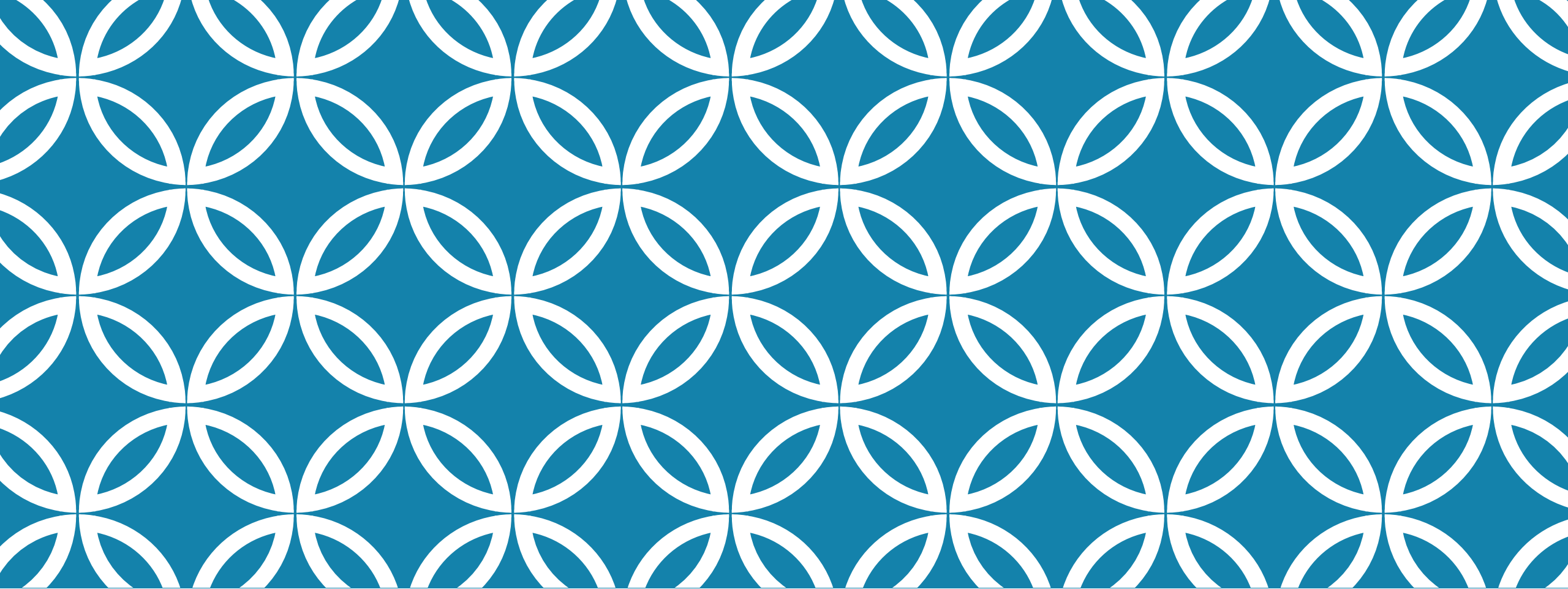

АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА НА
ПРИМЕРЕ КАРТИНЫ ВИНСЕНТА ВАН
ГОГА «ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ»

