

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Эволюция женского образа
в творчестве постимпрессиониста
Поля Гогена**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 522 группы Факультета искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Абрамовой Юлии Дмитриевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2025

Введение

Актуальность темы исследования. Постимпрессионизм – это этап в эволюции новой французской живописи, определяемый творчеством Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Анри Тулуз-Лотрека и других. Это собирательное название для множества различных устремлений и проявлений в живописи конца XIX – начала XX века.

Появление постимпрессионизма произошло во Франции в середине 1880-х годов в результате кризиса импрессионизма. На тот момент импрессионизм, со своей страстью к отображению изменчивости окружающей среды и акцентом на мимолетные впечатления, стал казаться некоторым мастерам кисти слишком поверхностным, лишенным глубины. Художники, которых сейчас называют постимпрессионистами, не объединялись в единую школу или группу с общими принципами, к плеяде постимпрессионистов обычно относят живописцев с совершенно разными взглядами на искусство, но они пришли после импрессионистов, этим объясняется сам термин *postimpressionisme* (от лат. *post* – «после» и «импрессионизм»). Каждый из них самобытен, каждый пытался через свое искусство внести нечто новое в мировой художественный процесс, каждый обладал собственным почерком, определенным кругом выразительных средств. Это явление ознаменовалось стремлением к большей выразительности, субъективности и формальной организации.

Художник Поль Гоген (1848-1903) – один из отцов-основателей постимпрессионизма, а также глава понт-авенской группы, стремившийся к упрощению и символизму в живописи, отказавшийся от реалистичного изображения мира, мечтавший об обретении первородного рая на земле, тем самым творивший на полотнах свою новую реальность. В течение всей жизни художник искал вдохновение в разных местах земного шара. Финальной точкой пребывания стал остров Таити, где П. Гоген смог достичь вершины своего мастерства.

Магическая женская красота всегда вдохновляла умы художников. Именно поэтому изображение женщины достаточно часто фигурирует в произведениях искусства. Каждый из художников-постимпрессионистов, стремясь передать не только внешнюю красоту образа, но и глубокий внутренний мир своей музы – ее эмоции, душевное состояние, имел свой уникальный подход к изображению женских портретов. П. Гоген не является исключением. Его женские образы играют ключевую роль в понимании его творчества и его взглядов на искусство. В своих картинах художник помимо эстетических аспектов, отражал культурно-символическое миропонимание, свою личную идеологию. Взгляд П. Гогена на изображение представительниц прекрасного пола менялся на протяжении всего творческого пути в связи с жизненными обстоятельствами. Героини картин П. Гогена демонстрируют женщину в совершенно в разных образах, с разными характерами и судьбами.

Тема выпускного квалификационного исследования позволяет изучить эволюцию художественного стиля постимпрессиониста П. Гогена с помощью созданных им женских образов.

Степень изученности проблемы. Исследованию творчества П Гогена посвящали свои работы такие отечественные авторы как М. Бессонова, Н.С. Вентури, В. Койфман, В.А. Крючкова, В.Н. Прокофьев, Д.В. Сарабьянова, Л. Николаева и многие другие. Среди иностранных исследователей можно выделить Р. Бретелла, Б. Демон, А. Дорра, В. Жира-Васьютински, И. Тирион, Дж. Траверса Ньютона, А.-Б. Фонсмарк и других.

Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных жизни и творчеству П. Гогена, тема женского образа на картинах художника в контексте его эволюции остается малоизученной и требует современного осмысления.

Целью исследования является исследование эволюция женского образа в творчестве постимпрессиониста Поля Гогена.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

- дать общую характеристику постимпрессионизму, как этапу художественной жизни Европы конца XIX века;
- охарактеризовать творчество постимпрессиониста П. Гогена, выявив этапы формирования его художественного стиля;
- определить характерные черты женских портретов П. Гогена дотаитянского периода;
- рассмотреть полинезийское творчество П. Гогена и проанализировать работы с женскими образами, созданными в этот период.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы студентами-искусствоведами, а также учащимися художественных школ при изучении западноевропейского искусства конца XIX века – начала XX века.

