

Винсент Ван Гог. «Подсолнухи»

Подготовила студентка группы 2А
Андреева Тамара

**Поль Гоген Портрет
Винсента ван Гога,
рисующего подсолнухи**

- Я чувствую потребность стать другим, начать все заново и извиниться за то, что мои картины несут в себе почти крик отчаяния, хотя мои сельские подсолнухи, возможно, и звучат благодарностью.

Винсент Ван Гог

- Ван Гог часто писал цветы: ветви цветущих яблонь, каштанов, акаций, миндальных деревьев, розы, олеандры, ирисы, циннии, анемоны, мальвы, гвоздики, маргаритки, маки, васильки, чертополох...

Год создания: 1889

Техника: Холст, масло

Размер: 71×93 см

Находится: в Музее Гетти, город Лос-Анджелес

- **Помню, какое странное чувство возникло во мне, когда я впервые увидела подсолнухи Ван Гога. Я почувствовала что-то невероятное: внутри все съежилось, сжалось, сердце наполнилось щемящей тоской, любовью и грустью. Я не могла забыть эту картину, и решила обратиться к изучению творчества этого художника.**

- Цветок представлялся художнику "идеей, символизирующей признательность и благодарность". Подсолнух был любимым цветком Ван Гога.

- «Ваза с двенадцатью подсолнухами». Холст, масло, 91 x 72 см, август 1888 г. Новая Пинакотека, Мюнхен

- В одном из его писем к брату Тео мы читаем: «Подсолнух, в некотором смысле, - мой». Художник писал подсолнухи одиннадцать раз. Первые четыре картины были созданы в Париже в августе - сентябре 1887 г. Крупные срезанные цветы лежат, подобные каким-то диковинным, умирающим на наших глазах существам.

Четыре срезанных подсолнуха. Париж, сентябрь 1887. Холст, масло, 60x100.
Отерло, Кроллер-Моллер Музей

Примятые, теряющие упругость лепестки похожи на взъерошенную шерсть или на языки гаснущего пламени, черные сердцевины – на огромные скорбные глаза, стебли – на судорожно изогнувшиеся руки. От этих цветов веет печалью, но в них еще дремлет жизненная сила, сопротивляющаяся увяданию.

*Два срезанных подсолнуха. Париж, сентябрь 1887. Холст, масло, 42х61.
Музей Метрополитен, Нью-Йорк, США*

Ван Гог живет на юге Франции, в Арле, где все приводит его в восторг: неистовое солнце, яркие краски, новое жилище, которое художник называет «желтым домиком» и о котором пишет Тео: «Снаружи дом выкрашен в желтый цвет, внутри выбелен, много солнца».

