

УДК 75.071.1 Ван Гог В. ББК 85.143(3)-8

Van Gogh: His life and works including 500 images

Copyright in text, design and images © Anness Publishing Limited, UK, 2009

Ван Гог. Жизнь и творчество в 500 картинах ; [пер. с англ. П. А. Вяткиной]. – Москва : Издательство «Э», 2017. – 256 с. : ил.

> Это одно из самых полных изданий, посвященных судьбе и творчеству великого голланд-ского художника Винсента Ван Гога. Всеохватывающая биография в первой части книги описывает историю жизни художника в культурном контексте современного ему общества, позволяет проследить его творческий путь к вершинам мастерства и увилеть формирование инливилуального стипя Вторая часть книги представляет собой великолепную галерею всех самых значительных произведений художника.

УДК 75.071.1 Ван Гог В. ББК 85.143(3)-8

ISBN 978-5-699-94739-3 (Apte) ISBN 978-5-699-67310-0 (Супер с вырубкой)

© Вяткина П.А., перевод на русский язык, 2013 © Оформление.

ООО «Издательство «Э», 2017

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой. информационной системе без получения разрешения от издателя Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и впечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для дополнительного образования

ВАН ГОГ

Жизнь и творчество в 500 картинах

Директор редакции Е. Капьёв Руководитель направления М. Терёшина Ответственный редактор Ю. Орлова Младший редактор М. Бройдо Редактор Н. Комиссарова Художественные редакторы Е. Анисина, В. Давлетбаева Компьютерная верстка Н. Кириллова Корректоры М. Безлепкина, А. Горбатова

В оформлении суперобложки использована

inxti / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

ООО «Издательство «Э» 123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

ласовой, имосивки, ул. - образов, Максику, Рессий, Зорги квишей, 1 үй. Сверіршкі — Э. М.В. Басликан, 12330В, Максику, Рессий, Зорги квишей, 1 үй. Таури белгісі. - За- Казарстан Республикасында дистрибьогор және енім бойынша арыса-талаттаррам у екілі - РДД-Алматан- ЖШС, Алматан к., Домброской кеши., З-ан., лятер Б. офис 1. Теллі - ВСТ27 (2) = 216-389,090/1974, 2 месть (7072) 2518 В 12 м. 107. Онманіч, жарамуранна, жарай шентомогин. Онманіч, жарамуранна, жарай шентомогин. Онманіч на карамуранна, жарай шентомогин. Онманіч на барамуранна, жарай шентомогин. Онманіч на барамуранна марамуранна на барамуран. Онманіч на барамуранна марамуранна на барамуранна на барамуран. Онманіч на барамуранна на барамуранна

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Подписано в печать 16.05.2017. Формат 60х841/.. Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,87. Тираж 3000 (1500 (Арте)+ 1500 (Супер с вырубкой) экз. Заказ







PICTURES:

p1 Self-portrait, 1889, p2 Still life with Twelve Sunflowers, 1888, p3 Self-portrait with Pipe, 1886, p5 (L-R) Le Moulin de la Galette, 1886, The Seated Zouave, 1888, Cypresses, 1889.

Alamy: / @ Photos 12, 7t, 10, 11, 22t, 30l, 39tr, 43b, 51t, 59tr, 73bl, 75bl, 82, 86, 97b, 100, 103t, 103b 110t, 113t, 121t, 122t, 122b, 123b, 124b, 125t, 125b, 126t. 126b. 127t. 127b. 130t. 131t. 134b. 137b. 138t. 140b, 142t, 143b, 144, 150b, 152b, 153m, 154b, 158, 163t, 167t, 169m, 180b, 192b, 194t, 198, 221b, 227m, 229b, 239b, 241t, 248b /© Peter Horree, 19b, 60b, 68, 160t, 160b, 164, 165t, 165m, 165b, 166t, 174b, 186b, 232t, 250 /© CountryCollection - Homer Sykes, 24r /© Network Photographers, 24l /© The Print Collector 28b, 63b, 161, 221m /@ Stephan Pot, 45t /@ INTERFOTO 46bl, 47r, 174t /© David Jones 50t /© The London Art Archive 58t, 182t, 215b /@ FAN travelstock 66 /© kolvenbach 69tr, 83br /© Danita Delimont 69b /© Arco Images GmbH 71b /© isifa Image Service s.r.o., 71t © Hemis, 74t /© Derek Harris, 81mr /© Peter Carroll, 83bl $/ \odot$ Melba Photo Agency, 84l $/ \odot$ Robert Fried, 85t /© E.J. Baumeister Jr., 90r /© Nelly Boyd, 95t /© Dennis Hallinan, 96t /© INTERFOTO Pressebildagentur 96b, 97t, 152t /© Chuck Eckert, 128 /© Ray Roberts, 163b /© Worldwide Picture Library, 169t /© RIA Novosti, 218m © Peter Barritt, 246b. Art Archive: © Van Gogh Museum Amsterdam 130b. The Bridgeman Art Library: 131, 20b, 21t, 34b, 36tl, 44, 57tr, 64, 79t, 81bl, 102b, 106t, 106b, 112t, 116t, 118b, 153b, 170t, 171t, 171b, 175t, 207t, 211, 218t, 220b, 226b, 229t, 242t /© Neue Pinakothek, Munich, Germany, 2, 204m, 209t, 237t /© Culture and Sport Glasgow (Museums), 5l, 32b, 132b, 136b /@ Lefevre Fine Art Ltd., London, 5m, p691, 121b, 140t, 143t, 146b, 162, 167b, 184b, 187b, 215t /© Metropolitan Museum of Art, New York, USA/Lauros/Giraudon, 5r, 155t, 186t, 192t, 213t /@ J. Paul Getty Museum, LA, USA, 8, 88 /© Christie's Images, 12, 41b, 55tl, 77t, 90l, 91tl, 101, 104b, 105t, 108b, 109t, 114t, 115b, 116b, 118t, 132t, 134m, 166b, 173b, 175b, 195t, 203b, 241b, /© Noortman, Maastricht, Netherlands, 15 (all) /© Musee d'Orsay, Paris, France 1, 16t, 16b, 32t, 33t, 39b, 48t, 49b, 50b, 61tr, 72, 76bl, 91br, 92l, 94l, 115m, 133b, 134t, 145t, 156t, 168t, 194b, 197, 205b, 221t, 222t, 228t, 234, 238t, 240t, 243b, 247b, 251t /© Haags Gemeentemuseum, The Hague, Netherlands, 17l, 35br, 36b, 40, 104t, 107t, 107b, 110b, 115t, 135b, 137t, 176t, 245t /© CSM College of Art and Design, London, 18t, 25t, 25b, 87b /© V&A Museum, London, UK, 18b © Walker Art Gallery, National Museums Liverpool, 19t © Museums Sheffield 19m © Guildhall Library, London, 20t, 91tr /@ Archives Charmet, 21b, 58bl, /@ Louvre, Paris, France 22b, 23l, 31t, 42t, 43t, 45br, 49b, 94r /© Elizabeth Harvey-Lee 23tr /© Culture and Sport Glasgow (Museums), 23b /© Noortman, Maastrcht, Netherlands, 26 /© Dahesh Museum of Art, New York, USA, 27tl, 27tr /© Mairie, Cuisery, France/Lauros/Giraudon, 28t © Van Goah Museum, Amsterdam, The Netherlands, 29bl, 38t, 42b, 63t, 67b, 74b, 75t, 79b, 93t, 93b, 95b, 119, 142b, 145b, 148, 149t, 149b, 151t, 156b, 202t, 203t, 232m, 233t, 245b, 248t, 251b, 254 /© Musee de la Ville de Paris, Musee Carnavalet, Paris, France/ Archives Charmet, 29br /© Museum voor Schone Kunsten, Antwerp, Belgium/Giraudon, p31b/© Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, Ohio, USA, 33b /© Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo, Netherlands, 35t, 85b, 105b. 141. 147b. 153t. 179t. 199t. 216b. 231m. 232b © The Stapleton Collection, 35bl © Giraudon 37t, 51br, 53br, 59tl, 60t, 107m, 124t, 147t, 157t, 172t, 173t, 187t, 219b, 223m, 237b, 255 /© Armand Hammer Foundation, USA, 41tr, 210 /© Museum Folkwang, Essen, Germany, 41tl, 178b, 190t, 217t, 219t /© Onze Lieve Vrouwkerk, Antwerp Cathedral, Belgium, 45bl /© British Museum, London, UK, 46br/© Brooklyn Museum of Art, New York, USA, 47l, 213b /© Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, USA/Photo © Boltin Picture Library 49r /© Stedelijk Museum, Amsterdam, The Netherlands/Interfoto 521 /© Ken Welsh 52br. 67tr /© National Museum Wales 53tr.

