

Актуальные проблемы художественной культуры и искусства

Бакаева И., МЗ-412

Вечное и временное в творчестве Винсента Ван Гога

Для Европы конец XIX века — время активных социальных преобразований и быстрого развития промышленности. Художники этой эпохи стремились уловить и передать в своём творчестве образы нового времени. Рушились художественные принципы прошедших веков, отменялись старые сюжеты, шли поиски новых выразительных возможностей искусства, особенно в живописи. Именно здесь в конце XIX века заявляют о себе импрессионизм и постимпрессионизм.

Винсент Ван Гог — выдающийся представитель постимпрессионизма. Постимпрессионизм — направление в изобразительном искусстве, возникшее в 80-х годах XIX века; художники, относящиеся к нему, не придерживались только зрительных впечатлений, а стремились свободно и обобщенно передавать материальность мира, прибегали к декоративной стилизации. Представителями постимпрессионизма в живописи также являются Гоген, Сезанн, Тулуз-Лотрек.

Нас удивляет жизнь Ван Гога. Он не был ни признан, ни известен, но настойчиво искал новые сюжеты для своих картин, реализовывал свои самые смелые планы. Среди его известных работ — портреты (в том числе и автопортреты), пейзажи, зарисовки бытовых сцен, натюрморты.

Особенно интересным нам показалось произведение «Звездная ночь на Роне», которое Ван Гог создал в 1888 году во Франции. В настоящее время оно хранится в музее д'Орсэ, в Париже.

Это произведение художник создавал, находясь в городе Арле. В феврале 1888 года Винсент Ван Гог покидает Париж и уезжает на юг Франции, в Прованс. И.С. Осипова написала: «В представлении Ван Гога Южная Франция ассоциируется со всем, что он любит в искусстве, - с живостью марокканских красок Делакруа, с суровыми и простыми массами пейзажей Сезанна, с сияющей палитрой Монтичелли, с ландшафтами, как на японских гравюрах, и с атмосферой, напоминающей его любимых писателей - Эмиля Золя и Альфонса Доде, южан по происхождению» [2, 52].

Ван Гога всегда привлекали ночные сцены, и в сентябре он написал Рону под звездным небом. Для того чтобы работать в темноте, Ван Гог прикреплял к своей соломенной шляпе несколько горящих свечей и писал при свете этой мерцающей короны.

В письме своему брату Ван Гог писал, что считает ночь более оживленной и более богатой красками, чем день. Ведь в минуты ночных прогулок всё то, что казалось навсегда потерянным, разрушенным, забытым, ушедшим вместе с юностью, вновь оживает с прежней силой. Дмитрий Зубов в своей статье пишет: «Звездная ночь на Роне» подтверждает мистическое отношение Ван Гога

к искусству, которое никогда не покидало его сердца, хотя в продолжение периода творчества лишь на время укрывалось от ударов судьбы в самых сокровенных уголках его души, чтобы вновь прорваться наружу» [1]. В письме брату художник писал, что временами испытывает потребность в религии, и тогда выходит ночью писать звезды.

Художник пишет: «Мне хотелось бы писать мужчин и женщин, вкладывая в них что-то от вечности...» [1]. В работе «Звездная ночь на Роне» художнику это удалось. Ведь что может лучше отражать вечность, чем ночь и звездное небо? В углу картины изображены маленькие фигурки мужчины и женщины, они теряются в расплывающейся перспективе ночного города. При внимательном рассмотрении видно, что мужчина и женщина – люди преклонного возраста, они идут, взявшись под руку, опираясь друг на друга. Возможно, это супружеская чета. Здесь вечность находит отражение еще и в изображении чувств людей, чувств, испытанных годами. Они идут будто по воде, ведь берега на картине не видно. Идут и наслаждаются вечностью, даже не замечая, что они идут по воде, и тем более, не замечая двух лодок у причала, приглашающих отправиться на них по реке. Взгляды людей устремлены в небо, навстречу звёздам, вечности. Здесь вспоминается полотно Ивана Айвазовского «Хождение по водам», написанное, как и «Звездная ночь на Роне» Ван Гога, в 1888 году. И. Айвазовский изобразил Иисуса Христа, идущего по водам, и олицетворяющего вечность и веру.

