

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ / ART STUDIES

УДК: 75.02

ОСОБЕННОСТИ УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОПИСИ
ВИНСЕНТА ВАН ГОГА

Е. Р. Котляр, Ф. С. Эмирусейнова¹

В статье раскрываются особенности творческого метода Винсента Ван Гога, основные этапы его творческого и жизненного пути. Проанализирована связь содержания произведений художника с основной идеей гуманизма, воплощенной как в фигурах, так и в цветовых сочетаниях. Охарактеризован уникальный метод работы художника с масляной краской, уникальная манера наложения мазка, делающая его произведения узнаваемыми.

Ключевые слова: живопись, постимпрессионизм, Винсент Ван Гог.

Винсент Вильям Ван Гог — великий художник-постимпрессионист — родился и вырос на юге Нидерландов в многодетной семье пастора Теодора. Как и все художники-постимпрессионисты, уходя от академического изображения реальности, он отказывался от поиска выражения сиюминутных впечатлений, изображал основные элементы окружающего мира, прибегая к декоративной стилизации [7]. Для него не так важен был объект, как смысл и символизм изображений, эмоции и чувства, которые вызывают картины [6].

Как пишет в своих исследованиях, посвященных жизни и творчеству художника А. Перрюшо, после смерти его имя стало популярным: личность Винсента, как и его искусство стало объектом изучения, общество заинтересовалось им и его работами. О нём писали статьи, очерки, романы, медицинские труды, повести. Искусство Ван Гога и его неповторимый стиль безусловно повлияли на формирование художественной культуры XX века [5, с. 358, 359].

Художественный путь Винсента Ван Гога был тяжелым. Десять лет он потратил для поиска себя в искусстве. Его терзали сомнения, и часто ожидало разочарование. А. Перрюшо подчеркивает, что девизами художника были «Искусство — это борьба...», «...надо работать как несколько негров...», «лучше ничего не делать, чем выразить себя слабо...» — это свидетельство его самоотдачи

¹ Котляр Елена Романовна — кандидат искусствоведения, доцент, кафедра декоративного искусства ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», Симферополь, Россия

Эмирусейнова Фатма Сейдаметовна — студент, ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», Симферополь, Россия

живописи. Несмотря на все неудачи, он долго терпел: «Искусство долго, а жизнь коротка, и нам надо набраться терпения, если мы хотим подороже продать свою шкуру». Он всю свою жизнь добивался того, чтобы быть признанным. Он никогда не останавливался, и даже бедность не была причиной, чтобы отказаться от своего творчества: «В суровых испытаниях судьбы учишься смотреть на вещи совсем иными глазами», «...мы должны принять одиночество и бедность...», «...нельзя ни сомневаться, ни колебаться: надо быть уверенным в себе и находить прекрасным то, что прекрасно» [5, с. 363–366].

Дж. Ревалд в своей монографии, посвященной импрессионизму, пишет, что Винсент Ван Гог разработал свой собственный стиль. На картинах он через цвет выражал свои чувства, переживания. Можно заметить, что многие его картины имеют яркий, насыщенный контраст. Винсент писал своему брату о том, что работает он главным образом контрастами дополнительных цветов. Пишет «оранжевые тигровые лилии на синем фоне», «букет пурпурных георгинов на желтом фоне», «красные гладиолусы в синей вазе на желтом фоне». Часто художник применяет желтый цвет [8, с. 26]. В основном желтый цвет соседствует с яркосиним. «...Ищи жизнь в цвете. Подлинный рисунок — это моделировка цветом. Я сделал дюжину пейзажей — два откровенно зеленые, откровенно синие. Так я борюсь за жизненность и прогресс искусства», — так писал в своем письме английскому художнику Ван Гог [1]. Желтый — это любимый цвет Ван Гога. Именно этот цвет чаще всего он использует в своих картинах [2]. В монографии Н. А. Дмитриевой приводятся следующие цитаты: «Солнце, свет, который я за неимением более точных терминов могу назвать лишь желтым — ярко-бледно-желтым, бледно-лимонно-золотым. Как, однако, прекрасен желтый цвет!» [3, с. 97]. В одном из писем художник признается своему брату о том, что любил собрать остатки краски и съесть их. Больше всего он предпочитал желтую. Это причинило ему большой вред, так как в красках содержался свинец, который приводил к расстройству психического здоровья. Позднее написанные работы художника свидетельствуют об этом. Картины стали более яркими. Возможно, это было признаком ухудшения зрения и восприятия цвета из-за воздействия свинца. Ещё одной версией любви к желтому цвету является то, что художник употреблял абсент — крепкий алкогольный напиток на основе экстракта горькой полыни, содержащей в себе ядовитые вещества. Это приводило к галлюцинациям и к искаженному восприятию цветов [2]. В своих письмах он писал об ассоциациях с различными красками: «...я пытался выразить неистовые человеческие страсти красным и зеленым...» или «...выразить зародившуюся в мозгу мысль сиянием светлого тона на темном фоне...». Желтый и синий для Ван Гога были противоположностями: от нежно-лимонного до ярко-оранжевого — казались ему символом солнечного света, пшеничного поля, символом любви и жизни; от голубого до почти черного — был символом «бесстрастной вечности», «фатальной неизбежности» и «смерти». По мнению художника, борьба этих двух красок — это вечная борьба зла и добра, света

