

Занятие 25 апреля (среда)

Студия «Арт-Бояж», углубленный уровень

Группы № 1 и 2 :

1 группа: 14.00-16.00 (2 часа)

2 группа: 16.00-18.00 (2 часа)

Тема блока: Сны Ван Гога

Тема №1 «Пишем вольную копию с картины Ван Гога «Звездная ночь»

Цель занятия: Развитие личности и повышение культурного уровня обучающегося, а также усовершенствование художественного мастерства благодаря знакомству с шедеврами живописи великих художников, погружение в мир красок Винсента Ван Гога.

Задачи:

Познакомиться с личностью Ван Гога и его произведениями;

Создать вольную копию с картины «Звездная ночь» или скопировать фрагмент этой картины, переняв художественную манеру мастера;

Повторить и усовершенствовать навыки и умения в работе с гуашью;

Развить чувство цвета, динамики линий, форм и мазков, эмоциональность и самостоятельность в работе;

Художественные материалы:

Мягкий карандаш, ластик, лист писчей бумаги А4, лист тонированного картона или бумаги для пастели голубого или синего цвета формата А3,

Гуашь фирмы «Мастер-класс», дополнительные краски фирмы «Мастер- класс», продающиеся вне стандартного набора, кисти синтетика круглые разных размеров;

Задание:

Создать вольную копию с фрагмента картины Ван Гога «Звездная ночь», переняв художественную манеру мастера и настроение картины;

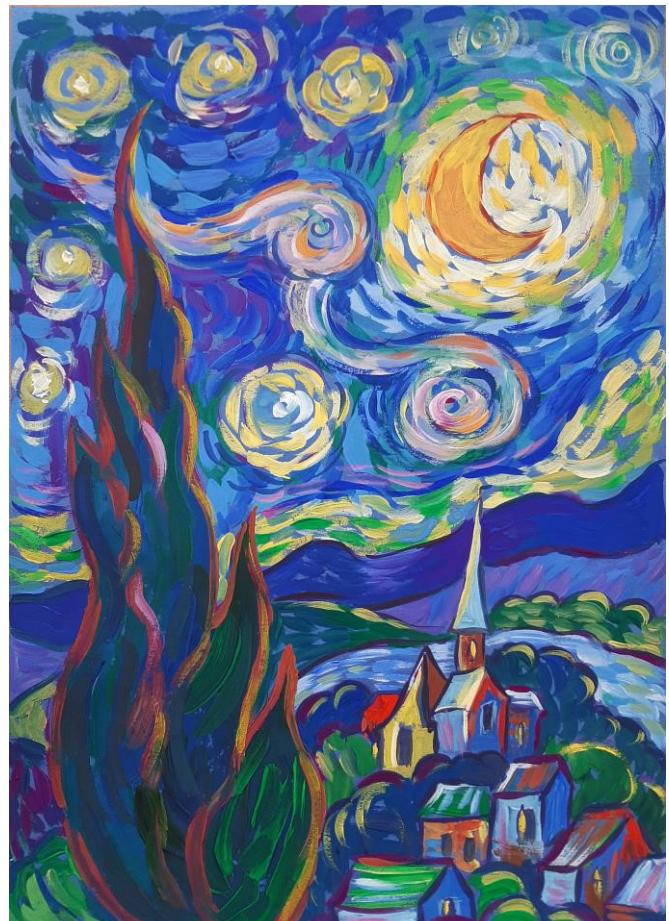
Сделать быстрый эскиз композиции пейзажа на листе писчей бумаги А4, затем перенести эту композицию на тонированный картон формата А3 и исполнить работу красками в технике «гуашь».

