

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «**Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)**» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Методические указания

П.Д. Проценко, Н.Ю. Терехова

Методические указания по дисциплине «Живопись с основами цветоведения»

**Москва
МГТУ им. Н.Э. Баумана
2017г.**

Винсент Виллем Ван Гог

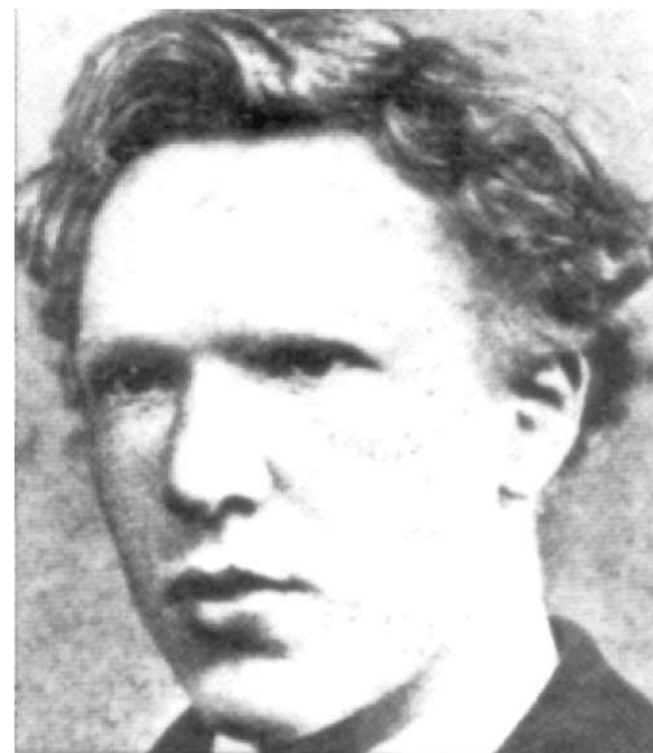
Ван Гог (1853 – 1890) родился в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов в семье протестантского пастора.

Свою взрослую жизнь он начал в Гааге продавцом картин у своего дяди, где и научился разбираться в живописи. Затем был период увлечения религией – он стал проповедником в шахтерском районе Бельгии, но был отстранен.

Спасаясь от депрессии, он задумался об учебе живописи и в 1880 году при поддержке брата Тео уехал в Брюссель, где начал посещать занятия в Королевской Академии изящных искусств. Однако через год Винсент бросил учебу и вернулся к родителям, где продолжил занятия самостоятельно.

В 1886 Ван Гог уехал в Париж к брату Тео, занимавшемуся торговлей произведениями искусства. Парижский период его жизни, был очень плодотворным и богатым на события. Художник посещал престижную частную студию Фернана Кормона, изучал живопись импрессионизма, японскую гравюру, интересовался творчеством Поля Гогена.

В этот период палитра Ван Гога стала светлой, исчезли землистого оттенка краски, появились чистые голубые, золотисто-жёлтые, красные тона, характерный для него динамичный, как бы струящийся мазок. В творчестве появились нотки спокойствия и умиротворения, вызванные влиянием импрессионистов. С некоторыми из них — Анри де Тулуз-Лотреком, Камилем Писсарро, Эдгаром Дега, Полем Гогеном, Эмилем Бернаром — художник познакомился вскоре после приезда в Париж благодаря брату. Он обрёл родственную среду, которая его оценила и приняла. Однако публика не восприняла картин Ван Гога, что заставило его снова заняться самообразованием — изучать теорию цвета Эжена Делакруа, фактурную живопись Адольфа Монтичелли, японские цветные гравюры и плоскостное восточное искусство вообще. На парижский период жизни приходится наибольшее количество созданных художником картин — около двухсот тридцати.

Ван Гог в возрасте 18 лет

В работах появляются атмосфера и сочный цвет. Художник по-своему передавал световоздушную среду и атмосферные нюансы, расчлняя целое, не сливая формы и показывая «лицо» или «фигуру» каждого элемента целого. Ярким примером такого подхода может служить картина «Море в Сент-Марье». Творческие поиски художника привели его к истокам нового художественного стиля — постимпрессионизма.

Из письма Ван Гога к брату Тео:

«Настоящие художники не рисуют вещи такими, как они есть...

Они рисуют их, поскольку сами чувствуют себя ими»

Ван Гог. Море в Сент-Марье

Вода отражает. Поэтому её цвет, в основном, зависит от окружающих объектов.

В отражении цвет предметов становится менее насыщенным — светлые пятна темнеют, тёмные светлеют. Отражение еще и менее контрастно, чем сам объект. К цвету объектов в отражении примешивается цвет воды.

По законам воздушной перспективы чем ближе массы воды, тем контрастней. Светлые пятна светлее, темные темнее, а к горизонту цветовые отношения сближаются, т.е. темное светлеет, светлое темнеет.

Исключения составляют особые состояния освещения — закатного-рассветного, когда косые лучи солнца дополнительно окрашивают водную гладь, и тогда зеркало воды может быть светлее неба.

В 1888 году Ван Гог уезжает на юг Франции в Арль, где намеревается создать «Мастерскую Юга» — братство художников-единомышленников, которую брат поддержал деньгами. Там окончательно определились своеобразие его творческой манеры и художественная программа:

«Вместо того, чтобы пытаться точно изобразить то, что находится перед глазами, я использую цвет более произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя». Следствием этой программы стала попытка выработать *«простую технику, которая, видимо, будет не импрессионистской»*. В 1889 году он переезжает в поселение для душевнобольных Сен-Реми-де-Прованс недалеко от Арля.

Там за год он написал более ста пятидесяти картин и около ста рисунков и акварелей — динамичные и напряженные натюрморты и пейзажи. Весной 1890 года художник перебрался в Овер-сюр-Уаз под Парижем, а 27 июля на пленэре он ранил себя из револьвера, купленного для отпугивания птичьих стай, и скончался дома 29 июля от потери крови. По словам брата Тео, последними словами художника были: *La tristesse durera toujours* («Печаль будет длиться вечно»)

Н.Н. Волков в своей книге «Цвет в живописи» пишет о картине Ван Гога «Красные виноградники в Арле»:

...На картине небо изображено светло-желтым, а диск солнца ... едва светлее неба. Он изображен бледно-розовой краской. Но он все же светится, потому что сильный свет всегда кажется менее окрашенным.

Силуэты по отношению к освещенным скользящим светом виноградникам должны были бы быть достаточно темными, а они на картине синие и той же светлоты, что и виноградники. Они выделяются **не тоном, а цветом**.

Это попытка передать мощный контраст горячих красок закатного освещения и холодных сизо-синих теней. Художник не хотел ослаблять цветовой контраст обесцвечиванием теневых кусков, неизбежным при попытке передать общий тон в аналогичных мотивах.

Предметный цвет изменяется

- при усилении и ослаблении силы света,
- от спектрального состава освещения,
- среда, в которой находится предмет, отражая цветовые лучи, тоже видоизменяет предметный цвет.

Цвет предмета может восприниматься по-разному, в зависимости от контрастного взаимодействия цветов:

серый предмет на красном фоне приобретает сине-зеленый оттенок, на зеленом — розоватый, на желтом — синеватый.

Под влиянием этих условий **предметный цвет** может изменяться и по оттенку цвета, и по светлоте, и по насыщенности, или по всем трем свойствам одновременно. И называется такой измененный цвет уже не предметным, а **обусловленным**.