и мрака. Остальные цвета лишь дополняли их, усиливали и ослабляли, по мнению А. Перрюшо [5, с. 371–372].

Если внимательно изучать картины Ван Гога, то можно заметить, как художник делает необычные мазки, создающие завихрения. Математики, исследовавшие картины Ван Гога, утверждают, что эти завихрения на некоторых полотнах практически точно описывают турбулентные потоки воздуха, которые невидимы для человеческого глаза. Это выражается в том, что большая или меньшая яркость точек на картинах пропорциональна скоростям точек потока в соответствующих координатах при математическом моделировании турбулентности. При этом известно, что картины эти были написаны в период расстройства психического здоровья художника [2]. «Кто же из людей нормален?», — так писал Винсент. Но, несмотря на это, Ван Гог умело передает в своих картинах те чувства и эмоции, которые ощущал во время работы над ними: «Говорить за нас должны наши полотна. Мы создали их, а они существуют, и это самое главное».

В 1922 году Карл Ясперс в психиатрическом очерке о Ван Гоге писал: «Взятые в отдельности, его работы, наверное, очень сильно уступали бы великим произведениям искусства второй половины тысячелетия, но его экзистенция (которая, в свою очередь, без этих художественных произведений никогда не стала бы нам ясна и именно в них наиболее явно себя выражает), взятая как целое, достигает небывалой высоты.... Именно из нее, порожденные идентичностью религиозных, этических и художественных импульсов, возникают его работы» [9]. Работы Винсента Ван Гога импульсивные, характерные и яркие по колориту. В мире искусства они имеют большую ценность. Многие его картины стали весьма популярными, такие как: «Автопортрет с перевязанным ухом» (1889, Галерея института Курто, Лондон), «Звёздная ночь» (1889, Музей современного искусства, Нью-Йорк), «Пшеничное поле с кипарисами» (1889, Национальная галерея, Лондон), «Кипарисы» (июнь 1889, Музей Метрополитен, Нью-Йорк, США), «Пейзаж с оливами» (1889, Собрание Дж. Г. Уитни, Нью-Йорк) и другие.

Н. В. Кузова в своей статье о творчестве В. Ван Гога пишет, что картина «Красные виноградники» вошла в историю, как первая и последняя из картин, которую Ван Гог продал при жизни. Её купили за четыреста франков [4]. Эта картина изображает тяжелый труд людей. Наличие яркого контраста придает картине декоративности. Красный цвет наиболее ярко выражен на этой картине, а желтый цвет заливает всё небо. Небольшие фигуры людей дополняют этот пейзаж.

Одно из первых шедевров, выполненных на раннем этапе творчества — это картина «Едоки картофеля», на которой акцентирует внимание А. Перрюшо. Сам Ван Гог писал о ней: «Лучшее из того, что я сделал, это, в конечном счете, картина, которую я написал в Ньюэне, — крестьяне, едящие картофель». Эта картина стала вершиной голландского искусства. Винсент изображает бедных людей, в нищем доме за скромным ужином. Он изображает крестьян, собравшихся вокруг стола. Один из них передает картофелину. Несмотря на жалкий вид этих людей, картина

привлекает к себе тем, что наполнена любовью и теплом. В этой картине раскрывается вся сущность жизни крестьян: они едят для того, чтобы работать, и работают для того, чтобы есть [5, с. 366–367].

