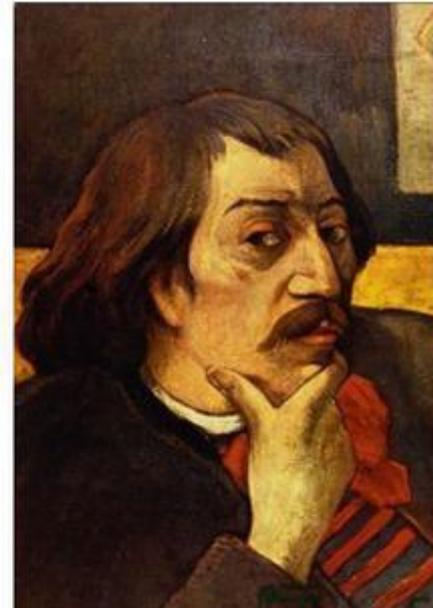

- Гоген,
автопортрет
- 1893 г., Грубый холст, масло. 45 х 38 см., музей Орсе, Париж

❖ Гоген Поль (1848-1903) - французский живописец, скульптор, мастер керамики, гравер, крупнейший представитель постимпрессионизма.

❖ Родился в семье журналиста. Специального образования не получил. Жил в Лиме, Орлеане, Париже, Руане, Копенгагене, Понт-Авене, на острове Мартиника. Учился в академии Коларосси.

❖ Оказавшись в 1886 г. в небольшом провинциальном городке Понт-Авене, пишет серию картин, воспевающих красоту южного побережья Бретани.

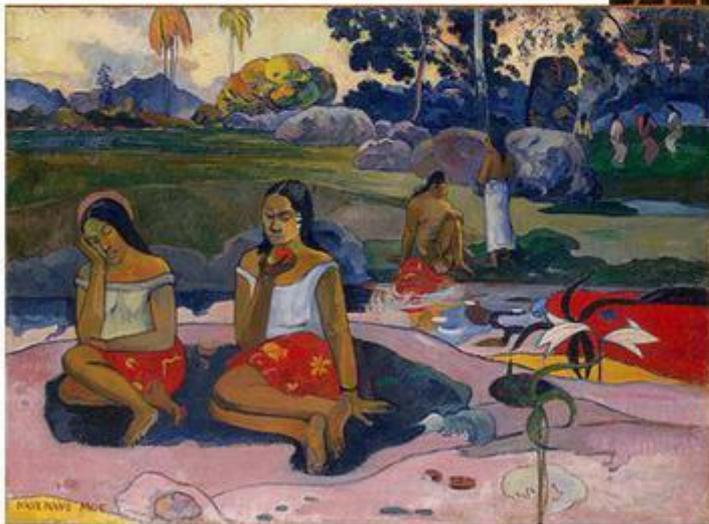
❖ В поисках заработка в апреле 1887 г. уезжает на Мартинику, затем устраивается простым рабочим на строительство Панамского канала. В картинах, написанных в этот период, наметился отход П. Гогена от импрессионизма в сторону упрощения формы, большей декоративности и звучности цвета

❖ Вернувшись в Понт-Авен, продолжил свои творческие изыскания и в 1888 г. оказался во главе группы художников, объединившихся в рамках так называемого цветного синтетизма или клуазонизма (Понт-Авенская школа), характерными чертами которого были обобщенные и упрощенные формы.

❖ Упрощение и стилизация приводят к возникновению произвольных декоративных мотивов .

Под пандановыми деревьями, 1891

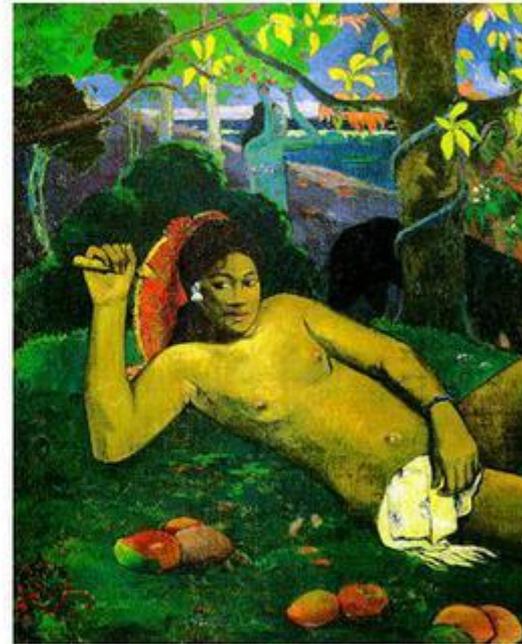

Чудесный источник ,1894

- ❖ Голодный и нищий художник пишет картины, в которых воплощает свою мечту об идеальном совершенном мире.
- ❖ Во время своего второго пребывания на Таити доведенный до отчаяния Гоген создает свои лучшие произведения.

