Он не смог заработать достаточно денег, продавая свои картины. Французскую публику его полотна не трогали. А это значит, что во Франции его ничто больше не удерживало. И потому в 1895 году Гоген опять уехал на Таити, на этот раз навсегда покинув родину.

2-Й ТАИТЯНСКИЙ ПЕРИОД

Гоген был уверен: стоит ему только вернуться к Теуре, как все сразу же наладится и его ждет тихая семейная жизнь. Но оказалось, что за время его отсутствия Теура вышла замуж за одного островитянина и те-

*«Разговор», 1897, холст, масло.
Частная коллекция*

перь воспитывала с ним сына, рожденного от Гогена.

Прошло немного времени, и Гоген снова женился, уже на четырнадцатилетней таитянке, которую звали Пауре. В отличие от Теуры, эта девушка не оказала на творчество Гогена серьезного влияния. Впрочем, нам все же известен один портрет Пауре, который сам Гоген считал своим самым прекрасным произведением.

НАТЮРМОРТ С ЧАЙНИКОМ И ФРУКТАМИ

За свою бурную жизнь Гоген не нажил богатства, однако была у него одна, бесспорно, ценная вещь — полотно Сезанна «Натюрморт с блюдом для фруктов» (1879—1880; ныне Музей современного искусства, Нью-Йорк), которой он подражает на представленной здесь картине. Сезанновские яблоки Гоген заменяет манго, а знаменитые французские обои в цветочек меняет на обои с ярким рисунком в таитянском

*«Никогда больше», 1897, холст, масло.
Институт искусств Курто, Лондон*

стиле. Одной из важнейших деталей является человеческая фигура, застывшая в правом верхнем углу.

Гоген по-прежнему много работает, и стиль его постепенно совершенствуется. Умело используя цвет, он передает, казалось бы, самые неуловимые ощущения, отражает самые сложные чувства. Но постепенно его полотна становятся сдержаннее, а композиция — все более и более обобщенной. В картинах начинают звучать грустные мотивы.

Болезни и беспробудная нищета постепенно истощили силы Гогена. И хотя лучшие свои работы художник создал именно во время второго своего визита на Таити, это время нельзя назвать счастливым.

ПОПЫТКА СУИЦИДА

В 1898 году Гогену сообщили о смерти дочери, которая умерла от пневмонии в двадцатилетнем возрасте. Охваченный отчаянием, он предпринял неудачную попытку самоубийства.

К счастью, от последствий неудавшегося самоубийства ему удалось вскоре оправиться, однако финансовое положение его от этого лучше не стало. Периодически Гогену удавалось продавать картины, но это приносило лишь временное облегчение: как только деньги заканчивались — вновь начинались серьезные проблемы.

В 1901 году Гоген переехал на один из Маркизских островов, где построил себе небольшую

*«Две таитянки», 1899, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк*

ПОЛЬ ГОГЕН

хижину, — он мечтал найти свежую натуру и вдохнуть в свои полотна жизнь. Здесь он активно работал, создавая живописные и литературные произведения.

К этому времени Гоген получил годовое содержание, наконец-то заключив контракт на

продажу картин. Дела его немного наладились, но время уже нельзя было повернуть назад. Болезни, нервное истощение, проблемы с алкоголем — все это зашло слишком далеко.

В апреле 1903 года Гогена приговорили к трем месяцам тюремного заключения за то,

*«Юная девушка с веером», 1902, холст, масло.
Музей Фолькванга, Эссен*

что он протестовал против плохого обращения с туземцами. А в мае 1903 года, после нескольких дней физических и моральных страданий, Поль Гоген скончался в своей хижине от сердечного приступа.

РОЛЬ В ИСКУССТВЕ

Уходя из жизни, Гоген прекрасно осознавал ту роль, что он сыграл в мировом искусстве. За несколько дней до смерти он получил письмо, из которого стало ясно: оказывается, в Европе на него теперь смотрят не как на нищего чудака, а как на удивительного мастера, легендарного художника, затерявшегося где-то в далекой сказочной Океании. Однако насладиться славой, которая, словно лавина, обрушилась на него, Гогену было не суждено — он ушел из жизни. После себя художник оставил множество прекрасных работ, которые бесспорно по-

влияли на все последующее развитие мирового искусства.

