

Лекция 5. Постимпрессионизм. Выход в новое измерение. Поль Гоген. Душа художника

Попытки пересмотра наследия художника

Лекционный курс "История и теория современного искусства от Британского Авангарда до Бэнкси" продолжается разговором о постимпрессионизме. Данная лекция посвящена Полю Гогену - художнику, который жил, работал и не подозревал о том, что является постимпрессионистом. Термин "**постимпрессионизм**" является синтетическим, о чем подробно рассказывается на предыдущей лекции, посвященной Винсенту Ван Гогу. П. Гоген - легендарный живописец, место которого в истории искусства не подлежит сомнению, точнее - не подлежало до 2012 года, когда в Лондонской национальной галерее открылась выставка "**Портреты Гогена**". Кураторы выставки неожиданно предложили пересмотреть отношение к наследию художника, которого обвинили во множестве смертных грехов. В газете "Нью-Йорк таймс" вышла статья "Не пора ли отменить Гогена?", сопровождавшаяся подзаголовком, в котором сообщалось, что музей пересматривает подходы к творчеству живописца, называвшего полинезийцев дикарями и соблазнявшего несовершеннолетних девочек. Современный человек живет в стремительно меняющемся мире толерантности, политкорректности и торжествующего феминизма. Несколько лет назад в газете "Гардиан" можно было прочитать, что книга **Марка Твена "Приключения Гекельберри Финна"** изъята из учебной программы нескольких американских школ. Отметим, что желания иронизировать по этому вопросу не возникает. Остается только сдерживать фантазию, которая предполагает, что совсем скоро придется закрыть зал ориентализма в музее Орсе в Париже, потому что там представлены совершенно неприемлемые работы. Например, картина **Жана-Леона Жерома "Рынок рабов"**, в сюжете которой можно обнаружить откровенную объективацию женского тела. Художник изображает процесс продажи обнаженной светлокожей невольницы. Если бы она была обладательницей темной кожи, в настоящее время это могло быть приравнено к криминалу.

Исследователю, погружившемуся в материалы, выпущенные в преддверии выставки П. Гогена, становится не по себе, поскольку организаторы мероприятия рассматривают, например, картину "**Манау ту папау**" или "**Дух мертвых бодрствует**", написанную в 1892 году, с точки зрения новой этики и морали. При этом подходе работы художника осмысляются, исходя из текущих представлений о приличиях. П. Гоген занимался не только живописью, но и скульптурой. Работа "**Голова дикаря**" просуществовала со своим названием более 100 лет, но в настоящее время оно считается оскорбительным. Когда работа была представлена в Лондоне, то её сопроводили пометкой следующего содержания: "Слова "дикарь" и "варвар", считающиеся сегодня оскорбительными, отражают отношение, общее для времени и места Гогена". Многие работы живописца, которые до последнего времени считались классикой и занимали заслуженное место в истории мирового искусства, теперь воспринимаются как проявление дискриминации по отношению к коренному населению Таити. В их перечень входит и картина "**Предки Теха'аманы**", потому что,

как полагают организаторы Лондонской выставки, П. Гоген облачает представительницу коренного народа в европейскую одежду, что идет в разрез с её представлениями о норме. Достаточно распространена история о том, что художник, живя в Полинезии, в конце жизни вступил в брак с очень юной девушкой. Это позволяет исследователям обвинять его в педофилии, не беря в расчет то, что вступление в брак в возрасте 13 лет для полинезийцев было общим местом. Особенно внимательные исследователи творчества П. Гогена отмечают, что история о юной спутнице с очень большой степенью вероятности является фантазией самого художника, который всячески расширял свое сознание. Возникает вопрос: что ждет наследие П. Гогена в будущем? Подчеркнем, что оценивать жизнь человека, жившего в конце XIX столетия, с точки зрения современных требований морали и границ допустимого, не представляется корректным.