Женщина под деревом манго
1896

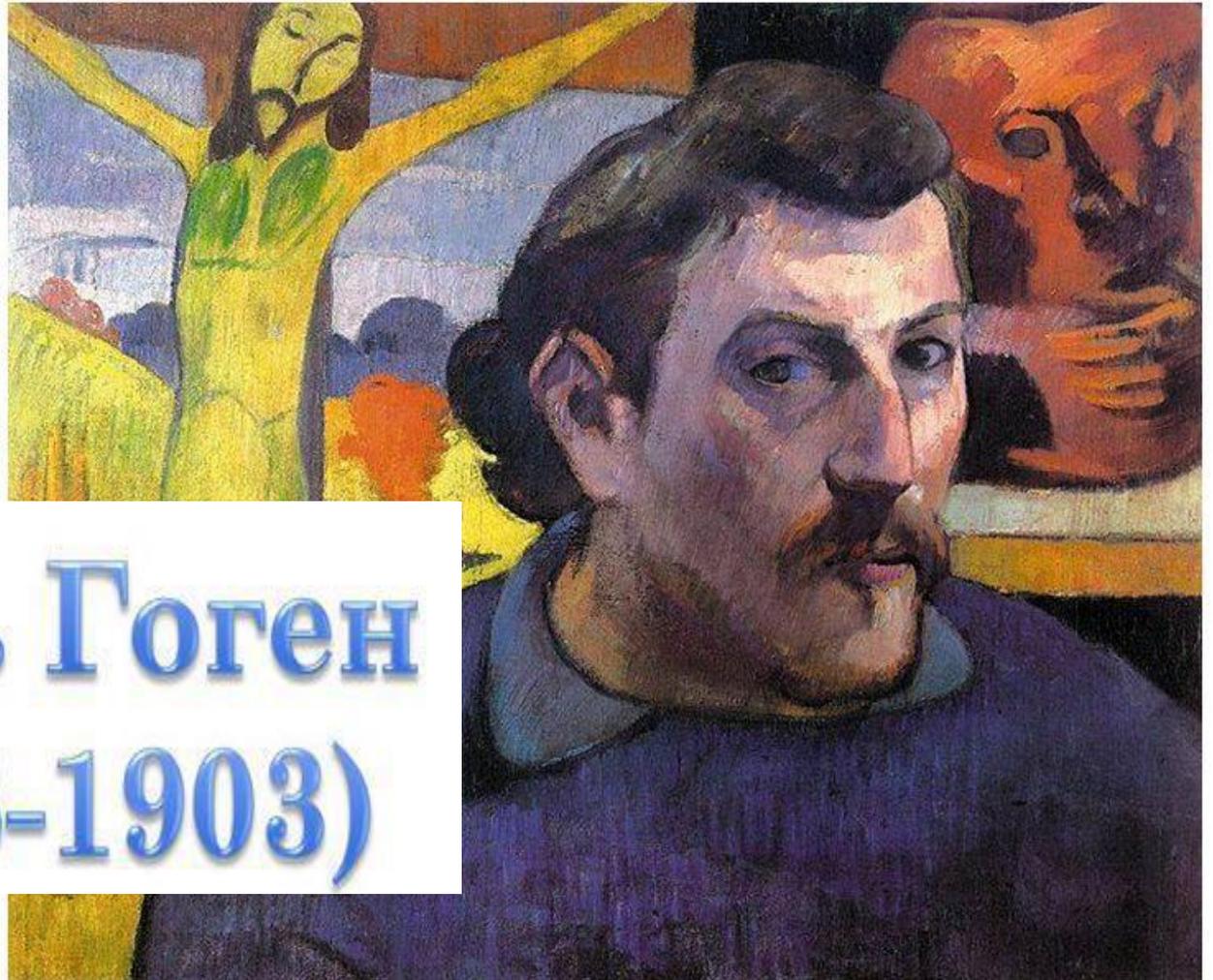

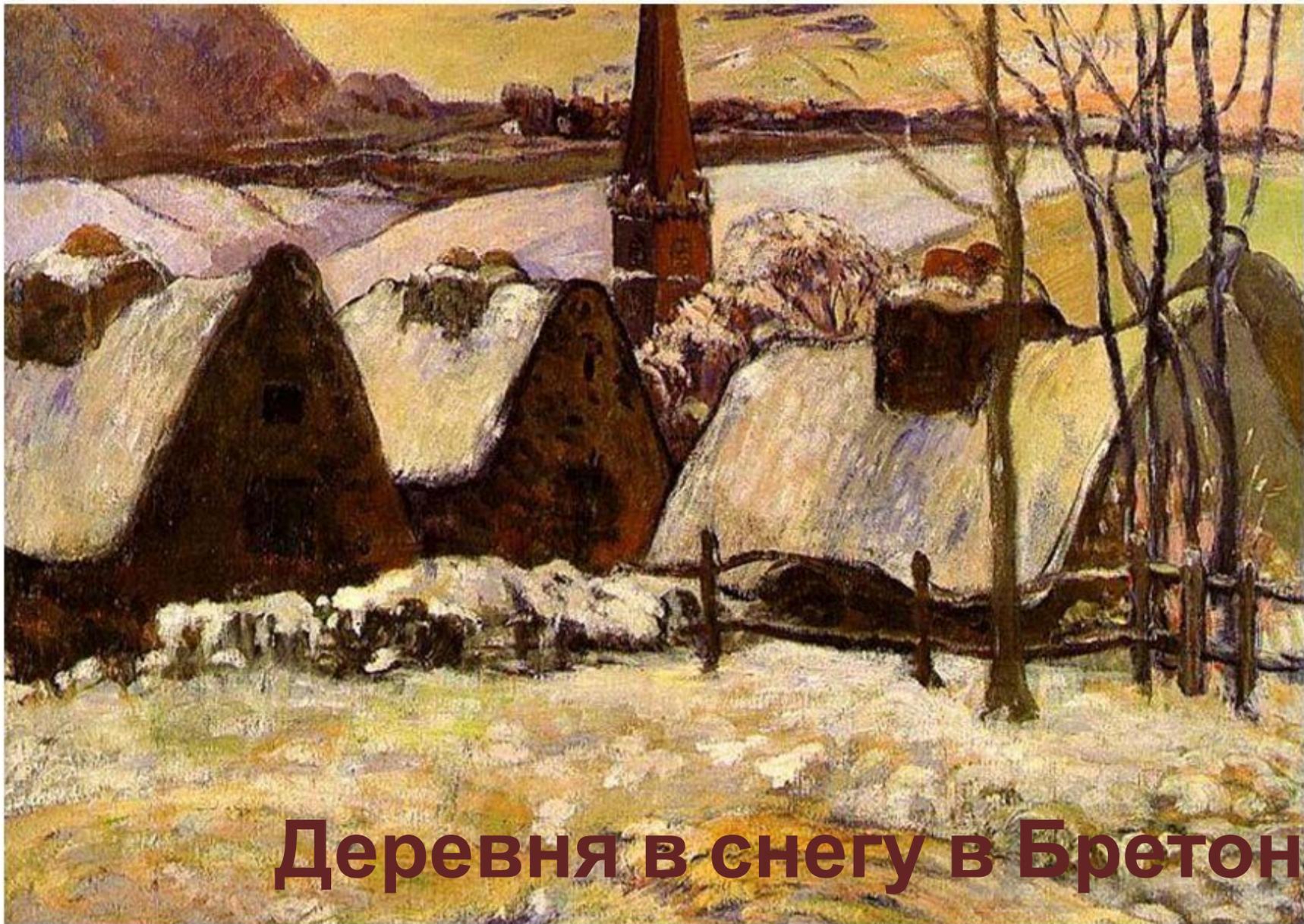
Жена короля
1896

«Женщина с цветком»

Поль Гоген
(1848-1903)