Вернемся к работе Ван Гога «Звёздная ночь на Роне». Над изображенными людьми – семь звезд Большой медведицы. Они здесь выглядят, как семь маленьких солнышек, оттеняющих своим сиянием глубину небесного свода. Звезды символизируют вечность. В противовес им, светящиеся фонари города обозначают искусственный свет. Звезды такие далекие, и в то же время такие доступные, они – часть Вечности. Звезды были здесь всегда, в отличие от огней города – фонарей, светящихся окошек, проливающих искусственный свет в темную гладь реки Роны.

Земные огни медленно тонут в водах реки. Отражения огней в реке создают золотистые дорожки, светящиеся вертикальные столбики, символизирующие статичность, устойчивость земного бытия. Так отражается реальность в просторах Вечности – кажущиеся нам значимые вещи представляются Вечности расплывчатыми бликами, являются не более чем отражениями в воде.

Звёзды на небе изображены подчеркнуто, несколько увеличенными, они кажутся нам ближе земных огней. Смотри на картину, хочется забыть, что на самом деле они в миллионы раз дальше. Также и вечность, отраженная на картине, кажется нам такой близкой, доступной и реальной. На дальнем плане изображён город. Дома не прорисованы в деталях, однако важное место в пейзаже занимают светящиеся окошки и огни города, отражающиеся в воде. Об этой работе Ван Гог говорил, что она «умиротвореннее остальных его картин» [2, 53].

Анализируя полотно «Звёздная ночь на Роне», очень важно провести

сопоставление с другой картиной Ван Гога – «Звёздная ночь», написанной им в 1889 году. Огромная пропасть разделяет эти полотна, выполненные с разницей менее года. Здесь также изображено звёздное небо, но на смену восторгу от красоты вечности приходит ужас перед той бездной, которую скрывает звёздное небо. В этом небе художник изображает страшный кошмар, хаотичное расположение небесных огней, галактик, засасывающую всё живое бездну. Надо заметить, что «Звёздная ночь» написана в предпоследний год жизни художника. Напряжённая работа Ван Гога в последние годы сопровождалась приступами психической болезни. 29 июля 1890 года Ван Гог закончил жизнь самоубийством.

Можно сказать, что «Звёздная ночь на Роне» отражает картину мироустройства, где взаимодействуют вечность и временность, реальное и идеальное. Это один из лучших и самых впечатляющих ночных пейзажей, написанных в истории живописи. Уже спустя несколько лет после смерти, работы В. Ван Гога стали популярными. Сегодня они имеют огромный спрос на мировых аукционах и оцениваются десятками миллионов долларов. Но это не изменяет нашего ощущения от его картин.

Литература:

1. Зубов Д. «Звёздная ночь над Роной» [Электронный ресурс]. - Электронное издание «Человек без границ». – Режим доступа к изданию: http://www.manwb.ru/articles/arte/painting/rona_star_night/
2. Осипова И.С. Ван Гог [Текст] / И.С. Осипова. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 128 с.

Буторин А., ЗМЗ-314

Шарден Ж.Б.С. «Натюрморт с атрибутами искусств»: анализ произведения

Кисть живописца может передать бытие природы и жизни человека. Леонардо да Винчи писал: «Живопись – это поэзия в красках».

Живопись (от рус. *живо* и *писать*) – это вид изобразительного искусства, заключающийся в создании картин, живописных полотен, полно и жизнеподобно отражающих действительность; произведение искусства, выполненное масляными, темперными, акварельными, гуашевыми и другими красками на какой-либо твердой поверхности [2].

Главное выразительное средство живописи – вызывающий различные чувства и эмоции *цвет*. Его художник составляет *на палитре*, а затем превращает краску в цвет картины, создавая цветовой порядок – *колорит* (теплый и холодный, веселый и грустный, спокойный и напряженный, светлый и темный). Образы живописи способны передавать на плоскости объем и пространство, природу, мир человеческих чувств и характеров, воплощать общечеловеческие идеи, события исторического прошлого, мифологические образы и полет фантазии.