

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Егорова А.Е. Жанровая специфика в творчестве художника Винсента Ван Гога // Материалы по итогам II-ой Всероссийской научно-практической конференции «Современная наука в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и инновации», 20 – 30 ноября 2019 г. – 0,3 п. л. – URL: http://akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences

СЕКЦИЯ: ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Е.А. Егорова

**Студентка 4-го курса факультета дизайна и технологий
ГБОУ ВО «Белгородский государственный
институт искусств и культуры»**

**Научный руководитель: Вершинская Г.М., преподаватель
г. Белгород, Белгородская область,
Российская Федерация**

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА ВИНСЕНТА ВАН ГОГА

Талантливый художник импрессионист с тяжелой судьбой и долей. Вместе с остальными импрессионистами Винсент делал то, что было непонятно и даже страшно, то, что рушило привычный мир. Как мы знаем, психика человека так устроена, что все новое и непонятное он воспринимает боязливо в большинстве случаев. Лишь немногие свободно и даже с огнем в глазах принимают новизну, отдаваясь ей в полной мере.

Вспомнить хотя бы начало промышленной революции в Англии XIX века. Когда место людей на заводах стали станки, все восприняли новые «машины» как «адский механизм», «деяние дьявола». Все боялись зла, конца света и растления нравов. Лишь спустя очень долгое время человечество приняло техническую новизну и разрешило ей войти в свою жизнь. Такое явление наблюдается и в искусстве. Примеров того как новинкам тяжело войти в привычную жизнь и менять её множество.

Винсент Ван Гог частенько шокировал всех, как в положительном, так и в отрицательном плане. Более того, не стоит забывать, что при жизни кроме людей, которые оказывали ему поддержку, у художника было и множество недругов, большинство которых желали смерти живописца. Даже, если наступали периоды тишины и благости, могли найтись люди, которые, испытывая нелюбовь, старались очернить его и обвинить в том, даже в чем он был не виноват. В прошлом, в половине случаев вверх одерживало слово тех, кто был сильнее и выше. И никто ничего не мог с таким положением поделать. К, сожалению, такова человеческая психика не всем дано, сразу же принимать новое.

Правда раскрылась лишь позже, когда страсти утихли, а прошлые неприятности были забыты. Люди стали более открыты, мир менялся и все смотрели на происходящее иначе, более свежим взором. «Старое» искусство уходило в небытие, а «новое» брало вверх и шло вверх. Открывались новые имена и работы. Среди таких счастливых оказался наш герой. Разобравшись с темой признания, приступим к самой таинственной и удивительной. Состояние и картины, почему они были в последнее время все более мистичны и необычны. Что случилось, почему Винсент к концу жизни стал таким.

Художник был не только прекрасным творцом, но и весьма неординарным человеком, который одних мог восхитить и влюбить в себя, а других заставить ненавидеть и даже желать смерти. И как мы видим, даже после ухода он не оставил равнодушным ни одну душу. Но, говоря об удивительной непохожести работ, стоит отметить и их удивительную технику художественной манеры. На протяжении всего жизненного пути она меняется.

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Все, кто изучал творчество художника и видел картины, заметили, насколько необычна цветовая палитра, а так же, как она сильно отличается от палитр остальных его коллег. Интересно то, что самый любимый цвет художника был жёлтый. Для него он символизировал любовь Христа к людям, свет, добро и саму жизнь, а так же солнце, которое освещает эту самую жизнь.

Один из исследователей творчества Винсента, японский ученый Казунори Асада в ходе исследований сделал интересное заявление, которое вскоре подтвердилось. Кроме психических заболеваний, есть девяносто процентная вероятность, что живописец имел так же дальтонизм, то есть расстройство, при котором страдает цветовое восприятие. Но, сумел к своему счастью возвести в свой плюс и удивительную особенность, даже после жизни он будоражит умы и сердца всех. Во всем он пытался видеть скрытый, внутренний и достаточно глубокий смысл, который понятен только ему самому.

Яркий пример загадка картины «Звездное небо». Красота полотна завораживает до сих пор и является, чуть ли не самой знаменитой и желанной всех любителей искусства. И это несмотря на то, что сам мастер считал сию работу не удачной. Динамичность и красота завораживают, объёмные и преувеличенные формы показывают всю силу художника и мастерство.