Методологическую базу исследования составили труды Гаврильчик А.М., Денекамп Н., Кантор-Гуковской А.С., Прокофьева В.Н., Ски Р., Томеша Я. и других.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в публикации статьи:

Абрамова Ю.Д., Шевченко Е.П. Художественные поиски постимпрессиониста Поля Гогена // «Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании», Вып. 27. Под ред. Козинской О.Ю. - Саратов: «Саратовский источник», 2025. В ПЕЧАТИ

Структура ВКР. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников в количестве 30 штук и двух приложений (в Приложение А вынесен список картин, анализируемых в работе, Приложение Б содержит иллюстративные материалы).

Основное содержание работы

В первой главе работы под названием «Западноевропейское искусство конца XIX века» обозначены и изучены:

- 1) постимпрессионизм как этап художественной жизни Европы конца XIX века;
- 2) художественные поиски постимпрессиониста Поля Гогена.

Первый параграф исследования посвящен постимпрессионизму, который рассматривается как этап художественной жизни Европы конца XIX века. Начиная с 1880-х годов, во французской живописи стали возникать течения, получившие впоследствии общее название «постимпрессионизм». Постимпрессионизм явление неоднородное. Исследователи относят к нему творчество художников самых разных групп и объединений, которые пытались обрести в своем творчестве новый художественный язык, созвучный времени. Повышая интерес к философским и символическим началам искусства, постимпрессионисты в своих работах большое внимание уделяли выражению своих эмоций, пытались установить более глубокую связь со зрителем. Яркая гамма цветов, сосредоточенность на истинности каких-то вещей, акцент на символичности произведений, декоративная стилизация, отказ от трехмерных изображений, преобладание плоского – основные черты постимпрессионизма.

Второй параграф посвящен основным этапам формирования художественного стиля художника Эжена Анри Поль Гогена. Жизнь П. Гогена настолько тесно переплеталась с его творчеством, что в последнем многого нельзя понять и прочувствовать, не обратившись непосредственно к биографии мастера. Пройдя путь от успешного биржевого брокера до одного из ключевых представителей постимпрессионизма, он стал символом борьбы за свободу творчества и поиска духовной гармонии. П. Гоген мечтал об обретении рая на земле во всей его первоизданной полноте, тем самым творя в своих работах новую реальность. К ключевым достижениям в живописи П. Гогена относятся: 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, а также работа над плоскостным изображением.

Вторая глава «Эволюция женского образа в работах Поля Гогена» содержит:

- 1) женские образы дотаитянского периода Поля Гогена;
- 2) полинезийские женские образы в творчестве Поля Гогена, как воплощение идеала естественности и гармонии.

В первом параграфе второй главы определяются характерные черты женских портретов П. Гогена дотаитянского периода, в которых художник отражал не только эстетические, но и философские, культурные и символические аспекты своего мировоззрения. Взгляд П. Гогена на женщину, как объект изображения, менялся на протяжении всего творческого пути, в связи с жизненными обстоятельствами. Женские образы на картинах того времени демонстрируют, как художник постепенно отходит от реализма и импрессионизма, обращаясь к синтетизму и символизму. На раннем этапе его работы отличаются мягкостью цветовых переходов, вниманием к деталям и стремлением передать естественность и реалистичность. С середины 1880-х годов женщины на полотнах П. Гогена становятся более стилизованными, а композиции – плоскостными и декоративными. Живописец активно экспериментирует с цветом, используя яркие, насыщенные тона.