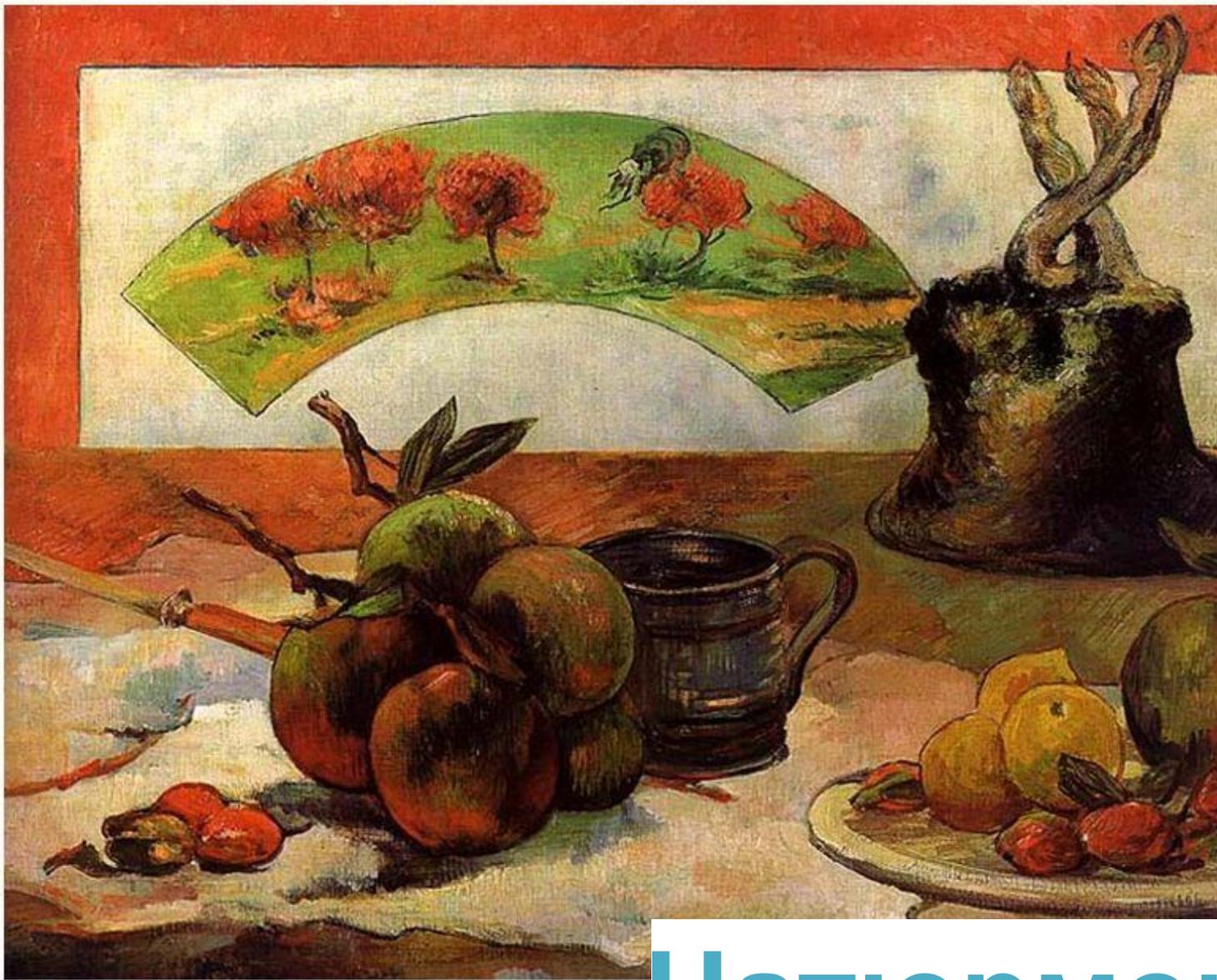

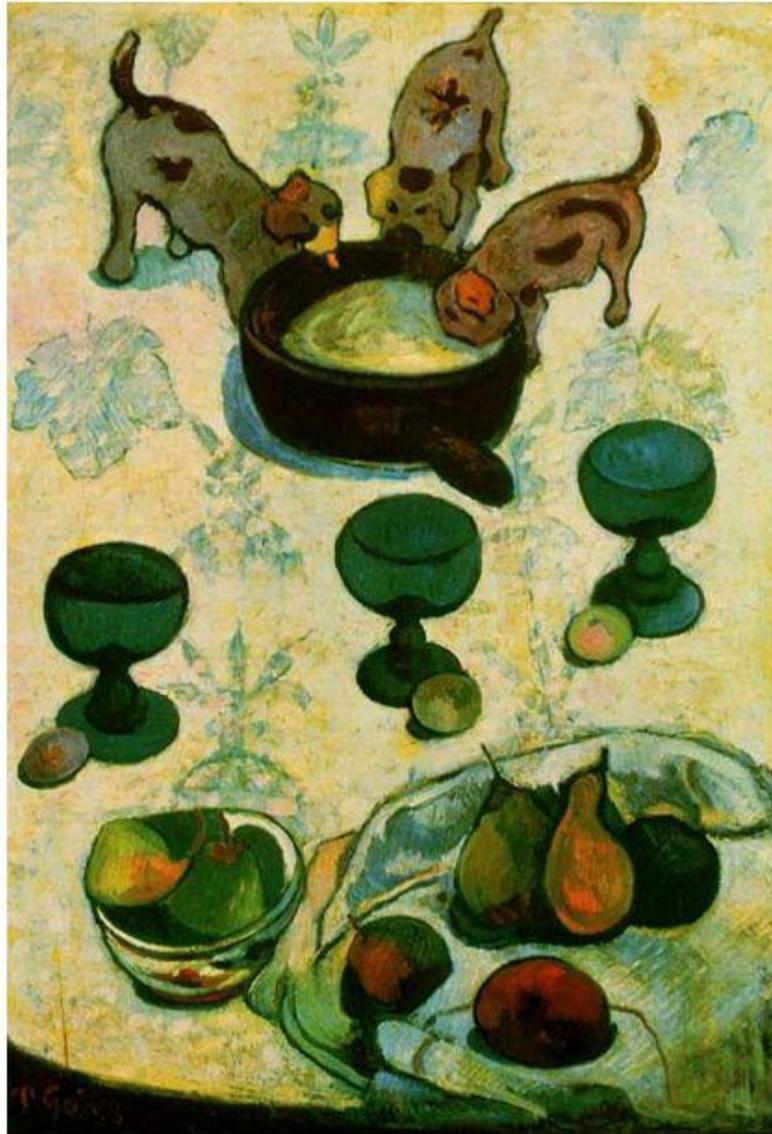
Деревня в снегу в Бретоне

Натюрморт с мандолиной

Натюрморт

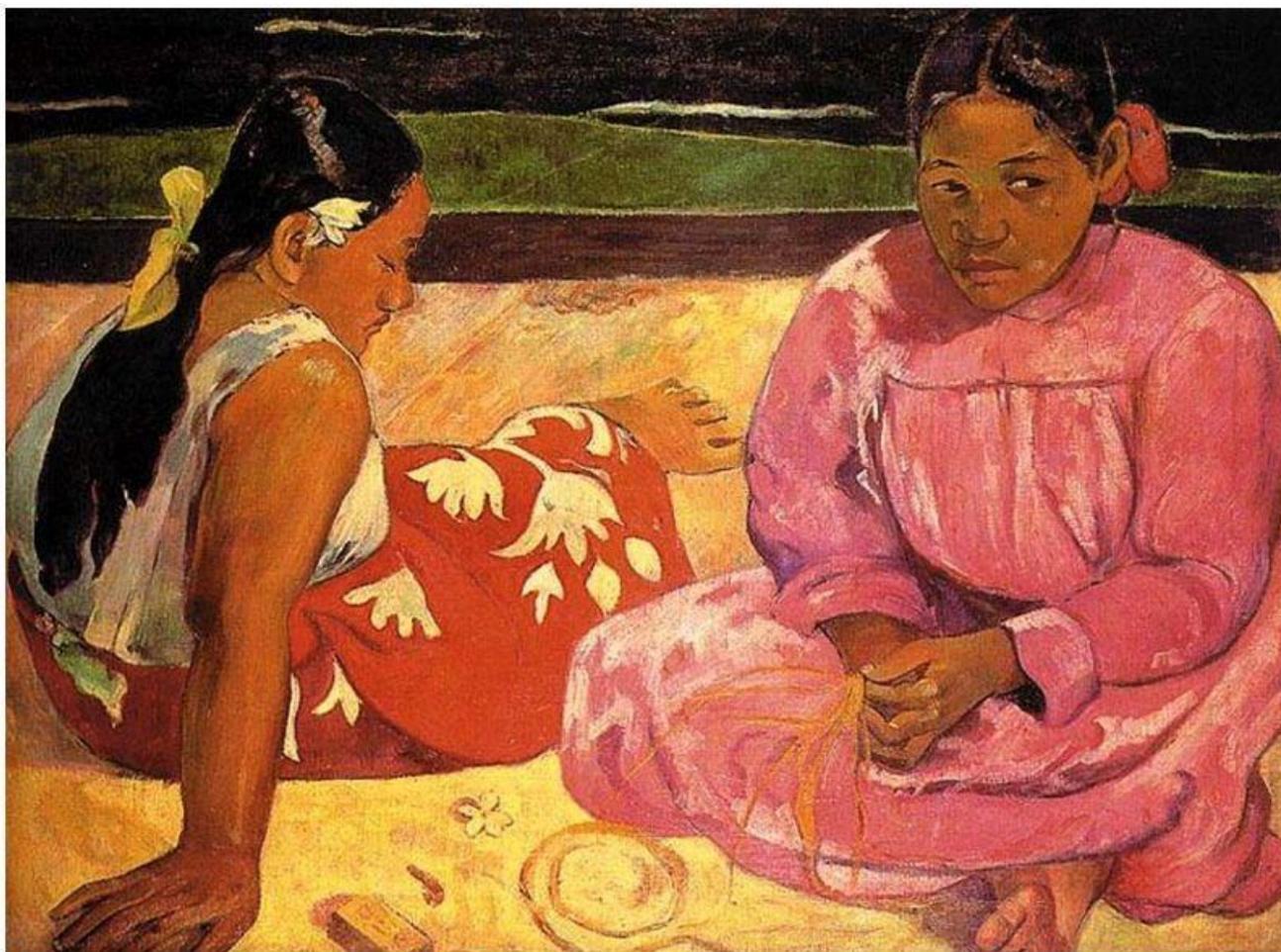
Натюрморт с тремя щенками

Бретонские крестьянки MyShared

