

УДК 7.75.03

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ТВОРЧЕСТВА ПОЛЯ ГОГЕНА (НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА КАРТИНЫ «ЧУДЕСНЫЙ ИСТОЧНИК»).

Саймова В. С.

Научный руководитель – ст.преподаватель Пименова Н. Н.

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

В мировой истории небольшой период на границе двух веков всегда понимался как особый период, концентрирующий в себе старое и новое, особый этап крушения старых устоев и хаотичного состояния общества. Рубеж XIX-XX веков – это период новых технических открытий; появления новых видов транспорта и ускорение ритма жизни; урбанизации, индустриального прогресса и промышленной революции и, в связи с этим, время переосмысления ценностных ориентиров, нарастания тревоги, духовного диссонанса, ожидания катастрофы. Миропонимание человека изменяется, его жизнь становится неустойчивой и лишенной гармонии, в поисках которой ему и помогло в тот период искусство.

Творчество Поля Гогена, одного из величайших художников рубежа XIX-XX веков, предлагает свою модель идеального мира, обретения гармонии, выхода за пределы замкнутого существования в качестве одного из «винтиков» общества. Различные точки зрения, с которых Гоген имел возможность познать и почувствовать жизнь (а художник был и процветающим биржевым маклером и оказывался сброшенным с социальной лестницы), позволили ему составить разностороннее представление о европейском обществе. Цивилизация в его мировоззрении была антиподом природы, «анти-природой». В своей книге «Ноа Ноа» Гоген писал: «Цивилизация мало-помалу отходит от меня... Да, старый цивилизованный человек отныне действительно уничтожен, умер! Я возрождался, вернее, во мне заново возникал человек сильный и чистый!». По мысли Гогена, в современности существуют два противоположных мира: мрачное царство цивилизации, где человек потерян в своем ожидании надвигающейся социальной катастрофы, и живая стихия природы, источник радости и света. Именно эту идею об идеальном мире природы художник развивал в своем таитянском творчестве, одним из репрезентантов которого является живописное произведение «Чудесный источник» (1894 г., холст, масло, Государственный Эрмитаж).

О названии данного произведения ведутся споры, что связано с тем, что Поль Гоген давал названия своим картинам на канакском языке. Существует несколько вариантов, которые встречаются в различных документальных источниках и принадлежат Гогену, – «Сладостная тайна», «Сладкие грезы», «Чудесный источник». Наиболее корректным из них является название «Сладкие грезы».

Данное название позволяет трактовать сюжет произведения как некое пространство грез. Девушки, сидящие на переднем плане, представлены в состоянии спокойствия, задумчивости, созерцательности. Остальные персонажи также представлены в спокойном, умиротворенном состоянии. Находясь в гармонии с природой, персонажи погружаются в состояние грез как состояние счастья и блаженства. Кроме того, на картине представлена некая идеальная модель желаемого человеком состояния. Она воплощена здесь в образе первозданной природы острова Таити и безмятежной жизни таитян в этом пространстве. Спокойное размеренное существование на лоне плодородного тропического пространства – это именно то, чего многим людям недостает и о чем они грезят. На картине изображено процессуальное действие, причем это процесс на грани, и человек, и природа здесь переходят от одной стадии развития к следующей, более совершенной. Например, для некоторых конкретных персонажей, двух девушек и лилии, это переход от стадии невинности, «детства» к ступени, на которой для них становится возможным рождение нового качества, переход в «плодородную стадию». Переходность и двоякость состояния персонажей демонстрируют динамичность развития природы, постоянное движение согласно ритму, заданному свыше.

На картине «Чудесный источник» изображена некая модель первозданной природы и образ жизни на ее лоне как визуальное представление человеческого желания гармоничной жизни и достижения духовного блаженства. Для каждого человека предстает важным естественное существование в первозданном облике в тесной связи с природным пространством, которое мыслится полным духовности и сакральности. Природа представлена в первозданном виде и непрерывно развивается по естественным законам мироздания. Она воплощает идеальное природное пространство, выступающее посредником между человеком и Абсолютом, в котором присутствует божество. Человек, который способен полностью соединиться с космическим ритмом природы, вернуться к первозданному состоянию, получает особую благодать, способность преображаться и преображать самому.

Актуально-исторический аспект художественной идеи данного произведения заключается в конкретной представленной модели острова Таити как райского острова, жители которого уже получили благодать. Таитяне гармонично существуют внутри своей родной природы, с рождения встраиваясь в определенный космический ритм существования.

В творчестве Поля Гогена представлен особый путь выхода из кризиса мировоззрения, достижения некоего равновесия посредством коренного изменения жизни, обращения к естественному порядку. Другие мастера искусства также предлагают свои методы преодоления неустойчивости рубежного мироощущения, и исследование искусства становится, таким образом, еще и поиском наиболее корректного варианта возвращения к гармоничному существованию человека в эпоху глобальных перемен в обществе, что актуально и на рубеже XX-XXI веков.