Говоря об Эжене Анри Поле Гогене, в первую очередь вспоминают таитянок женщин, и не каких-то конкретных, а вообще. Их очень узнаваемый образ отражен на картине "**А, ты ревнуешь?**". Четкий штамп "Гоген - бронзовые таитянки" хорошо закреплен в сознании зрителя. В ходе посещения перспективной выставки, которая несколько лет назад состоялась в музее Пти-Пале в Париже, перед зрителем оказались бы не только работы интересного художника-импрессиониста, авантюриста и путешественника, но и человека мятущегося, ищущего, бесконечно экспериментирующего. П. Гоген в самое разное время исследовал всевозможные художественные направления. Он начинал как вторичный художник (подражатель) и эпигон, а закончил свой творческий путь как самобытный живописец, который сознательно или же бессознательно привнес много нового в мир искусства. **Скрещение культур**, которое нашло свое отражение в поздних работах П. Гогена, - принципиально новое для того времени явление. Этот ход подхватят, воспримут и станут использовать многие европейские и отечественные художники начала XX столетия, поэтому нас ждет встреча с несколькими, совершенно разными П. Гогенами. Некоторые из них знакомы не слишком многим, например, **Гоген-барбизонец**. Барбизонская школа упоминалась в ходе первой лекции курса, посвященной импрессионизму. Работа "**В лесу Сен-Клу**" П. Гогена демонстрирует попытку художника повторить опыт своих предшественников, в частности, картину "**Опушка леса с пастушкой**" **Камиля Коро**.

Немногие знают о том, что П. Гоген увлекался скульптурой. Особенно известны работы **Гогена-скульптора**, созданные им в последние годы жизни, проведенные на Таити и Маркизских островах. **Скульптурный портрет сына П. Гогена** практически неизвестен, он был выполнен в тот период бурной биографии художника, который можно назвать вполне благополучным, в настоящее время скульптура находится в собрании музея Метрополитен в Нью-Йорке. Несмотря на то, что П. Гоген при жизни был не признан, как и многие другие весьма талантливые мастера, через несколько лет после смерти художника его работы взорвали мир искусства. В отличие от Ван Гога, живописцу не очень везло в жизни: у П. Гогена не было состоятельного брата, который поддерживал бы его на протяжении всей жизни; после смерти художника, его работы оказались разрозненными, а не собранными в одних руках; он не родился в Нидерландах и не стал впоследствии национальным культурным достоянием страны.

Живописец говорил о том, что невезение преследует его с самого детства, тем не менее он занял свое место в истории искусства.

Творческий путь Поля Гогена

П. Гоген родился в Париже в 1848 году. Отец будущего художника был мятущимся и радикальным журналистом. Через год после рождения сына Кловис Гоген решает покинуть Францию и отправиться в Южную Америку, но по дороге в Перу умирает от сердечного приступа. Будущий художник в возрасте 7 лет возвращается с матушкой из Перу во Францию. После того, как они переезжают в Орлеан, начинается период невероятных приключений будущего живописца. Когда П. Гогену исполняется 18 лет, он нанимается на судно, на котором достаточно много путешествует: Океания, Панама, Рио-де-Жанейро. Позднее молодой человек поступает на службу в военно-морской флот, благодаря чему ему за три года удается побывать по всему миру. Когда П. Гогену исполняется 23 года, он оставляет службу. К этому времени умирает его матушка, но опекун, будучи достаточно состоятельным человеком, помогает с работой на Парижской фондовой бирже. П. Гоген стремительно делает успешную карьеру и богатеет. В 1875 году ему исполняется 25 лет, в этот же год молодой человек заключает брак с очаровательной голландкой, в котором один за другим появляется пять детей: Эмиль, Алина, Кловис, Жан-Рене, Пола. Дети становятся моделями для живописных и скульптурных работ П. Гогена.