253b /© Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut, USA, 53br,/© St. Sulpice, Paris, France/Lauros/Giraudon 541 /© Ciurlionis State Art Museum, Kaunas, Lithuania, 54r /© Musee des Beaux-Arts Tille France/Lauros/Giraudon 55tr, 247t /© Stadtische Kunsthalle, Mannheim, Germany, 55br /© Art Institute of Chicago, IL, USA, 56br, 78b, 150t, 202b © Ohara Museum of Art, Kurashiki, Japan/ Lauros/Giraudon, 57b /© Musee Marmottan, Paris, France, 57tl /© Buhrle Collection, Zurich, Switzerland, 58br /© National Gallery, London, UK, 59b, 204t, 206b, 217t, 231b, 256 /© The Detroit Institute of Arts, USA 62l, 73t, 252t /© National Gallery of Scotland, Edinburgh, Scotland, 62t, 98, 117b, 224t /© Pushkin Museum. Moscow, Russia, p70, 76r, 87t, 89b, 185b, 208t, 236t © Foga Art Museum, Harvard University Art Museums. USA, 75br, 138b, 195b /© The Illustrated London News Picture Library, London, UK, 77b /© Hermitage, St. Petersburg, Russia/Giraudon 78t, 89t, 205t, 212, 238b © Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, London, UK, 80, 207b, 209b /© Oskar Reinhart Collection, Winterthur, Switzerland, 81t /© Museu de Arte, Sac Paulo, Brazil/Giraudon, 84r /© Worcester Art Museum. Massachusetts, USA, 108t /© Walsall Art Gallery, UK, 111b/© Van der Heydt Museum, Wuppertal, Germany/ Giraudon, 113b, 146t /© James Goodman Gallery, New York, USA, 114b /© Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australia, 116m /© Kunsthaus, Zurich, Switzerland, 117t, 135t, 176b, 246t /© The Barber Institute of Fine Arts, University of Birmingham, 120t /© Tokyo Fuji Art Museum, Tokyo, Japan, 120b,/© Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, UK, 123t /© Ashmolean Museum, University of Oxford, UK, 129 /© Sterling & Francine Clark Art Institute, Williamstown, USA, 131 /© Nationalgalerie, Berlin, Germany, 133t /© University of Oklahoma, 136t,/© Whitworth Art Gallery, The University of Manchester, UK, 151b/© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 155b /© Professor Hans R. Hahnloser Collection, Bern, Switzerland, 159 /© Musee Rodin, Paris, France p157b, p181t,/@ Phillips Collection, Washington DC, USA, 172b, 220t /© Museum of Fine Arts, Houston, Texas, USA 177t /© The Israel Museum, Jerusalem, Israel 180t © Honolulu Academy of Arts, Hawaii, USA, 181b © Musée des Beaux-Arts, Tournai, Belgium, Giraudon, 183b © National Gallery of Art, Washington DC, USA, 185t, 225b /© Museum of Modern Art, New York, USA, 189t, 214 /© Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam, The Netherlands/Giraudon, 190b/© Museu de Arte, Sao Paulo, Brazil, 191t, 230t, 231t /© Peter Willi, 200, 222b, 225t, 233b, 240b /© Narodni Galerie, Prague, Czech Republic, 215m /© Solomon R. Guggenheim Museum, New York, USA/Giraudon 216t /© Kunstmuseum Solothurn, Switzerland, 218b /© Indianapolis Museum of Art, USA 223b /© Norton Simon Collection, Pasadena, CA, USA, 223t /© Buhrle Collection, Zurich, Switzerland, 236b / Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Rome, Italy, 230m /© National-museum, Stockholm, Sweden, 234, 242b /© Museum of Finnish Art, Ateneum, Helsinki, Finland, 239 /© Bibliotheque Nationale, Paris, France/ Giraudon 243t /© Offentliche Kunstsammlung, Basel, Switzerland/ Giraudon, 244. Corbis: /© Francis G. Mayer, 3, 13r, 65, 73br, 83t, 168b, 170b, 178t, 188, 189b, 193, 196, 201t, 201b, 206t, 208b, 224b /© Yves Forestier 7b, 12, 14t, 14b, 17r, 27b, 39tl /© Christie's Images 37b, 38b, 102t, 108m, 109b, 112b, 113m, 139b, 169b, 179b, 184t /@ Bettman 51bl /@ Annebicque Bernard 92r /© Burstein Collection 111t, 182b, 226t, 227b, 249, 253t /© Philadelphia Museum of Art, 183t, 191b, 204b /@ Albright-Knox Art Gallery 196t © Alinari Archives, 199b © Todd Gipstein, 229. Getty Images: 6l, 6r, 29t, 230b /© AFP, 34t. Mary Evans Picture Library: 30r, 61b. Photo 12: /© Oronoz 139t, 154t, 227t, 228b /@ ARJ 177b.

Letters: www.webexhibits.org/vangogh







Содержание

Введение

6

ВАН ГОГ: ЖИЗНЬ И ЭПОХА

8

СЕВЕР И АНГЛИЯ

10

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮГУ ФРАНЦИИ

64

ГАЛЕРЕЯ

98

АНГЛИЯ И СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

100

ПАРИЖ

128

АРЛЬ

158

СЕН-РЕМИ

210

ОВЕР-СЮР-УАЗ

234

Алфавитный указатель

254





ВАН ГОГ: ЖИЗНЬ И ЭПОХА

Творчество Ван Гога тесно связано с его повседневной жизнью: он изображал то, что его окружало, настолько эмоционально, что и сейчас мы проживаем вместе с ним те моменты, которые запечатлены на его холстах. Письма, картины и рисунки Ван Гога рассказывают нам о ежедневной борьбе человека за существование. Работы Ван Гога не следует ограничивать жанровыми рамками. Находясь под влиянием импрессионизма, художник использует цвет для передачи впечатления, изображая не только то, что он видит, но и то, что чувствует. Ван Гог подводит европейское искусство к совершенно новому этапу «эмоционального» творчества, которое вскоре превратится в искусство XX века.

