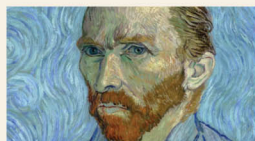

шедевры живописи

«Вместо того чтобы пытаться точно передать окружающий мир, я произвольно пользуюсь цветом, чтобы сильнее выразить мои чувства».

Винсент Ван Гог

ВАН ВИНСЕНТ ГОГ

Vincent Willem van Gogh

УДК 75.071.1Ван Гог, Винсент

ББК 85.143(3)-8

Ч84

Чудова, Анастасия Витальевна.

Ч84 Ван Гог/Анастасия Чудова.– Москва: Издательство АСТ,
2018.– 160 с.: ил.– *Шедевры живописи (подарочная)*

ISBN: 978-5-17-109818-6 (ООО «Издательство АСТ»)

Винсент Ван Гог – один из известнейших голландских и французских художников. Его короткая и трагическая судьба была полна непредсказуемых поворотов и резких виражей. Из 37 лет своей жизни лишь 7 он отдал искусству, но даже за этот короткий срок Ван Гог успел создать огромное количество произведений и прославиться как живописец, рисовальщик, офортист и литограф. В этом красочном альбоме, рассказывающем о жизни и творчестве мастера, собраны самые известные произведения разных лет.

УДК 75.071.1Ван Гог, Винсент

ББК 85.143(3)-8

Все права защищены

© ООО «Издательство АСТ»

Содержание

Вступление

7

Глава 4.

Арль (1869–1886)

85

Глава 1.

Детство и юность

(1853–1868)

24

Глава 5.

Сен-Реми-де-Прованс

(1889–1890)

121

Глава 2.

Становление

Винсента Ван Гога

как художника

(1869–1886)

39

Глава 6.

Овер-Сюр-Уаз

(1890)

139

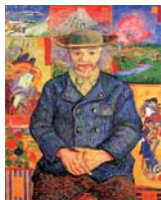

Глава 3.

Париж

(1886–1888)

61

Вступление

Ван Гог не только великий живописец, упоенный своим искусством, палитрой и натурой, – он также мечтатель, страстный верующий, который живет прекрасными утопиями, идеями и мечтами».

Альбер Орве

Винсент Ван Гог – сегодня это имя известно почти каждому любителю живописи. Гениальный живописец, человек непростой, трагической судьбы. Он, кто в XIX веке умер в полном забвении, ныне, в XXI веке, обрел поистине фантастический успех. Годы мучительной и напряженной работы (отнявшей, по его словам, у него половину рассудка) не были напрасными. Им интересуются даже люди далекие от искусства, искусствоведы и музеи организуют выставки его работ, биографию тщательно изучают, находя все новые и новые факты, порой откровенно абсурдные. Кто-то вновь и вновь исследует знаменитую историю с отрезанным ухом, утверждая, что это сделал не сам Ван Гог, а Гоген, кто-то анализирует обстоятельства его трагической гибели, заявляя, что он был застрелен, а не застрелился. По-прежнему идет напряженная работа в архивах, и вскрываются все новые и новые факты его биографии. О нем писали кни-