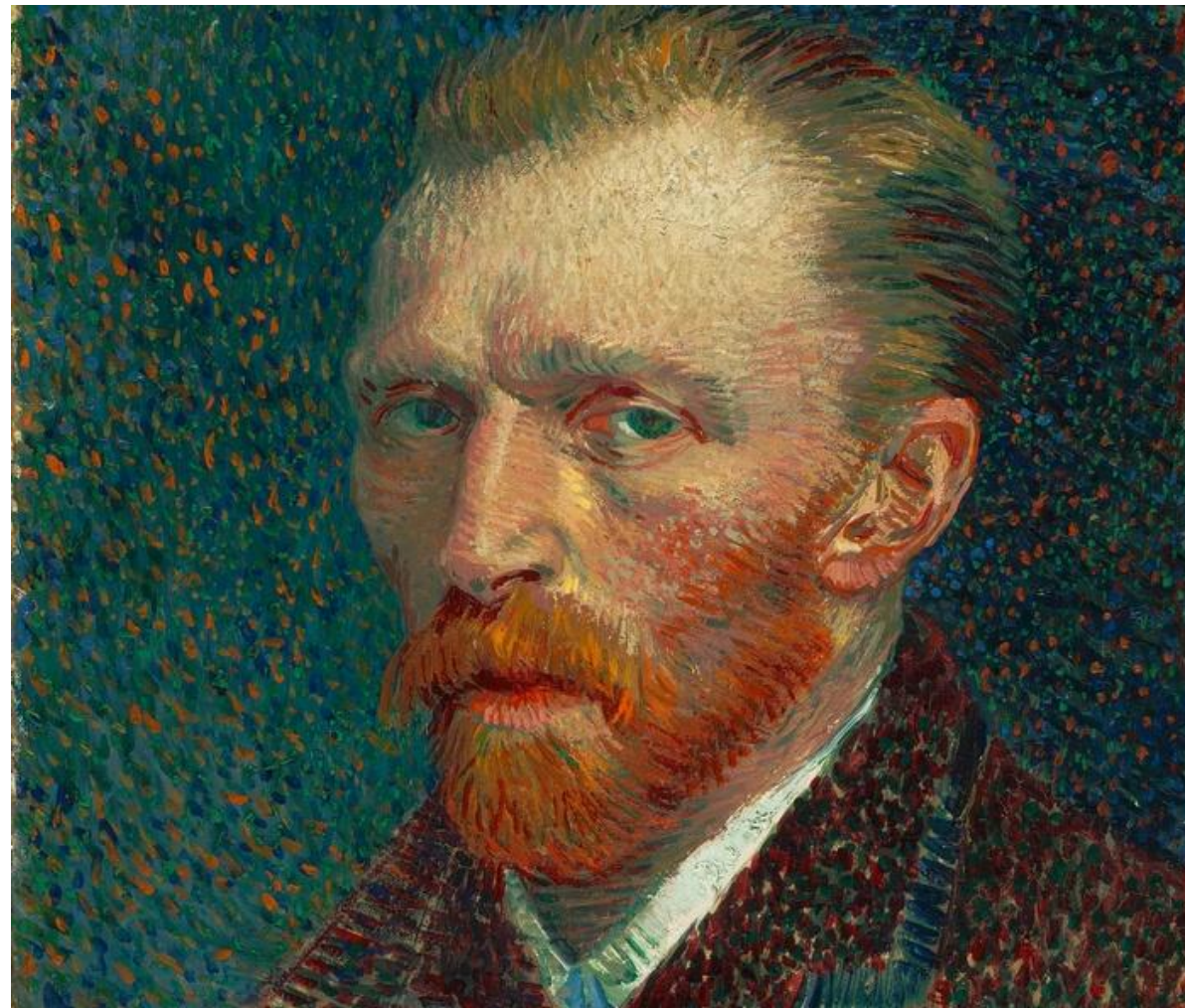
*Подготовил студент группы
ЗД- 161: Жилкибаева А.М.
Проверил доц., к.н. Османкина Г.
Ю.*

КАРТИНА «ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ»
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ, 1889 ГОД.

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Автор картины «Звездная ночь» Винсент Виллем Ван Гог (30 марта 1853, Грот-Зюндерт, около Бреды, Нидерланды — 29 июля 1890, ОверсюрУаз, Франция) нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали вневременное влияние на живопись 20 века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом. Среди них — портреты, автопортреты, пейзажи, натюрморты, оливковые деревья, кипарисы, поля пшеницы и подсолнухи.

Почему я выбрала именно эту картину?

Во-первых, мне интересен автор как личность.

Во-вторых, именно, эта картина Ван Гога вызывает много вопросов вокруг себя. То, что картина была написана в психиатрической лечебнице, ни для кого не секрет. Ван Гога в то время мучали приступы безумия, которые были непредсказуемыми и спонтанными. Так что «Звездная ночь» стала для него своеобразной терапией, помогающей справиться с болезнью. Отсюда и ее эмоциональность, колористика и уникальность – в больничном заточении всегда ощущается нехватка ярких красок, ощущений и переживаний. Может быть, поэтому «Звездная ночь» и стала одним из *must have* в мире искусства – ее обсуждают критики не одного поколения, она привлекает к себе посетителей музея, ее дублируют, вышивают на подушках...

«Звездная ночь» - картина нидерландского художника Винсента Ван Гога, написанная в июне 1889 года, с видом предрассветного неба над вымышленным городком из восточного окна жилища художника в Сен-Реми-де-Прованс. С 1941 года хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Считается одной из лучших работ Ван Гога и одним из самых значительных произведений западной живописи.