Жизнь складывается благополучно (комфортабельный дом, достаток), но отцу семейства чего-то не хватает, он начинает увлекаться искусством и все больше пишет. В ранней работе **"Угольные фабрики и набережная Гренеля"** за сглаженностью не просто увидеть будущего сильного и цельного художника. В этот период П. Гоген создает несколько натюрмортов. Если картина **"Ваза с цветами у окна"** - похожа на работы множества живописцев, то натюрморт **"Тарелка с фруктами"** отсылает к картине **Поля Сезанна**. Старший товарищ недолюбливал П. Гогена именно за то, что он во многом повторял его путь. Несмотря на то, что живопись художника того времени ещё очень далека от революционных прорывов, ему удалось выставляться. Картины П. Гогена иногда обращали на себя внимание критики, например, **"Этюд с обнаженной"**, натурщицей для которого стала служанка художника. Критики писали: "Эта плоть вопиет. Нет, это не та ровная, гладкая кожа, без пупырышек, пятнышек и пор, та кожа, которую все художники окунают в чан с розовой водицей и потом проглаживают горячим утюгом. Это красная от крови эпидерма, под которой трепещут нервные волокна. Сколько правды в каждой частице этого тела! За долгие годы г-н Гоген первый попытался изобразить современную женщину. Ему это полностью удалось, и он создал бесстрашную, правдивую картину". Первые подобные отзывы воодушевили П. Гогена, который в 70-е годы XIX столетия ещё не был профессиональным художником.

Увлечение искусством захватывает его все больше, несмотря на то, что сомнительное хобби не очень сочетается с большим количеством детей, которых необходимо кормить. В 1882 году наступает биржевой кризис, дела П. Гогена катятся под откос, но он принимает происходящее за знак свыше, завершает карьеру

финансиста и начинает заниматься практически только одним искусством. Средства к жизни заканчиваются, поэтому семья художника в 1884 году переезжает в Руан, оттуда в Данию, где П. Гоген занимается торговлей брезентом, его супруга - дает уроки французского языка. Бизнес не задался, отсутствие средств, в свою очередь, приводит к кризису брачных отношений. Брак практически распадается в 1885 году: П. Гоген возвращается в Париж с сыном Кловисом, супруга остается в Дании. В Париже художник переживает сложный период. Чтобы прокормить семью, он берется за любую работу, в том числе расклейщика афиш. Позднее П. Гоген напишет: "Что действительно делает нужду ужасной - она мешает работать, и разум заходит в тупик. Прежде всего, это относится к жизни в Париже и прочих больших городах, где борьба за кусок хлеба отнимает три четверти вашего времени и половину энергии". Именно тогда, осознавая свое непростое положение, художник решает уехать в теплые страны. Воспоминания о них теснятся у него в голове, поскольку он уже успел попутешествовать в ранней юности. Когда он окажется на далеких райских островах, представлялось П. Гогену, ему не придется тревожиться о хлебе насущном, поскольку там на деревьях растут прекрасные плоды. До того момента, как художник окажется на прекрасном острове, должно пройти ещё много времени, а пока он отправляется Бретань.

В 1887 году П. Гоген вместе со своим приятелем, художником **Шарлем Лавалем** в надежде на лучшую жизнь отправляется в Панаму. "**Натюрморт с профилем Шарля Лавалья**" находится в Музее искусств Индианаполиса. Один из родственников Ш. Лавалья пообещал финансовую поддержку художникам, но они её так и не получили. П. Гоген работает на строительстве Панамского канала, накопив немного денег, он отправляется на остров Мартиника, где заболевает малярией и дизентерией. В начале 1888 года художник возвращается во Францию и направляется в Бретань, где близко общается с неоимпрессионистом **Эмилем Бернаром** и создает немного странные работы. В этом же году П. Гоген пишет работу "**Видение после проповеди**" или "**Борьба Иакова с ангелом**", которая является очень необычной, потому что расположенное на холсте по диагонали дерево разделяет его на две части. В левой части картины зритель видит благочестивых бретонских женщин, которые вышли из церкви после проповеди. Они погружены в свои мысли, но тут случается видение, которое изображено на правой части картины. Борющиеся фигуры Иакова и ангела для современного зрителя выглядят странно, но для людей, которые увидели работу П. Гогена в конце 80-х годов XIX века, они представляли собой вполне очевидную цитату из "**Манги**" японского художника **Кацусике Хokusая**. Тем не менее произведение французского художника является абсолютно оригинальным и значительным, кроме того, он сам относился к этой работе очень трепетно. Впоследствии П. Гоген признается Ван Гогу: "Я думаю, что достиг в образах людей большой простоты, выражения безыскусности и суеверия. Для меня в этой картине и пейзаж, и борьба существуют лишь в воображении молящихся после проповеди. Отсюда и контраст между реальными людьми и борющимися фигурами Иакова и ангела, которые нереальны и несоразмерны".

