Ζαν Φρανσουά Μιλλέ

Καταγόταν από αγροτική οικογένεια του Γκρουσύ, κοντά στο Σερμπούρ στη Νορμανδία. Σπούδασε στον τόπο του και στη συνέχεια το 1837 γράφτηκε στο εργαστήριο του Ντελαρός στο Παρίσι. Το 1849 εγκαταστάθηκε στην Μπαρμπιζόν, όπου έμεινε το υπόλοιπο της ζωής του, με εξαίρεση την παραμονή του στο Σερμπούρ κατά τη διάρκεια του γαλλοπρωσικού πολέμου του 1870-71. Ο Μιλλέ διένυσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην ανέχεια, αλλά τα έργα του άρχισαν να του φέρνουν επιτυχία τη δεκαετία του 1860.

Χαρακτηριστικά

Τα πρώτα του έργα απεικόνιζαν συμβατικές μυθολογικές σκηνές, ανεκδοτικές ηθογραφίες και προσωπογραφίες, αλλά με τον «Λιχνιστή» που εξετέθη στο Σαλόν του 1848 στράφηκε σε σκηνές της αγροτικής ζωής με την οποία το όνομά του είναι πια άρρηκτα συνδεδεμένο. ΄Εδινε έμφαση στις σοβαρές, ακόμη και στις μελαγχολικές όψεις της αγροτικής ζωής, προσδίδοντας συναισθηματισμό στις εργασίες της γης και στις κοπιαστικές ιεροτελεστίες του μόχθου. Εχθρικές κριτικές τον κατηγόρησαν ότι ήταν σοσιαλιστής, αλλά οι έννοιες του Μιλλέ ήταν περισσότερο αισθητικές παρά πολιτικές και έλεγε ότι η επιθυμία του ήταν «να κάνει το ασήμαντο να υπηρετήσει την έκφραση του μεγαλοπρεπούς». Στο τέλος της καριέρας του στράφηκε στην καθαρή τοπιογραφία, επηρεασμένος από τον στενό του φίλο Τεοντόρ Ρουσό. Ανάμεσα σ’ αυτούς που θαύμαζαν το έργο του Μιλλέ ήταν ο Βαν Γκογκ και ο Καμίγ Πισαρό.

Βίνσεντ βαν Γκογκ

Γεννήθηκε στην Ολλανδία και ήταν γιος πάστορα. Ήταν βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος και εργάστηκε ως λαϊκός ιεροκήρυκας στην Αγγλία και κοντά στους Βέλγους ανθρακωρύχους. Τον είχε επηρεάσει πολύ η τέχνη του Μιλλέ και το κοινωνικό της μήνυμα, κι αποφάσισε να γίνει και ο ίδιος ζωγράφος. Το 1885 εγκαταστάθηκε στην Αμβέρσα και παρακολούθησε την τοπική ακαδημία για μερικούς μήνες. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση είχε ελάχιστα να προσφέρει σ’ αυτόν τον τόσο ατομιστή καλλιτέχνη και έτσι το 1886 πήγε στο Παρίσι, κοντά στο νεότερο αδελφό του, Τεό, που εργαζόταν στο κατάστημα ενός εμπόρου τέχνης. Εκεί γνώρισε τους Ιμπρεσιονιστές και συνδέθηκε με τους Πισσαρό, Ντεγκά, Γκωγκέν και Σερά. Ο Τεό, αν και ήταν φτωχός, βοηθούσε πάντα αδιαμαρτύρητα τον αδερφό του και του έκανε τα έξοδα για να πάει στην Αρλ, στη νότια Γαλλία. Ο Βίνσεντ ήλπιζε πως δουλεύοντας εκεί ανενόχλητος θα μπορούσε μια μέρα να πουλήσει τα έργα του και να ξεπληρώσει τον γενναιόδωρο αδερφό του. Τα γράμματα που έγραφε από την Αρλ στον Τεό είναι ένα συνεχές ημερολόγιο και μας κάνουν να δούμε τον καλλιτέχνη που είχε συναίσθηση της αποστολής του, τους αγώνες και τους θριάμβους του, την μοναξιά του και τη λαχτάρα του για συντροφικότητα και συνειδητοποιούμε κάτω από ποια φοβερή πίεση δούλευε με τόσο πυρετώδη δυναμισμό. Σε δεκαπέντε μήνες ζωγράφισε περισσότερους από διακόσιους πίνακες. Την εποχή αυτή δεν πούλαγε καθόλου πίνακες, ήταν πολύ φτωχός και υπέφερε από συνεχείς νευρικές κρίσεις, με ψευδαισθήσεις και κατάθλιψη. Το Δεκέμβριο του 1888 είχε μια κρίση παράνοιας και τον Μάιο του 1889 ζήτησε ο ίδιος να νοσηλευτεί σε φρενοκομείο, είχε όμως περιόδους διαύγειας και τότε ζωγράφιζε πάλι. Το 1890 εγκαταστάθηκε κοντά στον αδερφό του στο Ωβέρ συρ Οουάζ, ενώ συγκάτοικός του ήταν ο προστάτης των τεχνών και ειδήμονας Δρ Πωλ Γκασέ. Ακολούθησε άλλη μια περίοδος απίστευτης δραστηριότητας και τις τελευταίες 70 ημέρες της ζωής του ζωγράφισε 70 πίνακες. ΄Όμως η πνευματική του αγωνία και η κατάθλιψη έγιναν ακόμα εντονότερες και τον Ιούλιο του 1890 πέθανε από τραύμα που είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του.