Ван Гог и его «Звездная ночь»

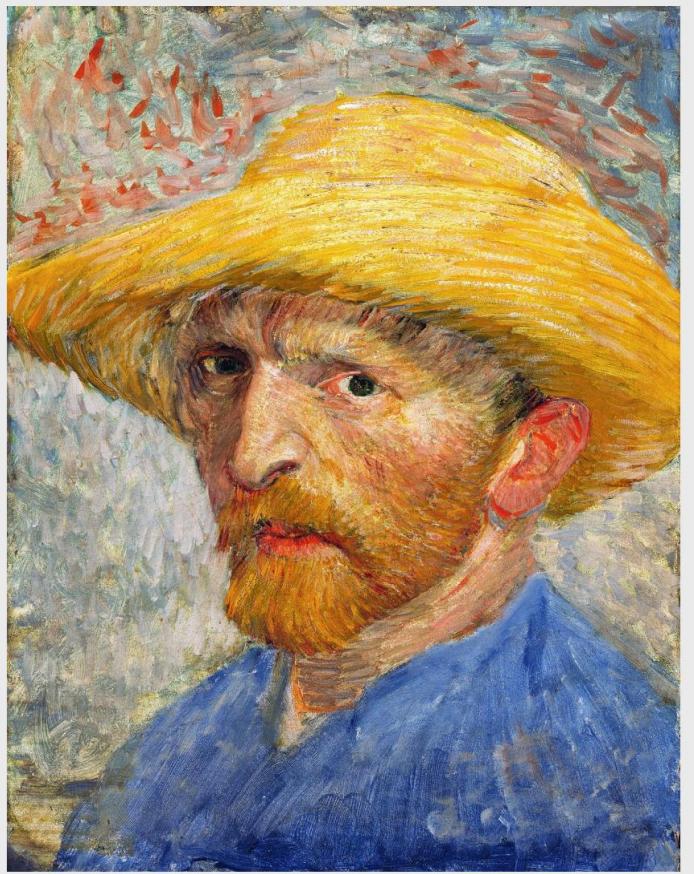
Сейчас, в мире, пожалуй, наиболее популярны три художника: Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог и Пабло Пикассо. Леонардо «отвечает» за искусство старых мастеров, Ван Гог за импрессионистов и постимпрессионистов 19 века, а Пикассо – за абстракционистов и модернистов 20 столетия. При этом если Леонардо предстает в глазах публики не столько живописцем, сколько универсальным гением, Пикассо – модным «светским львом», то Ван Гог олицетворяет именно Художника. Его считают сумасшедшим гением – одинокой и мучеником, не думавшем о славе и деньгах. Однако, как говорят внимательные биографы, этот образ не совсем верен.

Ван Гог занялся живописью, будучи уже зрелым человеком, и всего за десять лет «пробежал» путь от начинающего художника до самобытного и яркого мастера, перевернувшего представление об изобразительном искусстве.

Винсент родился 30 марта 1853 года в Нидерландах в маленькой деревушке в семье протестантского пастора. Помимо Винсента у его родителей было шесть детей, из которых можно выделить младшего брата Тео. Именно Тео оказал решающее влияние на судьбу знаменитого художника, был его вдохновителем и ангелом-хранителем.

Образ Ван Гога окутан мифами и легендами, за которыми порою нелегко разглядеть реальную личность. Винсент был не просто гениальным художником, он был настоящим трудягой. Свободно говорил и писал на трех языках, много читал, профессионально изучал искусство, теорию живописи и цвета, искал новые формы, экспериментировал с техниками, много учился. У Ван Гога был сложный характер, он часто бросал начатое, бросал учебу, работу, загорался, гас, начинал что-то новое, пробовал разные виды деятельности, однако неуклонно шел к своей цели. Начинал он как профессиональный торговец картинами в фирме своего дяди, его родственники обладали связями и знаниями, никогда не оставляли Ван Гога своей помощью. Его брат Тео, который также занимался продажей искусства, познакомил Ван Гога с лучшими художниками своего времени. Ван Гог жил в Лондоне, в Антверпене, в Париже и прекрасно разбирался в искусстве, изучил лучшие музеи мира. «Находясь в окружении картин, - писал он, - я воспыпал к ним неистовой, доходящей до исступления любовью».