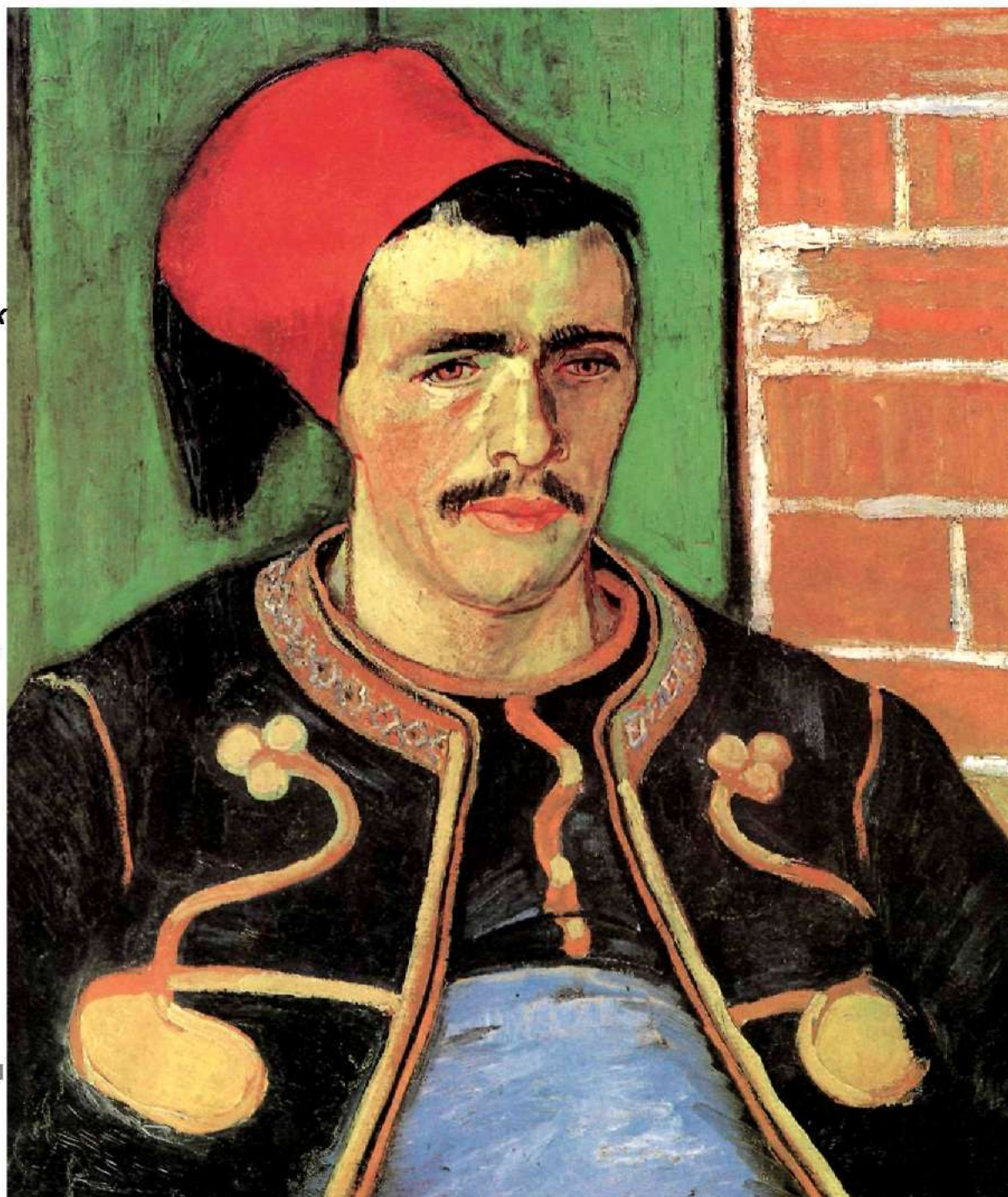
Ван Гог. Красные виноградники в Арле

«Цвет сам по себе что-то выражает – от этого нельзя отказываться, это надо использовать!» – писал Ван Гог. Что же выражает цвет? Ван Гог пытался осмыслить суггестивную, то есть внушающую эмоции, символическую роль цвета.

«Я постоянно надеюсь совершить в этой области открытие, например, выразить чувства двух влюбленных сочетанием двух дополнительных тонов, их смещением и противопоставлением, таинственной вибрацией родственных тонов».

Основная колористическая задача заключалась в гармонизации цветов спектра, чтобы сочетания отнюдь не были кричащими и жесткими. Когда он писал Зуава в красной феске и синем мундире на фоне зеленой двери и оранжевой стены, пытаясь гармонизировать *«грубый контраст несочетаемых цветов»*, он хотел создать вещи *«полные гармонии, утешительные, как музыка»*.

Зуав (фр. zouave) — название элитных частей лёгкой пехоты французских колониальных войск, отличавшиеся своей интенсивной и быстрой строевой подготовкой, а также своей необычной разноцветной формой.

Желтый цвет занимает отдельное место в творчестве Ван Гога. Он становится главенствующим в палитре художника, начиная с переезда в Арль. В одном из писем брату он пишет:

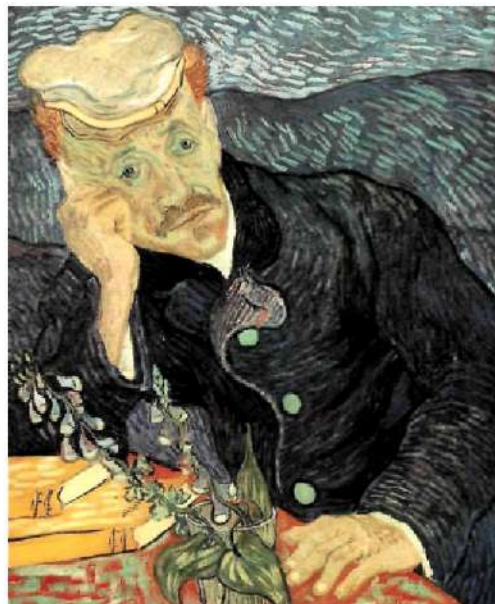
«Желтый цвет — высшая просветленность любви. Солнце и свет, по счастью, можно выразить при помощи желтого, бледного желто-зеленого, лимонного и золотого. Как прекрасен желтый цвет!»

У Ван Гога период обострения психического недуга совпал по времени с его страстной одержимостью этим цветом. Он практически ничего не ел (денег хватало лишь на холсты и краски), буквально доводил себя до изнеможения, пил крепкий кофе и не спал по несколько суток.

Пол Вольф из Калифорнийского университета объяснил необыкновенные оттенки желтого цвета на картинах Ван Гога связью с болезнью художника — эпилептическими припадками. Точнее, с медицинским препаратом «дигиталис» (лекарство на основе наперстянки) которым его лечил доктор Поль Гаше, симпатичный человек и большой поклонник живописи — один из тех немногих, кто восторгался полотнами Ван Гога при его жизни.

После приступов художник испытывал слабость и ноющие за грудиные боли и Гаше, желая облегчить страдания, давал ему щедрые порции дигиталиса. Как казалось врачу, сила припадков уменьшалась, а последующие боли немного снижались.

Наперстянка — ценное лекарственное, но ядовитое растение — ее еще называли "цветообманом", а передозировка дигиталиса вызывает цветоаномалии.

В начале августа Ван Гог писал Эмилю Бернару:

«Думаю об украшении стен полдюжиной картин, изображающих подсолнухи. Чистые или тонированные цвета будут распыскиваться на фоне разнообразной голубизны от наибледнейшего веронеза до королевской лазури, в обрамлении узких реек, окрашенных в оранжевые тона».

В письме к брату Тео он говорил:

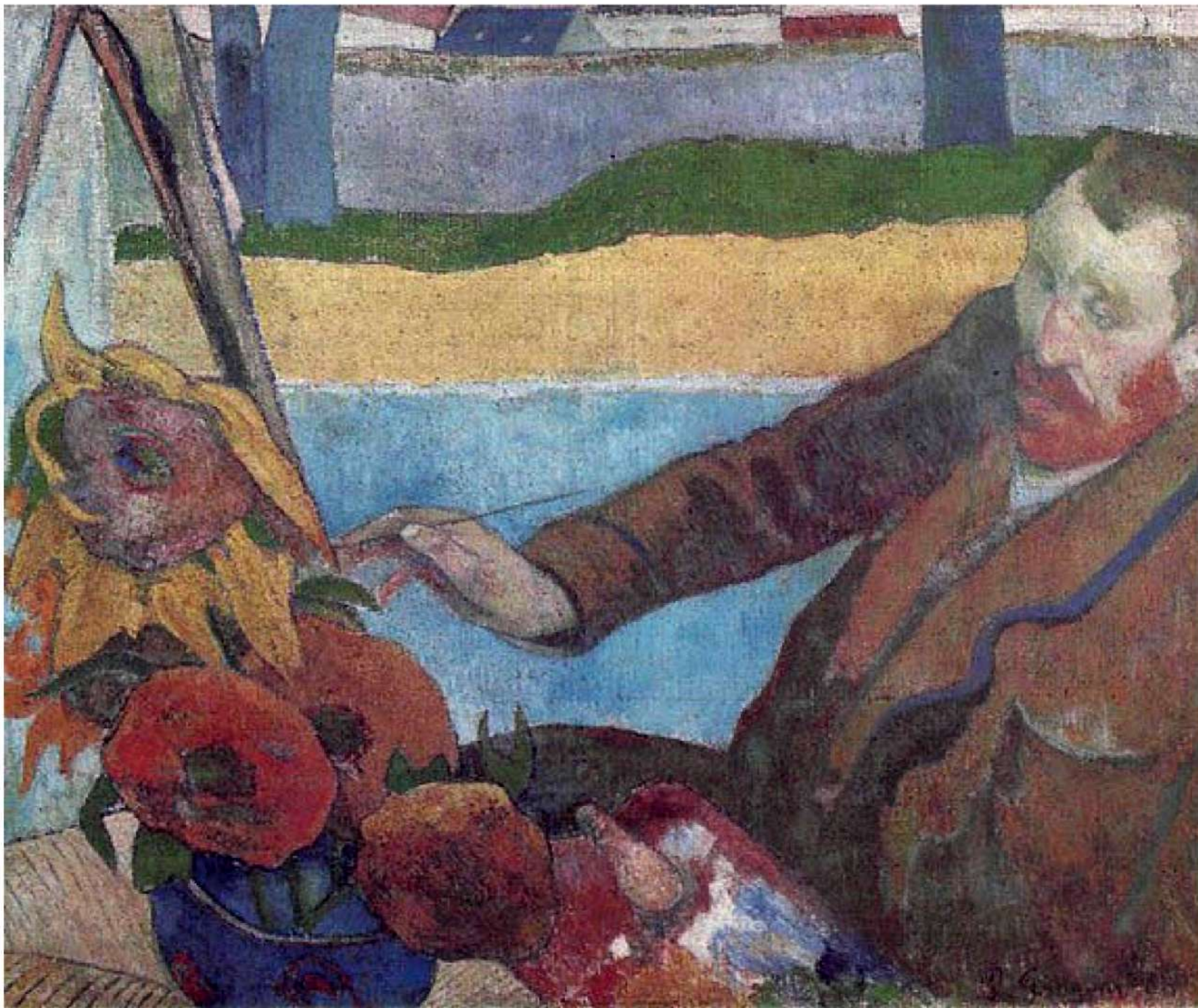
«Надеюсь, что поселюсь с Гогеном в нашей мастерской. Хочу ее украсить. Только большие подсолнухи!»

Желтые и оранжевые цвета доминируют во всей серии из десяти картин. Ван Гог был увлечен этим изобилием солнца и захватившим его желтым цветом.

В «Подсолнухах» мало смешанных цветов. Краски кажутся будто выдавленными прямо из тюбика и наложены длинными мазками кисти.

