

Винсент Ван Гог

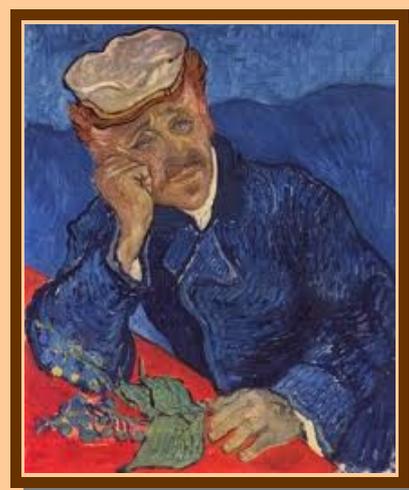
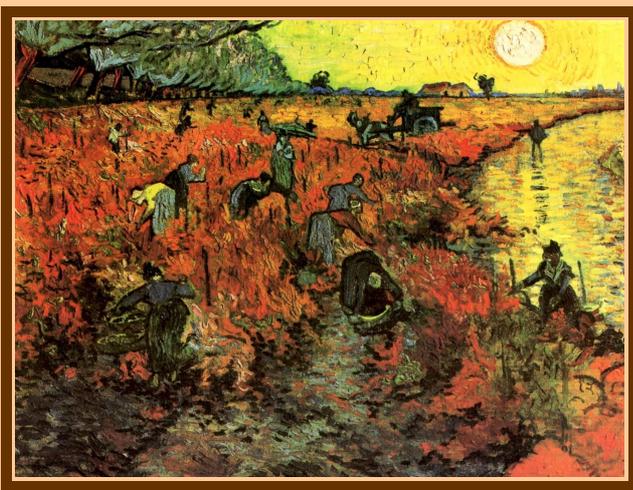
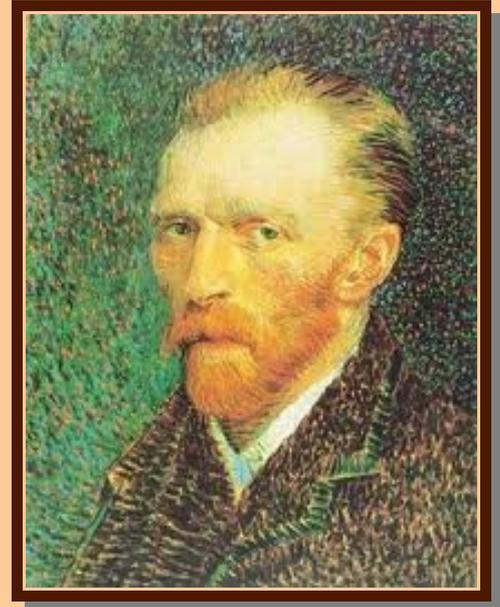
(1853-1890)

Голландский живописец, рисовальщик, офортист и литограф, один из крупнейших представителей постимпрессионизма.

"Чем больше я думаю над этим, тем сильнее убеждаюсь в том, что нет более высокого искусства, чем искусство любить людей."

Винсент Ван Гог

Трагическая жизнь Винсента Ван Гога сегодня популярна как какая-то священная легенда, которая, кажется, нужна людям больше, чем сияние его звезд и подсолнухов. Голодное, почти нищенское существование, полное одиночества и презрения окружающих, обернулось всемирным ажиотажем и интересом в 20 веке. За свою жизнь Ван Гог продал лишь одну картину ("Красные виноградники в Арле"), а ровно через сто лет на аукционе Кристи в Нью-Йорке его "Портрет доктора Гаше" был куплен за 82,5 миллиона долларов (рекорд среди живописных произведений). На фоне этого нездорового поклонения теряется облик самого художника, могучего и ранимого одновременно, окончившего свой драматический путь на земле отчаянием и самоубийством. Ван Гог прожил всего 37 лет, из которых лишь последние семь с небольшим были посвящены живописи. Однако его творческое наследие поразительно. Это около тысячи рисунков и почти столько же картин, созданных в результате вулканических творческих извержений, когда в течении долгих недель Ван Гог писал по одной-две картины ежедневно. Его картины это потрясающий, полный любви и страдания диалог - с самим собой, с богом, с миром...

Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в семье протестантского пастора в голландской провинции Северный Брабант, в деревне Грот Зюндерт, где его отец пребывал на службе. Семейная среда очень многое определили в судьбе Винсента. Род Ван Гогов был старинным, известным еще с XVII века. В эпоху Винсента Ван Гога

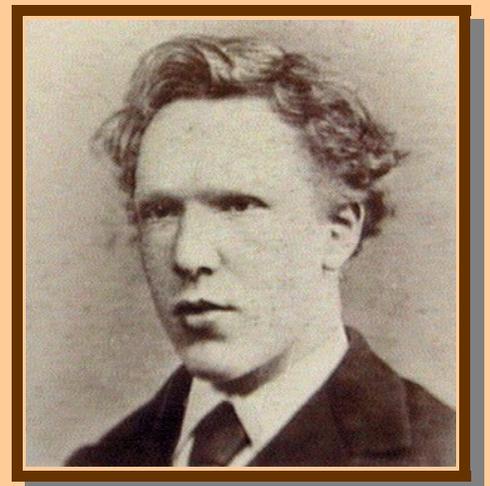
было два традиционных семейных занятия: кто-то из представителей этого рода обязательно занимался церковной деятельностью, а кто-то – торговлей произведениями искусства. Винсент был старшим, но не первым ребенком в семье. Годом ранее родился, но вскоре умер его брат. Второй сын и был назван в память умершего Винсентом Виллемом. После него появилось еще пятеро детей, но только с одним из них будущий художник будет связан тесными братскими узами до последнего дня своей жизни. Не будет преувеличением сказать, что без поддержки младшего брата Тео, Винсент Ван Гог как художник вряд ли бы состоялся. В 1873 Винсент начинает переписку с братом Тео, которая продлится до самой его смерти. В наше время письма братьев изданы в книге, которая называется «Ван Гог. Письма к брату Тео». Эти письма – волнующие свидетельства внутренней духовной жизни Винсента, его поисков и ошибок, радостей и разочарований, отчаяния и надежд. Огромную помощь художнику оказывал его брат Тео. Он не только помогал ему в материальном плане, но и был ценителем его творчества.

На фоне судеб европейских художников жизненный путь Винсента Ван Гога выделяется тем, что он достаточно поздно обнаружил в себе тягу к искусству. До 30 лет Винсент не подозревал, что именно живопись станет конечным смыслом его жизни. Призвание созревает в нем не спеша, чтобы подобно взрыву вырваться наружу. Ценой труда почти на грани человеческих возможностей, который станет уделом всей его оставшейся жизни, на протяжении 1885-1887 годов Винсент сумеет выработать свой индивидуальный и уникальный стиль, который в будущем назовут «*импасто*». Его художественная манера будет способствовать укоренению в европейском искусстве одного из самых искренних, чутких, человеческих и эмоциональных направлений – экспрессионизма.

Творчество Ван Гога можно разделить на три периода – Голландский, Парижский и поздний период творчества на юге Франции.

В 1869 году Ван Гог переезжает в Гаагу и начинает заниматься торговлей картинами в фирме «Гупиль» и репродукциями произведений искусства. Винсент активно и добросовестно работает, в свободное время много читает и посещает музеи, понемногу рисует. Он начинает разбираться в живописи и ценить ее. Вскоре его постигла неудача в любви. Разочарование сказалось на работе - он потерял к ней интерес и обратился к Библии. Жизнь круто поменялась.

