

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

**«ХУДОЖНИК И АВАНТЮРИСТ
(«О ТВОРЧЕСТВЕ ПОЛЯ ГОГЕНА»)**

Аннотация. 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 унося на своих крыльях на самый край земли.

Ключевые слова. Поль Гоген, творчество, художник, авантюрист, детские годы, Перу, любовь к тропическим странам и экзотическим культурам в сердце художника, дом, край земли, Ван Гог, Сера, Сезанн, выставки.

Поль Гоген родился в Париже 7 июня 1848 года. Его отец, Клонис, был журналистом, одержимым радикальными республиканскими идеями. В 1849 году, после неудавшегося антимонархического переворота, Клонис, не чувствуя себя в безопасности на родине, решил покинуть Францию. Вместе с семьей он погрузился на судно, идущее в Перу, где намеревался осесть в семье своей жены Алины и открыть собственный журнал. Этим изданиям не суждено было осуществиться. По пути в Южную Америку Клонис умер от сердечного приступа. Поль прожил в Перу до семи лет. Воспоминания об этих годах всегда жили в его душе и позже вдохновили на полные опасностей скитания по свету. В 1855 году Гогены вернулись во Францию и поселились в Орлеане. Вскоре Полю надоела серая провинциальная жизнь. При первой же возможности он нанялся на торговое судно и покинул родной дом. Это случилось в 1865 году. За несколько лет Гоген превратился в настоящего морского волка. Он побывал в Рио-де-Жанейро, Панаме, Океании. Позже будущий художник поступил на службу во французский военно-морской флот и продолжил свои путешествия, бороздя просторы от Средиземного моря до Полярного круга. В 1871 году Гоген оставил флот. К тому времени мать Поля уже умерла, и его опекун, Гюстав Ароза помог ему получить место в одной из самых солидных биржевых фирм Парижа. Труды на новой ниве были вполне успешны, поведение не вызывало никаких нареканий - казалось, что дальнейшая жизнь predetermined на много лет вперед. В 1873 году Гоген женился. Его избранницей оказалась датчанка Мэтт-Софи-Гад. В последующие десять лет положение Гогена в обществе укреплялось. У него появился комфортабельный дом в пригороде Парижа, любимая жена родила ему пятерых детей. В свободное время Гоген, поощряемый опекуном, с большой любовью предавался своему хобби, которым было рисование. Писать красками он начал в 1870-х годах. Гюстав Ароза

собирал картины, через него Гоген узнал некоторых членов кружка импрессионистов. Импрессионизм в те годы оставался самым авангардным течением в живописи. Гоген с энтузиазмом принял идеи своих новых знакомых и принялся воплощать их на своих полотнах. Этому способствовало и то, что он взял несколько уроков у Камиля Писсарро. Поначалу Гоген очень скромно оценивал собственные возможности. Когда одну из его картин отобрали для показа в Салоне, он не сказал об этом даже жене. С течением времени имя Гогена все чаще звучало в артистических кругах, и художник стал задумываться над тем, чтобы полностью посвятить себя живописи. Биржевой кризис 1882 года, поставив под вопрос дальнейшее финансовое процветание Гогена, послужил неплохой мотивировкой окончательного выбора, сделанного в пользу искусства. Впрочем, финансовый кризис отразился и на живописи. Картины перестали пользоваться спросом, и жизнь Гогена превратилась в борьбу за выживание. Стремясь сократить расходы, Гоген в 1884 году вместе с семьей переехал в Руан, а чуть позже - в Данию. Там художник торговал брезентовыми изделиями, а его жена давала уроки французского языка. Бизнес Гогена не задался, что вместе со всем остальным привело к обострению его отношений с Мэтт. В июне 1885 года брак распался. Гоген вернулся в Париж со своим вторым сыном, Кловисом, а Мэтт с другими детьми осталась в Дании. Гоген продолжал биться в тисках бедности и дошел до того, что поступил кассиром на железнодорожную станцию. Но для его живописи именно это время стало переломным. В тоске по оригинальному стилю, художник изменил импрессионизму. Начало перемен было связано с Бретанью. Впервые Гоген приехал сюжа в 1886 году. В конце XIX века Бретань была еще живописной окраиной. Здесь сохранились древние традиции, резко, выделяющие эту французскую провинцию на фоне остальных районов страны. Бретонцы были кельтским народом с собственным языком, национальными костюмами и своими религиозными праздниками. Все это пробудило дремавшую в сердце художника любовь к экзотике. Ему снова захотелось странствовать. Но первое после долгого перерыва путешествие Гогена оказалось не слишком удачным. В 1887 году он отправился в Панаму вместе с художником Шарлем Лавалем, рассчитывавшим на материальную поддержку от своего шурина. Помощи этой приятели не дождались, и Гогену пришлось наняться рабочим на строительство Панамского канала. Накопив немного денег, художники отправились дальше. На Мартинике Гоген заболел малярией и дизентерией, после чего был вынужден вернуться домой. Зимой он провел у друзей, а ранней весной 1888 года вновь перебрался в Бретань. Гоген не падал духом. Один из художников, знавших его тогда, заметил, что Гоген напоминает ему надменного капитана большого судна, добавив, что тот «замкнут, самоуверен, молчалив и угрюм, хотя при желании может быть очаровательным и милым». Другой описывал его еще более экспрессивно: «рубака, трубадур, пират». Дружба с Эмилем Бернаром