*Автопортрет с трубкой.
1886*

Vincent

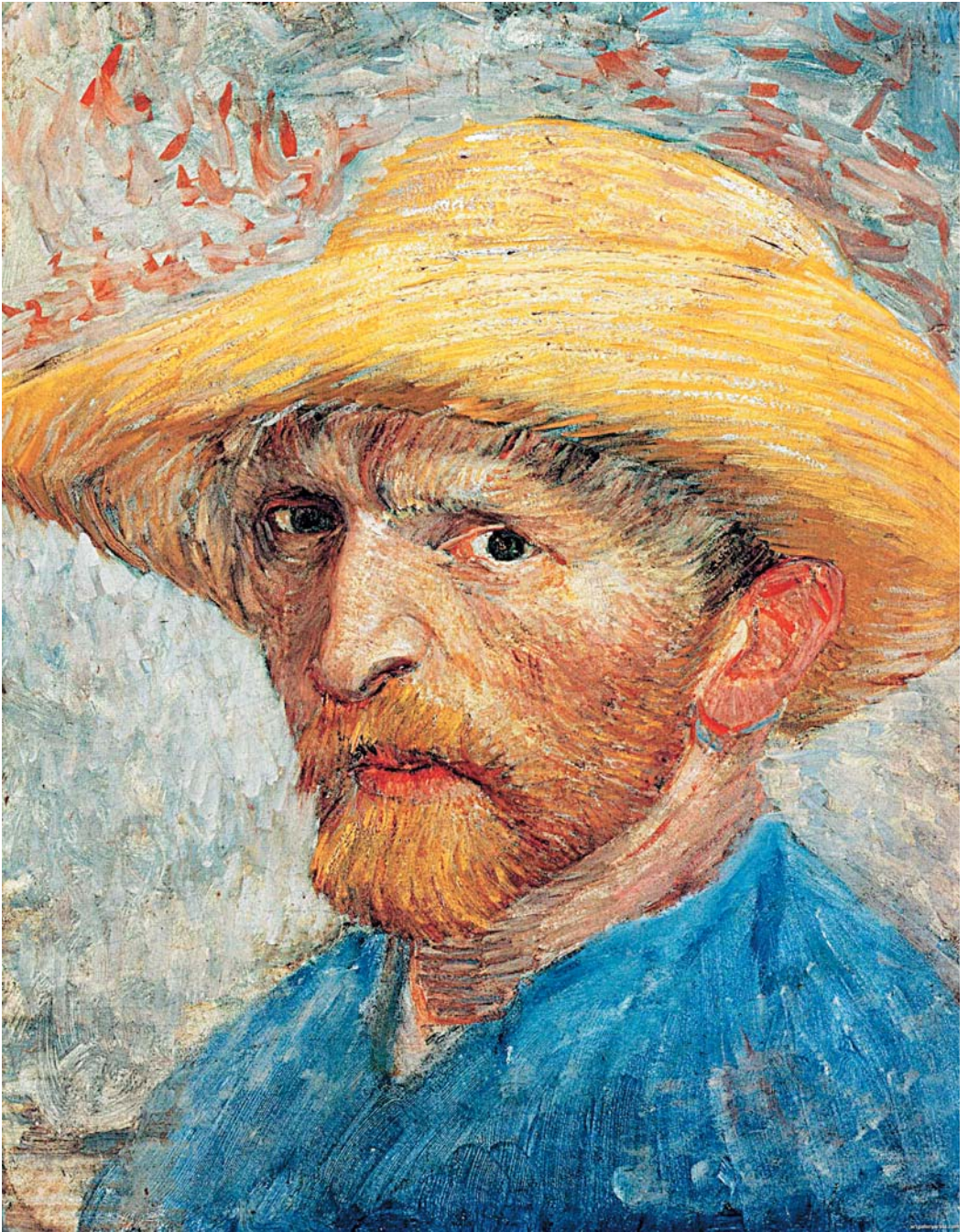
Автопортрет в соломенной
шляпе. 1887

ги (И. Стоун «Жажда жизни», А. Перрюшо «Жизнь Ван Гога», С. Найфи и Г. Уайт-Смит «Ван Гог. Жизнь» и Ш. Бандрик. «Подсолнухи») снимали фильмы («Винсент и Тео» реж. Р. Олтмен с великолепным Тимом Ротом в роли Ван Гога, «Визит к Ван Гог» реж. Х. Зеeman и др.), ему посвящали стихи А. Тарковский и А. Межиров. Более тридцати музеев, институтов и организаций Европы, там, где жил и работал Ван Гог, – Нидерланды, Бельгия, Франция и Англия, объединили свои силы, создав организацию «Ван Гог Европа». Она популяризирует творчество мастера, занимается его наследием. У Ван Гога есть свой фонд – в Арле, Амстердаме и собственный художественный музей в Амстердаме, хранящий самую крупную в мире коллекцию его картин и рисунков. Это один из самых посещаемых музеев мира. Здание музея спроектиро-

«Я посвящаю искусству всего себя,
без остатка».