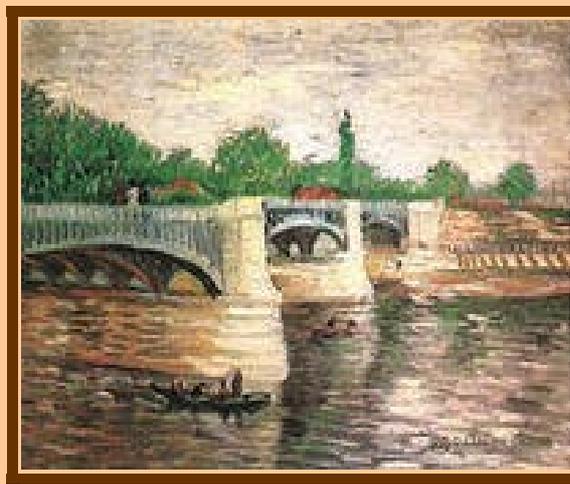
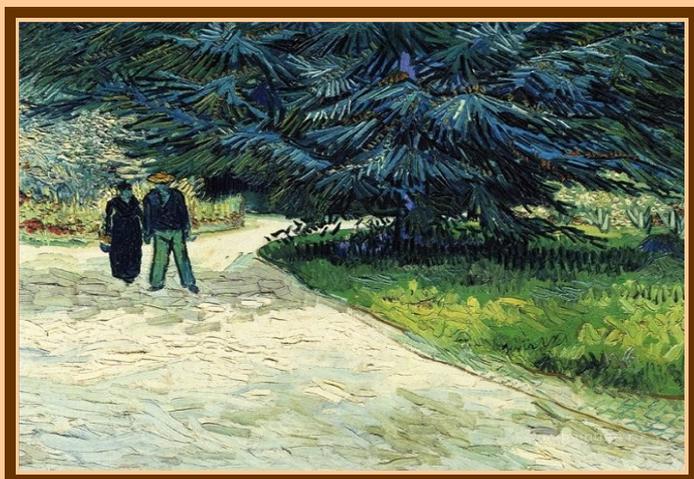
Ван Гог побывал учителем, продавцом книг, проповедником в беднейшем шахтерском районе. С января 1879 года Винсент получает должность проповедника в Ваме, поселке, расположенном в Боринаже – области в южной Бельгии, центре угольной промышленности. Его глубоко поражает крайняя нищета, в которой живут шахтеры и их семьи. Начинается глубокий конфликт, который открывает глаза Ван Гога на одну

истину – служители официальной церкви вовсе не заинтересованы по-настоящему облегчить участь людей, оказавшихся в нечеловеческих условиях. Поняв до конца эту ханжескую позицию, Ван Гог испытывает еще одно глубокое разочарование, порывает с церковью и делает свой окончательный жизненный выбор – служить людям своим искусством.

В 1880-х гг. Ван Гог обращается к искусству: посещает Академию художеств в Брюсселе (1880-81) и в Антверпене (1885-86), пользуется советами А. Мауве в Гааге. Первые работы художника появились в 27-летнем возрасте и не отличались особой изысканностью и красотой. Но это были лишь первые шаги на пути к искусству. Героями его картин были простые люди с их тяжелой и угнетенной жизнью. Ван Гог писал картины, наблюдая жизнь обездоленных людей: шахтеров, рыбаков, ремесленников. Картины и этюды этого времени выполнены в тёмных мрачных тонах и проникнуты горячим сочувствием к простым людям. В 1885 году свет увидело знаменитое полотно **«Едоки картофеля»**. В тёмном мрачном помещении сидят за столом пять человек: двое мужчин, две женщины и видимая со спины девочка. Свисающая сверху керосиновая лампа освещает худые, усталые лица и большие натруженные руки. Скучная трапеза крестьян - тарелка с вареным картофелем и жидкий кофе.

В 1886 году Винсент переезжает в Париж, где пишет целую коллекцию полотен, среди них - наиболее известное **«Сад поэтов»**. Новый период творчества знаменуется переменой стиля. Краски становятся более яркими, сюжеты более жизнерадостными. Для этого периода характерна техника пуантилизма – мелкие короткие мазки переливающихся красок. Ван Гога увлекает непосредственное изображение человека и пейзажей, как в японской гравюре. В этот период пишется много портретов и автопортретов. Ван Гог был очень плодовитым художником – за день он мог написать несколько картин. Это и пейзажи, и натюрморты, и портреты, и жанровая живопись.

Мост через Сену

Холмы Монмартра

Цветущая ветка миндаля

Последние приезды Ван Гога в Париж были связаны с работой в «Гупиль». Однако ни разу до этого художественная жизнь Парижа не оказывала заметного влияния на его творчество. На этот раз пребывание Ван Гога в Париже длится с марта 1886-го по февраль 1888-го. Это два чрезвычайно насыщенных года в жизни художника. За этот короткий период он осваивает импрессионистическую и неоимпрессионистическую техники, что способствует высветлению его собственной цветовой палитры. Приехавший из Голландии художник превращается в одного из самых оригинальных представителей парижского авангарда, новаторство которого разрывает изнутри все условности, сковывающие огромные выразительные возможности цвета как такового.

В Париже Ван Гог общается с Камилем Писсаро, Анри де Тулуз-Лотреком, Полем Гогеном, Эмилем Бернаром, Жоржем Сера и другими молодыми живописцами, а также с торговцем красками и коллекционером папашей Танги.