Χαρακτηριστικά

Ο Βαν Γκογκ αναζητούσε με πάθος μια τέχνη απλή που δεν θα τραβούσε μόνο πλούσιους φιλότεχνους, αλλά θα έδινε χαρά και παρηγοριά σε όλους τους ανθρώπους. Η ζωγραφική του είχε δεχτεί μεγάλη επίδραση από τον Ιμπρεσιονισμό και τις γιαπωνέζικες ξυλογραφίες ουκίγιο-ε. Οι συμβολικές και εκφραστικές αξίες του χρώματος ήταν έμμονη ιδέα γι’ αυτόν και χρησιμοποιούσε το χρώμα για να εκφραστεί με περισσότερο δυναμισμό. Χρησιμοποιώντας το χρώμα για εκφραστικούς σκοπούς και απορρίπτοντας τον αφηγηματικό του ρόλο, ενίσχυσε το συγκινησιακό περιεχόμενο των έργων του με δυνατές πινελιές. Παρουσιάζει στα θέματά του μια εξαιρετικά προσωπική άποψη του κόσμου. Ο Βαν Γκογκ διάλεγε για θέμα αντικείμενα και επεισόδια που έδιναν σε αυτά τα νέα εκφραστικά μέσα ευρύτερο πεδίο δράσης – μοτίβα όπου μπορούσε να σχεδιάσει και να ζωγραφίσει με το πινέλο του και να στρώσει παχύ το χρώμα, ακριβώς σαν ένας συγγραφέας που υπογραμμίζει τις λέξεις του. ΄Ηταν ο πρώτος ζωγράφος που ανακάλυψε την ομορφιά του θερισμένου σταχιού, του φράχτη και των σπαρμένων χωραφιών, των ροζιασμένων λιόδεντρων και των σκοτεινών κυπαρισσιών. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του πούλησε έναν μόνο πίνακα και όταν πέθανε ελάχιστοι τον γνώριζαν στον κόσμο της τέχνης. Από τότε η φήμη του απλώθηκε πολύ γρήγορα. Επηρέασε βαθιά τους Εξπρεσιονιστές, τους Φωβιστές και την πρώιμη Αφαίρεση και η συμβολή του στην τέχνη του 20ου αιώνα είναι αναμφισβήτητη.

Εντγκάρ Ντεγκά

Ήταν γιος πλούσιου φιλότεχνου τραπεζίτη. Αρχικά σπούδαζε νομικά, όμως το 1855 γράφτηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών και σπούδασε κοντά στον Λουί Λαμότ, ο οποίος έβαλε τις βάσεις στην εξαιρετική δεξιοτεχνία του Ντεγκά στο σχέδιο. Η ουσιαστική καλλιτεχνική του εκπαίδευση ωστόσο επιτεύχθηκε μέσω της επίμονης μελέτης των Μεγάλων Δασκάλων, ενώ ένα μεγάλο διάστημα από το 1854 ως το 1859 το πέρασε στην Ιταλία. Το 1861 ο Ντεγκά γνώρισε τον Μανέ, που τον σύστησε στον κύκλο των νέων Ιμπρεσιονιστών. Κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε χρόνων εγκατέλειψε την ιστορική ζωγραφική και στράφηκε σε πιο σύγχρονα θέματα, με μια προτίμηση σε σκηνές ιπποδρομιών, μπαλέτου, θεάτρου, τσίρκου, πρόβας, καφενείων. Ο Ντεγκά συμμετείχε στις πέντε από τις οκτώ εκθέσεις των Ιμπρεσιονιστών και θεωρείται μια από τις σημαντικότερες μορφές της Σχολής τους. Εντούτοις ήταν ιμπρεσιονιστής μόνο από κάποια αυστηρά περιορισμένη άποψη του έργου του και, όπως και ο Μανέ, διατήρησε κάποια απόσταση από τα υπόλοιπα μέλη της Τα τελευταία είκοσι χρόνια της ζωής του ο Ντεγκά ήταν σχεδόν τυφλός και έζησε μια μοναχική ζωή. Η ιδιοφυία του απέσπασε παγκοσμίως την εκτίμηση των άλλων καλλιτεχνών.