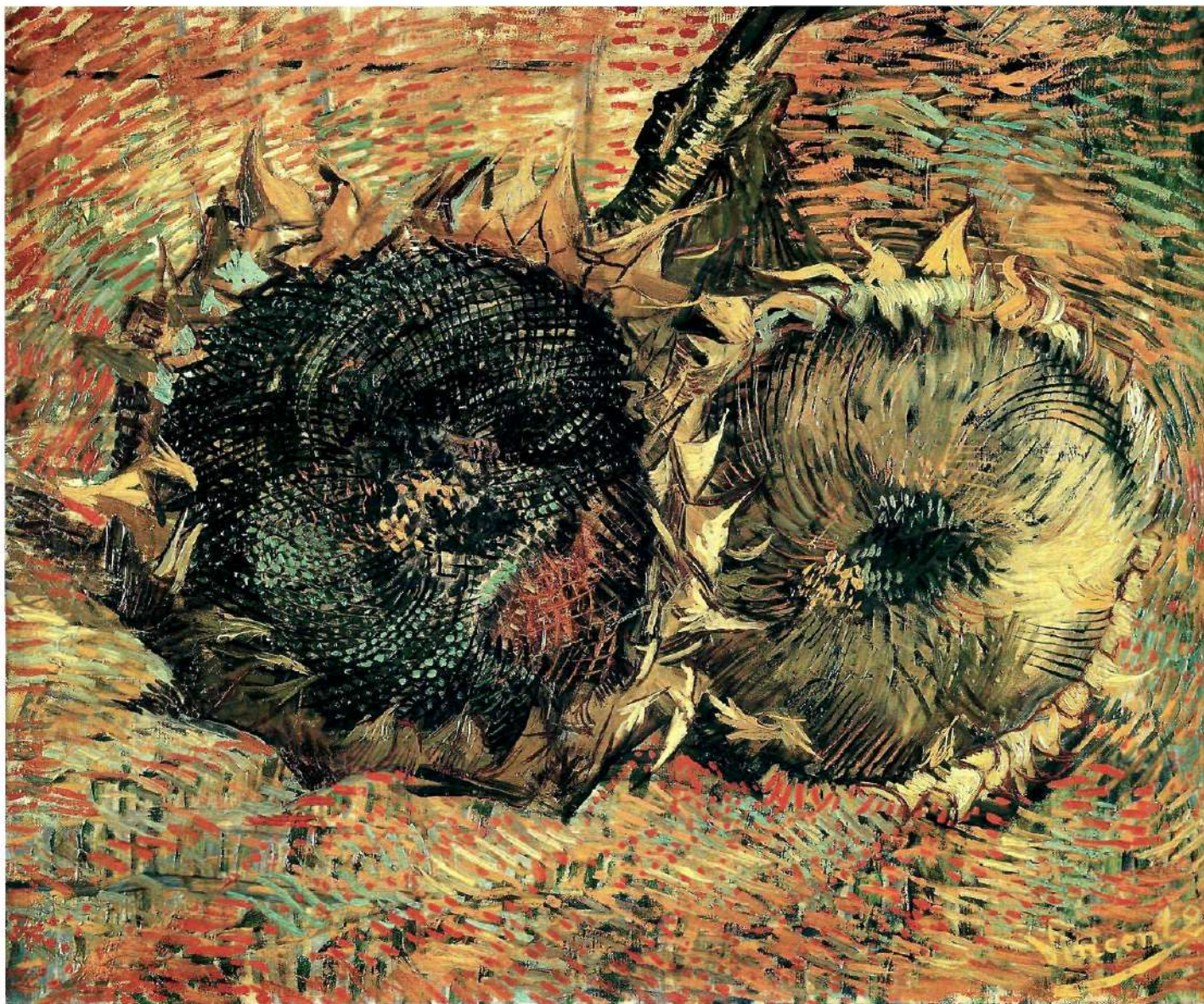
В «Подсолнухах» букет цветущих и увядающих цветов получен сразу при помощи движения и цвета, подчеркнутого небольшими фрагментами зелени и лазури. Выпуклость сосуда придает неровная коричневая линия, под ней — подпись художника «Винсент».

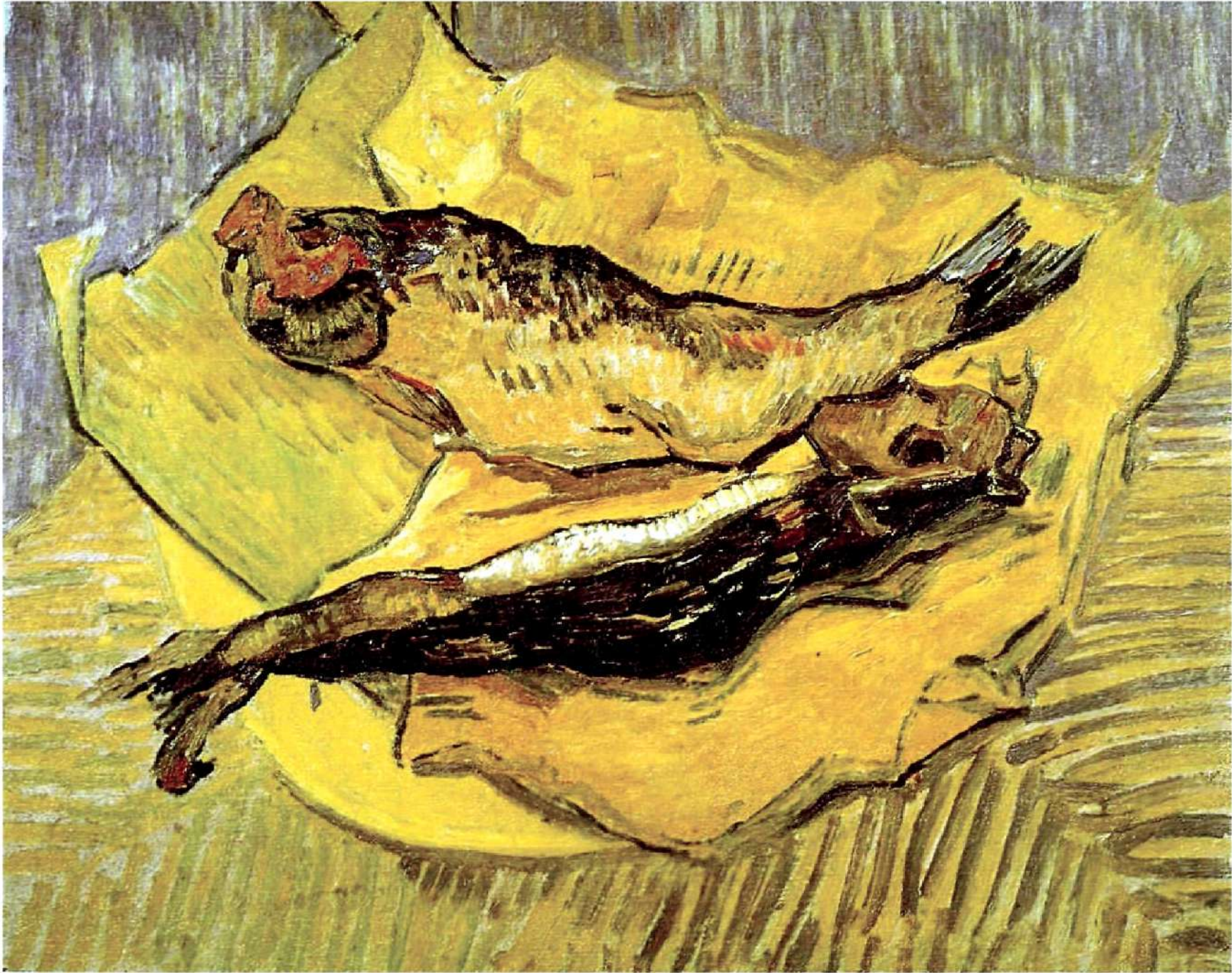

Поль Гоген.
Ван Гог,
рисующий подсолнухи

Некоторые его рисунки начала арльского периода написаны в очень интересной «точечной» технике, но они отличаются от его знаменитых работ с элементами пуантилизма. Эти вещи необычны тем, что были созданы заточенными тростниковыми стеблями. Винсенту приходилось работать подручными средствами, потому что из-за колоссальных объемов работы кисти изнашивались слишком быстро.