***Картина выполнена в стиле –
постимпрессионизм(post-impressionism);***

Пейзаж в ночное время;

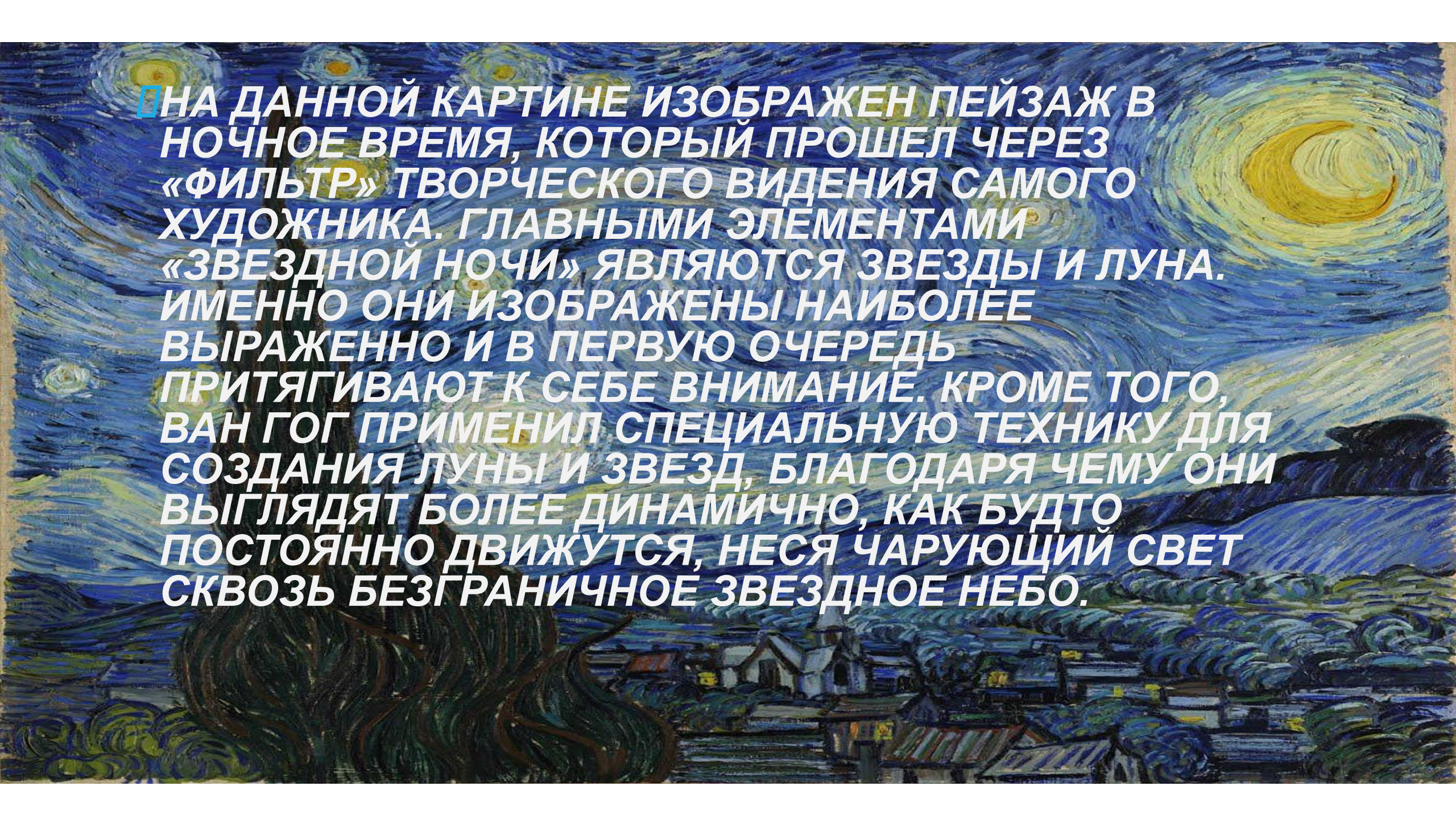
Техника : масло

Материал: холст

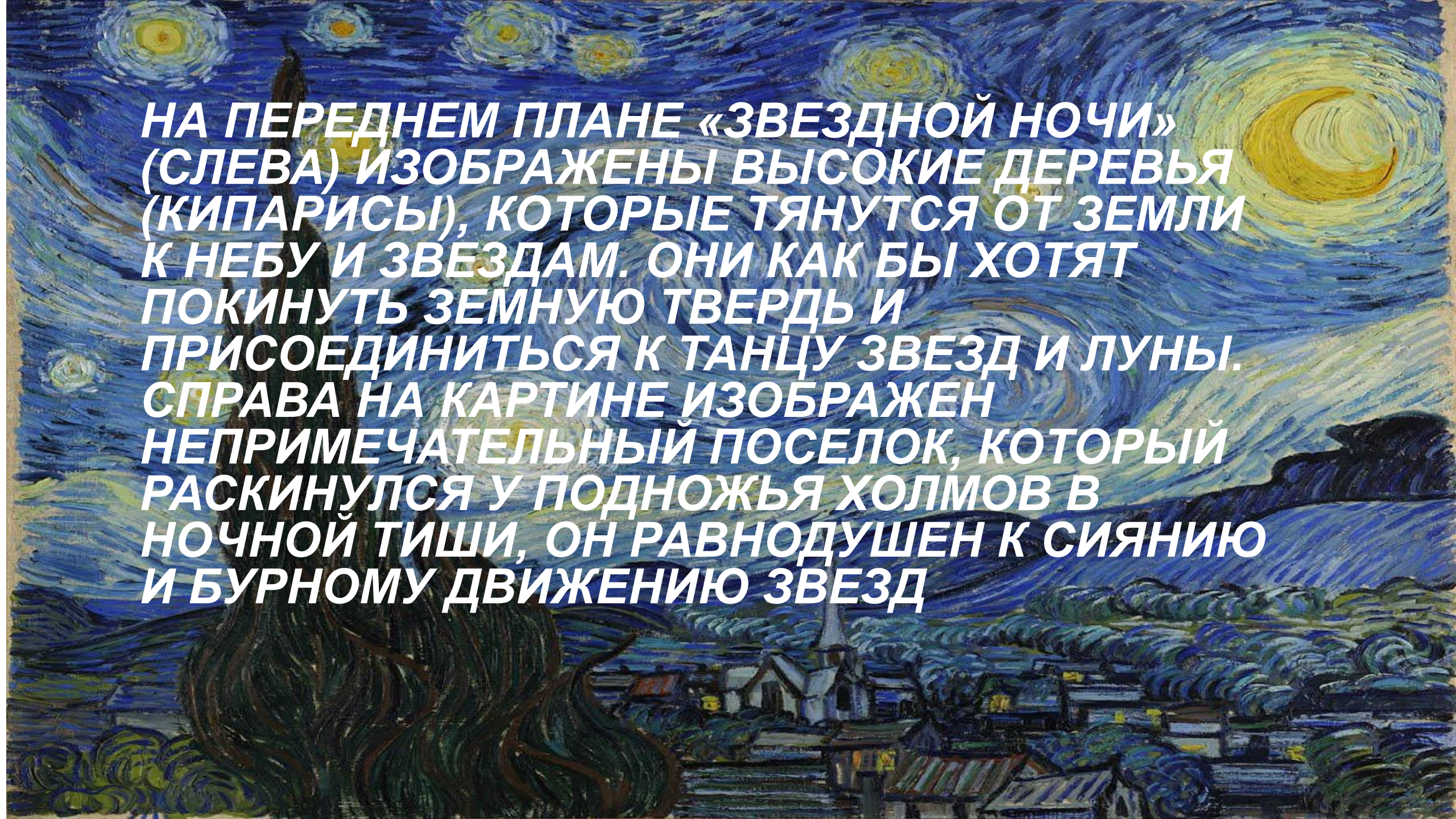
Размер:73х92 см

ИСТОРИЯ КАРТИНЫ

Картина «Звездная ночь» была написана Ван Гогом в период лечения в больнице города Сен-Реми. По просьбе его брата Ван Гог разрешали в случае улучшения состояния здоровья писать картины. Такие периоды возникали довольно часто, и за это время художник написал целый ряд картин. «Звездная ночь» - одна из них, при этом интересно, что данная картина была создана по памяти. Такой метод применялся Ван Гогом довольно редко и не свойственно данному художнику. Если сравнивать «Звездную ночь» с ранними работами художника, можно сказать, что она является более экспрессивным и динамичным творением Ван Гога. Однако после ее написания колорит, эмоциональная загруженность, динамика и экспрессия на полотнах художника только возрастали.