Χαρακτηριστικά

Αγαπημένα θέματα του Ντεγκά ήταν οι σκηνές μπαλέτου, ιπποδρομιών, θεάτρου, τσίρκου, πρόβας, καφενείων, ενώ η τοπιογραφία δεν τον συγκινούσε ιδιαίτερα. Τον ενδιέφερε η σχεδιαστική ικανότητα και του άρεσε να δίνει την εντύπωση των τυχαίων και αυθόρμητων σκηνών. Συχνά έκοβε τις μορφές, όπως σε ένα κακά τραβηγμένο στιγμιότυπο, ή ζωγράφιζε ασυνήθιστες απόψεις. Όπως οι Ιμπρεσιονιστές, είχε επηρεαστεί από τις νέες τεχνικές της φωτογραφίας και από τα έγχρωμα ιαπωνικά αντίγραφα και επιδίωκε να μεταδώσει την εντύπωση της κίνησης. Αλλά δεν ζωγράφιζε στην ύπαιθρο ή απευθείας από τη φύση. Στην πραγματικότητα τα έργα του είχαν πολύ προσεγμένη σύνθεση. Ο Ντεγκά δούλευε πάντα πολύ με παστέλ χρώματα και πειραματιζόταν ακατάπαυστα. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν είχε εξασθενήσει η όρασή του, έκανε προπλάσματα από κερί, τα περισσότερα από τα οποία χυτεύτηκαν μετά το θάνατό του.

Πωλ Γκωγκέν

Γεννήθηκε στο Παρίσι. Ο πατέρας του ήταν δημοσιογράφος από την Ορλεάνη και η μητέρα του καταγόταν από το Περού. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Λίμα, κατατάχθηκε στο εμπορικό ναυτικό το 1865 και από το 1872 και μετά εργάστηκε με επιτυχία ως χρηματιστής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1870 άρχισε να ασχολείται ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική και το 1874 γνώρισε τον Πισσαρό και επισκέφθηκε την πρώτη έκθεση Ιμπρεσιονιστών. Την ίδια περίπου εποχή άρχισε να συλλέγει ιμπρεσιονιστικά έργα. Στο Σαλόνι του 1876 περιελήφθη ένα τοπίο του και πίνακές του εκτέθηκαν στην Πέμπτη και την Όγδοη έκθεση των Ιμπρεσιονιστών. Από το 1883 εγκατέλειψε οριστικά το επάγγελμά του και ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη ζωγραφική. Το 1886, μετά την τελευταία έκθεση των Ιμπρεσιονιστών, εγκατέλειψεε την οικογένειά του και εγακταστάθηκε στη Βρετάνη. Μέχρι το 1890 περνούσε τον περισσότερο καιρό του στο Ποντ-Αβέν και συγκέντρωσε γύρω του μία ομάδα καλλιτεχνών, που τους είχε προσελκύσει η ιδιότυπη προσωπικότητά του και οι νέες ιδέες του για την αισθητική. Το 1887-8 έφυγε για τον Παναμά και τη Μαρτινίκα και το 1888 πέρασε ένα σύντομο διάστημα με τον Βαν Γκογκ στην Αρλ, επίσκεψη που τελείωσε με έναν ολέθριο καυγά, αφού ο Βαν Γκογκ είχε αρχίσει να δοκιμάζεται από τα πρώτα συμπτώματα της τρέλας του.

Το 1891 εγκατέλειψε τη Γαλλία και εγκαταστάθηκε στην Ταϊτή. Το 1893 οι συνθήκες διαβίωσης και η κακή κατάσταση της υγείας του τον ανάγκασαν να επιστρέψει στη Γαλλία. Μία αναπάντεχη κληρονομιά του έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψει στην Ταϊτή το 1895. Μέχρι το θάνατό του το 1903 εργαζόταν συνεχώς αντιμετωπίζοντας τη φτώχεια, την παραγνώριση και τη σύφιλη.

Χαρακτηριστικά

Ήταν από τους πρώτους που εμπνεύστηκαν από την τέχνη αρχαίων ή πρωτόγονων πολιτισμών και αντέδρασε βίαια στο νατουραλισμό του Ιμπρεσιονισμού και στις επιστημονικές ενασχολήσεις του Νέο-Ιμπρεσιονισμού.

Εκτός από την απροσδόκητη χρήση του χρώματος, προκειμένου να αποδώσει μια συναισθηματική ή διακοσμητική εντύπωση, χρησιμοποίησε ξανά τα δυναμικά περιγράμματα που δημιουργούσαν ρυθμικά σχέδια και θύμιζαν τις γιαπωνέζικες έγχρωμες ξυλογραφίες ή την τεχνική του βιτρώ. Στην Ταϊτή ο Γκωγκέν προσπάθησε να ταυτιστεί με τους ιθαγενείς και, παρά τη συνεχή απειλή της φτώχειας, ζωγράφισε εκεί τους καλύτερους πίνακές του. Η ζωγραφική του έγινε πιο ουσιαστική, τα χρώματά τουτολμηρότερα και το σχέδιό του απέκτησε μεγαλοπρεπή απλότητα.

Κατά την παραμονή του στις Νότιες Θάλασσες, συχνά δεν είχε τη δυνατότητα να βρει κατάλληλα υλικά ζωγραφικής και αναγκαζόταν να απλώνει το χρώμα απευθείας πάνω στην επιφάνεια του ακατέργαστου μουσαμά. Οι περιορισμοί όμως αυτοί του έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργήσει μία τεχνοτροπία γεμάτη αδρή δύναμη που ταίριαζε απόλυτα στην τολμηρότητα του οράματός του.