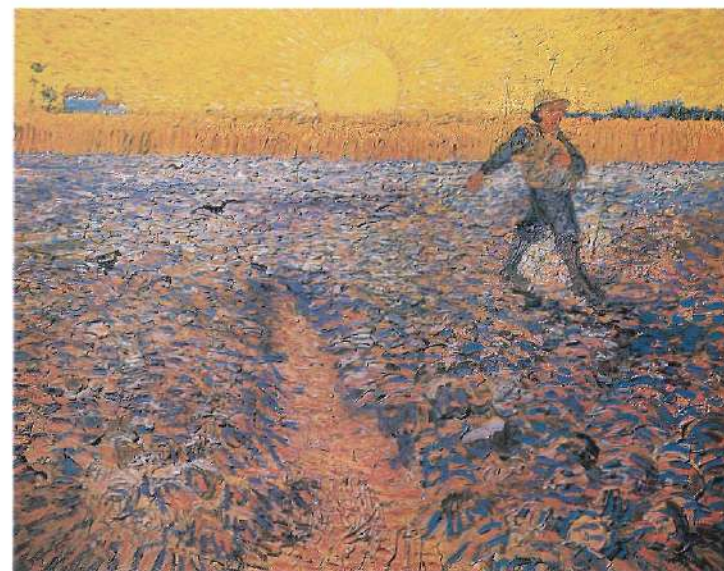
Ван Гог. Два срезанных подсолнуха

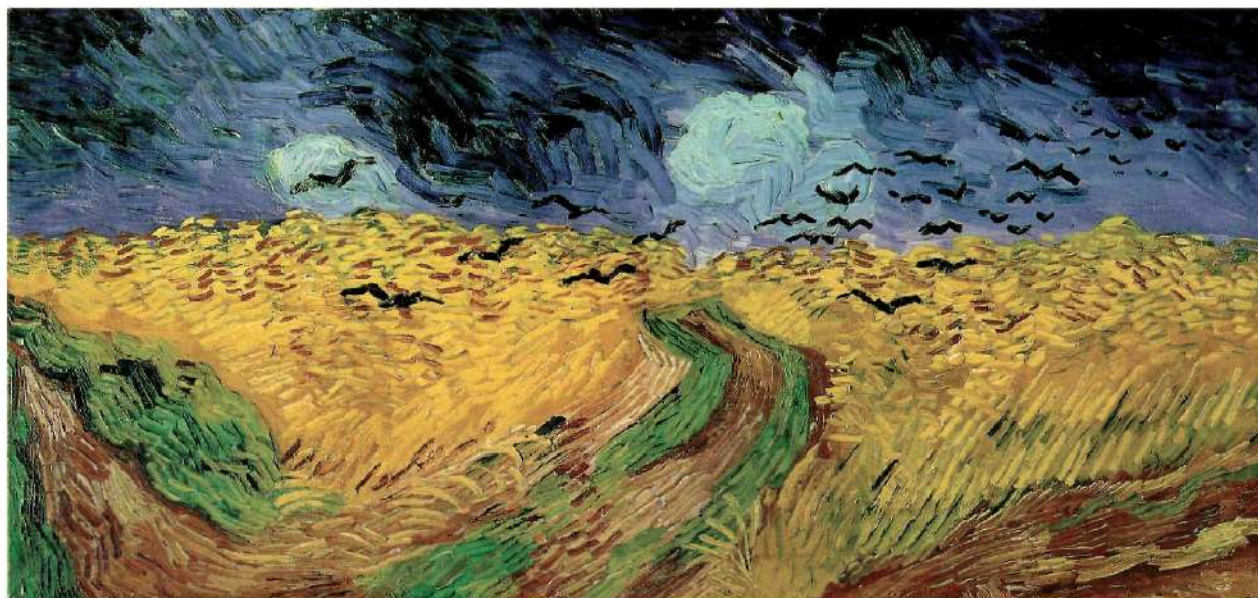
Уезжая из Арля, Ван Гог написал:
"Сегодня утром вновь видел Юг.
Сколько бы я мог там еще сделать.
Оставляю его с печалью."

Ван Гог. Тутовое дерево

Ван Гог. Сеятель на закате солнца

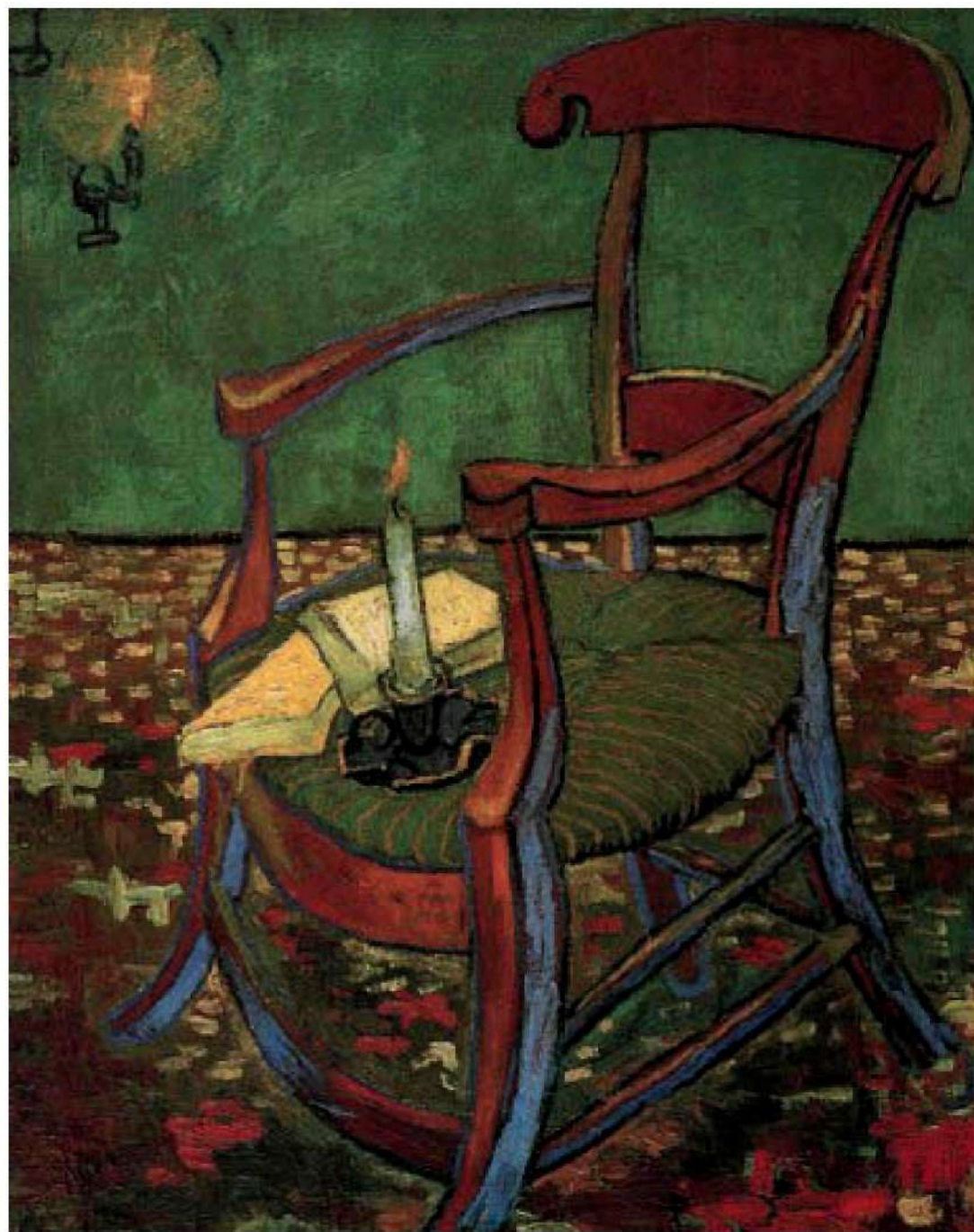
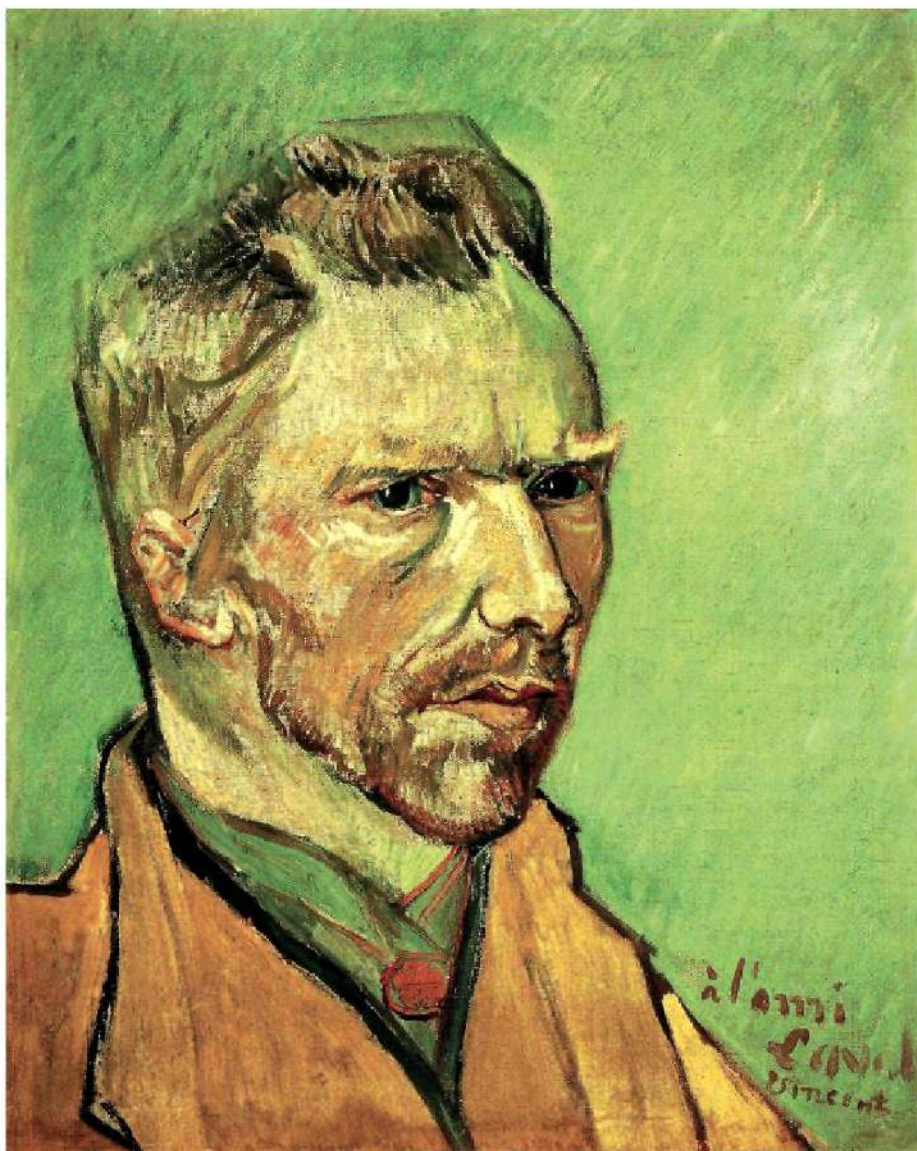

Ван Гог. Пшеничное поле с воронами

Ван Гог. Жнец

"Кресло Гогена" на фоне зеленой стены Ван Гог написал с погребальным подсвечником. Рухнули все его мечты о Южной студии — Полю Гогену не понравилось в Арле. В картине виден неизбежный и трагический конец.