Слева: «Ирисы», май 1889 года. Ван Гог любил рисовать цветы, и его привлекал в первую очередь их природный узор. Эта картина, как и многие другие, по стилю напоминает японские гравюры



СЕВЕР И АНГЛИЯ



Ван Гог вырос в небольшой деревеньке в Голландии. Он делал множество набросков, рисовал пейзажи и портреты местных жителей. Даже в ранних работах заметно характерное сострадание и сочувствие — неотъемлемая черта всего творчества Ван Гога. Художник часто путешествовал по Северной Европе, проводил много времени во Франции, Бельгии и Англии — практически столько же, сколько на родине, в Голландии. Предметом его творчества было изображение жизни простых людей. Внимание к быту, понимание бесконечной ежедневной борьбы за существование во многом сформировали его творчество.

Вверху: «Продажа леса, аукцион», декабрь 1883 года. Ван Гогу больше нравилось рисовать обычных людей в повседневной жизни, чем просить их позировать в студии

Слева: «Автопортрет в темной фетровой шляпе», весна 1886 года

СТРАННОЕ НАЧАЛО

Сложные отношения Винсента с семьей стали началом его сложной судьбы — возможно, в этом кроется причина его одиночества, болезни и самоубийства.

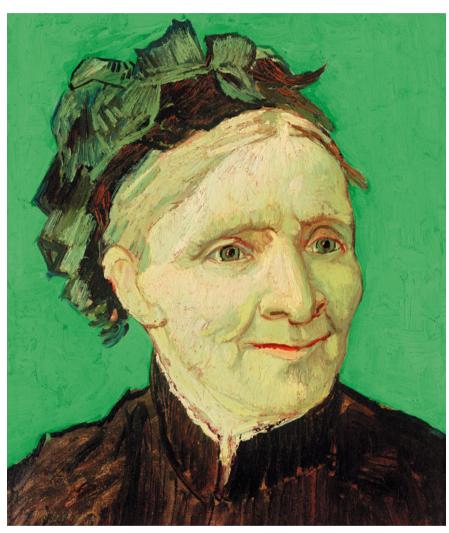
Винсент Виллем Ван Гог родился 30 марта 1853 года в семье священника, служившего в небольшой протестантской церкви деревеньки Грот-Зюндерт в Голландии, недалеко от бельгийской границы.

СЕМЬЯ ВАН ГОГ

Отец Ван Гога, Теодор, был пастором, как и его отец до него. Он был скромным и нетребовательным человеком с простыми взглядами на жизнь. Теодор Ван Гог не был выдающимся проповедником, а его паства состояла из 56 человек.

Отец и мать художника — урожденная Анна Корнелия Карбентус — всю жизнь прожили в провинции Брабант, переезжая из одной деревеньки в другую. Анна была трудолюбивой женщиной с сильным характером, интересовалась акварельной





Вверху: «Портрет матери художника», октябрь 1888 года. Картина нарисована с фотографии во время пребывания художника на юге Франции. В письмах брату Ван Гог неоднократно писал об огромной разнице между «бесцветной фотографией» матери и тем, как он хочет «воссоздать гармонию цвета из воспоминаний»

Слева: Близкие отношения Ван Гога с братом трогательно переданы в скульптуре Осипа Цадкина. Памятник был установлен в 1963 году в Грот-Зюндерте, где родился Ван Гог

живописью и ботаникой. Мнение семьи Ван Гог в вопросах политики, церковной и культурной жизни пользовалось уважением местных жителей.

Дядя Ван Гога, Йоханнес, был вице-адмиралом, а трое других успешно торговали произведениями искусства. Дядя Хейн (Хендрик) жил в Роттердаме, а позже в Брюсселе, Корнелис Маринус (родные называли его К. М.) — в Амстердаме, а третий дядя — Винсент (для домашних — Цент), крестный отец Ван Гога, — был самым успешным

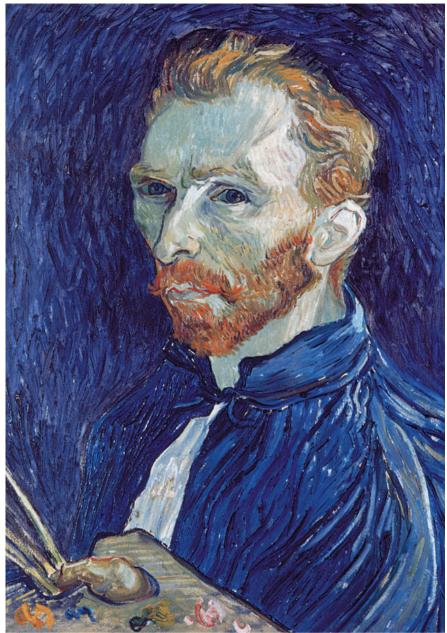
Справа: «Автопортрет», август 1889 года. Ван Гог изобразил себя в халате, в котором занимался живописью, с кистями и палитрой. Это один из 36 автопортретов, которые сохранились до наших дней. Он был написан сразу после одного из серьезных психологических кризисов, всю жизнь мучивших художника

из всех. Его галерея в Гааге вошла в состав сети галерей «Гупиль и Ко» и стала одной из самых известных в Европе и США.

Анна родила Винсента в 34 года, а после — еще пятерых детей: Анну, Тео, Элизабет, Корнелиса и Виллемину. Винсент и Тео были огненно-рыжими с яркими голубыми глазами. Они были похожи. Тео был миловидным, в то время как фигура Винсента была коренастой и крепкой. Жена Тео, Йоханна Ван Гог-Бонджер, отмечала, что братья были очень близки с самого детства. Тео всегда поддерживал брата, помогал ему финансово и психологически.

Ван Гог отличался тяжелым характером, особенно в последние годы жизни, в периоды затяжной депрессии становился невыносим. Одна из его сестер вспоминала,





Слева: «Портрет Винсента Ван Гога, крестного отца художника», июль 1881 года. Ван Гог написал несколько портретов членов своей семьи

что с малых лет он был «чрезмерно серьезным, необщительным, все время бродил в задумчивости, не поднимая глаз... Не только его братья и сестры были для него чужими — он и сам был для себя чужим».

МОГИЛА ВИНСЕНТА

Возможно, на характер Ван Гога повлияло печальное событие,

случившееся в его семье: за год до того, как он появился на свет, мать родила мертвого ребенка, которого также назвали Винсент. Каждое воскресенье по пути в церковь мальчик проходил мимо надгробия умершего брата и видел на нем собственное имя. Его нелюдимость и отрешенность могли сформироваться по этой причине, однако эта версия ничем не подтверждена. Стоит отметить, что смертность младенцев в то время была весьма высока, а имя Винсент было широко распространено — даже в его семье.

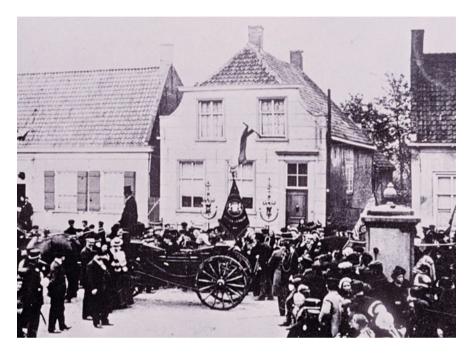
ОДИНОКОЕ ДЕТСТВО

Многие черты характера Ван Гога сформировались еще в раннем детстве. Маленький Винсент отличался любовью к природе, имел способности к языкам, умел точно передать эмоции и образы в рисунке.

Ван Гог описывал свое детство как «мрачное, холодное и одинокое». Уже тогда он часто расходился с родными во мнениях. Одному из слуг семьи Ван Гог запомнился странным и отстраненным, больше похожим на старика, чем на ребенка. Как и многим детям с подобным характером, Винсенту было лучше в одиночестве. Он часто бродил по сельским местностям Брабанта, предоставленный собственным мыслям.

ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ

Деревня, где жила семья Ван Гога, находилась далеко от шумных городов с развитой промышленностью. Жители существовали за счет выращивания картофеля, гречихи и ржи. К югу и на восток от поселения простирались равнина, дикие заросли вереска с редкими сосновыми лесами и болотами, и пейзаж этой местности был весьма разнообразен.



Ван Гог любил природу родного края и замечал, как по-разному ложатся свет и тень в зависимости от погоды и времени суток. Каждый

Вверху: Дом семьи Ван Гога в Грот-Зюндерте, в провинции Северный Брабант, Голландия



момент, проведенный на природе, был для него незабываемым. Эти наблюдения всегда вдохновляли Ван Гога и дарили ему сюжеты для картин — будь то природа или городские пейзажи. «В нас навсегда останется что-то от полей и вересковых зарослей Брабанта», — писал он Тео.

Ван Гог имел отличную зрительную память. Он навсегда запоминал места и людей, книги и картины, с которыми сталкивался в жизни. Во время одного из своих последних кризисов он писал, что как наяву видит «каждую комнату родного

Слева: Еще маленьким мальчиком Ван Гог любил бродить по окрестностям. Он любил природу и часто работал на пленэре

дома в Грот-Зюндерте, каждую тропинку, каждое растение в саду, поля, кладбище, церковь, огород, гнездо сороки в кустах акации».

В основе большей части его работ — смена времен года, ассоциативно связанная с круговоротом жизни: зачатием, рождением, юностью, зрелостью, смертью. Сын пастыря, выросший в сельскохозяйственной общине, Ван Гог, несомненно, был знаком со строками из Книги Бытия (8:22): «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся».

ПАНСИОН

В местной школе Ван Гог учился недолго. Его родители решили, что общение с деревенскими мальчишками сделает его «слишком грубым», и поручили гувернантке заботу о нем.

В возрасте 11 лет мальчик отправился учиться в Зевенберген в школу-интернат Яна Провили. В письмах этого периода отражены все переживания маленького Винсента. В одном из них он описал осенний день, когда «стоял на лестнице... и всматривался в даль — туда, где обычно проезжает по пути домой повозка родителей... Далеко внизу, в лужах... как в зеркале, отражалось серое небо». Уже в этом детском письме ярко проявились живописность языка, способность объединять физическое и эмоциональное в одном.

Винсент провел в интернате два года, а затем перешел в государственную школу-интернат в Тильбурге. Он имел хорошие способности к языкам и в совершенстве овладел французским, английским и немецким.

Профильным предметом школы была живопись, и занятия ею занимали больше половины учебного времени. Однако незадолго до своего 15-летия, в марте 1868 года, Винсент был исключен из школы по неизвестной до сих пор причине (возможно, из-за финансовых проблем). Это был второй год его обучения. Больше Ван Гог не учился.









Сверху вниз: «Пахарь», «Сеятель», «Два собирателя картофеля», «Повозка, запряженная волом», Нюэнен, август 1884 года. Эта картина Ван Гога прекрасно передает тяжелую атмосферу, царившую в этом регионе. Жители голландской деревушки, где отец художника имел паству, жили за счет выращивания картофеля и зерновых культур, ежедневно трудясь на не самых пригодных для этого землях

УЧЕНИК

После исключения из школы Ван Гог пошел по стопам своих дядей — стал продавать произведения искусства. В 1869 году он начал работать в «Гупиль и Ко» под началом младшего брата.

После исключения из школы Ван Гог вернулся домой и целый год ничем не занимался, пока не вмешался его дядя и крестный отец — Цент. Несмотря на то, что члены его семьи успешно занимались церковной деятельностью, было решено, что Винсент должен попробовать себя на поприще торговли предметами искусства.

ГУПИЛЬ И Ко

Возможно, на выбор профессии повлияло желание Ван Гога приблизиться к живописи. В высшей степени иронично, что человек, картины которого стали одними из самых популярных и дорогих в мире и который продал лишь несколько своих творений при жизни, четыре года проработал продавцом в картинной галерее.

Дядя Цент обучил племянника, и в июле 1869 года Ван Гог приступил к работе на компанию «Гупиль и Ко» в Гааге. Французская фирма «Гупиль и Ко» специализировалась на выпуске и продаже фотокопий



Внизу: «Мост», Теодор Руссо, 1855 год. Руссо был одним из представителей художников барбизонской школы в галерее «Гупиль», где в течение семи лет работал Ван Гог

Вверху: «Сборщицы колосьев», Жан-Франсуа Милле, 1857 год. Работы Милле шокировали современников реалистичной передачей трудной жизни деревенских жителей



картин, офортов и гравюр. В их галереях были представлены работы популярных художников того времени, в том числе и из Салона. В галерее «Гупиль» также продавались работы художников барбизонской школы — Жана-Франсуа Милле, Теодора Руссо — и их голландских последователей — художников гаагской школы, живопись которых отличалась любовью к приглушенным тонам и передаче повседневной жизни.

Работы Милле и Руссо впечатлили Ван Гога. Оба художника писали пейзажи Фонтенбло, насыщенные религиозной тематикой. Картина Руссо «Мост» содержит множество элементов, которые в характерной

для его творчества экспрессивной манере будет позже использовать Ван Гог. Природа здесь — территория мира и покоя, она оберегает и защищает человека. Мост собирает воедино две части композиции, где люди и скот заняты своими обычными, повседневными занятиями. Вслед за Руссо Ван Гог наполняет свои картины нежностью и любовью, достигая необычайной выразительности.

Ван Гог успешно работал в «Гупиль»: его уважали коллеги, и начальник — Герман Терстиг — был с ним в хороших отношениях. Однажды Винсент подарил его дочери маленькую книжку с собственными рисунками животных, птиц и насекомых.

Около четырех лет Ван Гог был поглощен работой, заключал успешные сделки, и его перспективы были более чем хорошими. Повседневную

ПИСЬМА

Ван Гог написал своему брату более 600 писем. Последнее — незаконченное — письмо нашли в кармане художника уже после его смерти. Несмотря на то, что Винсент переписывался также с родителями и с сестрой Вильгеминой, только в письмах к брату он был предельно искренен, полностью откровенен. Особенно трогательна его подпись в письмах к Тео: «Всегда любящий тебя брат, Винсент».

По сохранившейся переписке можно сделать вывод, что Ван Гог легко и просто выражал самые глубокие и интимные чувства в письмах, в то время как испытывал трудности при общении лицом к лицу. Описания цвета, пейзажей, собственных картин, встречающиеся в его письмах, настолько живописны, что можно без труда представить себе, о чем идет речь.



Вверху: «Автопортрет», Антон Мауве, гаагская школа, 1884 год. Мауве был первым учителем Ван Гога, а также его дальним родственником — в 1874 году он женился на кузине художника



Вверху: Ван Гог навещал свою семью в Хейлфорте, где его отец был священнослужителем

рутину он разбавлял, делая наброски с репродукций и гравюр и периодически встречаясь с Мауве и другими художниками.

БРАТСКИЙ ДОГОВОР

Летом 1872 года Ван Гог отправился погостить в новый семейный дом в Хейлфорте, где находился новый церковный приход его отца. Тео, недавно окончивший школу, присоединился к родным, и братья проводили много времени вместе. Этим летом они заключили «договор» — всегда поддерживать друг друга и вести регулярную переписку, и это соглашение не было нарушено до самой смерти Винсента.

ПЕРЕЕЗД В ЛОНДОН

В 1873 году при содействии дяди Ван Гог получил повышение по службе и был переведен в более престижный филиал компании — в Лондон. Этот филиал, основанный в 1867 году, располагался в самом центре Лондона — в престижном Вест-Энде, в нескольких шагах от Национальной галереи. Здесь наряду с работами академического направления продавались и оригинальные образцы современного искусства.