Тот фундамент знаний, которыми обладал художник, упорная работа, талант, яркий, мощный темперамент, невероятная эмоциональность и особенности его характера, поддержка семьи и дружба с братом Тео, общение с лучшими художниками его эпохи – все сложилось в единый пазл. Сформировался художник с ярким и неподражаемым почерком, опередивший свой век, ясно ощущивший движение и потребности нового времени. Сам Ван Гог говорил так: «Великое создается не одним только импульсивным действием, но и соучастием множества вещей, которые были приведены к единому целому... С искусством, как и со всем остальным: великое не является чем-то случайным, но должно быть создано упорным волевым напряжением». Винсент очень методично занимался искусством, упорно занимался «кухней живописи», постановкой конкретных задач, материалами, техникой, теорией. Он утверждал: «В искусстве надо работать, как несколько негров, и спускать с себя кожу». В конце своей короткой жизни он писал очень быстро, мог картину от начала до конца сделать за два часа. Но при этом постоянно повторял: «Я сделал это в два часа, но работал годами, чтобы сделать в два часа что-нибудь стоящее».

Конечно, Винсент был личностью очень противоречивой. Его научный, методичный подход к искусству сочетался с буйным нравом, приступами отчаяния и ярости, с импульсивной натурой. Сам про себя он писал: «Я — человек страстей, способный и склонный творить глупости, за которые мне бывает стыдно». В самом конце жизни его погубила душевная болезнь, которая начинала прогрессировать. Тем не менее, обстоятельства его смерти в 37 лет до сих пор неясны, и никем до сих пор точно не доказано, что он самостоятельно свел счеты с жизнью. Есть иная версия. Так или иначе, его ранняя смерть сделала его фигуру еще более загадочной и трагичной. Настоящая слава и известность пришла к нему только после смерти. Но если бы не его нелепая гибель, безусловно, он стал бы известен и дождался бы признания и при жизни. Картины Ван Гога

в конце его жизненного пути уже начинали вызывать интерес и продаваться, о нем уже начинали говорить критики и искусствоведы...

Через пол года после смерти Ван Гога, умер от горя и его брат Тео, ему было всего 33 года. Впоследствии, именно сын Тео - Винсент Виллем, названный так в честь Винсента Ван Гога сохранит наследие художника и создаст в Амстердаме уникальный музей Ван Гога, станет биографом художника и посвятит этому делу всю свою жизнь.

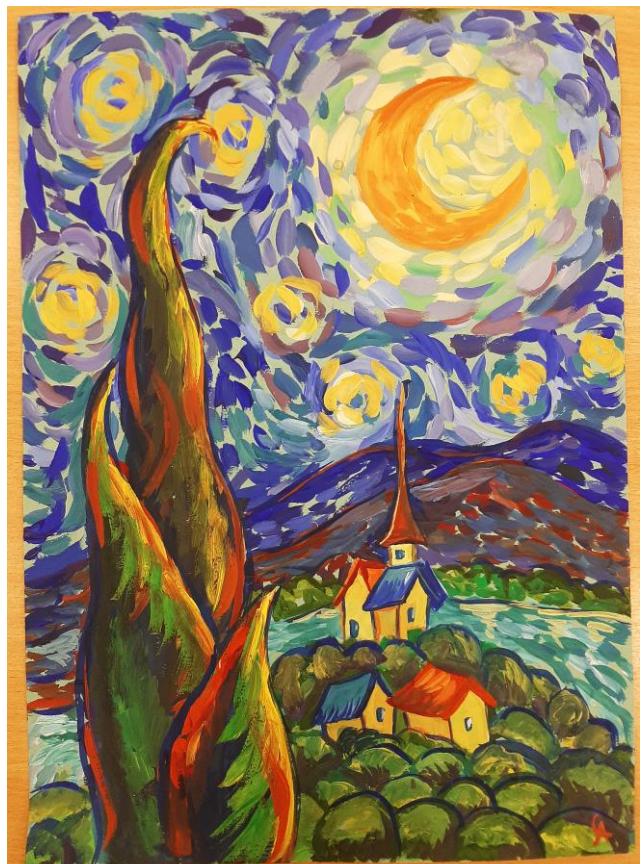
Картина «Звездная ночь» была написана художником из окна больницы для душевнобольных в Сен-Реми-де-Прованс в 1889 году и сегодня является одной из самых узнаваемых картин Ван Гога. Находясь в состоянии обострённого восприятия реальности, художник отдался силе воображения и увидел ночное небо таким, каким его до этого не видел никто.