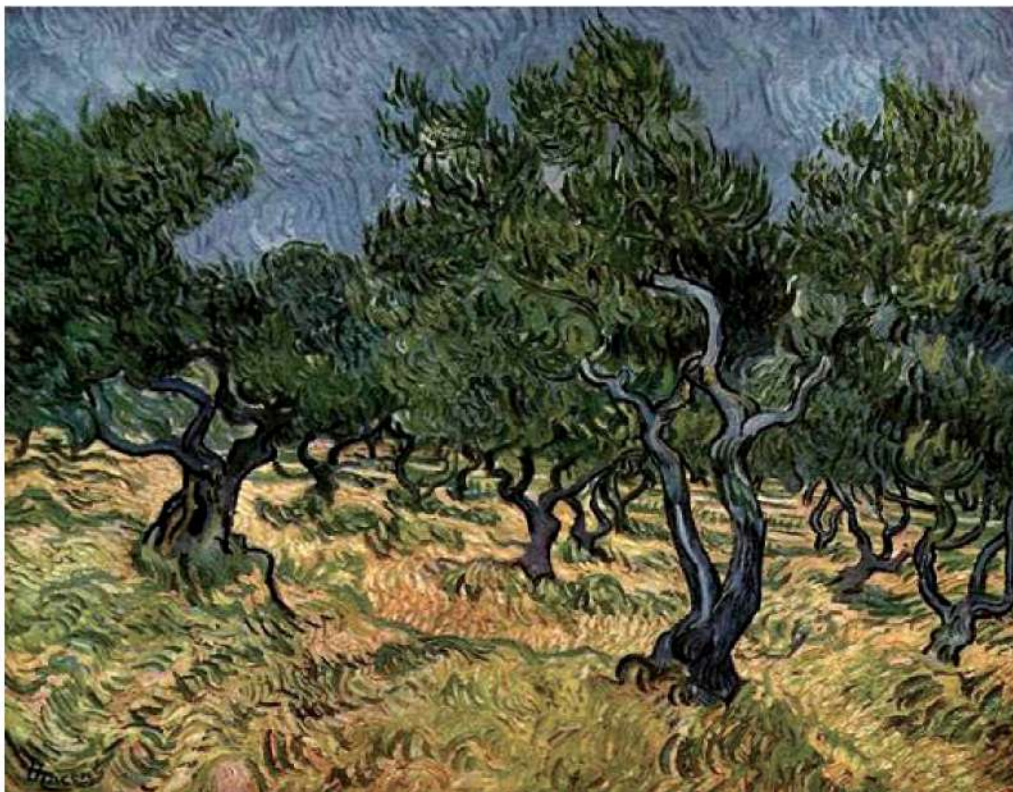

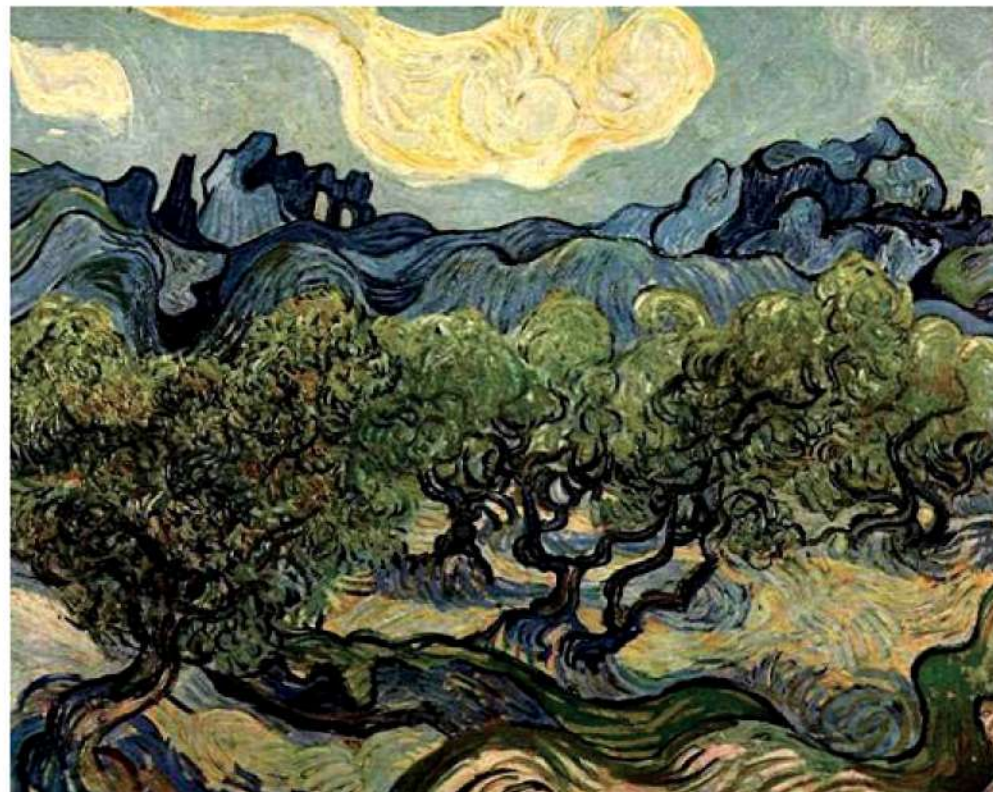
Любимый цвет Ван Гога был изобретен венецианским живописцем XVI века и позднее назван в его честь — «зеленый Паоло Веронезе». Добиться этого оттенка довольно-таки сложно. Кроме того, художникам долгое время приходилось воссоздавать «зеленый Веронезе» смешением других цветов, поскольку он был запрещен из-за высокой токсичности.

Пшеничное поле в Овере под кучевыми облаками

Ван Гог. Оливковая роща

Ван Гог. Пейзаж с оливами

"Оливковые деревья необычайно характерны, и я стараюсь это передать. Они серебристого цвета, иногда впадающего в синеву, иногда с зеленым оттенком, с бронзой и белеют на фоне земли желтого, розового, фиолетового или оранжевого цвета, вплоть до цвета тусклой красноватой охры. Это очень, очень трудная штука. Но мне интересно и, к тому же, это дает возможность работать золотом и серебром. Может, в один прекрасный день мне удастся выразить ими что-то свое, как подсолнухами я выразил это свое в желтом цвете".