В числе новых обязанностей Ван Гога были обслуживание посетителей и продажа репродукций и гравюр. Предвкушая перемены, он писал Тео: «Я очень хочу увидеть Лондон. Это будет полезно для совершенствования моего английского». В это время Тео при поддержке брата приступает к работе в брюссельском филиале «Гупиль и Ко» — приходит на место, освободившееся после перевода Винсента в Лондон.

ПРОДАВЕЦ ИСКУССТВА

Ван Гог вспоминал свой первый год в Лондоне как самый счастливый в жизни. Этот город вдохновлял его неповторимым сочетанием величия и нищеты, а еще — художниками.

Судя по всему, Ван Гог был амбициозным бизнесменом, и лондонская жизнь захватила его.

ЛОНДОНСКАЯ ЖИЗНЬ

За три года работы в гаагском офисе Винсент заслужил репутацию усердного работника, дружелюбного и приятного в общении человека. После переезда в Англию его зарплата составляла 90 фунтов — в четыре раза больше, чем получал средний лондонец. Адрес первой съемной квартиры Ван Гога неизвестен, но, по свидетельству художника, это было «тихое и милое» местечко.

Работа занимала не очень много времени, и Ван Гог часто гулял по Лондону. Одно из самых ярких впечатлений оставил «Роттен Роу в Гайд-парке, где сотни леди и джентльменов скачут верхом». Один из приятелей художника отмечал, что тот, «казалось бы, замечает все». Судя по отзывам Ван Гога о Летней выставке Королевской

академии, можно заметить, что он действительно подмечал мелкие детали, а больше всего в картинах его привлекали эмоциональность и интересные сюжеты. Ван Гог особо выделял работы Джона Милле, Джона Констебла и Уильяма Тернера. Тернер, по свидетельству Ван Гога, был «не слишком известен в Голландии», однако Винсент говорил: «... Я могу назвать его моим любимым художником здесь». Также Ван Гог был поклонником Английского общества реалистов.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА ГОРОЛ

Находясь в Лондоне, Ван Гог познакомился с коллекцией художественных работ, посвященных городской жизни и очень популярных в те годы. За год до его переезда в Англию вышла книга «Лондон: паломничество», написанная журналистом Бланшаром Джеррольдом и проиллюстрированная работами знаменитого



Вверху: Ван Гог коллекционировал гравюры, которые печатались в книгах и журналах. «Женская миля», Гюстав Доре

французского художника Гюстава Доре. Эти иллюстрации, наполненные хаотичной энергией столицы, контрастом света и тьмы, четкостью перспективы, привлекали Ван Гога. Темные, пугающе тесные переулки Вест-Энда, изображенные в книге, навсегда запомнятся художнику и станут образцом для нескольких его работ.

Ван Гог был страстным коллекционером оттисков — он с большим трудом отыскивал в художественных магазинах новые образцы. Это были в основном английские гравюры середины-конца XIX в. Среди любимых



Слева: «Пруд Бренч Хилл, Хэмпстед-Хит», Джон Констебл, 1828 год. Ван Гог особо отметил работы Констебла, увиденные им на Летней выставке Королевской академии в Лондоне

Справа: «Сцена Вестминстерского единства», сэр Губерт фон Геркомер, 1878 год. Работы Геркомера — одного из художников реалистической английской школы — впечатлили Ван Гога

гравюр Ван Гога были «Иллюстрированные новости Лондона» (около 1842 года) и «Графика» (1869 год). Эти работы были написаны на деревянных блоках, а затем с них делали оттиски — такая техника позволяла добиться невероятной четкости линий.

Ван Гог был настолько увлечен искусством, что не мог дождаться новых выпусков художественных журналов и покупал их с еще не высохшей типографской краской: «Я был так сильно впечатлен, что... искусство рисования стало понятно моему разуму. И сейчас мой энтузиазм в нем гораздо сильнее, чем когда-либо». Ван Гог ценил и популярные гравюры, которые находил в журналах.

Влияние различных художественных работ на воображение Ван Гога проявилось только тогда, когда он серьезно стал заниматься живописью: «Для меня одним из самых важных и наивысших впечатлений от искусства всегда будет английское творчество, например, Милле и Геркомера».







Вверху: «Смерть первенца», Фрэнк Холл, 1877 год. Эта пронзительная сцена произвела на Ван Гога сильное впечатление

Слева: «Офелия», 1852 год. Ван Гог восхищался навыками рисования Джона Милле, его изображением героини Шекспира

РОЛЬ ИСКУССТВА

Ван Гог писал: «Художнику не нужно быть священником или церковным старостой, но он должен открыть сердце для ближнего своего. Я думаю, это замечательно, что живопись завоевывает сердца бедных».

НЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ

Поворотный момент в жизни Ван Гога произошел, когда он жил в Брикстоне, на юге Лондона, — он влюбился. Безответное чувство перевернуло его жизнь и определило направление последующих лет.

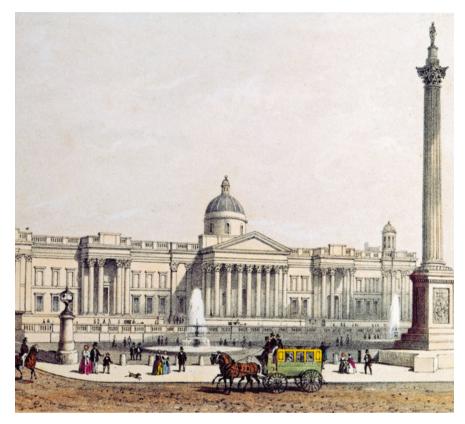
В августе 1873 года Ван Гог переезжает в недорогой дом на Хакфорд Роад, 87, в милом пригороде на юге Лондона — Брикстоне.

СЕМЬЯ ЛОЙЕР

Домоправительница дома на Хакфорд Роад — Урсула Лойер — после смерти мужа-священника переехала в Лондон с юга Франции. Некоторое время она управляла небольшой школой, и ее рыжеволосая дочь Юджин помогала ей. Ван Гог воспринимал этих женщин как своего рода добровольных ссыльных, каким считал и себя. Теплые отношения между матерью и дочерью глубоко тронули его: «Я никогда не видел и не мог мечтать о такой любви». Ван Гог влюбился в Юджин и однажды, набравшись смелости, признался ей. Однако оказалось, что девушка уже помолвлена, и Ван Гогу не удалось уговорить ее изменить свой выбор.

В июне 1874 года Ван Гог вернулся на праздники





в Голландию совершенно другим человеком: не делился своими переживаниями с родными, большую часть времени провел за чтением и рисованием. Его мать вспоминала: «Винсент сделал много замечательных рисунков... у него талант, и он может пригодиться ему в будущем».

Спустя два месяца, в августе, Ван Гог вернулся в Лондон вместе со старшей сестрой Анной, которая планировала найти работу учительницы или гувернантки в городе. Ван Гог не прекращал попытки ухаживать

Слева: «Садовник возле яблони», 1883 год. Навещая семью, Ван Гог проводил много времени за рисованием, изображая сельскую жизнь Вверху: Ван Гог работал в «Гупиль» на Ковент-Гарден, недалеко от Национальной галереи, где сейчас висит несколько его картин

за Юджин, и вскоре стало ясно, что оставаться жить у Лойеров дальше не представляется возможным. Винсент и Анна переехали в квартиру на Кеннингтон Стрит. Вскоре Анна устроилась на работу в школу в Уэлвине, а Ван Гог опять остался один.