Vincent

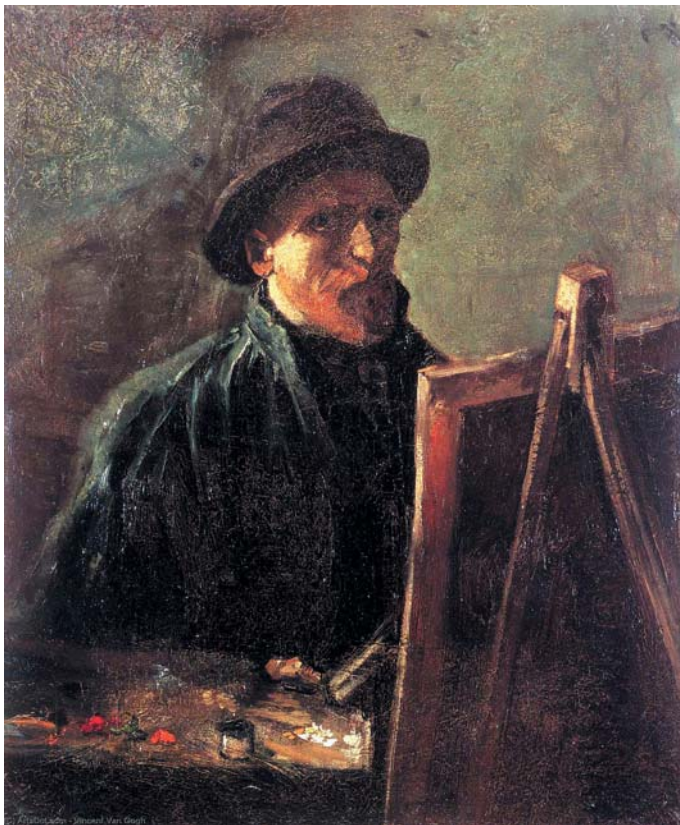

Автопортрет в темной фетровой шляпе у мольберта. 1886

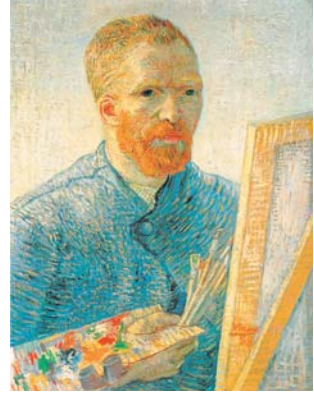
«По-моему хорошие манеры основаны на доброжелательности по отношению к ближнему; основаны на потребности значить что-либо для других и быть полезным для чего-либо – потребности, которую ощущает каждый, у кого есть сердце; они основаны на необходимости жить вместе с людьми, а не одному. Вот почему я стараюсь работать как можно лучше, я рисую не для того, чтобы раздражать людей, а для того, чтобы развлекать их, рисую для того, чтобы привлечь их внимание на то, что нужно замечать и о чем не каждый имеет представление».

Vincent

вано известным голландским архитектором Герритом Ритвельдом. Многие галереи мира (включая и ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве) гордятся что в их коллекциях есть полотна Ван Гога. Но это то, о чем можно написать с гордостью. Есть, естественно, и обратная сторона славы. Его картины теперь продаются за огромные деньги на аукционах: полотно «Вспаханное

поле и пахарь» было продано за \$81 млн, а «Портрет доктора Гаше» за \$82,5 млн. Сувениры с его картинами можно купить повсюду: майки, кружки, зонты... Находясь недавно в Арле, маленьком городке во Франции – колыбели его творчества, наткнулась на ужасный сувенир: ластик в виде отрезанного уха... Но видимо, такова цена известности, которая порой обретает чрезвычайно уродливые формы. Хотел ли мастер такой известности? Он, так тонко и чутко чувствующавший цвет – даже малейшие градации – и отразивший его на своем холсте? Он, с одинаковым интересом и философской глубиной рассуждавший об искусстве и литературе, новых тенденциях в живописи, о жизни и смерти... Он, так самоотверженно отдававший всего себя искусству... Наверное, нет.