The background of the text is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by J.M.W. van Gogh. The painting depicts a night scene with a turbulent, swirling blue sky filled with bright, glowing stars and a large, luminous yellow moon. Below the sky, a dark, silhouetted landscape features a small village with a prominent church spire. The overall style is characterized by visible, expressive brushstrokes and a rich, textured color palette.

НА ДАННОЙ КАРТИНЕ ИЗОБРАЖЕН ПЕЙЗАЖ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ «ФИЛЬТР» ТВОРЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ САМОГО ХУДОЖНИКА. ГЛАВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ «ЗВЕЗДНОЙ НОЧИ» ЯВЛЯЮТСЯ ЗВЕЗДЫ И ЛУНА. ИМЕННО ОНИ ИЗОБРАЖЕНЫ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННО И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИТЯГИВАЮТ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ. КРОМЕ ТОГО, ВАН ГОГ ПРИМЕНИЛ СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛУНЫ И ЗВЕЗД, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ОНИ ВЫГЛЯДЯТ БОЛЕЕ ДИНАМИЧНО, КАК БУДТО ПОСТОЯННО ДВИЖУТСЯ, НЕСЯ ЧАРУЮЩИЙ СВЕТ СКВОЗЬ БЕЗГРАНИЧНОЕ ЗВЕЗДНОЕ НЕБО.

The background of the image is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by the Dutch painter J.M.W. Turner. The painting depicts a night scene with a turbulent, star-filled sky. In the foreground, a dark, swirling mass of cypresses rises from the left. In the middle ground, a small village with a prominent church spire is nestled at the foot of dark, rolling hills. The sky is a vibrant blue, filled with numerous stars, each surrounded by a swirling, golden halo. The overall composition is dynamic and expressive, with visible brushstrokes throughout.

НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ «ЗВЕЗДНОЙ НОЧИ»
(СЛЕВА) ИЗОБРАЖЕНЫ ВЫСОКИЕ ДЕРЕВЬЯ
(КИПАРИСЫ), КОТОРЫЕ ТЯНУТСЯ ОТ ЗЕМЛИ
К НЕБУ И ЗВЕЗДАМ. ОНИ КАК БЫ ХОТЯТ
ПОКИНУТЬ ЗЕМНУЮ ТВЕРДЬ И
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ТАНЦУ ЗВЕЗД И ЛУНЫ.
СПРАВА НА КАРТИНЕ ИЗОБРАЖЕН
НЕПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОСЕЛОК, КОТОРЫЙ
РАСКИНУЛСЯ У ПОДНОЖЬЯ ХОЛМОВ В
НОЧНОЙ ТИШИ, ОН РАВНОДУШЕН К СИЯНИЮ
И БУРНОМУ ДВИЖЕНИЮ ЗВЕЗД

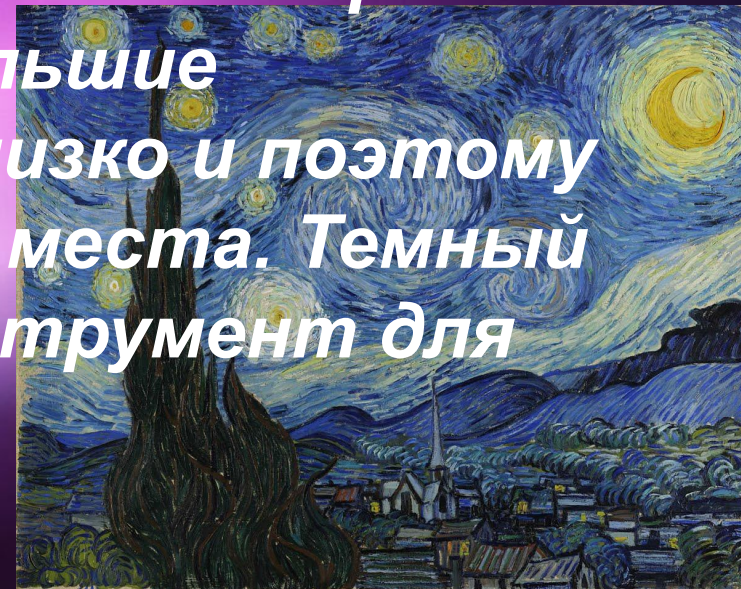
В целом, при рассмотрении данной картины, чувствуется виртуозная работа художника с цветом. При этом экспрессивное искажение достаточно хорошо подобрано с помощью уникальной техники мазков и сочетания цветов. Также наблюдается равновесие светлых и темных тонов на полотне: слева внизу темные деревья компенсируют высокую яркость желтой луны, которая расположена в противоположном углу.