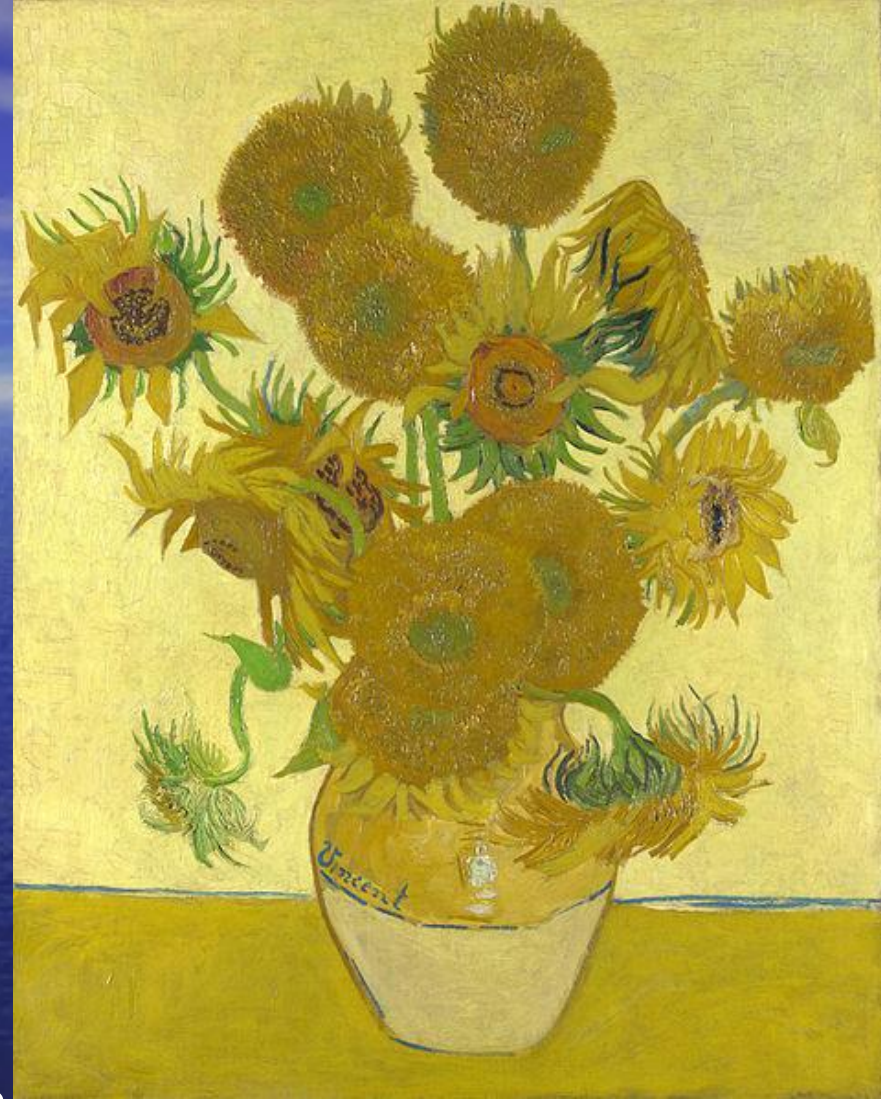

*Три подсолнуха в вазе. Арль, август 1888. Холст, масло, 73x58.
Частное собрание, США*

- Винсент настойчиво зовет к себе собратьев-художников, мечтает создать под крышей «желтого домика» своего рода коммуны, которую он называет «южной мастерской».

На его зов откликается Поль Гоген, и Винсент радостно готовит свой дом к приему гостя. В середине августа он сообщает брату: «Рисую и пишу с таким же рвением, с каким марселец уплетает свой буябес (марсельский рыбный суп bouillabaisse – М.А), что, разумеется, тебя не удивит, — я пишу большие подсолнухи. Последняя картина — светлое на светлом — будет, надеюсь, самой удачной. Но я, вероятно, на этом не остановлюсь. В надежде, что у нас с Гогеном будет общая мастерская, я хочу ее украсить. Одни большие подсолнухи — ничего больше...

- И так, если мой план удастся, у меня будет с дюжину панно — целая симфония желтого и синего». Ван Гог торопится: «Я работаю по утрам с самого рассвета, потому что цветы быстро вянут, и приходится заканчивать вещь в один прием». Но несмотря на все старания, художнику не удается в полной мере реализовать задуманное: к концу лета готовы всего четыре картины, и Винсент решает повесить их не в мастерской, а в гостевой комнате, которая предназначалась Гогену.

Четвертый вариант: желтый фон, 92.1 × 73 см, [Лондонская Национальная галерея](#) Подсолнухи, 1888

- **Художнику нечем платить за аренду, и ему придется выехать из «желтого домика», который он так мечтал украсить своими «Подсолнухами». Великолепный замысел - серия панно с подсолнухами - не осуществился до конца, но его лучшие фрагменты, «лондонский» и «мюнхенский» натюрморты, принадлежат к наиболее известным и любимым публикой творениям Ван Гога.**

1888 г. Второй вариант, 95 × 73 см,
Музей Ван Гога, Амстердам,
Нидерланды

- Сюжет этих картин исключительно прост: цветы в керамической вазе — и больше ничего. Поверхность, на которой стоит букет, не проработана, ее фактура никак не выражена. Что это: стол, полка или подоконник, дерево или ткань скатерти — не важно.

Первый вариант, 92 × 72.5 см, Филадельфийский Музей Искусств, США, август 1988г

● То же можно сказать и о фоне: это не драпировка, не стена, не воздушная среда, а просто некая покрашенная плоскость. Объемность вазы не подчеркнута, лишь цветы свободно живут в трехмерном пространстве — одни лепестки энергично тянутся вперед, к зрителю, другие устремляются в глубь холста.

Первый вариант: бирюзовый фон, 73.5 × 60 см, частная коллекция ,август 1988г

- Грубоватая крестьянская ваза кажется несоразмерно маленькой и легкой по сравнению с огромными цветами. Подсолнухам же мала не только ваза - им тесен весь холст. Соцветия и листья упираются в края картины, недовольно «отшатываются» от рамы. Ван Гог наносит краски очень густо (техника «импасто»), выдавливая их прямо из тюбиков на холст. Следы прикосновения кисти и ножика-мастихина явственно видны на полотне; шероховатая рельефная фактура картины – словно слепок неистовых чувств, владевших художником в миг творчества. Написанные энергичными вибрирующими мазками подсолнухи кажутся живыми: тяжелые, полные внутренней силы соцветия и гибкие стебли движутся, пульсируют и изменяются у нас на глазах - растут, набухают, созревают, увядают.

- Всеми оттенками желтого - цвета солнца – сияют натюрморты с подсолнухами. Вспомним, что художник видел эту серию как «симфонию цвета», именно о цвете он чаще всего упоминал, делаясь деталями замысла с братом и друзьями. В одном из писем он говорит, что в «Подсолнухах» желтый цвет должен пламенеть на меняющемся фоне - голубом, бледном малахитово-зеленом, ярко-синем; в другом письме упоминает, что хотел бы достичь «чего-то вроде эффекта витражей в готической церкви».