Несмотря на историю с Юджин, он продолжал писать брату оптимистичные послания. В одном из писем Ван Гог сообщил, что они с Юджин решили «любить друг друга как брат и сестра».

Этот эпизод очень значим для понимания характера Ван

Справа: «Двое влюбленных» (фрагмент), март 1888 года. Этот фрагмент большой картины посвящен жанровой зарисовке

Гога — он стал тем поворотным моментом, который, как сам художник писал впоследствии, стал причиной его «многолетнего унижения».

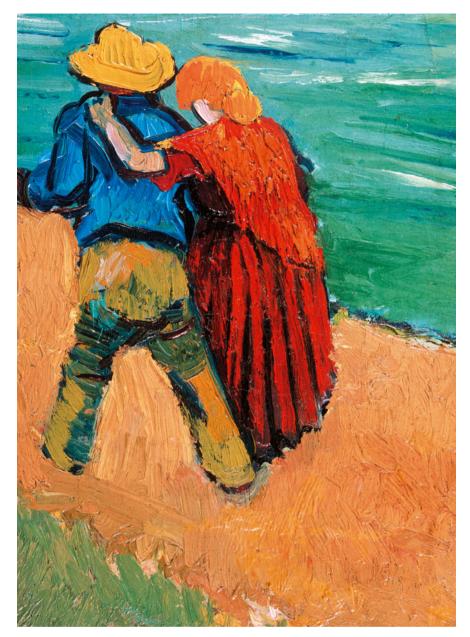
Хотя Ван Гог редко писал родителям, его отец почувствовал, что что-то не так. Позже он скажет: «Жизнь у Лойеров не принесла ему ничего хорошего. Я рад, что он побывал в Лондоне, но неосуществленные планы и надежды, должно быть, сильно разочаровали его». Его мать писала: «Бедный мальчик! Он не может легко относиться к жизни».

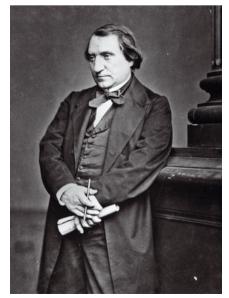
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Ван Гог не умел разделять личную жизнь и профессиональные обязанности. Его увлечение Юджин сильно повлияло на работу в галерее: он потерял интерес к продаже репродукций и стал искать утешение в религии и чтении.

В письмах этого периода, адресованных брату, заметны скрытые намеки на эмоциональные проблемы Винсента. Французский философ Эрнест Ренан писал: «Чтобы жить правильно, нужно пожертвовать всеми личными желаниями. Человек создан не просто для того, чтобы быть счастливым или честным. Он здесь для того, чтобы решить важные для человечества вопросы, достичь наивысшего благородства, избавить мир от людской вульгарности». Эта цитата привлекла внимание Ван Гога, что свидетельствует не только о сложном внутреннем мире художника, но и о нарождающихся творческих амбициях.

Справа: Работа Эрнеста Ренана (на фото) «Жизнь Иисуса», вызвавшая негативную реакцию Католической церкви, очень заинтересовала Ван Гога





ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Конечно, личная жизнь художника не объясняет его искусство в полной мере, и картины не являются буквальным отражением внутреннего мира творца. Взаимосвязь живописцев и их работ чрезвычайно сложна, однако то, что мы знаем о Ван Гоге, свидетельствует, что в его случае эти два понятия очень тесно связаны.

ПАРИЖ

Переезд в Париж дал Ван Гогу возможность открыть для себя мир искусства. К сожалению, это привело к усилению его психологических проблем и к религиозной одержимости. После семи лет работы в «Гупиль и Ко» ему предложили покинуть свое место.

Родные Ван Гога были настолько обеспокоены его состоянием, что в октябре 1874 года дядя Цент организовал его перевод в головной офис компании — в Париж. Винсента возмутило вмешательство дяди в его жизнь, и он на время прекратил общение с ним. Депрессия оказала негативное влияние на его работу — личные проблемы Ван Гог ставил выше деловых обязанностей.

ЛУВР И ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ МУЗЕЙ

Неприязнь Ван Гога к Парижу смягчилась, когда он познакомился с ним получше. Все свободное время Винсент посвящал выставкам, больше всего любил Лувр и Люксембургский музей, где экспонировали работы современных художников. Особенно восхитила Ван Гога картина швейцарского художника Шарля Глейра «Утраченные иллюзии». Глубокое впечатление оставили рембрандтовские пейзажи Мишель



Жорж, а также только что переданная в Лувр работа Шарля-Франсуа Добиньи «Весна 1857».

Особое место в сердце художника занимала картина Рембрандта «Ужин в Эммаусе». Его письма этого

Вверху: Вид из окна «домика» Ван Гога. Монмартр, Париж

Внизу: «Весна 1857», Шарль-Франсуа Добиньи. Ван Гогу нравились цветущие деревья, и он часто рисовал их





Вверху: «Утраченные иллюзии», Шарль Глейр, 1843. Стареющий поэт с грустью смотрит, как его мечты и амбиции уплывают на незнакомом судне

периода полны размышлений об искусстве и художниках. Интересно, что Ван Гог ни разу не упоминает об импрессионистах, которые организовали свою первую парижскую выставку незадолго до переезда Ван Гога.

Художник посетил также выставку работ Жана Батиста Камиля Коро (1796–1875) и был очарован картиной «Оливковый сад». Как и многие его современники, он с интересом посетил Салон — крупную ежегодную выставку современного искусства. Из экспонированных в Салоне работ Ван Гога особенно впечатлили картины Жюля Бретона, писавшего сентиментальные сцены

ЕВАНГЕЛИЗМ

Интерес Ван Гога к церковным вопросам вскоре превратился в навязчивую идею. Он оценивал все через призму своих религиозных убеждений. Его письма из-за обилия библейских отсылок и цитат стали почти нечитаемыми. Он отвернулся от критически настроенных писателей, творчество которых когда-то уважал. Винсент писал брату Тео: «Сделал ли ты то, что я тебе советовал? Выбросил ли ты книги Ренана, Мишле и др.?»

крестьянской жизни. В последние дни пребывания в Париже Ван Гог посетил выставку-продажу картин своего кумира Жана-Франсуа Милле. «Когда я вошел в зал... где проходила выставка, — писал он позже Тео, — в голове возникла фраза: "Сними свою обувь, ибо место, где ты стоишь, — Святая Земля"».

«ДОМИК»

Свое жилье на Монмартре Ван Гог называл просто — «домик». Он жил жизнью аскета, не ел мяса и отказывал себе в удовольствиях. Свой «домик» Ван Гог делил с сослуживцем — англичанином Гарри Градуэллом, который поощрял его интерес к религиозным вопросам. После работы они обсуждали произведения Чарльза Диккенса, Джордж Элиот и, конечно, Библию.

Внизу: Жан Батист Камиль Коро. Ван Гог ценил этого художника и посещал его выставку в Париже



РАССТАВАНИЕ С «ГУПИЛЬ»

Депрессия Ван Гога развивалась, и он решил провести Рождество с семьей — в их новом доме в Эттене. Ван Гог взял отпуск в сезон, успешный для продаж, из-за чего «Гупиль и Ко» потеряла серьезные деньги, и по возвращении Винсента Леон Буссо — зять основателя компании и вскоре ее директор — вызвал его на беседу. Проработав в «Гупиле» почти семь лет, Ван Гог был вынужден подписать заявление об уходе. Дядя Цент был опечален этим, а отец художника в письмах к Тео говорил, что это «позор и скандал».