Автопортрет перед мольбертом. 1888

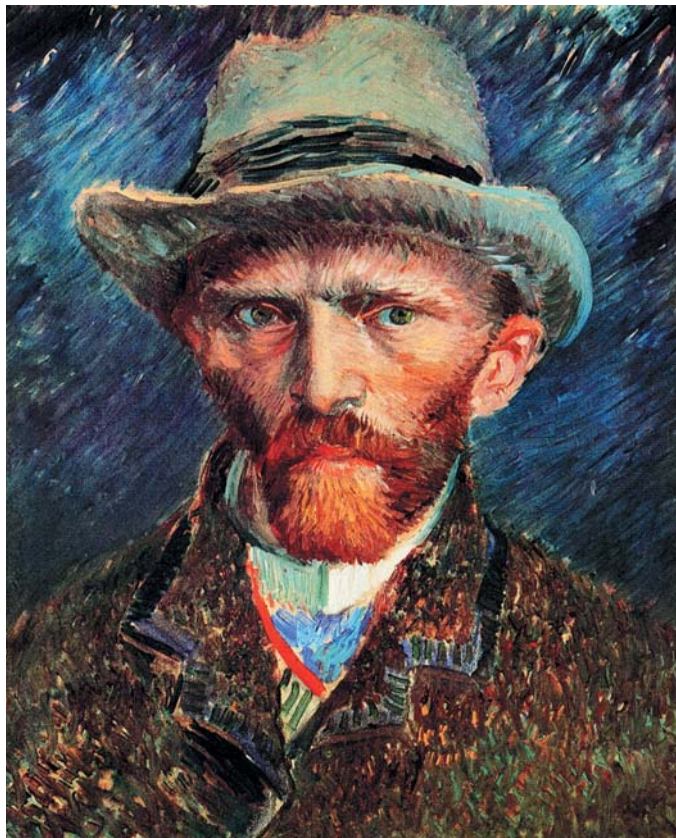
Мальчик, обрезающий траву серпом. Брюссель. 1881

Автопортрет в серой фетровой шляпе. 1886–1887

«То, что происходит
внутри, поневоле
прорывается наружу.
В душе человека пылает
мощный костер, но никто
никогда не придет, чтобы
согреться подле него.
Прохожий замечает
не более, чем дымок,
выходящий из трубы,
и проходит мимо своей
дорогой. Так что же
делать? Разжигать этот
костер внутри себя,
хранить его в себе
и терпеливо ждать,
ждать страстно,
с нетерпением того часа,
когда кто-то придет
и сядет около твоего
огня? Но захочет ли
этот кто-то остаться?
Пусть тот, кто верует
в Господа, ожидает этого
часа, который наступит
рано или поздно».

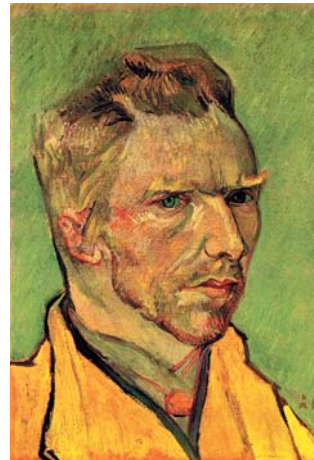

Он поздно занялся живописью и, словно предчувствуя, что свыше ему написана короткая человеческая жизнь и недолгий творческий путь, торопился сделать как можно больше. Родившись в 1853 году, он лишь в 1880 году занялся живописью и до самой смерти в 1890 году создал более 800 картин и 1000 рисунков, а также множество набросков и акварелей. Свои первые известные картины

