

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

ЖАНР ПЕЙЗАЖА В ТВОРЧЕСТВЕ ВИНСЕНТА ВАН ГОГА
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 522 группы Института искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Маслиевой Оксаны Викторовны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2020 г.

Введение

Человеку всегда было свойственно всматриваться в мир природы его окружавшей. Живописные произведения помогают увидеть этот мир глазами людей минувших эпох. Сегодня понятие «пейзаж» мы прилагаем ко всякому виду местности, изображенному художником. Пейзажем именуют в изобразительном искусстве жанр, главная задача которого – воспроизведение естественной или измененной человеком природы. Но представления о пейзаже как особом живописном жанре появилось всего несколько столетий тому назад, хотя элементы пейзажа можно обнаружить еще в наскальной живописи. В Европе интерес к пейзажу стал заметен в живописи Раннего Возрождения, но вплоть до XVI столетия художники включали в свои произведения пейзажные детали лишь в качестве фона. В XVII веке пейзаж сложился как самостоятельный жанр, и самый большой вклад в его становление внесли художники Нидерландов, так называемые «малые голландцы», создавшие многообразные типы пейзажа. Доминирующее значение обретает пейзаж у мастеров импрессионизма, и, как следствие, художники постимпрессионисты вносят свой уникальный вклад в развитие этого жанра. Творчество постимпрессионистов в значительной степени расширило диапазон художественных возможностей пейзажной живописи. Постимпрессионисты конца XIX - начала XX в. (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген) пытаются решить сложные философские проблемы, расширяют эмоциональные и ассоциативные качества пейзажной живописи. Их картины отличаются небывалой свежестью восприятия, говорившей об их предельной искренности, о трепетном, живом восприятии природы. Один из этих художников-постимпрессионистов – голландец Ван Гог Винсент, его отношение к пейзажу мы и рассмотрим в своем выпускном квалификационном исследовании, попытаюсь проследить его собственное уникальное понимание этого жанра.

Винсент Ван Гог (1853-1890 гг.) не принадлежит по рождению к французской художественной школе, но его искусство неотделимо от нее,

хотя лишь последние пять лет его короткого творческого пути были связаны с Францией. Путь этот на редкость драматичный и мучительно напряженный, мы можем проследить не только по картинам и рисункам художника, но и по его письмам. Они принадлежат к самым потрясающим человеческим документам, какие только знала история, и дают нам ключ к пониманию Ван Гога – художника и человека, который «заплатил жизнью за свою работу», которому она стоила «половины рассудка».

Творческая манера Ван Гога своеобразна. Он допускает известную произвольность цвета и рисунка, так как считает, что если точно следовать природе, то они не вызовут в зрителе сильного волнения. Пламенный художественный темперамент, мучительный порыв к гармонии, красоте и счастью и в то же время страх перед враждебными человеку силами находят воплощение то в сияющих солнечных красками юга пейзажах, то в зловещих, напоминающих ночной кошмар образах.

Мастер может упиваться красочным великолепием мира, с каким-то самозабвенным восторгом обнажая мощную жизненную силу, таящуюся в упругих изгибах сочных стеблей, пышных цветах и пр. Но может и с помощью клубящейся россыпи желто-сине-черных мазков, создать образ тревожной природы, точно характеризующей состояние художника в этот момент, с часто преобладающим беспокойством, думами о бессмысленности жизни, страхом перед будущим. Динамика цвета и мазка наполняет одухотворенной жизнью и движением не только природу и населяющих ее людей, но и неодушевленные предметы.

Винсент Ван Гог, изображавший в своих пейзажах правду своего внутреннего состояния, предвосхитил своим творчеством значительное художественное направление XX века. Его экспрессионистский подход – контрастные цвета, импасто, метод «перекручивания» – стал визуальной находкой, помогшей сформироваться экспрессионизму.

Цель ВКР – исследование особенностей пейзажного жанра на разных этапах творчества Винсента Ван Гога.

Цель работы определила следующие задачи:

1. Изучить эволюцию жанра пейзажа в западноевропейском искусстве.
2. Рассмотреть постимпрессионизм во французской художественной культуре второй половины XIX века.
3. Проанализировать пейзажи Ван Гога голландского, парижского, арльского, оверского периодов и периода в Сен-Реми.