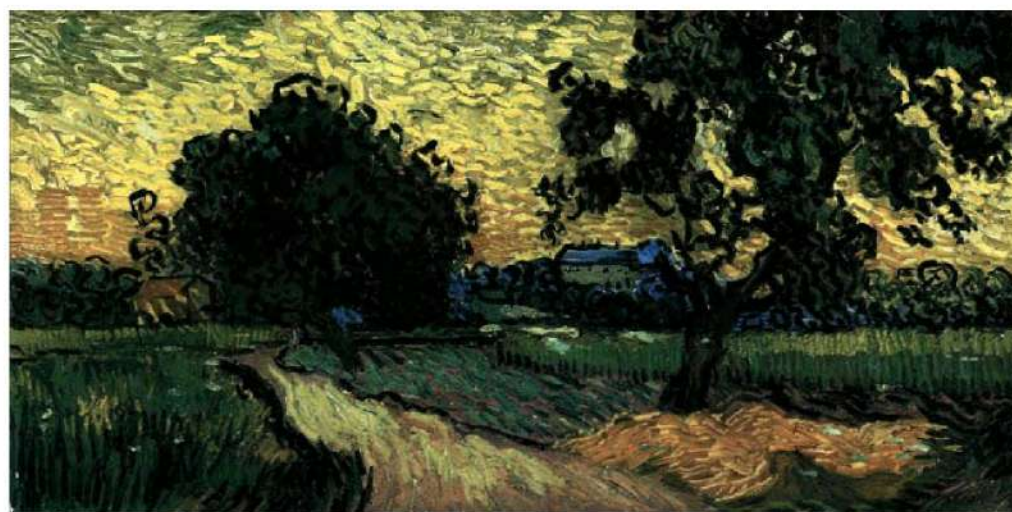
Ван Гог. Поле с зелёной пшеницей

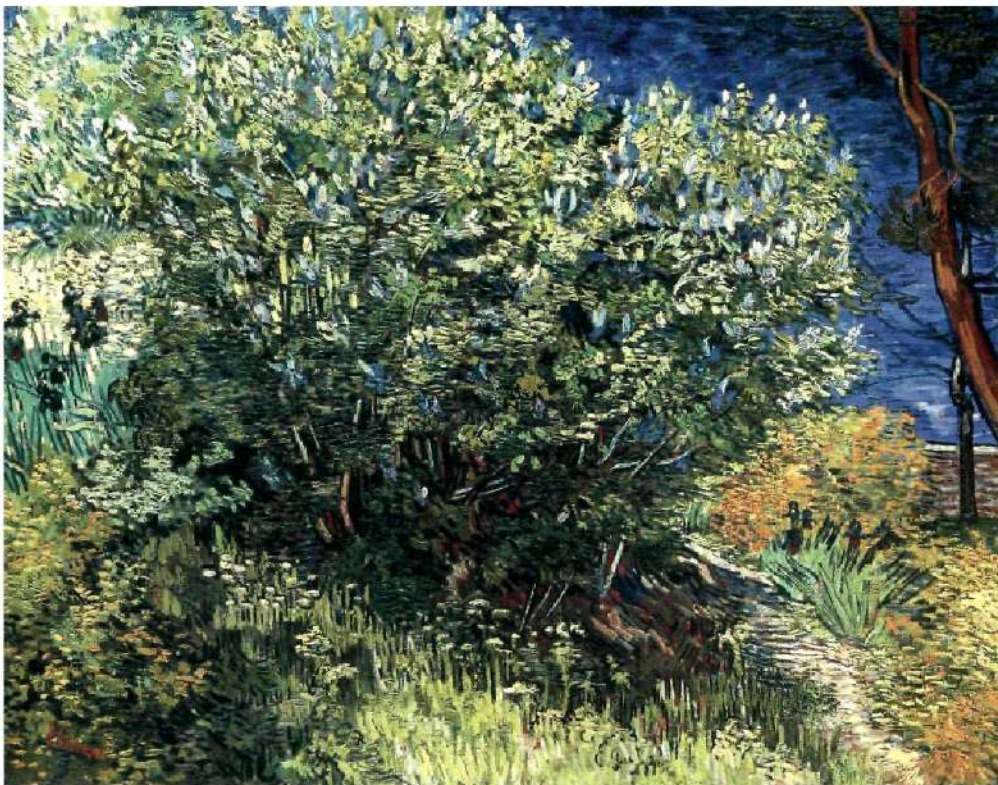
Ван Гог. Три ствола дерева на траве

Ван Гог. Сад с цветами

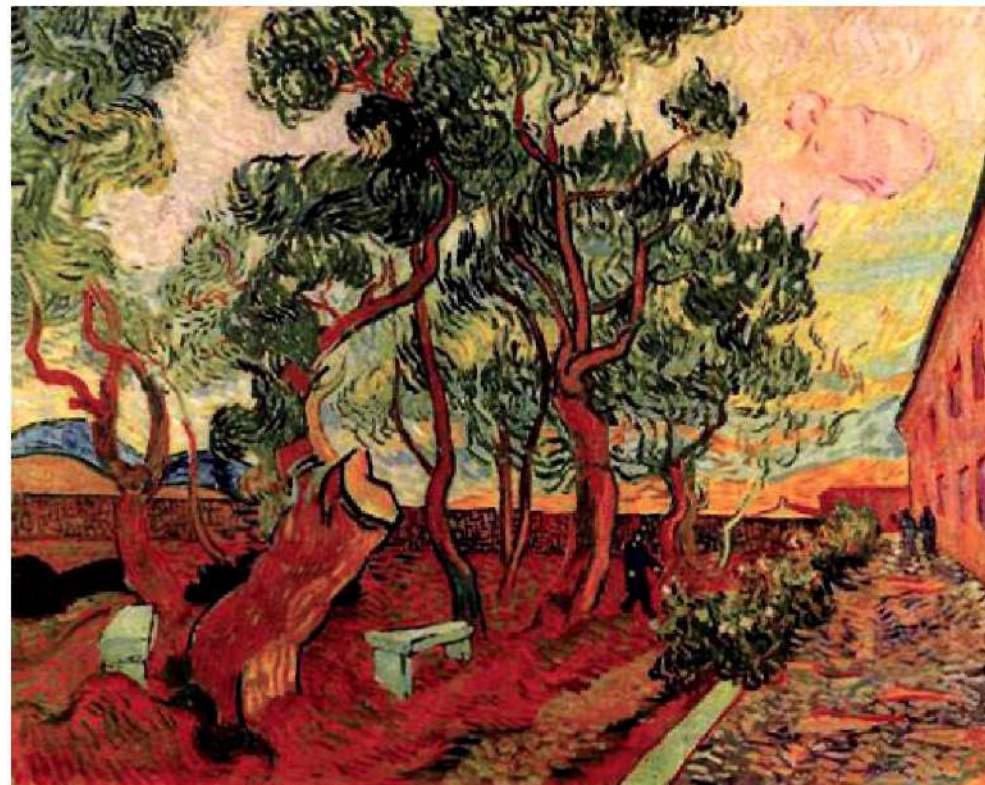
"... Он запрещал детям мучить майских жуков, подбирал и лечил бездомных зверей, купал пташек, чтобы тут же выпустить их на волю. Однажды, в саду у супругов Дени, он подобрал гусеницу, которая ползла по дорожке, и бережно отнес ее в укромное место..."

Ван Гог. Поле и деревья

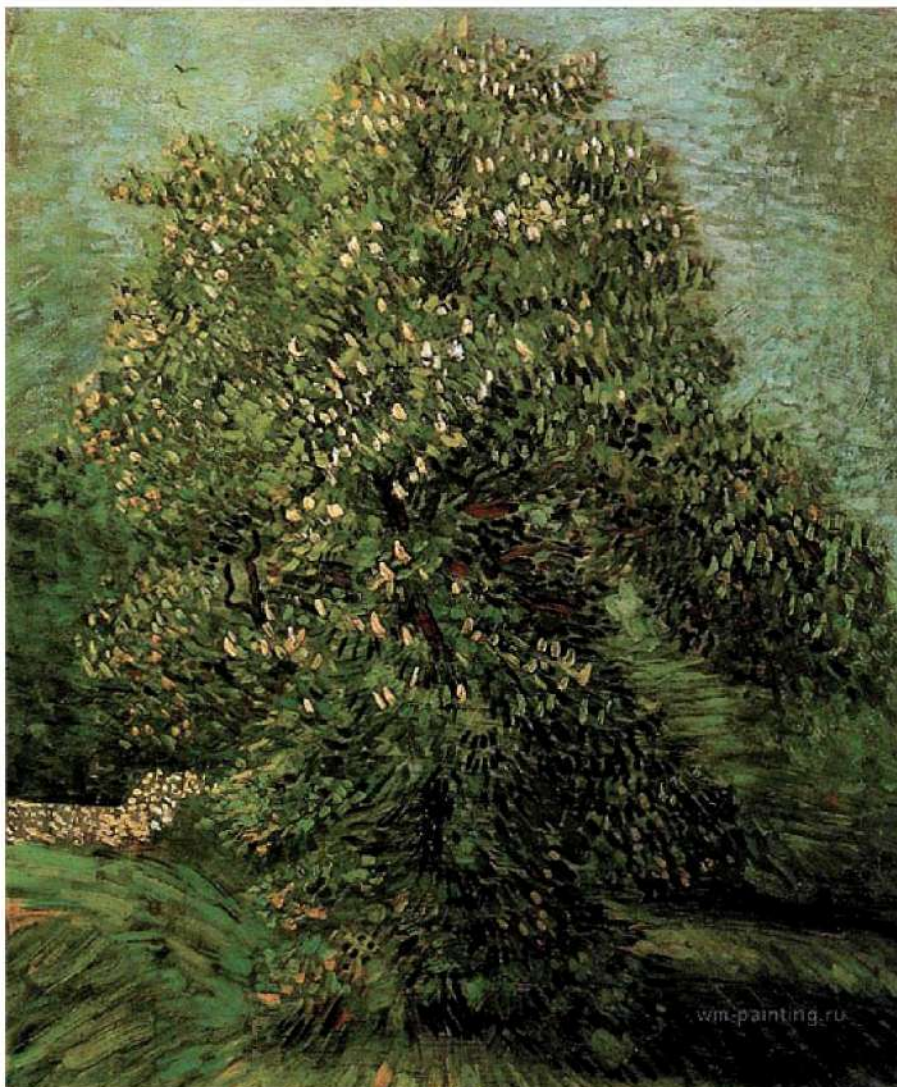
Ван Гог. Куст

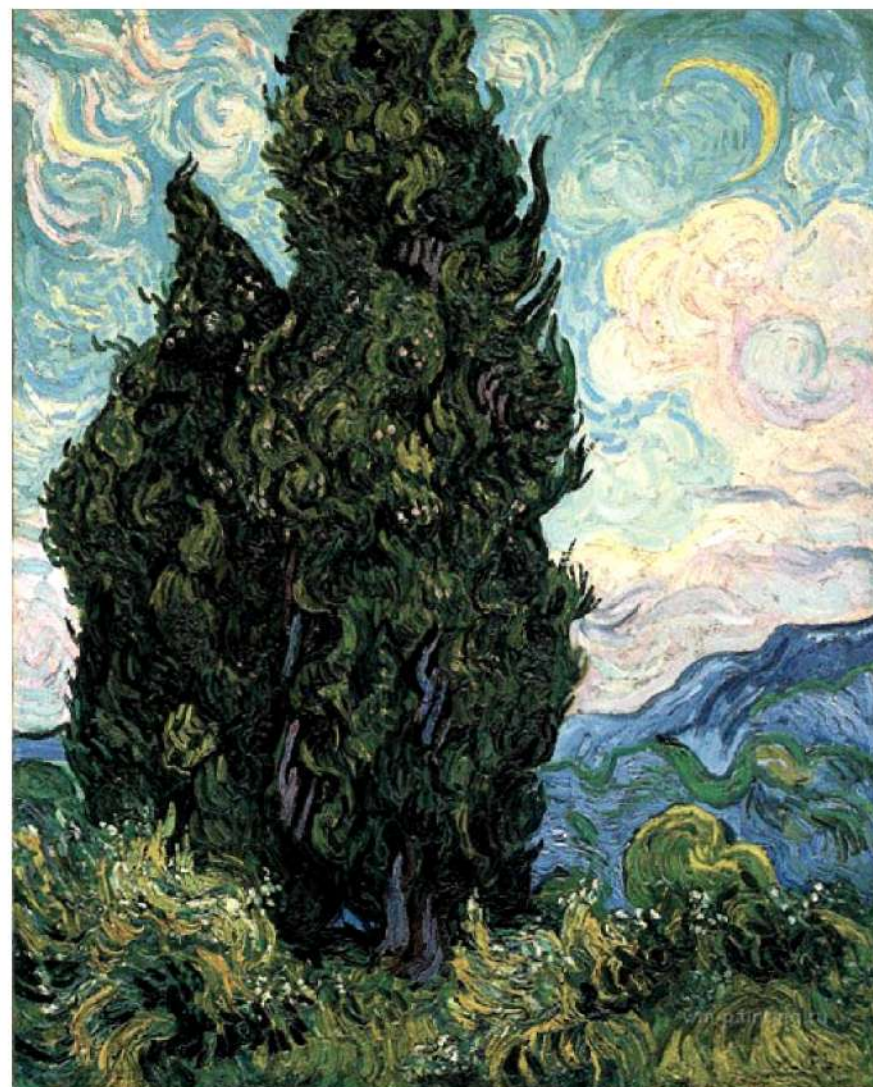
Ван Гог. Сад дома для умалишенных Сен-Реми