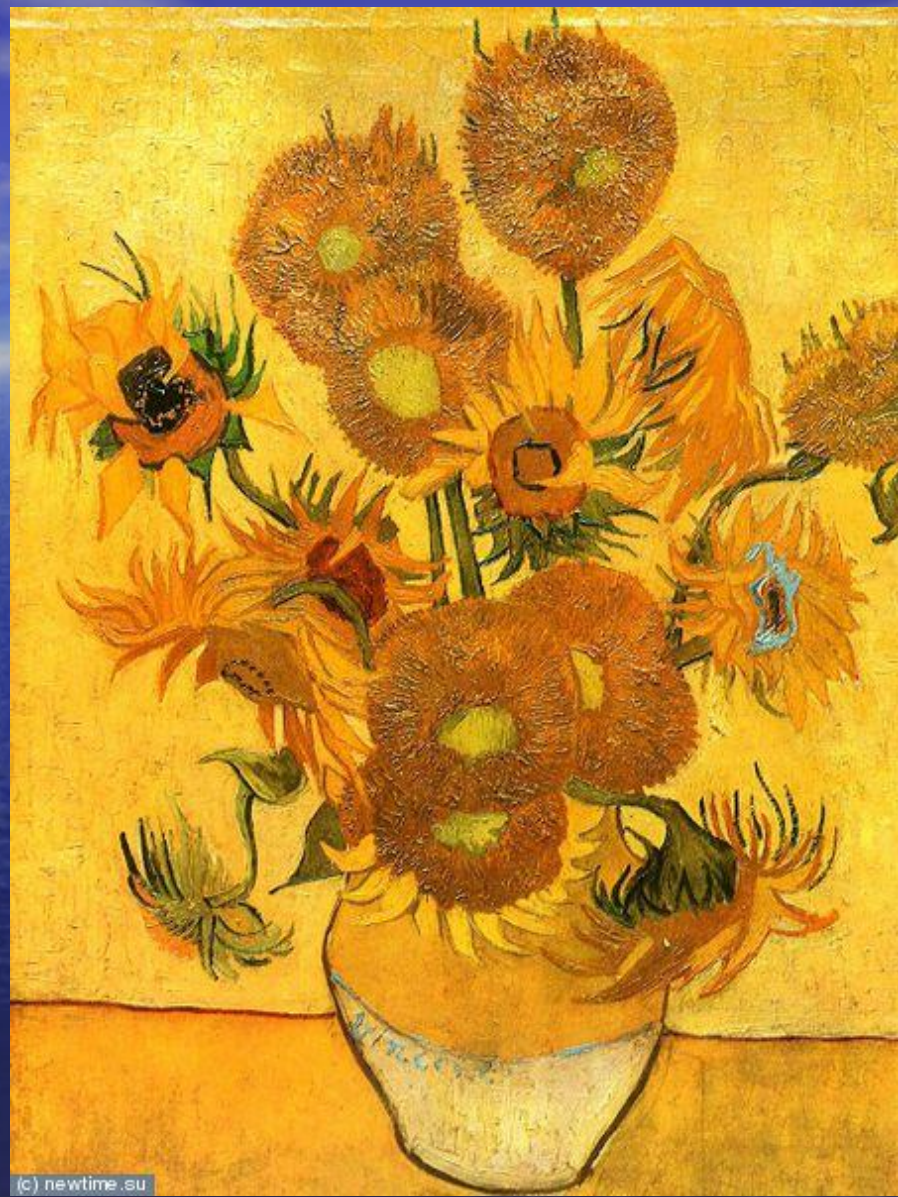
«Ваза с пятью подсолнухами»

Арль, август 1888

Холст, масло. 98 x 69 см

Уничтожена немецкими партизанами во время второй мировой войны

● **Идея ясна: добиться сияния, солнечного свечения желтого цвета. Ван Гог с необычайной остротой чувствовал цвет. Каждый оттенок краски был для него сопряжен с целым комплексом понятий и образов, чувств и мыслей, а мазок на холсте был равнозначен произнесенному слову. Любимый художником желтый цвет воплощал радость, доброту, благожелательность, энергию, плодородие земли и животворное солнечное тепло. Потому так и радовал Ван Гога переезд на юг, в царство щедрого солнца, в светлый «желтый домик».**

Винсент ван Гог 1888г.

- **«Подсолнухи» Ван Гога - символ нашего прекрасного и трагического бытия, его формула, его квинтэссенция. Это распускающиеся и увядающие цветы; это юные, зрелые и стареющие живые существа; это зарождающиеся, жарко пылающие и холодеющие звезды; это, в конечном счете, образ Вселенной в ее неустанном круговороте.**