Осенью 1888 года художник приезжает к Ван Гогу в Арль. Финансовую поддержку поездки осуществляет Тео Ван Гог - брат живописца. Живописцы планируют вместе жить, творить и строить коммуну для художников, о которой так мечтал Ван Гог. Вначале все складывается прекрасно: Ван Гог пишет "**Подсолнухи**", П. Гоген - портреты Ван Гога, который пишет подсолнухи. Конфликт, вероятно, был предопределен, поскольку П. Гоген считал себя человеком, обладающим богатым жизненным опытом, и несколько покровительственно относился к нидерландскому живописцу. Однако, если познакомиться с работами П. Гогена того периода, то можно обнаружить, что он очень внимательно изучал творчества коллеги. Работа "**Кафе в Арле**" кисти П. Гогена и "**Ночное кафе**" кисти Ван Гога посвящены одному и тому же заведению. По словам Ван Гога, там "человек губит самого себя, сходит с ума или становится преступником". Кроме того, перекликаются персонажи рассматриваемых картин: мадам Жену можно увидеть на обеих работах, а на заднем плане полотна П. Гогена изображен бородатый человек в фуражке, который хорошо известен по произведениям Ван Гога. Картины П. Гогена этого периода демонстрируют не только сходство палитр живописцев, но и создают впечатление, что художник очень внимателен к творчеству Ван Гога. Несмотря на творческое единение, отношения живописцев становятся все более напряженными, споры об искусстве - все более ожесточенными. Возможно, причиной обострения послужил абсент или излишняя вспыльчивость и вовлеченность в процесс обсуждения. В итоге сотрудничество художников заканчивается достаточно плачевно, по крайней мере, для Ван Гога. П. Гоген уезжает в Париж, пути художников расходятся.

Обретение нового художественного языка

Конец 80-х годов XIX века - очень напряженное время для П. Гогена, поскольку в Париже нарастает кризис и картины не пользуются спросом (тем более - П. Гогена). В 1889 году он обретает для себя новый художественный язык. Возможно, его появление обусловлено тесным и до определенного периода плодотворным сотрудничеством с Ван Гогом. П. Гоген создает серию мистических и странных полотен на религиозные сюжеты. При этом библейские события, отраженные на его картинах, происходят в современной художнику Франции. Например, на работе "**Жёлтый Христос**" распятый Спаситель окружен бретонскими женщинами. Если внимательно присмотреться к облику Иисуса, то можно обнаружить, что он обладает общими чертами с П. Гогеном. Эта особенность отчетливо видна на "**Автопортрете с желтым Христом**", где художник занимается самоцитированием, изображая себя на фоне собственной работы. Сходство живописца и изображаемого им Христа ярко проявляется и на картине "**Моление о чаше (Христос в Гефсиманском саду)**". Этот сюжет привлекал художников на протяжении многих столетий, но никто из них не дерзнул изобразить в образе Спасителя самого себя.

В 1889 году П. Гоген оказывается на Всемирной выставке в Париже. Она напоминает ему о далеких странах, которые он посетил в юности, и возрождает мечты о райских местах. Художник мечтает о возможности погрузиться в чистоту природы Таити, потому что считает, что там у него получится отрешиться от ужасного и