Но жизнь большого города утомляет В.Ван Гога, и в феврале 1888 г. он уезжает в Арль, чтобы вернуться к земле и к тем, кто на ней трудится. Пребывание в этом южном городе вернуло ему утраченные силы, именно здесь полностью раскрывается его талант живописца и окончательно формируется его неповторимый индивидуальный стиль. В.Ван Гог создает свои многочисленные картины в порыве вдохновения, контролируя разумом свое восторженное чувственное восприятие природы. В этом ему помогает приобретенный в Париже опыт по выработке собственного языка цвета, имеющего эмоциональное и символическое звучание, а также использование волевых контуров, упрощающих форму, динамичных мазков, задающих изображению определенный ритм и пастозную фактуру, передающую вещественность мира. Свою любовь и восхищение природой Прованса В.Ван Гог выразил в многочисленных пейзажах, находя свою цветовую гамму и пластическое решение для каждого изображаемого времени года.

Поздний период творчества, начавшийся после переезда из Парижа на юг Франции, очень противоречив, но вместе с тем наиболее плодотворен. Яркая природа Прованса вдохновляла художника на написание очень живых и красочных пейзажей.

Главное действующее лицо арльских пейзажей В.Ван Гога - солнце, а доминирующий цвет - желтый, цвет солнца, зрелого хлеба и подсолнухов, ставших для художника символом дневного светила.