Во втором параграфе главы «Эволюция женского образа в работах Поля Гогена» рассматривается полинезийский этап творчества П. Гогена и анализируются работы, созданные в этот период. Именно на Таити Поль Гоген достиг вершины своего мастерства. Цвет и композиция в полинезийских работах тесно взаимосвязаны и создают сложные многослойные образы женщин. Таким образом П. Гоген не только передал красоту и экзотику таитянок, но и выразил свои глубокие философские размышления о жизни, природе и культуре. Первый приезд на Таити (1891-1893 гг.) стал для П. Гогена временем художественного прорыва. Он представлял женщин как воплощение экзотики и первозданной красоты. Эти образы, наполненные чувственностью и мистикой, отражают его стремление к поиску идеального, уходящего от европейских стандартов и традиций.

Женщины в картинах этих годов часто воспринимаются как олицетворение свободной жизни, близкой к природе. Во второй период проживания в Полинезии (1895-1903 гг.) в живописи П. Гогена наблюдается более глубокая психологическая проработка образов, где женщины становятся не только объектами восхищения, но и носительницами глубинного смысла и символики. Женские портреты П. Гогена служат уже не только эстетическим и чувственным элементом, но и мощным средством осмысления культурного и психологического контекста того времени. Они становятся знаками его внутренней борьбы и поисков, отражая сложное взаимодействие между Европой и Океанией, между цивилизацией и дикой природой.

Заключение

В конце XIX века в противовес импрессионизму зародился постимпрессионизм. К главным признакам и отличительным особенностям постимпрессионизма относятся: яркая гамма цветов, сосредоточенность на истинности каких-то вещей, акцент на символичности произведений, обращение к эмоциональной установке связи с обозревателем, отказ от трехмерных изображений, преобладание плоского. Художники-постимпрессионисты не придерживались исключительно зрительных впечатлений, они стремились свободно и обобщенно передавать материальность мира, прибегая к декоративности и стилизации. Каждый постимпрессионист, находя свой собственный путь в искусстве, уделял большое внимание выражению личных эмоций, пытаясь установить более глубокую связь со зрителем. Обыденная реальность в постимпрессионистских картинах отходит на второй план.

Художник-постимпрессионист Поль Гоген – настоящий феномен в истории искусства. Пройдя путь от успешного биржевого брокера до одного из ключевых представителей постимпрессионизма, он стал символом борьбы за свободу творчества и поиска духовной гармонии. Творчество для П. Гогена отнюдь не было просто отдушиной, дающей убежище от жизненных невзгод и треволнений. Оно составляло единственный смысл жизни

художника. Свой творческий путь П. Гоген начал с увлечения импрессионизмом. Однако, сдержанность импрессионистов, их «европейскость» и окультуренные пленэры с течением времени перестали отвечать максималистской натуре художника. Он жаждал окончательного бегства от цивилизации, желая обретения Эдема. В своих работах Гоген творил новую реальность, и основная роль в этой реальности отводилась цвету, постепенно становящемуся все более самостоятельным, независимым от объекта. «Земной рай» П. Гогена предстает перед нами одновременно лишенным перспективы и глубоким, статичным и исполненным внутреннего движения. Сознательно отказываясь от игры света и тени, столь важной для импрессионистов, П. Гоген находит себя в цвете, четких фигурах и лаконично выстроенной композиции.

Исследование эволюции женских портретов П. Гогена, начиная с ранних работ и заканчивая периодом его зрелого творчества, позволяет лучше понять весь творческий путь и философские идеи художника. Развитие женского образа на полотнах П. Гогена происходило от подробных портретов в импрессионистской манере к упрощенным, смелым изображениям женщин. Эти метаморфозы прослеживаются в выборе разнообразных сюжетов, простоте форм и линий, декоративных плоскостях цвета. Преобразование характеров героинь связано со сменой жизненных обстоятельств художника: в большей степени П. Гоген находил вдохновение в женщинах, которые окружали его в определенный жизненный и творческий этап.