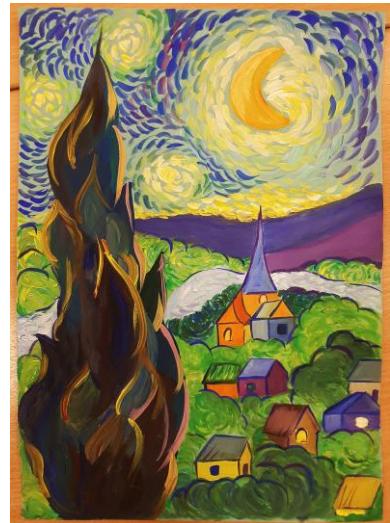
Главными в «Звездной ночи» являются звезды и луна. Именно они изображены наиболее ярко и в первую очередь притягивают к себе внимание. Кроме того, Ван Гог применил специальную технику для создания луны и звезд, благодаря чему они выглядят более динамично, как будто постоянно движутся, неся чарующий свет сквозь безграничное звездное небо.

На переднем плане «Звездной ночи» изображены высокие 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 изображена деревня, которая раскинулась у подножья холмов в ночной тиши. Деревню Ван Гог изобразил по памяти, и сам пейзаж является в большей степени придуманным, чем реальным. Для художника это было нехарактерно, ибо он привык писать с натуры. Сам Винсент не считал эту работу особенно ценной. Но если сравнивать «Звездную ночь» с ранними работами художника, можно сказать, что она является более экспрессивным и динамичным творением Ван Гога. После ее написания колорит, эмоциональное напряжение, динамика и экспрессия на полотнах художника только возрастили.

В этой картине чувствуется виртуозная, мастерская работа художника с цветом. «Звездная ночь» обладает потрясающей глубиной отображаемого пространства, которая достигнута посредством грамотного использования мазков разных размеров и направленности, а также общего цветового сочетания картины. Также наблюдается равновесие светлых и темных тонов на полотне: слева внизу темные, экспрессивно искаженные 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, причем звезды и луна кажутся более подвижными, чем остальные детали картины.

Я предлагаю вам погрузиться в мир Звездной ночи Ван Гога, прочувствовать движение ярких красок и мазков, написать фрагмент картины в свободной манере, вдохновившись творчеством художника.

Работу нужно выполнить в эмоциональной, энергичной, экспрессивной манере жирными, мощными мазками, противопоставляя контрастные цвета: желтый и синий, оранжевый и фиолетовый, красный и бирюзовый, краплак и зеленый, а также играя контрастами светлых и темных тонов. Работа должна получиться яркой, музыкальной, живой и динамичной. Необходимо располагать мазки так, чтобы они находились в постоянном движении, постоянно меняли свои оттенки, цвет и направление. В этой работе не должно быть никакой статики. Такая работа требует большой эмоциональной отдачи, вдохновения и творческой смелости.

Этапы работы:

1. Познакомиться с теорией, выслушать рассказ педагога по теме, просмотреть нужный материал на электронных ресурсах. (*Этот этап потребует дополнительного времени*):

1. Музей Ван Гога в Амстердаме. Виртуальная экскурсия:
<https://bit.ly/2TRdiSQ>

2. Ван Гог. Жизнь и творчество:
<http://vangogh-art.ru/>

3. Галерея картин Ван Гога:
<https://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh>

4. Ван Гог. О художнике.
<https://artchive.ru/vincentvangogh>

5. Мнение о том, каким был реальный Ван Гог:
<http://ван-гог.рф/intr1.html>

6. Интересная статья о Ван Гоге:
<https://losko.ru/vincent-willem-van-gogh/>

2. Создать с помощью простого карандаша эскиз на листе А4, проконсультироваться с педагогом, исправить ошибки.