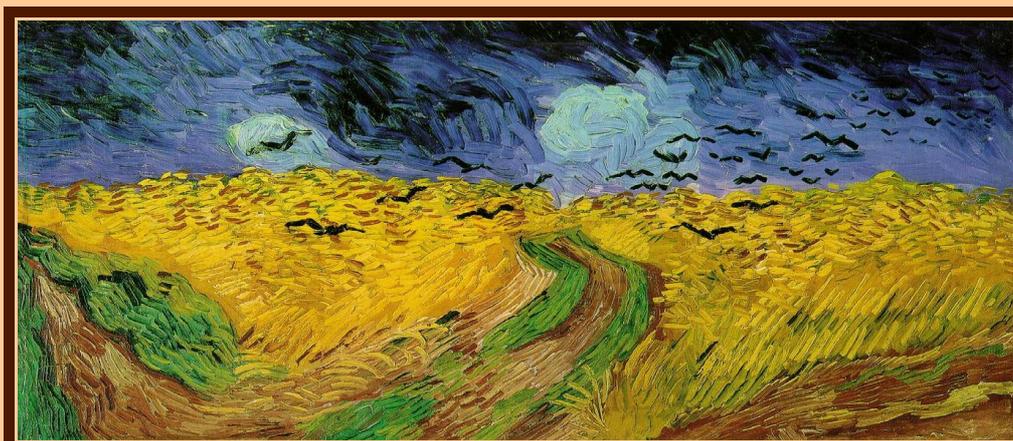
Рыбачьи лодки в Сент — Мари

Натюрморт с ирисами

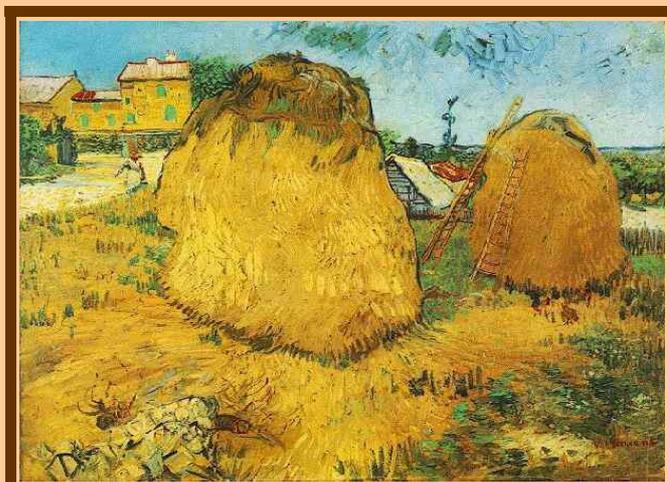
Вороны над полем пшеницы

Ваза с двенадцатью подсолнухами

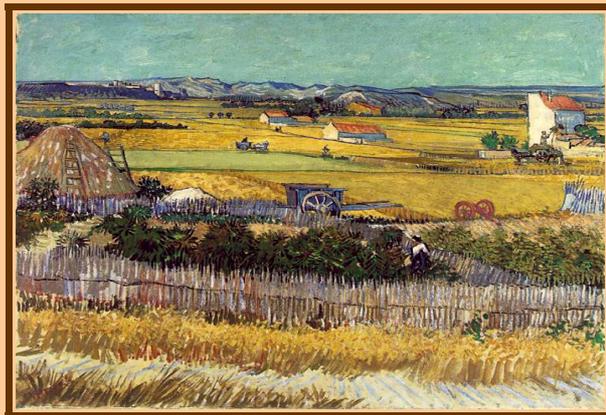
Стога в Провансе

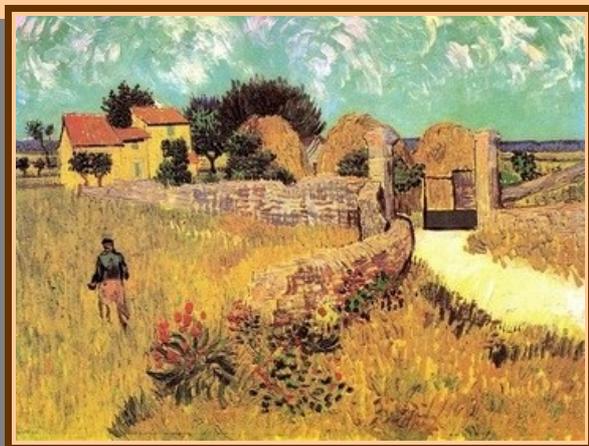
Изображения дорогих его сердцу крестьян приобретают обобщающий характер, олицетворяя собой созидательное начало мира и светлую веру в будущее.

Сеятель на закате солнца

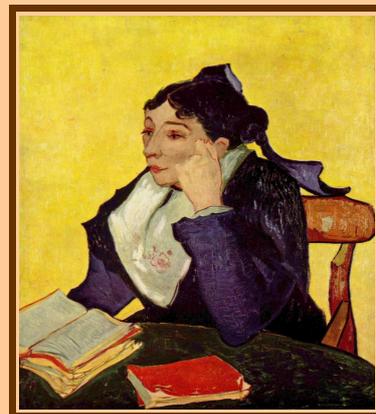
Жатва. Июнь, Арль.

На холсте "Ферма в Провансе" автор изобразил солнечный день ранней осени. Все внимание живописца здесь направлено на передачу красочного колорита природы. Значительная часть плоскости полотна занята золотым полем спелой пшеницы, среди колосьев на втором плане бегло намечена фигура жнеца. Декоративные кустарники с красными цветами вольно расположились недалеко от вымощенной белой галькой дороги, ведущей к ферме. Открытые ворота поместья как бы продолжают картину,

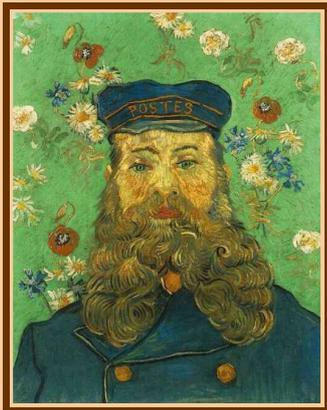
приглашая зрителя пройти к дому, выстроенному в типично провансальском уютном стиле, серебристо-зеленым оливковым деревьям и убраным высокими стогами. Почти вся работа написана художником с помощью вертикально нанесенных мазков кисти. В ней нет ощущения тревоги и печали, которое зачастую сопутствует многим произведениям Ван Гога. Здесь только ослепительное, радостное солнце Прованса, которое освещает плодородные поля небольшой фермы.

В портретных образах художник сосредоточивает внимание на внутренней жизни модели, воспроизводя ее со всей, присущей только ей одной, индивидуальной неповторимостью на фоне, лишенном какого-либо конкретного антуража. Причем даже самые драматические образы неразрывно связаны с ощущением радости и красоты жизни, передаваемым сочетанием ярких красок и причудливой орнаментальностью форм. Таковы его автопортреты и изображения простых людей, близких друзей художника