Гоген был неутомимым путешественником, каждый час, каждое мгновение своей жизни стремящимся увидеть и почувствовать что-то новое. И это касается не только его странствий по белому свету, но и творчества. Он всю жизнь посвятил искусству и считал своим долгом расчистить для следующих поколений художников дорогу к свободе самовыражения.

Гоген был не только живописцем, но и скульптором, резчиком по дереву, гравером, критиком и писателем.

Достижения Гогена как художника — новое понимание цвета и его неразрывной связи со светом, особое отношение к линиям и контуру, стремление к максимальному упрощению и при этом к выделению отдельных, наиболее ярких деталей, работа над плоскостным изображением — оказали значительное влияние на все искусство XX столетия.

СПИСОК КАРТИН

- «Обнаженная», 1880, холст, масло. Новая глиптотека Карлсберга, Копенгаген
- «Натюрморт с пионами», 1884, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Автопортрет за мольбертом», 1885, холст, масло. Художественный музей Кимбелла, Форт-Уэрт
- «Натюрморт с профилем Шарля Лавалья», 1886, холст, масло. Частная коллекция
- «Автопортрет, посвященный Винсенту Ван Гогу. Отверженные», 1888, холст, масло. Музей Ван Гога, Амстердам
- «Автопортрет для Эжена Каррьера», 1888, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Бретонский пейзаж», 1888, холст, масло. Национальный музей западного искусства, Токио
- «Пейзаж близ Арли», 1888, холст, масло. Художественный музей Индианаполиса, Индианаполис, Индиана
- «Видение после проповеди» («Борьба Иакова с ангелом»), 1888, холст, масло. Национальная галерея Шотландии, Эдинбург
- «Хоровод маленьких бретенок», 1888, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Портрет Мадлен Бернар», 1888, холст, масло. Музей искусств, Гренобль
- «Четыре танцующие бретонки», 1888, холст, масло. Новая пинакотека, Мюнхен
- «Символический автопортрет с нимбом», 1889, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж
- «Желтый Христос», 1889, холст, масло. Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало
- «Прекрасная Анжель», 1889, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж
- «Ветчина», 1889, холст, масло. Мемориальная галерея Филлипс, Вашингтон
- «В волнах» («Ундина»), 1889, холст, масло. Художественный музей, Кливленд
- «Пейзаж в Ле Поулду», 1890, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «La Orana Maria», 1891, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Женщина в красном», 1891, холст, масло. Музей искусств Нельсона-Аткинса, Канзас-Сити
- «Трапеза» («Натюрморт с бананами»), 1891, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж
- «Таитянская женщина с цветком в волосах», 1891, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Капризы», 1891, холст, масло. Художественный музей, Ворчестер
- «Таитянский ландшафт», 1892, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Что нового?» 1892, холст, масло. Галерея новых мастеров, Дрезден
- «Mata Mua» («Былые времена»), 1892, холст, масло. Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид

СПИСОК КАРТИН

«Пробуждение духа мертвых», 1892, холст, масло. Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало

«Ареареа. Озорная шутка. Радость», 1892, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж

«Таитянские горы», 1893, холст, масло. Институт изящных искусств, Миннеаполис

«Сиеста», 1894, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Натюрморт с чайником и фруктами», 1897, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» 1897, холст, масло. Музей изящных искусств, Бостон

«Разговор», 1897, холст, масло. Частная коллекция

«Никогда больше», 1897, холст, масло. Институт искусств Курто, Лондон

«Две таитянки», 1899, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Юная девушка с веером», 1902, холст, масло. Музей Фолькванга, Эссен

*Литературно-художественное издание
Великие художники мира*

ПОЛЬ ГОГЕН

Составитель А. М. **Гаврильчик**

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Шеф-редактор *А. Боровик*
Выпускающий редактор *Е. Крылова*
Художественное оформление: *Т. Гришина*
Компьютерная верстка: *А. Дятлов*
Подбор иллюстраций: *Г. Слабко*
Корректор *И. Попова*

*Издание имеет значительную историческую / художественную / культурную ценность для общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ
знак информационной продукции не ставится*

Подписано в печать 11.08.2014 г.
Формат 60х90/8. Гарнитура «NevaC». Усл. печ. л. 5,0
Тираж 10 000 экз.
Заказ № 2273

Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

Отпечатано в Китае