Внизу: «Жнецы», Жюль Бретон, 1860 год. Ван Гог восхищался сентиментальным изображением сельской жизни на картинах Бретона



ВОЗВРАЩЕНИЕ В АНГЛИЮ

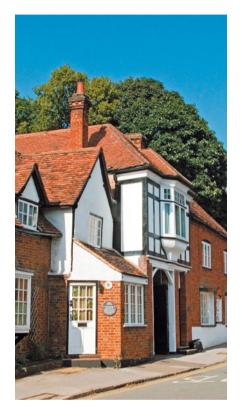
Пожив в Париже, Ван Гог вернулся в Англию, где нашел работу учителя— сначала в школах графства Кент, а затем в Лондоне.

У каждого из родных художника было свое мнение по поводу будущего Винсента: отец предлагал ему подумать об открытии собственной галереи, Тео считал, что нужно учиться на художника. Однако Ван Гог игнорировал все советы. Он хотел стать священником в Северной Англии — там, где активно развивалась угольная промышленность, — или миссионером в Южной Америке.

ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

К счастью, вскоре Ван Гогу предложили должность преподавателя в школе Рамсгит на южном побережье Англии, где жила в то время его сестра Анна. 1 апреля 1876 года он покинул Францию. Перед отъездом художник купил три гравюры Милле 1870-х годов — они стали последним приобретением в Париже.

Ван Гогу было предложено отработать первый — испытательный — месяц



Вверху: Сестра Ван Гога жила в розовом коттедже в Рамсгите



Вверху: Ван Гог преподавал в этом доме на Роял Роад, Рамсгит, Кент

РИСОВАНИЕ КАК ТЕРАПИЯ

Путешествуя по юго-востоку Англии, Ван Гог отмечал сходство местной природы с пейзажами Голландии. Школа в Рамсгите располагалась на берегу моря, и Ван Гог проводил много времени, наслаждаясь его видами. Творчество помогало ему бороться с депрессией, и здесь он сделал ряд очаровательных, но все еще любительских набросков, которые отправил семье, чтобы показать родным места, которые его окружают.

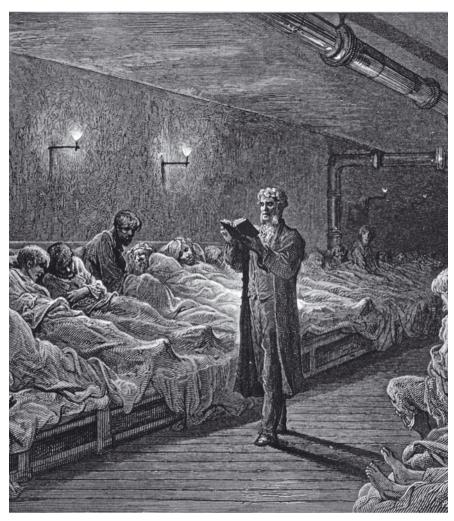
бесплатно. Его класс состоял из 24 учеников, которым он преподавал арифметику, французский и немецкий. Однако вскоре Ван Гог был вынужден искать новую работу и получил место ассистента в школе преподобного Джонса для мальчиков, которая находилась в Айлворте, на окраине Лондона.

За свой труд Ван Гог получал 15 фунтов в год. Помимо административной работы, в его обязанности входило обучение мальчиков на дому. Многие из его учеников жили в лондонском Ист-Энде, и Ван Гог своими глазами увидел жизнь бедных лондонцев. «Это... район со страниц книг Диккенса», — писал он Тео.

Чтобы понять, насколько Лондон повлиял на Ван Гога, можно обратиться к иллюстрациям Гюстава Доре к книге Бланшара Джеррольда «Лондон: паломничество» (1872). Работы Доре создают незабываемый образ города контрастов, и эти картины, без сомнения, вдохновляли Ван Гога, ценившего дантовский стиль. Внимание к деталям, сострадательность, особый драматизм — все это найдет отражение в его позднем творчестве.

ПРОПОВЕДНИК

Ван Гог продолжал интересоваться церковными вопросами, но никогда не был приверженцем конкретной религии. Однажды ему



Слева: «Чтения Писания в Ночном приюте», Гюстав Доре (из книги «Лондон: паломничество»). Ван Гог восхищался «благородством» Доре и находил эти изображения впечатляющими

СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

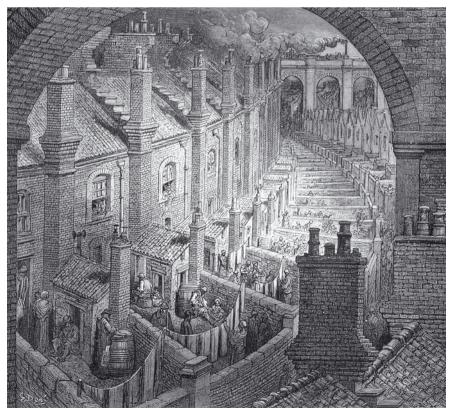
Вновь разочаровавшись в профессиональных перспективах, Ван Гог возвращается домой полный решимости следовать своему призванию — быть миссионером. И снова его родные воспротивились этому решению. Дядя Цент внес предложение, которое было одобрено всеми: Ван Гог начал работать продавцом в книжном магазине в Дортдрехте.

Литература интересовала Ван Гога почти так же, как живопись: «Моя страсть к книгам почти неистребима. Я чувствую такую же потребность учиться, что-то изучать, как, может быть, есть хпеб».

Внизу: «За пределами Лондона— по железной дороге», Гюстав Доре. Вид на пригород

позволили провести проповедь в конгрегационалистской церкви в Тернэм Грин, в западном Лондоне. Ван Гог выбрал для чтения Псалом 119: «Я чужой на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих». Винсент был настолько воодушевлен, что позже написал Тео о том, как вдруг почувствовал себя «человеком, который нашел выход из темных подземных пещер». В его проповеди были слова: «Наша жизнь — путь паломника... Мы чужие на земле, но вместе с тем мы не одиноки, ведь Отец наш с нами».

Интерес к религии приводит Ван Гога к мысли, что горе, печаль, одиночество, смерть — лишь средства искупления и успокоения. Мысли и чувства, которые Ван Гог вложил в свою проповедь, — это отражение всей его краткой, бурной и трагической жизни.



ПРОДАВЕЦ КНИГ

Во всех своих бедах Ван Гог винил только себя и из-за этого лишал себя сна и пищи. Он помешался на почве своих неудач. Родные решили, что единственный выход из ситуации — отправить его изучать богословие.

В Дортдрехте художник вел уединенную жизнь. Он все время опаздывал на работу, был раздражителен. Вместо того, чтобы выполнять свои обязанности — продавать книги, — он проводил время за чтением.

«HE B CBOEM YME»

Как и ранее, Ван Гог активно посещал городские художественные галереи, музеи и церкви. Все более странное поведение Ван Гога, его длинные обеденные молитвы, пост, бессонница, привычка засиживаться за книгами до поздней ночи — все это создавало у домовладельца впечатление, что его квартирант «не в своем уме».

Ван Гог относился к своей работе в книжном магазине как к временной. Он твердо решил следовать по стопам отца — мечтал проповедовать. В его письмах все больше презрения к продающим искусство и, соответственно, к членам его

ДОБРЫЙ ХРИСТИАНИН

В Дортдрехте Ван Гог переводил отрывки из Библии на четыре языка, а также переписывал произведение классическое Фомы Кемпийского «О подражании Христу» (XV век). Труд Святого Фомы Кемпийского повлиял на духовную жизнь Ван Гога, и икона с его изображением сопровождала художника во время обучения. В этот период в сознании Ван Гога наконец сформировалось долга настоящего христианина: быть скромным, жертвовать личными амбициями и желаниями ради общего блага.