Методологической основой исследования стали книги и статьи Алпатова М.В., Богемской К.Г., Дмитриевой Н.А., Котляр Е.Р., Перрюшо А., Раздольской В.И., Муриной Е., Ревалда Дж., Яворской Н.В. и других.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на двух конференциях:

- доклад «Пейзажи Винсента Ван Гога голландского периода» // VII Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства», 20 мая 2020 года, Саратов.

- доклад «Развитие способности к импровизации в модерн-танце» // Девятая научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 25 мая 2020 года, Саратов.

А также в статье «Пейзажи Винсента Ван Гога голландского периода» // Материалы VII Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» (20 мая 2020 года) / Под общ. ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Саратовский источник, 2020. - 359 с. С. 179-185.

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников в количестве 36 наименований и приложения.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Художественные и культурологические предпосылки становления жанра пейзажа» обозначены и изучены:

1. Эволюция жанра пейзажа в западноевропейском искусстве.

2. Постимпрессионизм во французской художественной культуре второй половины XIX века.

В первом параграфе рассмотрено возникновение и развитие жанра пейзажа в искусстве от древности до времени появления постимпрессионизма. Предметом художественного творчества в пейзажном жанре является субъективное переживание природы, создание особого образного пространства и сообщение зрителю переживаний художника посредством преобразования действительного, физического пространства в художественное пространство-время. В изображениях природы выражается мировоззрение художника, его эпоха, национальные, исторически обусловленные особенности восприятия природного мира.

Лионелло Вентури пишет о том, что в течение XIX века именно пейзаж стал той важнейшей областью живописи, в которой живопись нашла самый лучший путь к художественному выражению. Именно в XIX столетии произошло новое понимание пейзажа – как некоего душевного состояния, то есть произошло очеловечение природы.

Мастера постимпрессионизма во второй половине XIX столетия стремятся найти новые, более созвучные эпохе выразительные средства. Их целью становится переход от свойственной импрессионизму фиксации отдельных мгновений жизни к воплощению ее устойчивых основ, длительных состояний, вечных принципов, которые находили бы свое отражение в видимых формах. П. Сезанн утверждает в своих пейзажах монументальность и мощь природы; его пейзажи порой (особенно в позднем творчестве) абсолютно свободны от присутствия человека и в каждой частице своей несут следы творческих усилий мастера. П. Гоген радикально переосмысливает образ пейзажа-идиллии, он вносит в него мысль о таинственном родстве человека и «матери-земли» (отсюда – популярные в

этот период типы – пейзаж-мечты и пейзаж-воспоминание). Обыгрывая в своих композициях различного рода «сквозные формы» (ветви, корни, стебли и т.д.), он с помощью орнаментальной компоновки создаёт иллюзию непосредственной имитации ритмов самой природы. В. Ван Гог стремится к повышенному, нередко трагическому эмоциональному звучанию пейзажных образов, придавая отдельным деталям пейзажа почти человеческую одушевлённость.

Во втором параграфе изучено направление постимпрессионизм – течение, возникшее в 80-х годах XIX века. Художники-постимпрессионисты, усвоив основные достижения импрессионистов, противопоставили раздробленному этюдному видению действительности задачу раскрытия внутренней сущности явлений. Их целью стал переход от свойственной импрессионизму фиксации отдельных мгновений жизни к воплощению ее устойчивых основ, длительных состояний, вечных принципов, которые находили свое отражение в видимых формах.

Художники-постимпрессионисты не были объединены ни общей программой, ни общим методом. Они начали работать параллельно с импрессионистами и испытали их влияние. Каждый из постимпрессионистов представляет собой яркую творческую индивидуальность, каждый из них оставил свой собственный след в искусстве. Но есть один из редких моментов, объединяющих художников, работавших в этом направлении, – в творчестве всех постимпрессионистов присутствуют работы в жанре пейзажа.

Сезанн, Гоген и Ван Гог стремились к ясности своего художественного языка. Стиль каждого из них стал результатом тщательных размышлений и опыта всей жизни. Если Ван Гог обращался к насыщенным цветам, чтобы выразить эмоцию, то Гоген наращивал интенсивность палитры и искажал цвета ради сюжета, ведь большинство из них у него окрашены мистическими или религиозными настроениями. Сезанн же был сторонником

аналитической живописи, рассматривая цвет как конструктивную составляющую своих полотен, утверждая, что цвет лепит предметы.