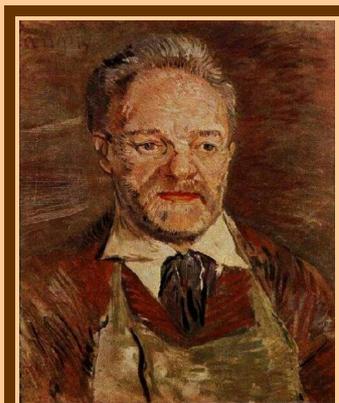

Арлезианка. Госпожа Жину

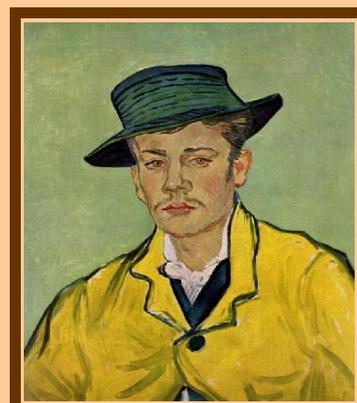
Почтальон Рулен

Портрет папаша Танги

Портрет Армана Рулена

В Арле Ван Гог попытался осуществить свою давнюю мечту об ассоциации художников, противостоящей хаосу индивидуалистической цивилизации, но попытка оказалась трагичной.

Физическое и духовное перенапряжение привело к обострению психического заболевания, и художник в мае 1889 г. попадает в лечебницу Сен-Реми, где в промежутках между приступами продолжает заниматься своим любимым делом.

Психиатрическая лечебница Сен-Поль-де-Мозоль в Сен-Реми-де Провансе.

Здесь родились его самые фантастические шедевры, в том числе знаменитая **"Звездная ночь"**. На входе в монастырь стоит памятник художнику с охапкой подсолнухов в руке – каменный Ван Гог выглядит таким же беззащитным, каким, наверное, был и в жизни. Монастырь Сен Поль Мозоле очень старый, он был основан в 10-м веке и, такое впечатление, что с того времени он не сильно изменился. Монахи-

францисканцы, обжившие монастырь, первыми стали открывать приюты для душевнобольных. Ван Гог нашел здесь временное успокоение. Целый год – с мая 1889 по май 1890 он создавал здесь 150 своих самых прославленных картин. Главный врач разрешал ему бродить по окрестностям, по этим тропинкам можно пройти и сейчас. В монастыре до сих пор располагается клиника для душевнобольных, поэтому для посетителей открыта только часть помещений. Однако они составляют целое крыло с небольшим огородом, засаженным любимыми цветами Ван Гога – лавандой, маками, ирисами... вдоль

плантации стоят репродукции его работ.

"Я чувствую себя особенно старым тогда, когда думаю, что большинство знакомых мне людей считает меня неудачником и что это может оказаться правдой, если дела не изменятся к лучшему. И, когда я допускаю, что так может случиться, я ощущаю свою неудачливость столь живо и болезненно, что это меня окончательно подавляет и я теряю всякую охоту жить, словно меня и в самом деле уже постигла подобная участь. В более же спокойном и нормальном настроении я иногда радуюсь, что тридцать лет прошли не совсем впустую, что я кое-чему научился на будущее и чувствую в себе энергии и сил еще лет на тридцать, если, конечно, я проживу так долго." Винсент Ван Гог

Последние годы жизни

К концу 1889 года, в это сложное для себя время, обостряющееся припадками сумасшествия, душевных расстройств и тяге к суициду, Ван Гог получает приглашение принять участие в выставке Салона независимых, организованной в Брюсселе. В конце ноября Винсент отправляет туда 6 картин. 17 мая 1890 года у Тео есть план поселить Винсента в городке Овер-сюр-Уаз под присмотром доктора Гаше, который увлекался живописью и был другом импрессионистов. Состояние Ван Гога улучшается, он много работает, пишет портреты своих новых знакомых, пейзажи.

6 июля 1890 года Ван Гог приезжает в Париж к Тео. Альбер Орье и Тулуз-Лотрек навещает дом Тео, чтобы встретиться с ним. 27 июля 1890 года Винсент Виллем Ван Гог стреляет себе в грудь из револьвера. Из последнего письма Ван Гога к Тео:

«... Через меня ты принимал участие в создании кое-каких полотен, которые даже в бурю сохраняют мой покой. Что ж, я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка, это так... Но я не сожалею».

Так закончилась жизнь одного из величайших художников не только XIX века, но и во всей истории искусства в целом.

Среди мастеров постимпрессионизма Ван Гогу принадлежит особое место. Его повышенное эмоциональное восприятие мира было созвучно многим художественным начинаниям 20 века, открывало новые пути постижению реальности.