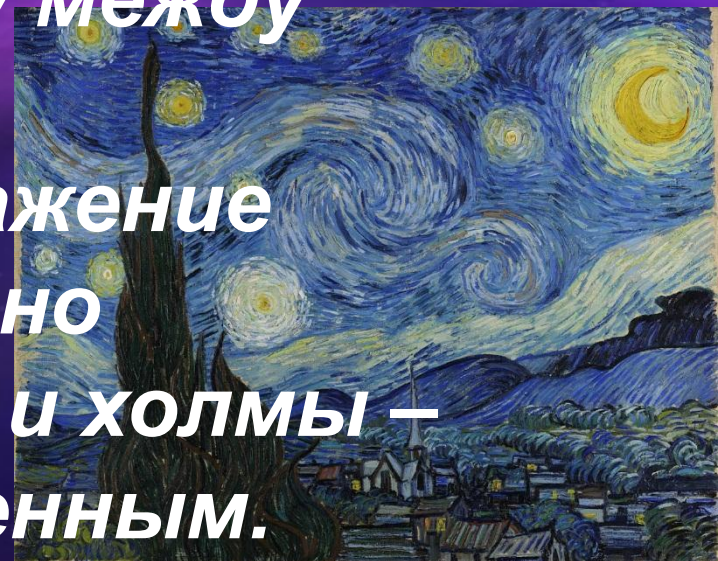
Основной динамический элемент картины – это спиральный завиток почти в середине полотна. Он придает динамику каждому элементу композиции, стоит также отметить, что звезды и луна кажутся более подвижными, чем остальные.

«Звездная ночь» также обладает потрясающей глубиной отображаемого пространства, которая достигнута посредством грамотного использования мазков разных размеров и направленности, а также общего цветового сочетания картины. Еще один фактор, который помогает создать глубину картины – это использование объектов разной величины. Так, городок находится вдали и на картине он маленький, а деревья наоборот – они небольшие сравнительно с поселком, но расположены близко и поэтому на картине они занимают достаточно много места. Темный передний план и светлая луна на заднем – инструмент для создания глубины цветом.

Картина по большей степени принадлежит к живописному стилю, а не линейному. Это обусловлено тем, что все элементы полотна созданы при помощи мазков и цвета. Хотя при создании поселка и холмов Ван Гог применил контурные линии. Видимо, такие линейные элементы были использованы для того чтобы как можно лучше подчеркнуть разницу между предметами земного и небесного происхождения. Таким образом, изображение неба получилось у Ван Гога чрезвычайно живописным и динамичным, а поселок и холмы – более спокойным, линейным и размеренным.

В «Звездной ночи» преобладает колоритность, при этом роль света не так заметна. Основными источниками освещения служат звезды и луна, это можно определить по рефлексам, которые расположены на строениях городка и деревьев у подножья холмов.

КОЛОРИТНОСТЬ В ДРУГИХ РАБОТАХ ВАН ГОГА

Если присмотреться к картинам художников-импрессионистов того времени, можно с точностью утверждать о том, что шедевры Ван Гога совершенно не похожи на картины других художников, которые работали в данном направлении. Те же «Красные виноградники» смогут доказать такое предположение. Яркость красок поражает взгляд. Все здесь сплелось воедино: и ритм, и цвет, и линия, и форма.

Ван Гог очень часто отдавал предпочтение именно желтой краске. Весь спектр его оттенков можно было найти в его картинах. И уже в поздних работах этот цвет был основным, который использовался Ван Гогом для передачи на холсте всех впечатлений от увиденного.

При этом в сочетании с желтым присутствовал и синий цвет, который был для великого художника символом печали. Картины представляли собой противостояние зла и добра, если вложить в каждый цвет символику Ван Гога. Использование других тонов тщательно продумывалось живописцем.

А ведь именно этот художник повлиял на становление импрессионизма в мировом искусстве. При детальном рассмотрении его картин, начинаешь поражаться, с каким профессионализмом он создавал свои неповторимые шедевры.

**Спасибо за
внимание!**