грязного мира, который его окружает. Живописец собирает свои работы и устраивает распродажу. П. Гогену удается выручить немного денег, параллельно он забрасывает всевозможные инстанции письмами, чтобы организовать официальную миссию. В них художник пишет, что хочет отправиться на Таити, чтобы увековечить уникальные места, которые столь важны для Франции, и т.д. В итоге П. Гоген получает ряд документов, включая скидку на проезд до места назначения, и в июне 1891 года оказывается на острове. При этом испытывает разочарование, поскольку надеялся сразу погрузиться в первозданную природу и общение с представителями коренных народов Французской Полинезии. Столица Таити оказалась похожей на провинциальный европейский город, поскольку давно утратила первобытное очарование. П. Гоген планировал зарабатывать на жизнь живописью, вполне разумно рассудив, что в такой глуши, вероятно, конкуренции не будет, но не учел того, что европейские жители острова были людьми, которые придерживались традиционных ценностей. Весьма своеобразная художественная манера живописца была им не слишком близка. Художник пытается работать в сугубо реалистической манере, но особого успеха не имеет.

В итоге П. Гоген направляется в глухую деревушку, где приобретает соломенную хижину и начинает писать то, что его окружает. На свет начинают появляться картины, благодаря которым мир оценит художника. Складывается впечатление, что все, чем он занимался на протяжении предыдущих лет, было только подготовкой к этому этапу творчества. На картинах П. Гогена появляются совершенно фантастические образы местных жителей. Отметим, что они не имеют никакого отношения к реальному миру. Работы художника этого периода донельзя декоративны, при этом внимательный зритель увидит в них смутные цитаты из самых разных произведений многих эпох. По большому счету, **П. Гоген приносит в мир принципиально новое искусство**, которое может показаться примитивным или глубоко символичным, совершенно фантастическим или неприличным. Одной из важнейших отличительных черт творчества художника этого периода является **соединение разных культур и эстетических принципов**. Если присмотреться к фигурам и лицам героинь и героев картин П. Гогена, то становится очевидно, что они напоминают изваяния местных божеств, непонятных для европейцев. Возникает впечатление, что в таитянских женщинах, отраженных на картинах художника, оживают забытые древние боги. Многие европейские и отечественные художники впоследствии будут использовать эту находку П. Гогена, обращаясь к наследию примитивных культур и интегрируя его в свои работы.

К периоду жизни на Таити относится одно из самых знаменитых полотен П. Гогена "**А, ты ревнуешь?**". Художник говорил о том, что в основу картины легли события, которые он подсмотрел в реальной жизни. Впоследствии он описал их в книге "**Ноа Ноа**". Зритель может увидеть на картине двух сестер, которые беседуют на берегу после купания. В процессе разговора происходит раздор и возникает вопрос: ты ревнуешь? П. Гоген высоко оценивал эту работу, считая, что она является лучшим, из того, что он создал на Таити. Картина "**Куда ты идешь?**" или "**Женщина, держащая плод**" до сих пор вызывает споры искусствоведов, некоторые из которых считают, что

изображенная художником героиня является переосмыслением образа Евы. Отметим, что по этому поводу сложно сказать что-то определенное. После смерти П. Гогена эта работа была приобретена **И.А. Морозовым** и в настоящее время находится в России. Московский купец увидел картины живописца в одной из художественных галерей Парижа и шутки ради приобрел их. Нельзя сказать, что работы сильно впечатлили И.А. Морозова, но он обратил внимание на их яркость и необычность. Когда купец через год снова оказался в Париже и зашел в ту же галерею, его узнали и поинтересовались, не намеревается ли он продать приобретенные ранее картины г-на Гогена? Интерес к творчеству живописца в это время стремительно растет, как и стоимость работ, которые И.А. Морозов продавать отказался.