3. Мягким карандашом тонкими линиями нанести на лист ватмана А3 или на лист тонированного картона А3 рисунок. Перед нашим листом необходимо держать готовый эскиз. Теперь наша задача сделать нашу композицию лучше, чем на эскизе и рисовать рисунок на большом листе, учитывая прежние недочеты. Сначала нужно схематично наметить главные детали картины и акценты – дерево, горы, реку, главную башенку в деревне, Луну в небе. Далее намечаются второстепенные детали – отдельные домики, кустики, звездочки. Нужно правильно рассчитать пропорции и отношения друг к другу по величине: неба и земли, размер дерева и домиков. Линии рисунка изначально должны быть стилизованными, изогнутыми, танцующими. В рисунке не должно быть никакой

статики, он должен быть подвижным. В конце этого этапа нужна обязательная консультация с педагогом и исправление ошибок. После идет окончательная прорисовка рисунка и уточнение деталей.

4. Выполняем закладку основных цветовых отношений композиции жирными мазками в технике «гуашь». Открываем все краски, наливаем в баночку воду, берем палитру и тряпочку для вытирания кистей. Этапа «подмалевок» в этой работе нет. Картина сразу пишется мощным, быстрым, жирным мазком, который постоянно меняет свое направление и оттенок. Писать работу нужно обязательно кистями «синтетика» с круглым концом разных размеров. Для начала берем средний размер кисти. В идеале, если мы пишем на тонированном картоне синего или голубого цвета, общий фон у нас уже задан, и мы должны правильно его использовать! Писать и класть мазки нужно так, чтобы между ними оставались маленькие промежутки, через которые будет виден цвет фона.

На небе эти промежутки потом останутся, а на дереве, домиках и мелких деталях промежутков позже не будет. Начинаем нашу работу с фона, с неба. Сразу пишем Луну, месяц и свет от нее круговым мазком. Сразу мы не сможем найти все оттенки для мазков, выбираем самые основные. Это первый прокрыв нашей работы краской. Пишем жирными мазками, стараясь менять постоянно оттенки цвета и направление мазков. Так как космос играет главную роль в нашей композиции, он должен быть выразительным. Свет Луны и звезд играет большую роль в нашей картине, придает настроение всему образу. Одновременно с небом, начинаем писать горы, реку. Далее темной краской пишем дерево на первом плане, чтобы определиться с основным контрастом и основными цветовыми отношениями в работе. Закладываем деревья и намечаем мазками главную башенку. В конце этого этапа обязательно отходим от работы, смотрим ее издалека, чтобы определить правильное ли настроение она производит на зрителя, и показываем работу педагогу для консультации. Исправляем ошибки.

Важно помнить, что мы не ставим задачу точно скопировать картину Ван Гога и ее каждый мазок, мы пишем вольную копию картины, ее фрагмент, поэтому мы импровизируем, вносим свое видение в эту работу. Нашей главной задачей, будет передача настроения картины, а также передача манеры художника и техники, в которой он эту работу пишет.

Консультации с педагогом по теме проводятся в электронном формате:

Этапы выполнения работы, консультации, обсуждения, подробное объяснение темы, рассказ о греческой архитектуре, аудио и видео файлы, ссылки на нужные по ходу работы ресурсы в сети высылаются в детскую группу студии «Арт-Вояж» в WhatsApp.

Также эскизы композиции и основные этапы работы можно высылать на почту:
katrink-a@mail.ru

Педагог студии «Арт-Вояж», Аверкина Екатерина Александровна