Они стремились к упрощению сложного, чтобы придать своему творчеству осмысленность первоначального замысла, в котором композиция, форма и цвет гармонично объединены. Все вместе и каждый по отдельности, они определили вектор развития всего искусства XX века.

Вторая глава «Пейзажи Винсента Ван Гога в различные творческие периоды» содержит:

1. Голландский период 1881-1885 гг
2. Парижский период 1886-1888 гг
3. Арльский период 1888-1889 гг
4. Период в Сен-Реми де Прованс 1889-1890 гг
5. Оверский период 1890 г

В первом параграфе рассмотрен голландский период творчества Ван Гога. Мы видим, как у Ван Гога сформировалось собственное понимание пейзажа: выражение своего внутреннего восприятия природы через аналогию с человеком. Его художественным кредо стали собственные слова: «Когда рисуешь дерево, трактуй его как фигуру». Голландские пейзажи Ван Гога напоминают старую нидерландскую живопись, у них темная цветовая палитра, они достаточно реалистичные, весьма простые, практически везде присутствуют изображения крестьян и старые хижины.

Во втором параграфе описан парижский период становления творческого пути художника. Два года, проведенные Ван Гогом в Париже оказали огромное влияние на его развитие как художника. Мы наблюдаем, как Париж бесспорно обогатил в художественном смысле талант Ван Гога. Это было время поиска техники, изучения новаторских тенденций современной живописи. У художника формируется новый взгляд на живопись, во многом это сказалось и на той неповторимой манере, и на том восприятии природы, которые делают искусство Ван Гога совершенно уникальным. В парижских пейзажах Ван Гога появились яркие цвета, много

света, воздуха, в каждой работе этого периода изображена городская архитектура, много мостов и мельниц.

В третьем параграфе мы рассмотрели работы арльского периода Ван Гога. В пейзажах созданных Ван Гогом, в арльский период творчества мы встречаемся с абсолютно новым пониманием законов видения реальной действительности, с иным выражением каждого предмета, иной интерпретацией природы, иным суждением о месте человека в мире и о его духовной и психологической сущности. Арльские пейзажи отличны от остальных изображением огромных масштабов распаханых полей, сочными, яркими цветами, в пейзажах много воздуха и солнца, везде присутствуют цветение садов, с крошечной условно-написанной фигурой человека.

В четвертом параграфе описан период творчества Ван Гога, за время нахождения его в лечебнице Сен-Реми де Прованс. Пейзажи, написанные в этот период, напрямую отображают внутренний мир Ван Гога, разнообразный и противоречивый по своему содержанию. Душевное состояния художника за время нахождения в лечебнице Сен-Реми постоянно менялось, состояние духа материализовалось в «почерке», в фактуре, в линиях, делая пейзаж декоративным, условным и космически-нереальным. Это было попыткой Ван Гога уйти от реальности в свой внутренний мир, который не находил точек соприкосновения с окружающей действительностью.

Пейзажи периода Сен-Реми отличаются от других искривленной формой деревьев, неправильным соотношением масштаба людей и предметов, огромными нереальными звездами, закрученными в спирали облаками, солнцем изображенном в черном контуре.

В пятом параграфе мы описываем последний, оверский период творчества Ван Гога. изучив Оверский период, мы пришли к следующим выводам. Несмотря на глубокие внутренние противоречия Винсента Ван Гога, выраженные в пейзажах: диссонанс изящной композиции и буйства

красок, резкие беспорядочные мазки, противопоставление холодного и теплого цветов, художник сплотил в единое целое: ритм, цвет, фактуру, линию и форму и окончательно утвердил свой уникальный живописный стиль.

В Оверском периоде главенствует тема пшеничного поля с воронами, ярко выражен контраст синего и желтого цветов, с помощью которых полотно четко разделяется на две половины, растения написаны в узловатых формах, на подвижной и вздыбленной почве, все ракурсы сложны и необычны.

Заключение

Пейзаж является жанром изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является природа. В изображениях природы выражается мировоззрение художника, его эпоха, национальные, исторически обусловленные особенности восприятия природного мира. Пейзаж в своем становлении и развитии прошел длинный путь, от первобытного искусства до XIX века, в котором художники-импрессионисты важнейшим компонентом этого жанра сделали вибрирующую, богатую красочными оттенками световоздушную среду, обеспечивающую зрительную нерасторжимость природы и человека.