Отметим, что П. Гоген вел на Таити достаточно свободный образ жизни, расширяя сознание всеми доступными образами. Художник был не особенно разборчив в связях, в результате чего тяжело заболел. Живописец понимает, что необходимо вернуться во Францию, потому что на острове он не сможет получить надлежащее лечение, кроме того, не сможет и оплатить его, поскольку творчество не приносит средств. Вернувшись во Францию, он проводит там некоторое время, которое нашло отражение в необычных фотографиях. В Париже П. Гоген снимает мастерскую с чешским художником **Альфонсом Мухой**, который совсем скоро станет известен как потрясающий мастер европейского модерна. В рассматриваемый период А. Муха только набирал популярность, увлекался фотографией и фотографировал буквально все подряд. Во время жизни во Франции П. Гоген грезит о райских местах и мечтает туда вернуться. В итоге появляется работа "**День без богов (День божества - Махана нонатуа)**", в которой бушуют краски, увиденные художником на Таити. Многие работы П. Гогена вызывают живой интерес не только у любителей искусства, но и у людей, занимающихся культурой и историей народов Полинезии. Исследователи отмечают, что художник зачастую изображает изваяния языческих божеств, аналогов которых в реальном мире найти невозможно. Это позволяет прийти к выводу о том, что якобы примитивные божества являются плодом воображения живописца.

П. Гоген проводит во Франции недолгое время, поскольку в 1895 году получает небольшое наследство, которое позволяет ему покинуть Париж и отправиться в разноцветный дивный "рай". Исследователи художника отмечают, что поздний период творчества П. Гогена во время жизни на Таити станет наиболее ярким и плодотворным. В это время появляются такие шедевры, как картина "**Никогда больше**". Работы художника наполняются странными образами и символами, которые до настоящего времени изучаются и трактуются. Обнаженную женщину, изображенную на картине "Никогда больше" сравнивают с "Венерами" эпохи Возрождения или называют "полинезийской Олимпией", отсылая к работе **Э. Мане**, которая была настолько скандальной для своего времени, что около неё пришлось выставить охрану, чтобы возмущенные зрители не смогли причинить картине вред. До сих пор ведутся споры о том, какую птицу изобразил П. Гоген на заднем плане полотна - ворона судьбы или иной символ? Одной из наиболее загадочных и сложных для понимания считается монументальное полотно "**Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?**". Ряд исследователей отмечает, что художник таким образом показывает весь путь

становления человека. Спящий ребенок в правом углу работы символизирует душу человека до её земного воплощения. Над ним можно увидеть собаку, символизирующую беды, которые поджидают человека на земле. Согласно другой версии, пес охраняет ребенка. Тракторке подвергается каждый, изображенный художником персонаж. Если читать работу справа налево, то можно увидеть путь, который проходит душа человека от момента рождения до смерти, которую символизирует фигура пожилой женщины. Кроме того, зритель снова видит птицу, помещенную художником в левый угол полотна.

Последние годы жизни П. Гогена преследовали тяжелые болезни. Исследования последних десятилетий показали, что художник в этот период принимал морфий. Творчество живописца обратило на себя внимание парижского коллекционера и издателя - **Амбруаза Воллара**, который начинает приобретать работы П. Гогена. После смерти художника торговец произведениями искусства продал их со значительной выгодой для себя, при этом он многое сделал для популяризации художника. П. Гоген ушел из мира в 1903 году, оставив после себя тексты, в которых содержались следующие размышления живописца об искусстве: "Произведение искусства существует для того, кто умеет видеть. Это зеркало, в котором отражается состояние души художника. Взгляните на огромный мир творения природы, и вы увидите, что в нем существуют законы, следуя которым, можно воссоздать, стремясь не к внешнему сходству, а к сходству впечатления, все человеческие чувства. Искусство - это абстракция, извлекайте ее из природы, фантазируя на ее основе, и думайте больше о процессе творчества, нежели о результате". Жизнь П. Гогена, наполненная скитаниями и метаниями, является лучшим свидетельством того, что художник больше думал о процессе, нежели о его результате. Самым удивительным является тот факт, что П Гоген достигает небывалых результатов, будучи полностью вовлеченным в процесс, который в итоге разрушает его. Чрезвычайно досадно понимать, что меняющийся мир может повлиять на отношении последующих поколений к наследию живописца. Пока он ещё не наступил или наступил, но не везде - зрителю стоит наслаждаться работами П. Гогена, вне зависимости от тех правил, которые диктует действительность, а также быть зорким и видеть "корни" творчества французского живописца, которые прорастают в работах многих художников XX и XXI столетий.