"...Моя палитра оттаяла. Мои этюды имеют для меня один единственный смысл, — это своего рода ежедневная гимнастика, помогающая по желанию усиливать или ослаблять тона".

Отныне всякий раз, когда он хочет написать картину, он избирает отправной точкой определенный цвет, и тогда он говорит: *"я совершенно отчетливо вижу, что должно получиться"*.

Ван Гог. Каштан в цвету

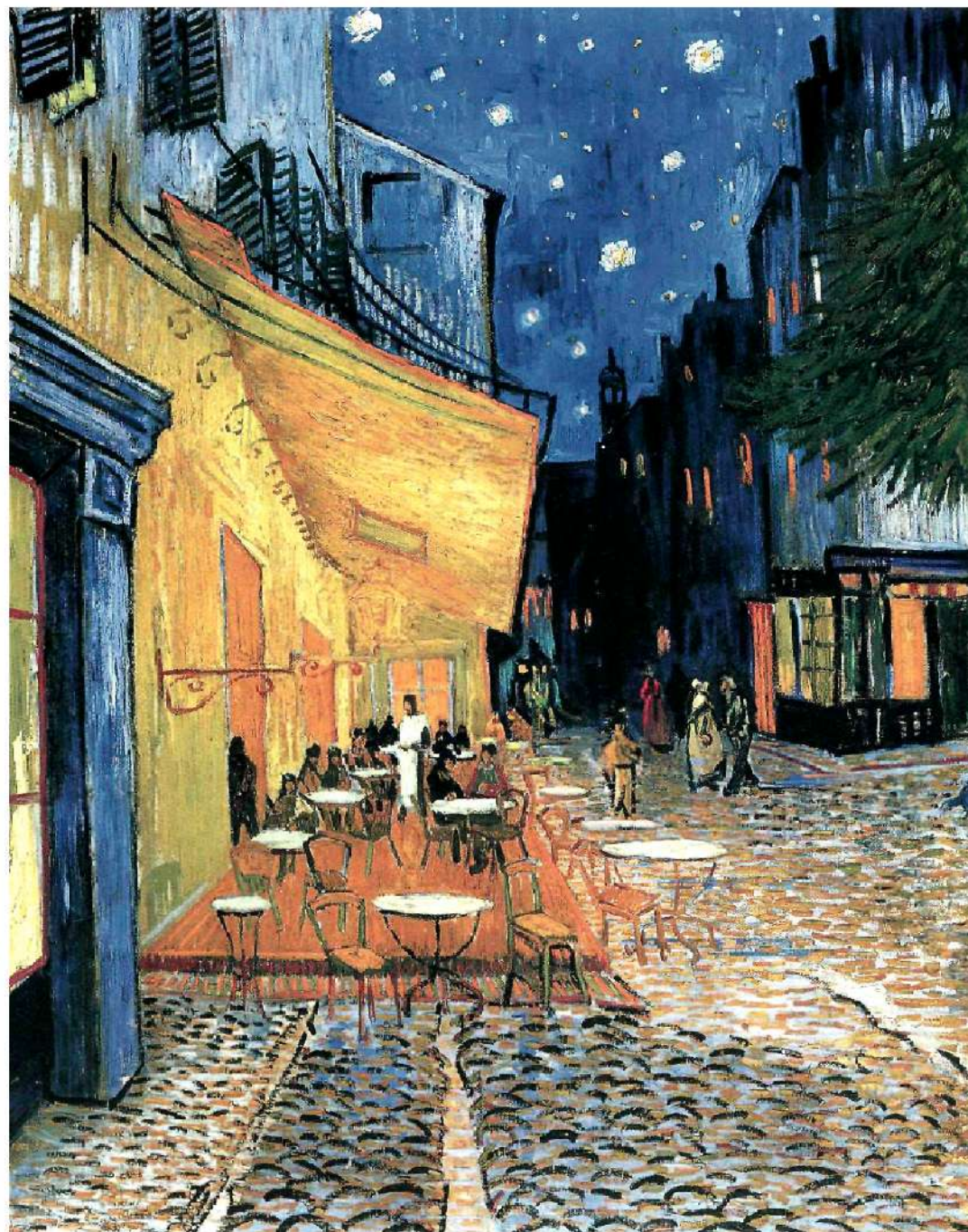

Ван Гог. Кипарис

"... Винсент добивался, чтобы его рука одинаково уверенно работала карандашом и углем, пером и кистью, тушью, сепией и акварелью. Но прежде всего борьба шла за то, чтобы научиться за внешним обликом видеть сущность предметов, мгновенно схватывать зорким взглядом их внутреннюю жизнь. "Если ты хочешь нарисовать подстриженную иву, словно это живое существо, а ведь, по существу говоря, так оно и есть, всё вокруг ивы получится почти само собой, надо только сосредоточить своё внимание на дереве и не успокаиваться, пока оно не оживёт"...

Постепенно черный исчезает, уходит с фонов его натюрмортов под натиском более ярких цветов. И, наконец, в 1888 году художник пишет «Ночное кафе в Арле» — одну из самых знаменитых картин, изображающих темное время суток, в которой при этом не сделано ни единого мазка чистого черного цвета:

«Изображая ночь, я совершенно не использовал черный цвет, только великолепный синий, фиолетовый и зеленый, а также зеленовато-желтый и лимонный — чтобы написать залитое светом кафе».

Ван Гог. Ночное кафе в Арле

Красный цвет, не слишком часто появляется на картинах Ван Гога. За свою недолгую художественную карьеру Винсент написал множество натюрмортов с букетами цветов — с маками и гладиолусами, но ни одно из этих полотен не добилось и тысячной доли популярности «Подсолнухов».