Прошлое (Арреареа)

Таитянские женщины

Поль Гоген. Автопортрет

Жена короля

Импрессионисты – художники цвета.

Любите ли Вы цвет?

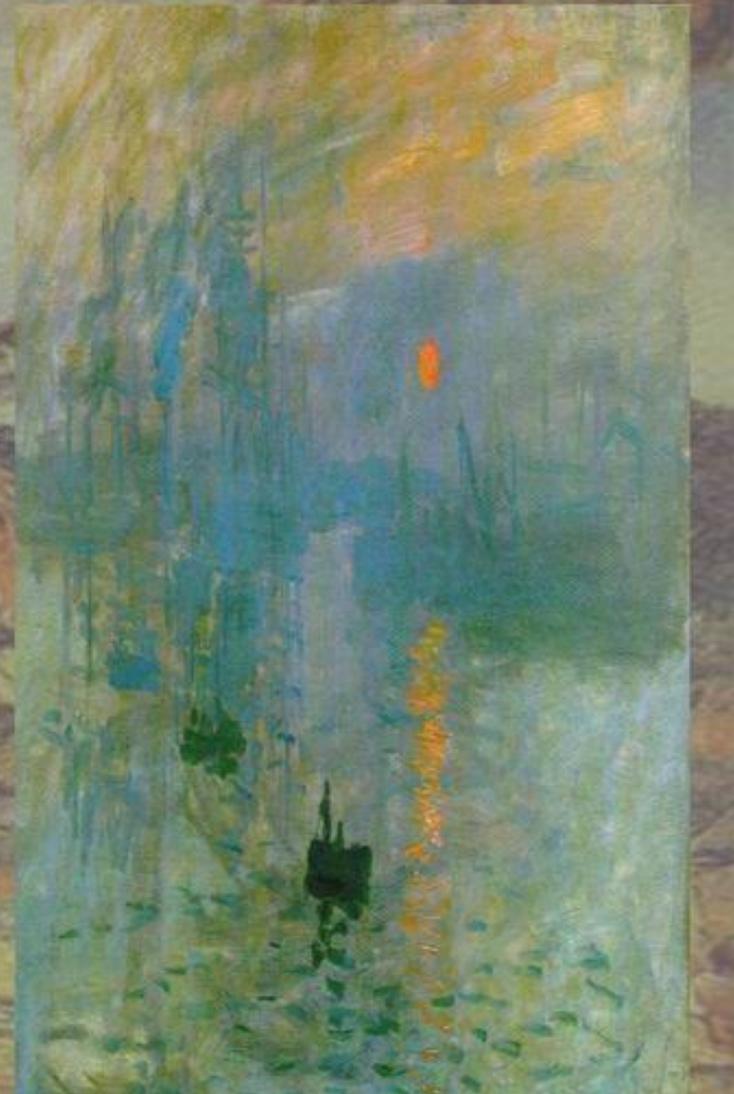
Как настроение картины художник передаёт через цвет?