У исследователей есть предположение, что Винсент написал звездное небо и порывы ветра, горячий воздух, который закручивался в густые спирали. Проведя исследование вместе с астрономами и учеными, психиатрами, теоретиками искусства выдвинули гипотезу о том, что природные явления могли оказать особое воздействие на здоровье и психологическое состояние художника. Именно это и послужили причиной того, что у него образовалось

особое расстройство, в результате которого Винсент стал видеть те движения воздушных масс, которые не видны обычным людям, со здоровой психикой.

Так же будет не лишним упомянуть и вторую достаточно знаменитую работу «Подсолнухи». Она была написана в период подъёма души, вспыхнувшего огонька надежды. Мазки весьма смелы, ритмичны, энергичны и очень густые. Ведь художник часто выдавливал, прямо на холст, краску толстым слоем и размазывал её, таким образом, чтоб были видны следы кисти. Благодаря этой технике художник легко добивался достаточно богатой фактуры своих произведений искусства.

Таким образом, каждая новая работа не просто живописное полотно, а «зеркало» души художника. Они показывали весь жар его природы, особую силу характера, которую он нёс на протяжении всей жизни, продолжая упорно писать свои произведения искусства. На счету импрессиониста 800 картин, 463 из которых были созданы им уже на грани смерти, перед уходом из жизни. Он не боялся показать себя, хотя и сильно в тоже время переживал, видя, как люди упорно продолжают пренебрежительно относиться к его трудам, несмотря все силы и любовь, что живописец вложил в свои произведения.

Как и любой другой художник, Винсент часто писал портреты, они занимали особое место в его творчестве, большинство из них были написаны в 1880-1890гг. Они приходились на самый сложный этап: подъёма и депрессивности одновременно. Неоднозначный и сложный стиль часто были предметом спора и обсуждений. Как такое обычно бывает, одним он казался диким, вторые, наоборот, считали шагом вперёд.

Основная особенность портретов заключается в том, что, в первую очередь, он стремился изобразить внутренний мир природы, оставив внешность на второй план. Это связано с тем, что живописец следовал традициям

импрессиониста, но в тоже время привносил и свою лепту. Манера письма была быстрой, размашистой, линии отличались неровностью, краски, как правило, размыты, отсутствуют пропорции и композиционное решение, сильная игра цвета, утрировка рисунка.

Любимыми красками из колорита художника были желтая и синяя, цвет бодрости, жизни, христианской любви и цвет спокойствия, умиротворения. Они являются главенствующими, которые взаимодействуют с остальными, образуя поистине волшебную картину.

Самой первой работой в таком жанре был собственный автопортрет, написанный в ярких цветах и широкими, размашистыми мазками. Он был написан в, благотворный для души художника, период. Время радости и новых надежд, об этом свидетельствует немалое наличие одного из любимых цветов Винсента - желтого. Как уже упоминалось выше, цвета радости, жизни, солнца, христианской любви и стремлении к создателю. Все работы, написанные в это время, при внимательном изучении соответствуют такому описанию.

Это было связано с его непростыми отношениями в обществе, во взаимодействии с людьми. К сожалению, так часто бывает, что, одни дарили ему теплоту, вторые отогревали, а затем разбивали и до того ранимую душу, третьи холодно и колко не боялись унизить его, а четвертые просто убивали своим равнодушием, словно ледяной глыбой.

Наряду с этим присутствовали и женские портреты у Винсента, женщины играли немалую роль в жизненном пути, в чем он сам нередко признавался своему младшему брату Тео. В одном из тех писем были такие строки: «Мне нужна она... та женщина, с которой у меня будет семья. Я хочу семью, плодить детей, а не картины». Но, к сожалению, сия мечта оставалась

лишь мечтой и единственной памятью о возможных возлюбленных художника были их портреты. Словно болезненное и жестокое напоминание о том, что ему никогда не испытать счастья отцовства и возможности создать семью.

В несчастной любви было два сценария, первый это жестокий отказ, который разбивал каждый раз сердце художника на мелкие кусочки; второй недолгое счастье, которое разбивалось, словно осколки хрустальной вазы. Их портреты написаны в теплой или смешанной гамме, построенной на контрастах.

Были и те, кто позировали художнику не из симпатии или возвышенных чувств, проявившейся к нему страсти, а просто ради еды или крова. Или и вовсе по просьбе своих родственников и знакомых, которые испытывали теплые чувства к неординарному живописцу. Их портреты, как правило, написаны в более серых, холодных тонах. Но, в обоих случаях мазки не изменялись, были такими, же неровными и размашистыми, словно подчеркивая боль и угасающее стремление к любви, которое испарялось с каждой жестокой неудачей.