Ван Гог написал в 1882 году. Тогда он только начал работать и экспериментировал со смешением техник на одном холсте – мела, пера, сепии, а так же брал уроки у своего дальнего родственника – художника Антона Мауве. В 1888 году он написал картину «Красные виноградники в Арле». Долгое время она считалась единственной проданной картиной художника. На самом деле это не так. Просто ее купили за относительно приличную сумму, которая помогла Ван Гогу расплатиться с долгами на тот момент (эта работа была выставлена на восьмой выставке «Группы двадцати» в Брюсселе и куплена за четыреста франков бельгийской художницей Анной Бош). Всего при жизни художника было продано около 14 работ. Но, конечно, для человека, который создал около 2100 произведений, это тоже самое, что почти ничего. Его превращение из немелого, но страстного новичка в настоящего оригинального мастера с собственным неповторимым стилем произошло поразительно быстро. Мы, к счастью, можем проследить становление его творческой манеры, он оставил нам бесценные свидетельства своей жизни и творчества в виде многочисленных писем (по ним, кстати, можно судить о Винсенте Ван Гогге еще и как о талантливом писателе), адресованных брату Тео, другим родственникам и друзьям, где он давал взволнованный отчет о революционных изменениях, происходящих в его творчестве, о своих открытиях в живописи. Через всю переписку Ван Гога красной нитью проходит

«Если ты
можешь растить
человека,
поглощенного
изучением картин,
ты огласишься,
что любовь
к книгам так же
священна,
как любовь
к Рембрандту».