Знаете ли Вы главное отличие пленерной живописи от студийной?

- Импрессионизм (от французского *impression* - впечатление), был дальнейшим шагом в развитии европейской реалистической живописи. "Импрессионизм - это в первую очередь достигшее невиданной утонченности искусство наблюдения реальной действительности" (В. Н. Прокофьев). Стремясь к максимальной непосредственности и точности в передаче зримого мира, мастера этого стиля стали писать преимущественно на открытом воздухе и подняли значение этюда с природы, почти вытеснившего традиционный тип картины, тщательно и неспешно создаваемой в мастерской.

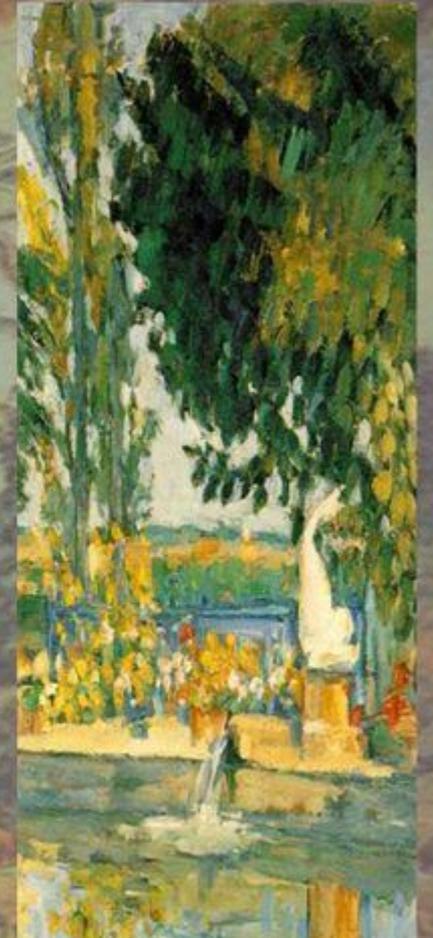
- Последовательно просветляя свою палитру, импрессионисты освободили живопись от землистых и коричневых лаков и красок. Условная, "музейная" чернота в их полотнах уступает место бесконечно многообразной игре рефлексов и цветных теней. Они неизмеримо расширили возможности изобразительного искусства, открыв не только мир солнца, света и воздуха, но также красоту лондонских туманов, беспокойную атмосферу жизни большого города, россыпь его ночных огней и ритм непрерывного движения.

- Тематический и сюжетный диапазон их творчества был достаточно широк. Интерес к человеку, и в особенности к современной жизни Франции, в широком смысле был присущ ряду представителей этого направления. Его жизнеутверждающий, демократический в своей основе пафос отчетливо противостоял буржуазному миропорядку. В этом нельзя не видеть преемственности импрессионизма по отношению к основной линии развития французского реалистического искусства XIX века.

Вместе с тем импрессионизм и, как мы увидим далее, постимпрессионизм - это две стороны, или, вернее, два последовательных временных этапа того коренного перелома, который положил рубеж между искусством Нового и Новейшего времени.

- Следующий этап развития французской живописи связан с творчеством художников, получивших имя постимпрессионистов. Все они прошли период увлечения импрессионизмом, а в дальнейшем отказались от него в поисках иных, более экспрессивных и одновременно синтетических возможностей живописи. Их объединяло резкое неприятие окружающей действительности. Отсюда противопоставление себя уважаемому буржуазному обществу, бегство от него к природе, к естественным формам патриархальной жизни.

На таинственном озере Чад
Посреди вековых баобабов
Вырезные фелуки стремят
На заре величавых арабов.

По лесистым его берегам
И в горах, у зеленых подножий,
Поклоняются страшным богам
Девы-жрицы с эбеновой кожей.

Поль Гоген

Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?

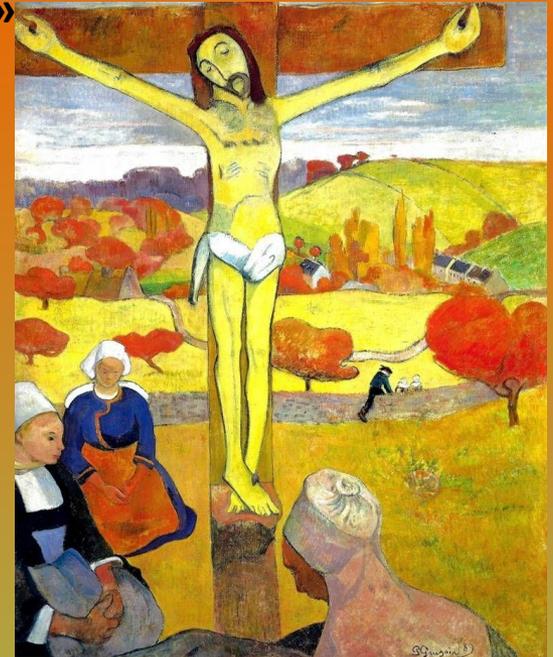
Картина «Желтый Христос» хранит в себе религиозный подтекст. Однако и общество и критики расходятся во мнениях – был ли это вызов духовенству и всему христианскому миру или отчаянный призыв сбросить с глаз пелену равнодушия. Центральное место композиции занимает традиционный сюжет распятого Христа. Иисус окружен бретонским пейзажем и крестьянами. Кажется, никто больше не замечает страданий Сына Божьего, его мучений и жертвы принесенной во имя спасение человечества. Люди безучастны, занимаются своими повседневными делами.