Винсент Вильям Ван Гог — личность интересная и загадочная. Многие события в его жизни остаются до сих пор тайной. Как человек он был добросердечным и открытым, был человечным, жизнерадостным, стойким. Хотя и начал он свою творческую жизнь поздно, но за всё это время он написал около 900 картин и столько же рисунков. Ван Гог посвятил себя искусству, и оно поглотило его всецело. Общество не принимало его, но любовь к человечеству жила в его сердце всегда. Ван Гог писал: «То, над чем я сейчас работаю, должно найти себе продолжение не сразу и не сейчас. Но ведь найдутся же некоторые, которые также верят во все, что правдиво. А что значат отдельные личности? Я ощущаю это так сильно, что склонен историю человечества отождествлять с историей хлеба: если не посеять в землю, то что же тогда молотить?...» [5, с. 366–367].

Литература

1. Ван Гог. Письма к друзьям / пер. с фр. П. Мелковой. — СПб.: Азбука, азбука — Аттикус, 2012. — 224 с.
2. Винсент Ван Гог [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://historytime.ru/zanimatelno/privyichki-i-slabosti-izvestnyih-lyudey/vinsent-van-gog>. — Винсент Ван Гог. — (Дата обращения: 04.12.16).
3. Дмитриева, Н.А. Винсент Ван Гог. Человек и художник / Н. А. Дмитриева. — М.: Наука, 1980.
4. Кузова Н. В. Жизнь и творчество Винсента Ван Гога // Молодой ученый. — 2015. — №16. — С. 462-465.
5. Перрюшо, А. Винсент Ван Гог: жизнь. Письма / А. Перрюшо. — К.: Мистецтво, 1994. — 444 с.
6. Постимпрессионизм [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.artrecept.com/zhivopis/stili/postimpressionizm>. — Постимпрессионизм. — (Дата обращения: 10.12.16).
7. Постимпрессионизм [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.arthistory.ru/postimpress.htm>. — Постимпрессионизм. — (Дата обращения: 10.12.16).
8. Ревалд, Дж. Постимпрессионизм / Дж. Ревалд. — Пер. с англ. П.В.Мелковой; Общ. ред. А. Н. Изергиной. — М.: Искусство, 1962. — 436 с.
9. Эник, Н. Слава Ван Гога. Опыт антропологии восхищения / пер. с фр. Карена Саркисова. — М.: V-A-C press, 2014. — 384 с.

PECULIARITIES OF UNIQUE PAINTING TECHNOLOGY BY VINCENT VAN GOGH

Kotlyar E.R., Emiruseinova F.S.

Kotlyar Elena Romanovna — PhD (Art), Crimean Engineering Pedagogical University, Simferopol, Russia

Emiruseinova Fatma Seidametovna — student, Crimean Engineering Pedagogical University, Simferopol, Russia

Abstract. The article reveals the features of the creative method of Vincent van Gogh, the main stages of his creative and life path. The connection between the content of the artist's works and the basic idea of humanism, embodied both in figures and in color combinations, is analyzed. Characterized by a unique method of the artist's work with oil paint, a unique manner of imposing a smear, making his works recognizable.

Key words: painting, post-impressionism, Vincent van Gogh.

References

1. Van Gogh. Pis'ma k druž'am / per. s fr. P. Melkovej. — SPb.: Azbuka, azbuka — Attikus, 2012. — 224 s.
 2. Vinsent van Gogh [Jelektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa:<https://historytime.ru/zanimatelno/privyichki-i-slabosti-izvestnyih-lyudey/vinsent-van-gog>. — Vinsent van Gogh. — (Data obrashhenija:04.12.16).
 3. Dmitrieva, N.A. Vinsent van Gogh. Chelovek i hudozhnik / N. A. Dmitrieva. — M.: Nauka, 1980.
 4. Kuzova N. V. Zhizn' i tvorchestvo Vinsenta van Gogha // Molodoj uchenyj. — 2015. — №16. — S. 462-465.
 5. Perrjusho, A. Vinsent van Gogh: zhizn'. Pis'ma/ A. Perrjusho. — K.: Mistectvo, 1994. — 444 s.
 6. Postimpressionizm [Jelektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: <http://www.artrecept.com/zhivopis/stili/postimpressionizm>. — Postimpressionizm. — (Data obrashhenija: 10.12.16).
 7. Postimpressionizm [Jelektronnyj resurs]. — Rezhim dostupa: <http://www.arthistory.ru/postimpress.htm>. — Postimpressionizm. — (Data obrashhenija: 10.12.16).
 8. Revald, Dzh. Postimpressionizm/ Dzh. Revald. — Per. s angl. P.V.Melkovej; Obshh. red. A. N. Izerginoy. — M.: Iskusstvo, 1962. — 436 s.
 9. Jenik, N. Slava van Gogha. Opyt antropologii voshishhenija / per. s fr. KarenaSarkisova. — M.: V-A-C press, 2014. — 384 s.
-