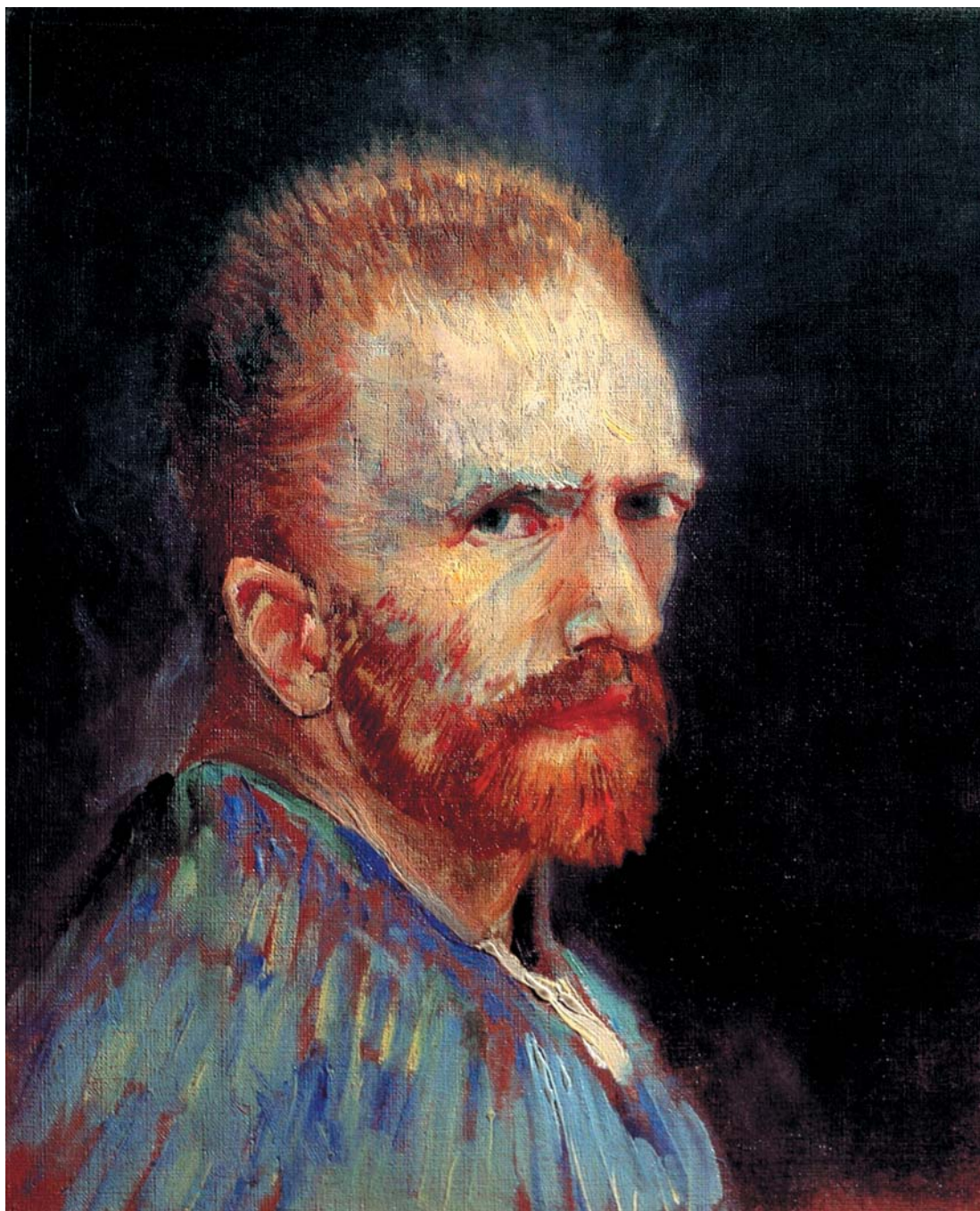
Vincent

Автопортрет. 1888

Vincent

«Как ты видишь, я одержим работой, хотя иногда и далек от достижения желаемого результата. Но я надеюсь, что вместо шипов однажды появятся белые цветы и что эта бесплодная борьба не что иное, как упорный труд во имя зарождения. Сначала боль, затем радость».

Vincent

его поразительная готовность постигать новое, самосовершенствоваться, образовываться. Искусство и литературу Ван Гог полюбил еще в юности, и любовь эту пронес через всю жизнь, о чем красноречиво свидетельствует его эпистолярное наследие. Отец и мать будущего художника не были натурами артистическими, однако они в меру интересовались литературой и изобразительным искусством, а двое его дядей занимались торговлей произведениями искусства. Сам Винсент и его брат Тео познакомились с миром искусства, когда еще только вступали в самостоятельную жизнь. Отношения двух братьев были фантастически крепкими и теплыми. Тео стал поистине добрым ангелом для Винсента. При поддержке брата и на полном его финансовом содержании в 1880 году Ван Гог уехал учиться в Брюссель в Королевскую Академию изящных искусств. Не секрет, что Ван Гог почти не зарабатывал сам. Но при этом он никогда не жил в нищете. Все рас-

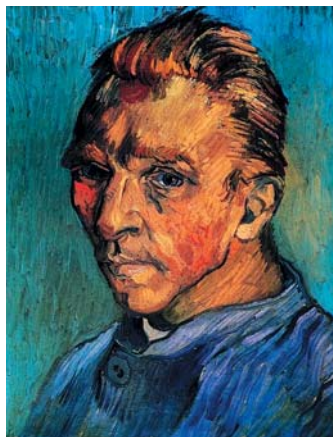

Две женщины в лесу. 1882

Автопортрет. 1888

Vincent

Автопортрет. 1889

Мужчина, копающий землю.
1883

ходы оплачивал Тео: материалы, еду и аренду жилья, ежемесячно присылая Винсенту деньги. Еще в 1884 году братья заключили между собой соглашение. Конечно, младший брат старался помогать старшему и опекал его «по велению сердца». Но все же не стоит забывать, что Тео был успешным торговцем, поэтому в соглашении братьев (до сих пор этот документ не найден, но есть сведения, что он существовал) было указано: Тео в обмен на картины Винсента выплачивает ему 220 франков в месяц и обеспечивает его кистями, холстами и красками, поставляет брату «рабочую одежду» – блузы и шляпы для работы на пленэре, необходимые книги и репродукции, а также, в случае необходимости, оплачивает лечение. Между прочим, сумма 220 франков была совсем немалой и составляла тогда четверть месячного заработка успешного врача или юриста (!). Видимо, у Тео, как арт-дилера, был коммерческий план – создать рынок живописи художников «новых течений» и сделать брата лидером продаж. Но при этом Тео стал первым и порой единственным почитателем творчества брата, они вместе приобщались к живописи, литературе и, постигая этот мир, делились впечатлениями друг с другом, в том числе и в длительной переписке.