Поль Гоген «Желтый Христос»

Поль Гоген «Желтый Христос»

Интересно и то, что желтый цвет – частый символ мудрости духа, святости и божественного благословения. Он напоминает застывший солнечный свет, который согревает и дарит жизнь. Эта трактовка создает дополнительный конфликт с сюжетом картины, вызывает недоумение и заставляет задуматься. Работы на тему религии и веры – нечастое явление у Гогена. Но очевидно, когда автор берется за такое полотно, ему есть что сказать. Художник использует нетрадиционные приемы, новаторство и символизм. Такой подход не может не вызывать обратную реакцию. Это ли не есть главная цель искусства – передать свои мысли и переживания, донести их до людей и хоть немного попытаться изменить мир к лучшему?

Выдающиеся постимпрессионисты Гоген и Ван Гог в 1888 году работали творческим дуэтом на юго-востоке Франции – в городе Арле. За год до этого живописцам довелось встретиться и подружески обмениваться собственными картинами. В дальнейшем отношения между гениальными художниками кардинально переменились. Совместная работа могла вызывать раздражение, постоянные стычки, и даже знаменитый эпизод с отрезанием уха Ван Гога произошел в этот же период. Но были и положительные плоды взаимодействия французского и нидерландского мастеров живописи, а именно – несколько замечательных картин. «Портрет Ван Гога» — как раз одна из них. Поль Гоген выполнил ее 1888 году.

Гоген пишет Ван Гога в своем неповторимом стиле. Столь любимые коллегой подсолнухи тоже изображены без подражания стилю Ван Гога. Мы видим сидящего за работой художника. Запечатлен момент, когда он застыл в процессе творческого полета мысли. В левой руке – палитра, закрашенная всевозможными смещениями цветов. В правой руке – кисть, поднесенная к холсту на мольберте. Работа художника в самом разгаре.

Но зрители не видят результат художества Ван Гога. Гоген решил изобразить картину повернутой к нам. Можно лишь догадываться, что пишет знаменитый постимпрессионист свои любимые цветы – большие подсолнухи. Они стоят рядом, на столике, в красивой синей вазе с узорами.

Невзрачный коричневый пиджак скрывает фигуру портретируемого. Лицо с узнаваемой рыжей бородой показано несколько грубовато. Черты лица неясные, размытые, угловатые, во многом отличаются от остальных многочисленных портретов Ван Гога. Фоном для портрета служат колоритные широкие полосы разных цветов, столь характерные для картин Гогена. Чистые цвета удачно сочетаются между собой: желтый, зеленый, светло-голубой и

Поль Гоген «А, ты ревнуешь?»

Гоген – путешественник, французский художник-постмодернист, из тех, что отрицали изображение действительности существующей, которую писали реалисты, и движения души, которое пытались запечатлеть импрессионисты, а вместо них **творили с целью выявить некие непреложные законы мироздания, свойственные ему характерные черты.**

Гоген в своей жизни много путешествовал. До семи лет он жил с матерью в Перу, и на всю жизнь запомнил беззаботность, обычаи, климат и переживал в душе тягу к югу. Уже будучи взрослым, семейным человеком, он отправился на Таити, где написал почти восемьдесят полотен, среди которых и «А, ты ревнуешь?», которое выросло из виденной им на берегу моря сценки.

Две сестры-аборигенки, искупавшись и устроившись на берегу, разговаривали, радуясь солнечному, ясному деньку и собственной молодости. Вдруг среди воспоминаний прорезалось спорное, заставившее одну из девушек присесть на песке и воскликнуть громко: «А, ты ревнуешь!». Из этого, виденного нечаянно, кусочка чужих жизней и выросла картина, которую Гоген называл в свое время лучшей из тех, что были им написаны.

История этой картины началась еще в 1891 году, когда Поль Гоген решив сделать аукцион из своих работ, а на вырученные при этом деньги, решил отправиться в путешествие на остров под названием Таити.

Именно на этом острове и началась очередная серия картин Гогена. Он был очень разочарован в колониальном французском строе и поэтому отправился в самую глубь острова, которая была меньше подвержена цивилизации и ее зачаткам.

В этот период был написан ряд картин, которые достаточно удачно были оценены критиками всех времен, но вскоре Гоген был вынужден уехать обратно во французскую столицу, из-за того что был болен, а денег катастрофически не хватало. Через два года, он возвращается и приступает к своей работе. На картине виден образ двух женщин, которые несмотря ни на что находятся в гармонии с природой, которые находятся в своем раю на земле и не волнуются по поводу цивилизации и изменением окружающего мира в этой связи. Этой работой описывается идеальная жизнь этих девушек, которая не зависит не от пространства, не от времени.

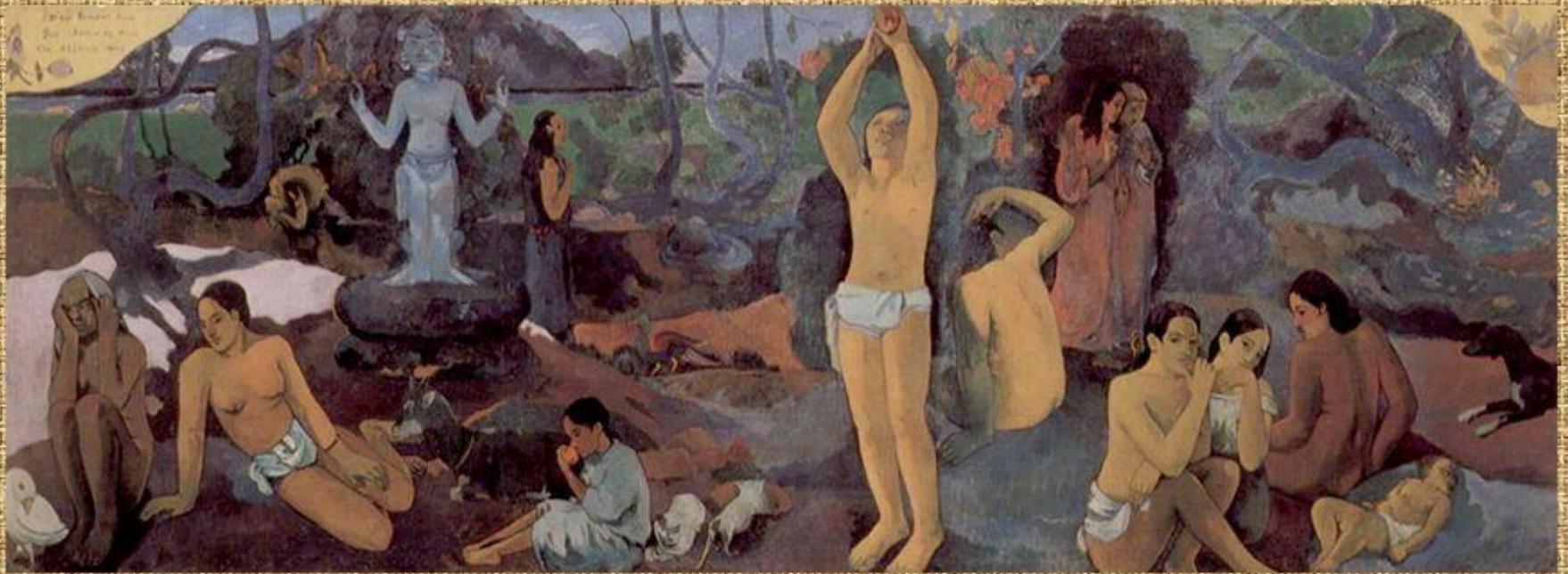
«Женщины Таити»