семьи, промышлявшим этим. Он писал, что «лучше зарабатывать себе на пропитание, чем попасть в руки семьи Ван Гог».

Ситуация накалялась. Через три месяца после того, как Винсент начал работать в книжном магазине, один из бывших коллег рассказал его семье об этих настроениях, и на семейном совете было решено, что Ван Гог должен отправиться в Амстердам, чтобы получить необходимую квалификацию и следовать своим мечтам.

СТУДЕНТ В АМСТЕРДАМЕ

Винсенту было 24 года, и у него была та финансовая и эмоциональная безопасность, в которой он так

нуждался. В Амстердаме он жил у своего дяди Йоханнеса, вицеадмирала, в большом доме с видом на доки. Ван Гогу пришлось изучить греческий и латынь — это было необходимым условием для поступления в университет. Однако он оказался не готов к научной работе, о чем писал: «Иногда мне кажется, что моя голова такая тяжелая, будто у меня жар, и мысли путаются».

Ван Гог считал, что недостаточно подготовлен к обучению. Мендес

Внизу: «Аллегорический натюрморт», Симон Ренар де Сен-Андре. Иллюстрация к первой части книги «О подражании Христу» Фомы Кемпийского



де Коста — его учитель, блестящий еврейский академик — вспоминал: «Я могу представить его, идущего через площадь... без пальто — для дополнительного самобичевания, с головой, наклоненной вперед и немного вправо. Уголки его губ опущены и придают лицу выражение невысказанной тоски и отчаяния. И когда он поднимется по лестнице, опять прозвучит его необычный грустный глубокий голос: «Не злись на меня, Мендес. Я снова купил тебе цветы, ведь ты так много значишь для меня».

Живопись все еще занимала в жизни Ван Гога важное место. Его комната была завешена рисунками, в том числе «Cours de Dessin» Шарля Барга.

РЕЙКСМЮЗЕУМ

Ван Гог посетил недавно открывшийся в Амстердаме

Внизу: Реформатская церковь Амстердама, которую посещал Ван Гог



Рейксмюзеум, где познакомился с работами Рембрандта и Франса Хальса: «Больше всего в работах старых голландских мастеров меня поразило то, насколько быстро они были написаны. Великие художники — Франс Хальс, Рембрандт, Якоб Рейсдал



Вверху и слева: Фрагменты из «Cours de Dessin Volume I», 1886 год. Ван Гог развешивал на стенах своей комнаты рисунки Шарля Барга

и многие другие — устремлялись вперед и не старались исправлять неверные мазки». Это поразило Ван Гога до глубины души — ранее он встречал эту манеру работы только в японских гравюрах, которые коллекционировал уже долгое время.



РЕЛИГИОЗНЫЕ НЕУДАЧИ

Наконец, мечты Ван Гога сбылись: он начал проповедовать Евангелие в сообществе шахтеров в Бельгии. Однако его эксцентричные привычки довольно быстро привели к неудаче на церковном поприще, и Винсент вернулся к искусству.

Ван Гог был в смятении. Мадам Бонте, жена пастора, вспоминала его слова: «Никто меня не понимает. Все считают меня сумасшедшим из-за того, что я хотел стать истинным христианином. Они вышвырнули меня, как собаку... а я лишь пытался облегчить страдания несчастных. Не знаю, что мне теперь делать».

МИССИОНЕР

Ван Гог решил пройти трехмесячный курс обучения евангелистов в Брюсселе, однако к лету 1878 года стало ясно, что он не собирается поступать в университет. Его мать не питала больших надежд по этому поводу: «Любое дело, за которое берется Винсент, испортя его неординарность, его странные идеи и взгляды на жизнь».

В январе 1879 года художник приступил к работе миссионера в угольном районе Боринаж на юге Бельгии.

СНОВА ОТВЕРЖЕННЫЙ

Ван Гог был доволен этой работой. Он старался следовать





учению Христа, хотя его образ жизни все меньше позволял ему соответствовать своим убеждениям. «Мне придется много страдать, писал он Тео, — ...из-за тех моих особенностей, которые я не могу изменить. Во-первых, это моя внешность, моя манера говорить, манера одеваться». Он пачкал лицо, чтобы не отличаться от шахтеров, стал носить «старую армейскую куртку и ужасную шапку». Он пытался активно помогать больным и нуждающимся, отдавал свои скудные пожитки, спал на соломе. Но из-за этого люди, которым он так хотел помочь, считали его сумасшедшим.

Комитет Церковного совета на шесть месяцев лишил Ван Гога финансовой поддержки из-за его «почти скандального усердия».

Слева: «Фермер у камина», 1881 год. Ван Гог изобразил уставшего пожилого мужчину после изнурительных работ

Вверху: «Вечер», 1860 год. Меланхоличный образ крестьянки с картины Жюля Бретона резко контрастирует с представлениями Ван Гога о деревенской жизни — см. «Фермер у камина» ниже

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ

Лишившись официальной поддержки, в июле 1879 года Винсент переезжает в деревню Кюем, чтобы продолжить практику. «Родные считают, что... у меня тяжелый характер», — писал он Тео. В Кюеме Ван Гог жил в очень стесненных условиях, в семье одного из шахтеров. Несмотря на тяжелый быт, он с упоением рисовал.

Зимой 1880 года Винсент решил посетить дом Жюля Бретона— известного художника из деревни Курьер на севере Франции, изображавшего крестьянский быт. Ван Гог путешествовал пешком, и дорога заняла почти неделю. Однако вместо старого



Вверху: Ван Гог жил в этом шахтерском доме в Кюеме

дома Бретона он увидел недавно построенное кирпичное здание. Разочарованный «холодным камнем и неприступным внешним видом», Ван Гог в гневе отправился обратно в Боринаж.

Чтобы добыть денег на еду, он продавал свои рисунки. Однако это не печалило его: «...В этой сильной нищете я чувствовал, как ко мне возвращается моя энергия, и говорил себе: что бы там ни было, я... снова

Внизу: «Бедные и деньги», 1882 год. В Боринаже Ван Гог жил среди бедных людей из рабочего класса



БОРИНАЖ

Боринаж был самым крупным и опасным угольным месторождением в Европе. Условия жизни шахтеров были ужасающими, заработная плата — ниже прожиточного минимума. Многие шахты находились в плачевном состоянии, нередки были несчастные случаи и обвалы. Ван Гог видел в этом нечто, напоминающее ему романы Диккенса и Золя, гравюры Доре. Он писал, что все вокруг «живописное... говорящее и наполнено смыслом». Терстиг — приятель художника, бывший коллега из «Гупиля» — прислал ему акварель, и Ван Гог снова начал рисовать.

возьмусь за карандаш, ...снова займусь рисованием. Именно тогда... все для меня изменилось, и вот я снова работаю, и мой карандаш с каждым днем слушается меня все лучше и становится мне все дороже».

Именно тогда, в 27 лет, Ван Гог решил посвятить свою жизнь живописи, стать художником и проповедовать с помощью своего искусства. Как и в романах Эмиля Золя, в работах Ван Гога важна в первую очередь взаимосвязь

повседневной жизни людей с тем, что их окружает. Люди, которых он изображает, неразрывно связаны с родной природой. И даже если их жизнь трудна, «существование в страдании... заставляет тебя жить по-настоящему».

Внизу: Ван Гог разделял желание Эмиля Золя показывать жизнь рабочего класса такой, какая она есть на самом деле