Именно пейзаж стал тем важнейшим жанром, в котором живопись нашла самый лучший путь к художественному выражению. Мастера постимпрессионизма во второй половине XIX столетия стремятся найти новые, более созвучные эпохе выразительные средства. Их целью становится переход от свойственной импрессионизму фиксации отдельных мгновений жизни к воплощению ее устойчивых основ, длительных состояний, вечных принципов, которые находили бы свое отражение в видимых формах. В конце XIX столетия произошло новое понимание пейзажа – как некоего душевного состояния, то есть произошло очеловечение природы.

Самый яркий представитель постимпрессионизма Винсент Ван Гог, основной концепцией творчества которого стало непосредственное изображение своих

эмоций, в пейзажном жанре продемонстрировал свой уникальный стиль. В каждом периоде своего творчества художник отражал в пейзажах свое внутреннее видение окружающего мира, смело экспериментируя с цветом, техникой, формой и композицией.

В первый голландский период творчества Винсента Ван Гога героями его полотен стали рабочие и крестьяне в процессе тяжелого труда. Именно в этот период у художника сформировалось собственное понимание пейзажа: выражение своего внутреннего восприятия природы через аналогию с человеком. Его художественным кредо стали собственные слова: «Когда рисуешь дерево, трактуй его как фигуру». Голландские пейзажи Ван Гога напоминают старую нидерландскую живопись, у них темная цветовая палитра, они достаточно реалистичные, весьма простые, практически везде присутствуют изображения крестьян и старые хижины.

Парижский период формирует у Ван Гога новый взгляд на живопись. Реалистический подход сменяется новой манерой, тяготеющей к импрессионизму. У художника формируется новый взгляд на живопись, во многом это сказалось и на той неповторимой манере, и на том восприятии природы, которые делают искусство Ван Гога совершенно уникальным. Парижские пейзажи Ван Гога заиграли яркими цветами, появилось много света, воздуха, в каждой работе этого периода изображена городская архитектура.

В пейзажах созданных Ван Гогом, в Арльский период творчества мы встречаемся с абсолютно новым пониманием законов видения реальной действительности, с иным выражением каждого предмета, иной интерпретацией природы, иным суждением о месте человека в мире и о его духовной и психологической сущности. Арльские пейзажи поражают масштабами распаханых полей, Ван Гог показывает новаторство в выборе точки зрения, дающей зрителю ощущение полета над цветущими бескрайними садами.

В период Сен-Реми Ван Гог возвращается к мотиву голландских хижин, отказавшись от контрастных цветовых аккордов Арльского периода и обратился к более землистым цветам, к полутонам, к охрам. Пейзажи, написанные в этот период, напрямую отображают внутренний мир Ван Гога, разнообразный и противоречивый по своему содержанию. Душевное состояния художника за время нахождения в лечебнице Сен-Реми постоянно менялось, состояние духа материализовалось в «почерке», в фактуре, в линиях, делая пейзаж декоративным, условным и космически-нереальным. Это было попыткой Ван Гога уйти от реальности в свой внутренний мир, который не находил точек соприкосновения с окружающей действительностью.

В последнем, Оверском периоде Винсент закрепляет, окончательно сформированный свой уникальный стиль, используя в пейзажах все немислимые средства выразительности, определяющие уникальность и узнаваемость картин мастера. Фигура человека практически исчезает из композиции пейзажа, главными героями становятся корни деревьев, стога пшеницы, капли дождя. В Оверском периоде главенствует тема пшеничного поля с воронами, ярко выражен контраст синего и желтого цветов, с помощью которых полотно четко разделяется на две половины, растения написаны в узловатых формах, на подвижной и вздыбленной почве, все ракурсы сложны и необычны.

Изучив и проанализировав все периоды творчества Ван Гога, мы пришли к выводу, что природа на его картинах живет собственной полноценной жизнью, она одухотворена, динамична, постоянно пребывает в движении, преобразуется и видоизменяется. Она может быть источником жизни для человека, рождая злаки и вскармливая виноградники, и звучать словно гимн природе, а может отвернуться от него, наполниться мрачным трагическим чувством следуя по собственному пути. Пейзажи Ван Гога становятся носителями сокровенных мыслей и чувств художника, передают эмоциональное состояние мастера. Художник, проявив новаторство, смело

связав в единое целое: ритм, цвет, фактуру, линию и форму, утвердил свой уникальный живописный стиль в жанре пейзаж, в дальнейшем повлияв на развитие экспрессионизма в искусстве XX века.