Работа похожа с фризовыми композициями декоративного плана. На лицах этих девушек не заметить ни намека на улыбку, но это совершенно не означает, что они не счастливы, скорее всего, они не знают, что это такое. Они одеты в национальные одежды и по всей видимости просто отдыхают не думая о чем-то высоком и вечном. Именно в этом и заключается красота такой картины, запечатлевшую этих двух барышень в бытовой момент их жизни. Благодаря такой самобытности, при помощи этой картины зритель может проникнуться жизнью и обстановкой такой, какая она есть на самом деле, грустную, не имеющую излишеств, но немного странную, относительно позиции зрителя.

«Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?»

Поль Гоген
Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?

Гоген подчеркнул, что картина должна читаться справа налево, так как основные группы фигур дают полную иллюстрацию вопросам, которые поставлены в названии.

Три девушки с ребенком повествуют нам о начале жизни; средняя группа повествует нам о ежедневном существовании зрелости; заключительная группа, а точнее старая женщина, идущая все ближе к смерти, на первый взгляд может показаться смирившейся и отдавшей своим размышлениям, а у ее ног изображена белая птица, которая представлена в виде бесполезности слов.

Изображенный голубой идол на заднем ракурсе скорее всего повествует о потустороннем мире. Что касается полноты картины, то он заявил следующее: «У меня есть вера того, что это полотно имеет превосходство не только перед всеми моими предыдущими, но и то, что я уже никогда не смогу создать более лучшее или похожее произведение»

«Видение после проповеди»

- Картина привлекает внимание своей композицией. Она словно поделена по диагонали стволем дерева. Этот символический прием, заимствованный у японской традиции, призван разграничить нижнюю часть, где мы наблюдаем молящихся женщин и проповедника, и верхнюю, где происходит действие – сюжет борьбы Иакова с ангелом. Таким образом автор хочет подчеркнуть противопоставление реального мира духовному.
- К Иакову, герою книги Бытия, снисходит Бог в образе ангела. Человек борется с ним в попытках добиться благословения и прощения своих грехов. Некоторые источники утверждают, что образно Иаков боролся не с Богом, а со своим страхом и недоверием.

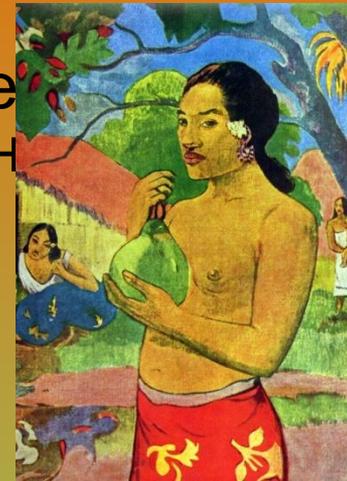
«Видение после проповеди»

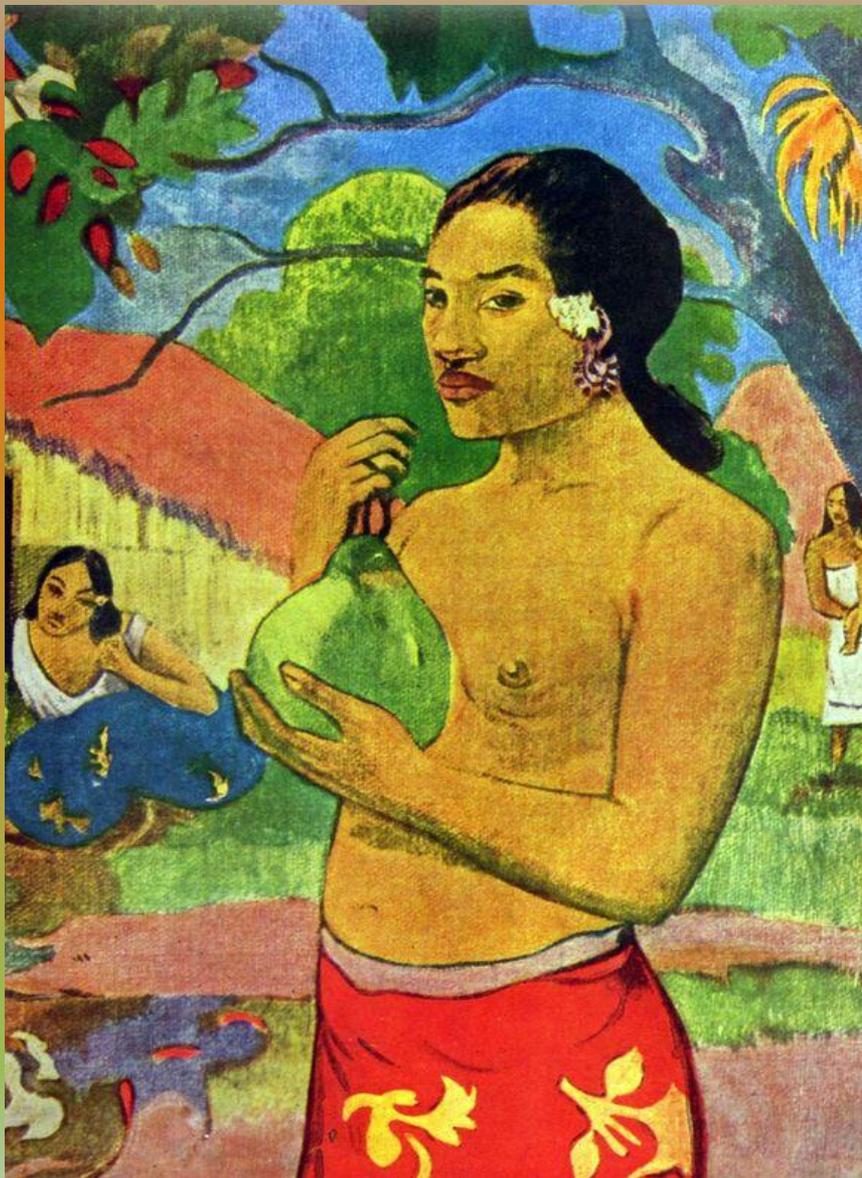
- Несмотря на то, что женские фигуры в национальных костюмах изображены на первом плане и занимают большую часть полотна, внимание приковано к библейскому мотиву. Этот эффект достигается путем нарочного контраста в использовании красок, динамики, ритма. Нижняя часть статична и выполнена в строгих, повторяющихся сочетаниях цветов. Верхняя – энергичная, яркая и метафоричная.
- В левом верхнем углу картины можно заметить корову. Традиционно древние люди приносили животное в жертву, поэтому этот элемент дублирует смысл библейской притчи и символизирует искупление и смирение, страстное желание быть прощенным.
- Внимательно взглядевшись в лица изображенных людей, вы заметите, что проповедник похож на самого Гогена, а женщина, написанная в профиль, на музу художника – Мадлен Бернар.