вдохновила его на 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 провести зиму в Арле, на юге Франции, вместе с Ван Гогом, который мечтал основать в Арле новую колонию художников. Он с нетерпением ждал Гогена, надеясь найти в нем единомышленника. Но для Гогена эта поездка была лишь счастливой возможностью, не заботясь о хлебе насущном, поработать в теплых краях - брат Ван Гога, Тео, 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. Несколько лет Гоген провел в разъездах между Парижем и Бретанью, но его уже манили новые горизонты. В 1889 году он посетил Всемирную выставку в Париже, которая напомнила художнику о далеких странах. Его охватила страсть к перемене мест. Выбор пал на Таити, где Гоген намеревался «погрузиться в чистоту природы и не видеть никого, кроме туземцев». Чтобы оплатить путешествие, он устроил распродажу своих картин. Предприятие оказалось выгодным и принесло более 10000 франков. В июне 1891 года он прибыл на Таити и сразу же испытал страшное разочарование. Столица острова, Папеэте, была цивилизована и утратила свою первобытность. Занесенные европейцами болезни буквально выкосили местное население, сократив его за сто лет в десять раз с 70 до 7 тысяч. Остров вымирал, и вместе с ним умирали местные ремесла, искусство, обряды. Гоген купил соломенную хижину в глухой деревушке и принялся за работу. Палитра художника расцвела яркими красками, повторяющими краски тропической зелени, моря, солнца, песка. На многих лучших работах Гогена, написанных в этот период, изображена 13-летняя Техура, которую ее родители охотно отдали в жены Гогену. Но несмотря на идиллическое настроение полотен, жизнь по-прежнему не слишком улыбалась художнику. Деньги быстро кончались, и в целях экономии приходилось разводить краски пастой из корней хлебного дерева. Сильно пошатнулось и здоровье художника. В конце концов, он запросился обратно во Францию. Возвращение было недолгим. Получив в 1895 году небольшое наследство, Гоген вновь уехал на Таити, где его продолжали преследовать нужда и болезни. Уставший, близкий к отчаянию, художник перебрался в 1901 году на Маркизовы острова. Здесь 8 мая 1903 года он скончался от сердечного приступа. Таким образом, влияние примитивных культур сказалось в творчестве Гогена. Стиль его, впитавший в себя столь различные элементы, как импрессионизм, символизм, японская графика и

детская иллюстрация, как нельзя лучше подходил для изображения людей, живущих в не тронутым цивилизацией земном раю. В том самом раю, который с таким упорством искал художник на протяжении всей своей жизни. Поль Гоген был одним из четырех величайших мастеров постимпрессионизма. Наряду с Сезанном, Ван Гогом и Сера он впитал уроки импрессионизма, а потом взорвал его изнутри, создав свой неповторимый художественный язык. Гоген начал заниматься живописью, когда импрессионизм был в расцвете. Между 1874 и 1886 годами в Париже прошли восемь выставок импрессионистов. То, что одним из учителей Гогена был патриарх импрессионизма Камиль Писарро, позволило ему принять участие в пяти из этих выставок. Впрочем, художник никогда не был тесно связан с этой группой. Кое-кто из правоверных импрессионистов вообще возражал против участия Гогена в выставках, считая, и не без основания, что его работы всего лишь повторяют работы Писарро. К середине 1880-х годов начался кризис импрессионизма, своеобразной реакцией на импрессионизм стал символизм.

Список литературы:

1. Художественная галерея: еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва: Де Агостини, 2004. – №6. – 32 с.
2. Филиппова О.Н. Становление Винсента Ван Гога как художника // Искусство-Первое сентября. – 2019. – №9. – С. 5-17.
3. Филиппова О.Н. Натюрморт в творчестве Поля Сезанна (1839-1906). – 2018. – №10 (62). – С. 495-500.
4. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве импрессионистов // Искусство-Первое сентября. – 2018. – №9-10. – С. 6-17.