В итоге это позволяет сделать вывод, что за каждой работой скрывается своя особая история и характер тех людей, которые оказали особое влияние на судьбу Винсента. Винсент Ван Гог является одной из удивительных фигур прошлого в искусстве, а так же в мире целом. Можно без сомнений утверждать, что не найдется ни единой души, которая не знала про столь талантливого человека. Каждый назовет имя и род деятельности.

Творчество Ван Гога охватывает около десятилетия, причем наиболее важны последние пять лет. Это были годы напряженного, почти нечеловеческого творческого труда, в результате которого Ван Гог создал произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре. Жизнь,

полная противоречий и несправедливости, вызывала у Ван Гога обостренное чувство, почти физически ранящее художника, отсюда пессимистический и тревожный, болезненно-нервозный, экспрессивный характер его творчества. Так тревожно, повышено эмоционально Ван Гог воспринимает не только людей, но и пейзаж, и мертвую природу.

Динамизм мазков, предельная насыщенность красочных тонов помогают художнику передать всю сложность его мировосприятия. Ван Гог в большинстве случаев писал с натуры, но даже его этюды имеют характер законченной картины. Он не отдается всецело непосредственному впечатлению от натуры, а привносит в образ свой сложнейший комплекс идей и чувств, обостренную чувствительность к уродствам и дисгармонии жизни, многообразные ассоциации, и прежде всего глубочайшее сострадание к человеку, соединенное с безысходным трагизмом. Если подумать, его роль невозможно недооценить или переоценить. Каждый носит в себе собственное впечатление от столь необычного и сумбурного человека. Одни восхищены им, вторые относятся с непониманием и даже ужасом, третьи ненавидят за необычность поведения, которое отличается от общепринятого в обществе, стандарта, четвертые просто не знают, как выразить своё двоякое мнение. И так можно до бесконечности. И такое можно сказать не только про жизнь и поведение, а так же и про, непосредственно, творчество Винсента.

При жизни Ван Гог не пользовался никакой известностью. Его огромное влияние на искусство сказалось много позднее. Экспрессионисты стали называть его своим предтечей. Однако у Ван Гога не было такого количества подражателей, как у Сезанна, так как его искусство значительно более субъективно. Тем не менее нет почти ни одного большого художника

современности, который так или иначе не испытал бы влияния напряженно-эмоционального и глубоко искреннего искусства великого голландца.

Своими творческими экспериментами и новыми картинами он внёс новые возможности и расширил понятие искусства, не только в одном течении, но и в целом. Все свои силы и энергию он вкладывал в творчество и работы, тем самым, по пути взлетов и падений, изменив отношение людей к импрессионизму и искусству XX века в целом.

Список использованной литературы:

1. Ван Гог – Рене Юинг. – 1958.
2. Ван Гог. Письма / Пер. с голл. — Л.-М., 1966.
3. Ван Гог. «Ослепленный солнцем». – Паскаль Бонафу, 1976.
4. Ван Гог. – Паскаль Бонафу. – издательство АСТ, Астрель.
5. Ван Гог. – Давид Азио – издательство «Молодая гвардия», 2012.
6. Ван Гог «Жизнь» - Стивен Найфи – издательство «The LIFE» - 2012.
7. Ван Гог. – Анри Перрюшо – издательство «АСТ», 2017.
8. Великие художники. Альбом 18. Ван Гог. – Марина Гордеева – издательство «Директ – Медиа» - 2010.
9. Винсент Ван Гог. – А. Чудова – издательство «АСТ» - 2016.
10. Ирвинг Стоун «Жажда жизни». – 1934.
11. Жизнь Ван Гога. – Анри Перрюшо. – издательство «АСТ» - 1955. – 390 печатных стр.
12. В. Ван Гог. «Письма к друзьям». – Издательство «АЗБУКА» - 2015. – 224 стр.
13. Дмитриева Н. А. «Человек и художник»
14. Письма к брату Тео – издательство «Эксмо», 2018.
15. Письма (сборник) – издательство «Азбука», 2000.
16. Роберт Уоллес «Мир Ван Гога»

Опубликовано: 30.11.2019 г.

© Академия педагогических идей «Новация», 2019

© Егорова А.Е., 2019