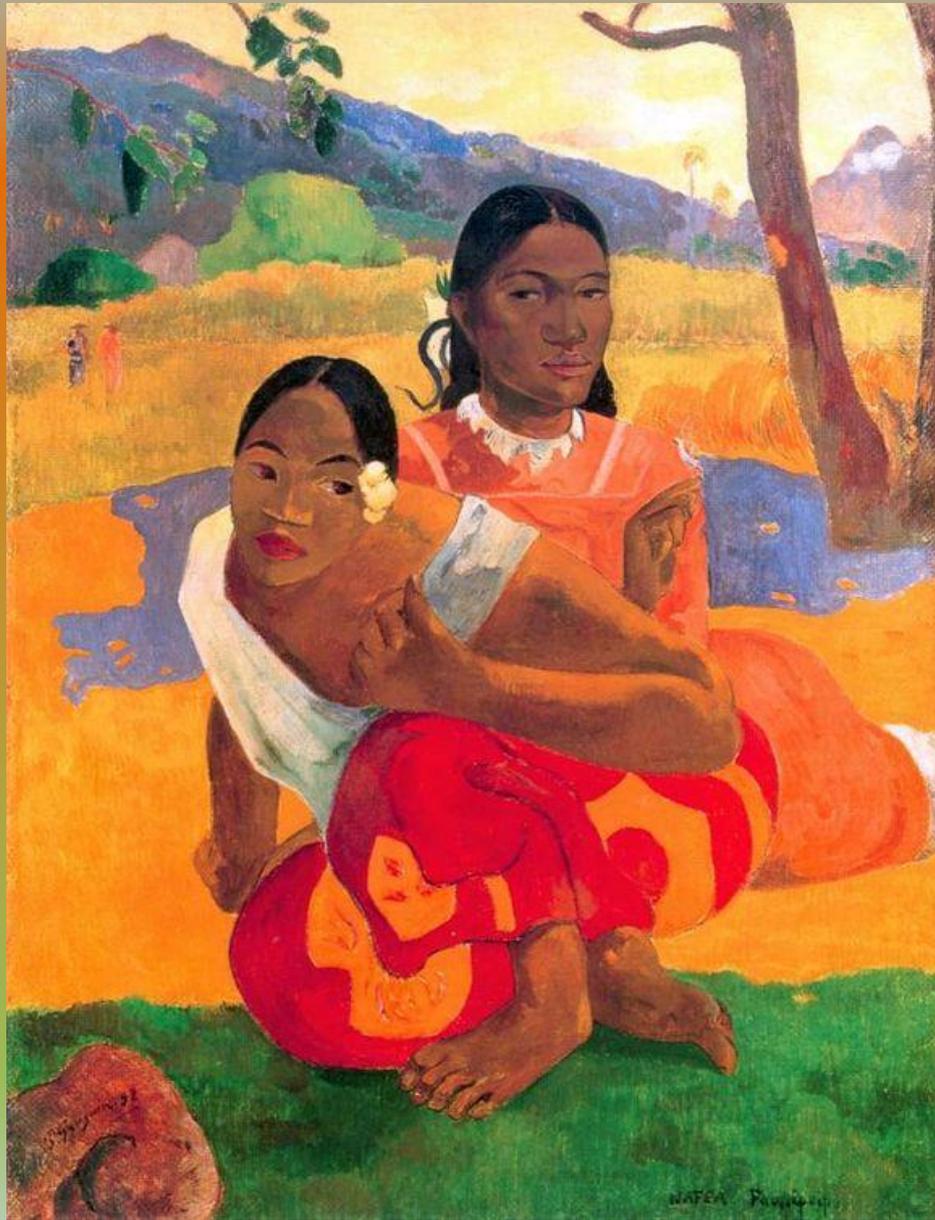
«Женщина, Держащая плод (1893)»

Вся картина пропитана тропическим зноем, который наполнил хижину, траву и деревья, а также застыл на коже островитянки, одетой в юбку в насыщенный красный цвет. Рисунок, изображённый на её одежде, сливается с узорами листьев на деревьях. Это придаёт ей некой таинственности, делая её неотъемлемой частью окружающей природы. Картина отличается особой поэтичностью, будучи насыщенной яркими красками и экзотическими мотивами. Чувствуется крепкая связь людей и природы, кажущаяся вечной и неразрывной.

**«Женщина,
Держащая плод
(1893)»**

«Когда свадьба» (Когда ты выйдешь замуж?)

Поль Гоген (1848-1903)