Ван Гог. Маки и ромашки

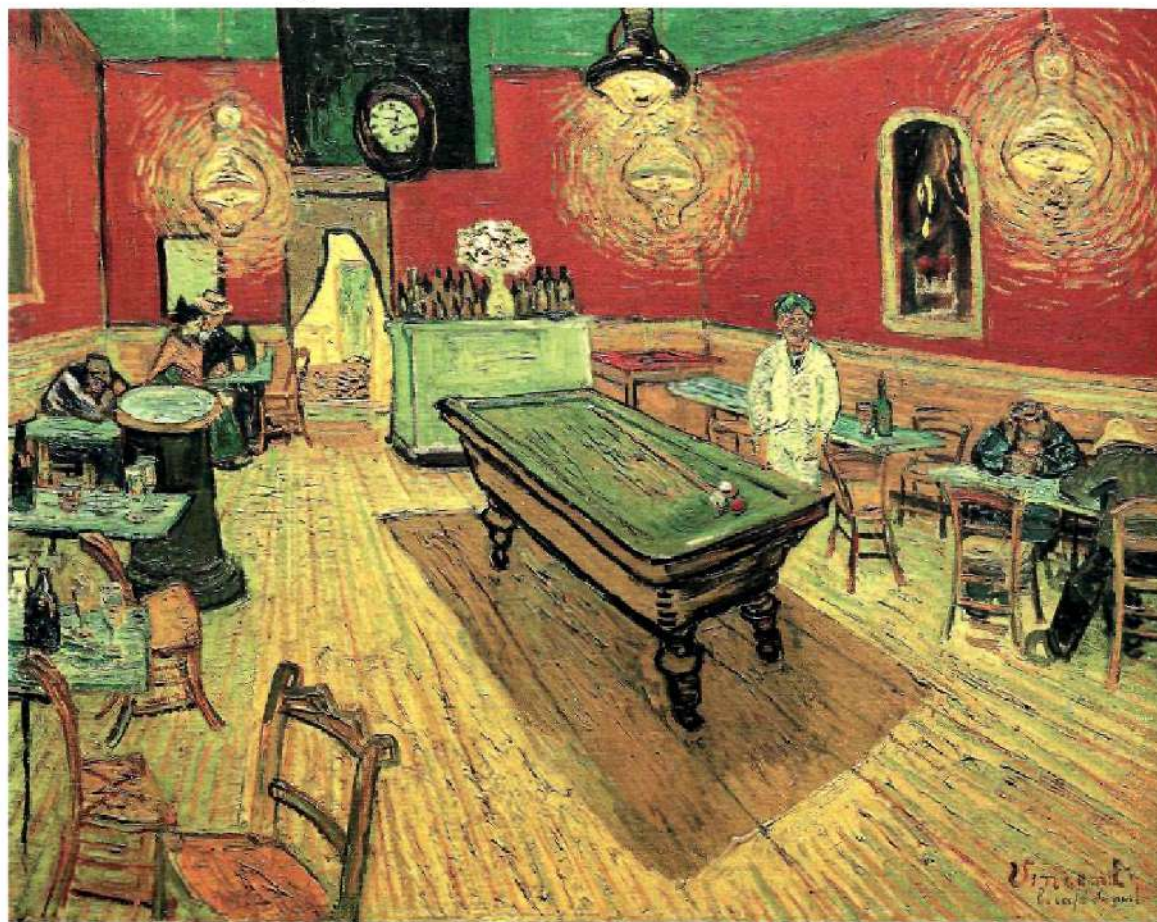
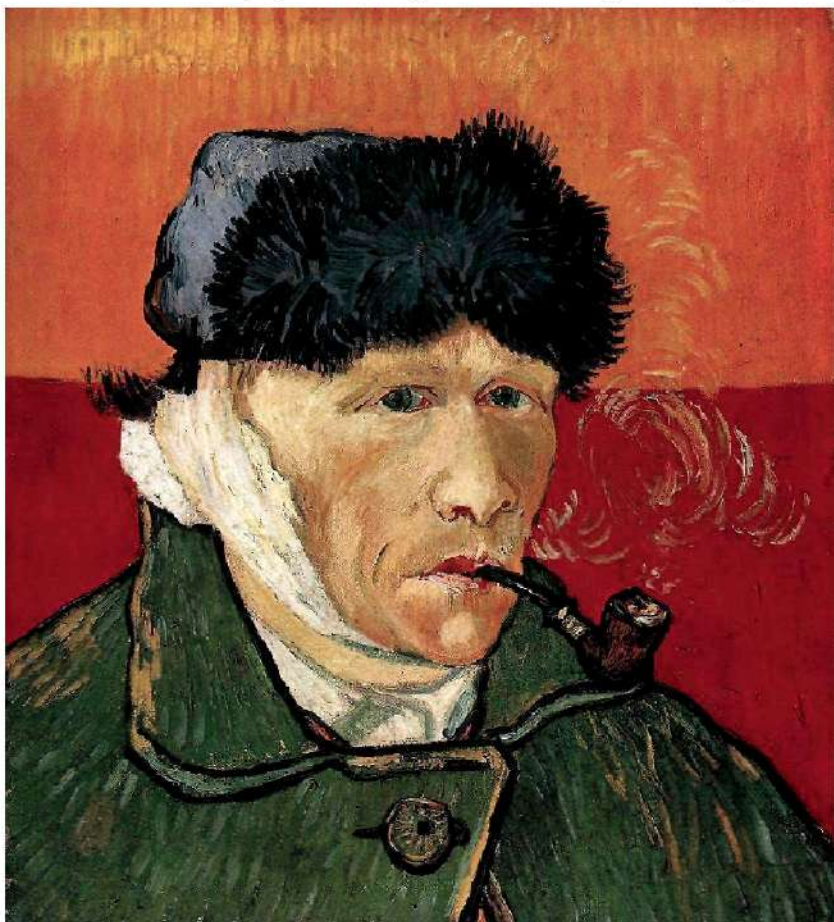
Ван Гог. Натюрморт с красными гладиолусами

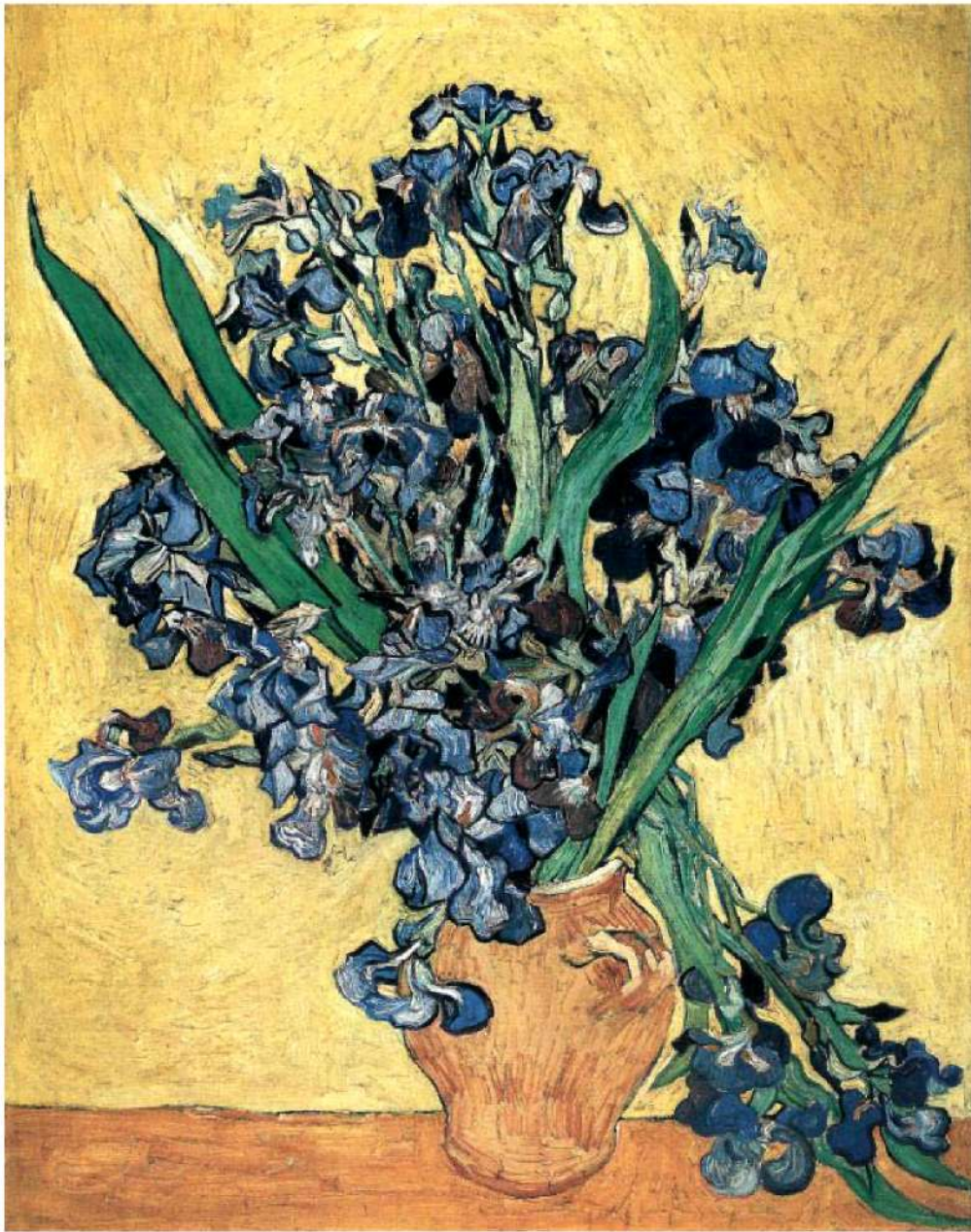

Начиная с арльского периода художник использует красный довольно редко, больше в качестве вспомогательного цвета (как, например, в печально известном «Автопортрете с перевязанным ухом и трубкой», где Ван Гог покрывает фон сплошным красным двух болезненных грязноватых оттенков).

Но существует все же одно исключение. Это картина «Ночное кафе», изображающая интерьер небольшого привокзального заведения в Арле (Ван Гог не раз изображал владелицу этого кафе — мадам Жино, она стала героиней его портрета «Арлезианка»). Здесь красный цвет, которого Ван Гог использует непривычно много, выбран не случайно. В письме Тео Винсент пишет об этой картине: «В „Ночном кафе“ я попытался изобразить место, где человек губит самого себя, сходит с ума или становится преступником. Я хотел выразить пагубную страсть, движущую людьми, с помощью красного и зеленого цвета».

Ван Гог. Автопортрете с перевязанным ухом и трубкой Ван Гог. Ночное кафе

Ван Гог. Букет ирисов

Ван Гог. Арлезианка

«...Что же касается синего, это королевский синий, от самого глубокого синего цвета воды до голубизны незабудок; кобальт, особенно светлый, зеленовато-голубой, лилово-голубой. Конечно, это усиливает и оранжевые цвета: лицо, загорелое на солнце. Выглядит оранжевым. И, затем благодаря большому количеству желтого, фиолетовый начинает особенно звучать. Забор или серая крыша, заросли камыша или пашня выглядят гораздо более фиолетовыми».

Ван Гог был человеком предельной искренности и это полностью отражалось в его работах. Он был максималистом: если верить, то всей душой, если рисовать, то отдаваться работе всецело.

«Я по-прежнему нуждаюсь в религии. Потому я вышел ночью из дома и начал рисовать звёзды».

Ван Гог. Звездная ночь

"Вечером гулял по безлюдному берегу моря. Это было не весело и не грустно — это было прекрасно. На темной синеве неба пятна облаков, то еще более синих, чем яркий кобальт, то светлых, напоминающих голубую белизну Млечного Пути. На синем фоне — яркие звезды: зеленоватые, желтые, белые, розовые, более светлые, более похожие на драгоценные камни, чем у нас на родине и даже в Париже; их можно сравнить с опалами, изумрудами, ляпис-лазурью, рубинами, сапфирами. Море — темный ультрамарин, берег — лиловатый и бледно-розовый, кусты на дюнах (высотой до 5 метров) "прусская синяя".

Ван Гог. Звездная ночь над Роной