На раннем этапе творчества женские образы в работах П. Гогена, как правило, более традиционны и реалистичны, что является отражением влияния европейской живописной традиции. Женщины изображались в привычных для того времени бытовых сценах. Картины художника в этот период отличаются особой мягкостью цветовых переходов и особым вниманием к деталям.

С середины 1880-х годов женщины на полотнах мастера становятся более стилизованными, а композиции – плоскостными. Активно экспериментируя с цветом, используя насыщенные тона красок, П. Гоген обращается к синтетизму – направлению, характерными признаками которого являются декоративное использование цветовых пятен и символический характер образов, взятых из воображения или ностальгических воспоминаний. Значительно повлияла на данный процесс жизнь художника в Бретани, где в местных жителях П. Гоген нашел символ утраченной гармонии, в противовес европейской цивилизации. Бретонские крестьянки отличаются монументальностью. В его работах они предстают как воплощение духовности и связи с древними традициями.

На острове Мартиника художнику впервые удалось подробно познакомиться с экзотическим миром, который радикально отличался от европейской реальности: яркие краски, тропики и жизненный уклад коренных жителей. Модели с Мартиники на картинах П. Гогена – это не просто портреты, а символы идеализированного мира, который художник пытался найти. Они демонстрируют еще больший интерес художника к упрощению форм и использованию насыщенных, контрастных цветов.

Опыт, появившийся на Мартинике, стал основой для развития художественного языка П. Гогена и укрепил желание мастера найти более подходящее место для реализации своих идей. Так, Таити стал следующим и последним этапом в поисках художником «первозданного» мира. Постимпрессионист П. Гоген и остров Таити – слова, которые уже долгое время неразрывно связаны друг с другом в сознании людей. Именно на Таити П. Гоген достиг вершины своего мастерства.

В первый приезд на Таити художник изображал женщин как воплощение экзотики и первозданной красоты, отражая стремление к поиску идеального, уходящего от европейских стандартов и традиций. Женщины, изображенные на картинах этих годов, часто воспринимаются как олицетворение свободной жизни, близкой к природе.

Во второй полинезийский период наблюдается уже более глубокая психологическая проработка образов, где женщины П. Гогена становятся не только объектами восхищения, но и носительницами глубинного смысла и символики. Женские образы становятся знаками внутренней борьбы художника и его поисков, отражая сложное взаимодействие между Европой и Океанией, между цивилизацией и дикой природой.

Цвет и композиция в полинезийских работах тесно взаимосвязаны и создают сложные многослойные образы местных жительниц. Находясь на острове, художник начал новую главу в своем творчестве, полную поисков, экспериментов и глубокого погружения в мир «примитивного» искусства.

К главным художественным достижениям П. Гогена можно отнести: понимание цвета и света, особое отношение к линиям и контуру, стремление к максимальному упрощению и при этом к выделению отдельных, наиболее ярких деталей, а также огромная проделанная работа над плоскостным изображением. Стремясь воссоздать в своих произведениях реальный мир со всей его фантастикой, П. Гоген открыл новую точку зрения на изображаемое.

Влияние П. Гогена на художников следующих поколений было огромным. Сейчас, по прошествии больше чем столетия со дня смерти художника, можно с уверенностью сказать, что он стал основоположником мощного течения в искусстве XX века – примитивизма. Жадный интерес к художественным традициям стран Африки, Океании, Южной Америки проявился в самых разных авангардных направлениях Европы. «Примитивами» увлекались Пабло Пикассо, немецкие экспрессионисты и французские фовисты, кубисты и сюрреалисты. Важную роль П. Гоген сыграл и в формировании новой концепции цвета. Прямыми продолжателями его начинаний стали Анри Матисс и близкие ему мастера, работавшие крупными плоскостями открытого цвета. Эта линия в искусстве XX века сохранялась на протяжении многих десятилетий. Таким образом, П. Гоген обозначил своим творчеством важный рубеж в истории искусства, совершив подлинный прорыв, за которым открылись новые пути.