Хронология жизни

1853 Родился в Гроот-Зендерте, на юге Голландии, в семье протестантского пастора.

1869 Оставляет школу, чтобы стать учеником торговца картинами в Гааге.

1873 Переезжает в лондонское отделение фирмы и работает здесь на протяжении двух лет.

1875 Некоторое время работает попеременно в Лондоне и Париже, после чего его увольняют с работы.

1877 Переезжает в Амстердам, где обучается богословию.

1878 Отказывается от дальнейшей учебы и становится проповедником в бедном шахтерском районе Бельгии, Боринаже.

1879 Отстраненный от этого занятия за излишнее рвение, находит утешение в рисовании.

1880 Решает посвятить свою жизнь искусству и в течение нескольких следующих лет обучается живописи.

1885 Пишет свою первую большую картину, на которой изображена бедная крестьянская семья за убогим ужином - "Едоки картофеля".

1886 Переезжает к брату в Париж. Остается во Франции до конца своих дней.

1888 Переезжает из Парижа в Арль, на юг Франции. Здесь он предпринимает попытку создать поселение для художников и убеждает Гогена присоединиться к нему.

1889 После первых признаков сильного душевного расстройства проводит целый год - с мая 1889 по май 1890, - в психиатрической лечебнице, где создает целый ряд своих знаменитых картин.

1890 Выйдя из лечебницы, перебирается в Овер-сюр-Уаз, к северу от Парижа. Когда к нему возвратилась болезнь, художник выстрелил себе в грудь и умер спустя двое суток после этого, 29 июля.

ЛИТЕРАТУРА

Ван Гог / авт. текста Э. Криспино. - Москва : Белый город, 1998. - 64 с. : цв. ил. - (Мастера живописи).

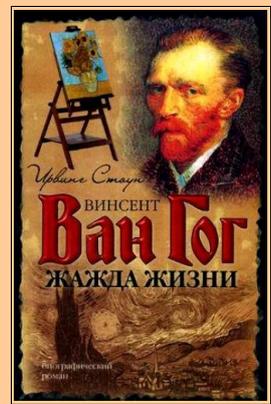
Бонафу, Паскаль. Ван Гог. Ослепленный солнцем : Пер. с фр. / Паскаль Бонафу. - Москва : Астрель : АСТ, 2002. - 176с.

Перрюшо, Анри. Жизнь Ван Гога : Пер. фр. / Перрюшо, Анри. - Москва : Радуга, 2001. - 368с.

Ревалд, Джон. Постимпрессионизм. От Ван Гога до Гогена : перевод с английского / Дж. Ревалд. - Москва : Республика, 1996. - 463 с.

Стоун, Ирвинг. Жажда жизни : Повесть о Винсенте Ван Гоге : перевод с английского / Ирвинг Стоун. - Москва : Политиздат, 1992. - 432 с

Повесть о Винсенте Ван Гоге американского писателя Ирвинга Стоуна сыграла огромную роль в популяризации творчества художника во всем мире. Написанная в 1934 году, эта повесть и по сей день остается одним из самых проникновенных и захватывающих повествований о жизни художника. Книга Стоуна. в ней идет не просто хронология событий и биография, а чувствуется близость автору Ван-Гога, читая эту книгу, как будто оказываешься свидетелем всех этих событий и чувствуешь, какой это был человек и его неудачи воспринимаются как свои. Скорее всего, дело в том, что автор как бы пропустил через себя образ Ван Гога, он ему слишком близок, поэтому и читателю становится близок художник.

Опимах, И. Неистовый Винсент : [о голл. худож. В. Ван Гоге] / И. Опимах // Смена. - 2007. - N 2. - С. 60-71.

Виноградов, Ф. "В состоянии все усиливающегося распада..." : (к 150-летию со дня рождения Винсента Ван Гога) / Ф. Виноградов // Природа и человек (Свет). - 2004. - N 8. - С. 33-35.

Виноградов, Ф. Ошибка, достойная великого мастера : 150 лет назад родился Винсент Ван Гог / Ф. Виноградов // Наука и религия. - 2003. - N 9. - С. 47-49.

Николаева, Н. Японское искусство в суждениях Ван Гога / Н. Николаева // Иностранная литература. - 2003. - N 3. - С. 255-263.