

«Ночное кафе» Винсента Ван Гога и начало европейского экспрессионизма

Научный руководитель – Свидерская Марина Ильинична

Поскребка Анна Степановна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра истории и теории мировой культуры, Москва, Россия

E-mail: anton4elena25@mail.ru

В настоящем докладе будет предложен анализ картины Ван Гога «Ночное кафе» (1888, Нью-Хейвен, Художественная галерея Йельского университета). Это полотно отличается особой выразительностью и повышенной эмоциональной напряженностью. Основными целями исследования являются: раскрытие замысла художника при написании картины и выявление основных художественных приемов, а также черт, которые сближают творчество Ван Гога и европейский экспрессионизм. Так, на примере анализа данной работы можно проследить, что колорит является одним из методов художника, позволяющих ему преобразовывать реальность, выявляя внутреннюю сущность вещей. Сам Ван Гог отмечает, что стремится совершить в этой области открытие, например, выразить чувства двух влюбленных сочетанием двух дополнительных цветов, их смещением и противопоставлением. . . Или выразить зародившуюся в мозгу мысль сиянием светлого тона на темном. [1] В данной работе цвет передает чувства и эмоции, его контрастное, многократно усиленное звучание воздействует на зрителя, подчеркивая и открывая то, что ранее было сокрыто, спрятано в обыденном, повседневном. «В этой картине, - писал художник своему брату Тео, - я пытался выразить неистовые человеческие страсти красным и зеленым цветом». «В моей картине «Ночное кафе» я пытался показать, что кафе - это место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление». Особую роль мастер отвел желтому цвету, изображающему свет окруженных ореолом чадающих светильников - пронзительному, болезненному, подобному воплю страдания и протеста. [1] Благодаря колориту и другим художественным приемам полотно становится необыкновенно эмоциональным и глубоким, за зловещей атмосферой кафе как места встречи неприкаянных странников по дороге жизни встают как тема одиночества, так и в целом размышления о трагической судьбе человека. Таким образом, Ван Гог в своем творчестве разрушает границу между видимым, объективно наблюдаемым, и внутренним, стараясь изобразить на полотнах внешне скрытую, но интуитивно прозреваемую основу, составляющую суть природы. Следует отметить, что художник не растворяется полностью в субъективном, а наоборот, именно действительность и метод наблюдения за ней являются фундаментальным звеном в его творчестве. Он находит нечто готовое для углубленного постижения уже в самой природе.[2]

Экспрессионизм, как отмечают исследователи (Михаил Герман, Валерий Турчин и другие) - это течение в искусстве начала 20 века, направленное на видоизменение реальности через призму эмоций, субъективных ощущений живописца, особенностью его является именно трагическое ощущение жизни, большая психологическая напряженность.[3] Поскольку художники данного направления продолжили преобразовывать действительность, добиваясь большей выразительности и драматичности с помощью цветовых решений и изменения формы предметов, с целью изобразить внутреннее, вывести эмоции на поверхность, мы можем назвать Ван Гога родоначальником европейского экспрессионизма. Однако стоит отметить, что экспрессионисты не только развивают начатое, но еще больше углубляются в субъективные переживания, которые начинают превалировать над

натурой и действительностью. В своих работах мастера стремятся выразить скорее чувства, чем изобразить вещи. Примером может служить искусство мастеров объединения «Синий всадник» (1911) Василия Кандинского и Франца Марка .

Таким образом, на примере анализа картины «Ночное кафе» мы увидели, как принципы, заложенные Ван Гогом, трансформируются и дают начало новому направлению в искусстве - экспрессионизму.

Литература

1. Винсент Ван Гог Письма брату Тео [пер. с англ. П. Мелковой]. - М.: Эксмо, 2018, с. 290, 289.

2. Винсент Ван Гог Письма к друзьям [пер. с англ. П. Мелковой]. - Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2018, с. 176

3. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины 20 века - Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2003, стр. 152

4. Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог. Человек и художник - М.: Наука, 1980

5. Вентури Л. От Мане до Лотрека. Санкт-Петербург: «Азбука-классика», 2007

6. Ревалд Д. Постимпрессионизм - М.: Искусство, 1962

7. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда.— М.: Изд-во МГУ, 1993