В одном из ранних писем, написанном в январе 1873 года, когда Винсенту было 19 лет и он работал в гаагском филиале фирмы «Гупиль и К°» он писал Тео: «И главное, пиши мне о картинах, которые видишь, – какие они и что в них, по-твоему, прекрас-

«То, что я не сгодился для торговли или учения,
вовсе не доказательство того, что я не могу стать
художником».

Vincent

но». Кстати переписка братьев длилась почти 18 лет – с 1872 по 1890 год, и началась, когда Винсенту было 19 лет, а Тео – всего 15. При этом сохранилось всего 36 писем, написанных Тео Винсенту, зато Тео бережно хранил письма старшего брата, поэтому сохранилось 661 письмо, написанное ему Винсентом. Последнее неотправленное письмо Винсента Тео обнаружил в кармане брата в день его похорон.

Как описывают эту переписку историки, сначала письма были «бытовые», старший брат советовал Тео не курить трубку, больше читать и смотреть картины, потом Винсент «развлекал» брата набросками карандашом на страницах писем, а когда Тео всерьез занялся арт-дилерством, братья уже серьезно делились своими взглядами на жизнь и искусство. Позже, когда Тео уже начал работать в галерее «Гупиль и К°» он знакомил Винсента с искусством, новыми течениями в живописи, а Винсент писал брату обо всем, что волновало его на протяжении всей жизни. Он словно взял себе за правило составлять регуляр-

Тополиная аллея на закате.
1884

Написана в Нюэнене, когда происходило становление молодого художника. Для этого периода характерны темные тона, простота натюрмортов и пейзажей.

Vincent

Натюрморт со статуэткой,
розой и двумя новеллами. 1887

ные подробнейшие отчеты обо всем, что увидел или прочел, с предельной определенностью высказывая свое мнение обо всем, что волновало. Достаточно сказать, что в его письмах встречается свыше 300 названий книг и журнальных статей, упоминаются свыше 1100 произведений самых разнообразных художников – нельзя не поражаться разнообразию имен и стилей, которым он отдавал предпочтение. Твердая решимость Ван Гога вобрать в себя все, была продиктована присущим ему стремлением не стоять на месте, постоянно самосовершенствоваться и обновляться.

Его художественная карьера началась в 27 лет и в отличие от большинства его современников-художников, прошедших курс обучения рисунку и живописи в известной школе или мастерской, Ван Гог был, по сути, самоучкой. Он много занимался самообразованием, знакомился с традиционной техникой изобразительного искусства, тщательно изучая само-

«Тебе стоит понять, как я в действительности рассматриваю искусство. Чтобы проникнуть в самую его суть, ты должен работать долго и изнурительно. То, чего я хочу, и то, к чему я стремлюсь, дьявольски трудно».

Vincent

учители и взяв всего несколько уроков в художественных академиях Брюсселя и Антверпена, посещая галереи и прислушиваясь к советам друзей-живописцев. Знакомство с стилями и направлениями в современном французском искусстве подтолкнуло его к недолгому экспериментированию, что в результате помогло развить собственную манеру живописи – экспрессивные мазки и необыкновенно яркие цвета, которые до сих пор вдохновляют многие поколения художников. Ему была суждена нелегкая судьба: тяжелая болезнь, периодически вырывая его из творческой жизни, подтачивала силы, которые

*Вид на мост Каррузель и
Лувр. 1886*

Парижский период Ван Гога 1886–1888 характерен изменением манеры – осветление палитры, экспрессия, точечность пуантилистов, переливчатость сочетания красок.

Vincent

Лодки в Сен-Мари-де-ла-Мер.
1888

Арльский период стал величайшим расцветом художественного мастерства и утверждением собственной манеры. Цвета стали обладать особой пластической выразительностью.

«Именно потому, что я в первую очередь рисовальщик, я не могу не рисовать. И я спрашиваю тебя с самого первого дня, как я этим занялся: разве я когда-нибудь сомневался, медлил или колебался? Думаю, ты знаешь, в какой упорной борьбе я двигался вперед, и, конечно, борьба эта становилась постепенно все горячее».

Vincent

в тот роковой день 27 июля 1890 года просто иссякли. Он устал бороться – «печаль не пройдет никогда», – сказал тогда он брату.

Но все же тем не менее его можно считать счастливым человеком. После долгих поисков своего предназначения он нашел свой путь и реализовался в творчестве. Он занимался любимым делом и всегда был свободен – в мыслях, рассуждениях, поступках и, конечно же, искусстве. Он никогда не писал на заказ, не ставил первостепенной задачи заработать на своем труде, он просто отражал свои мысли, эмоции, передавал свое мироощущение на холсте.

Именно поэтому его человеческая сущность не отделима от творческой, его образ жизни полностью обусловлен методом работы, он всецело посвятил себя искусству, а искусство преобразовал по своему образу и подобию.

Творчество словно стало содержанием жизни Ван Гога, благодаря чему он достиг своей главной цели – подчинить свое существование чему-то высшему, стоящему над обыденностью буржуазного мира. Судьба Ван Гога – художника и Ван Гога – человека неразделима: его жизнь – это последовательно сменяющиеся, самостоятельные фазы его творческого становления, они же и периоды жизни. Как писал теоретик искусства М. Шапиро, «творческий путь Ван Гога есть великая религиозно-моральная драма, а не только чистое развитие стиля или новой художественной формации. Каждая фаза его пути имеет глубоко личностный смысл, овладевает им

Сосны на красном небе на закате. 1889

Болезнь оказалась для живописи Ван Гога мощным творческим импульсом к новому подъему – до высот подлинного трагизма. Мастерское владение полутонами и приемом контраста. Не без оснований большинство исследователей его творчества считают этот последний период едва ли не высшим выражением вангоговского гения.

Vincent

Автопортрет с перевязанным
ухом. 1888

«Природа, конечно,
«неприкосновенна», ее
нужно уметь уловить,
а это можно сделать
только твердой рукой.
И когда с ней поспо-
ришь и поборешься
какое-то время, она
становится сговорчи-
вой и покладистой.
Не то чтобы я уже
достиг этого, —
нет человека, более
далекого от такой
мысли, нежели я, —
но я уже на пути
к прогрессу.

Vincent

полностью и может всегда развиваться только там,
где он живет и работает». Этот факт был замечен
и другим исследователем творчества Ван Гога
Ж. Леймари: «Он интегрируется с каждой новой
средой, через которую проходит, интенсивно и до
конца расходуя ее возможности по строгой про-
грамме, и бежит от нее, как только она становится

препятствием его творческому порыву». И действительно? у него полностью совпадают периоды жизни и периодизация творчества. Каждому жизненному циклу соответствует замкнутый творческий цикл, отличающийся от предыдущего и последующего. Но претерпевая ряд изменений в своей жизни и художественной манере, он всегда остается самим собой – гениальным мастером, в течение десяти лет Ван Гог развившим в себе гениального художника и оставившего неизгладимый след в истории искусства.

Зеленые колосья пшеницы.
1888

Этот пейзаж Ван Гог посвятил незамысловатому, но очень поэтичному сюжету: несколько колосьев еще не поспевшей пшеницы на переднем плане и широкое, простирающееся до самого горизонта поле, выписанное сочными коричнево-красными и охристыми цветами на заднем плане. Деревья сливаются с синевой неба, что делает пейзаж легким и воздушным.

