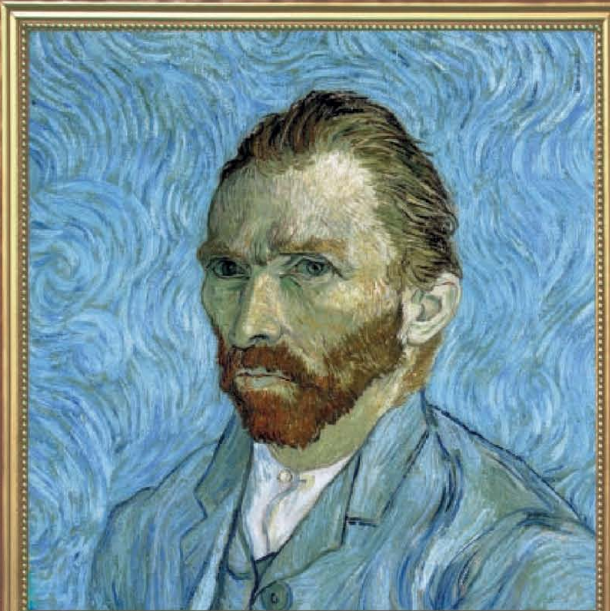
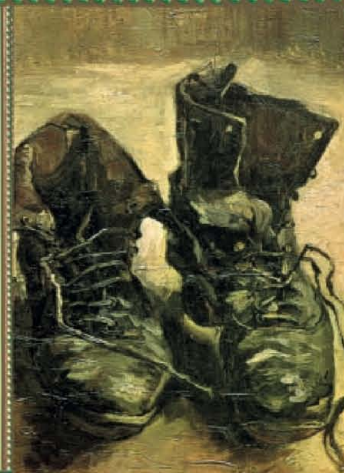
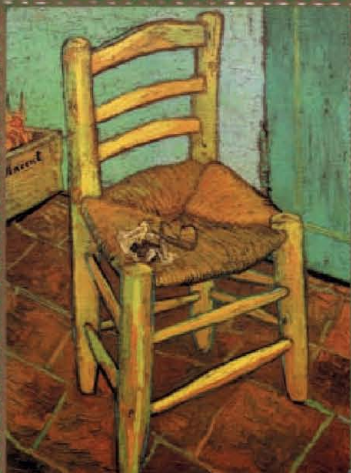

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

ВИНСЕНТ
ВАН ГОГ

Великие художники мира

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

Винсент ВАН ГОГ

СОСТАВИТЕЛЬ А.М. ГАВРИЛЬЧИК

РИПОЛ
КЛАССИК
Москва, 2014

УДК 7.0
ББК 85.101
В49

Составитель А. М. Гаврильчик

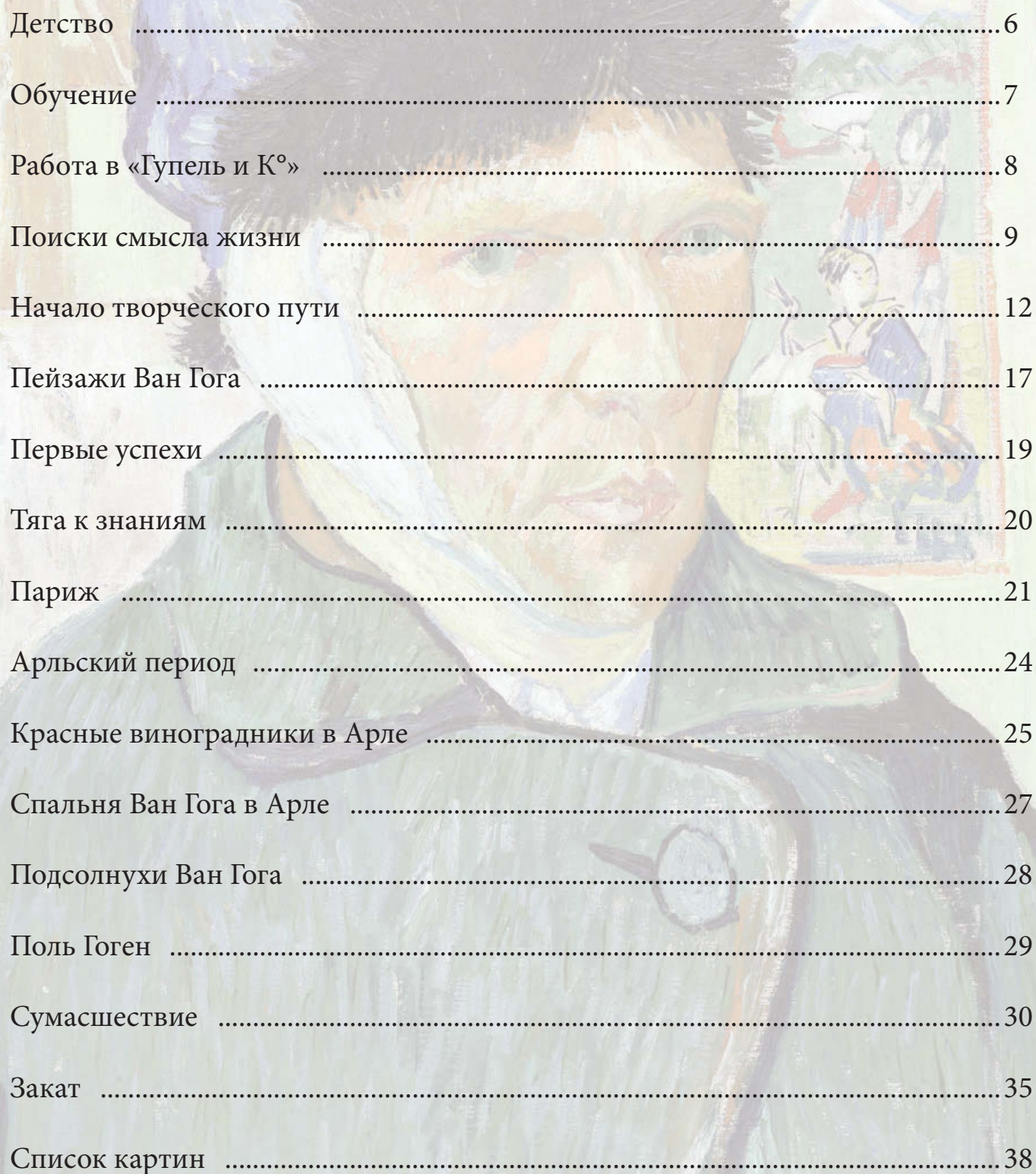
В49 **Винсент Ван Гог** / [сост. А. М. Гаврильчик]. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. : ил. – (Великие художники мира).

ISBN 978-5-386-07840-9

Винсент Ван Гог — нидерландский и французский художник-постимпрессионист. Не будет ошибкой назвать Ван Гога одним из самых известных живописцев всех времен и народов. Этот художник прожил тяжелую, полную лишений жизнь, а после смерти стал настоящей легендой. Судьба его по-прежнему, как и сто с лишним лет назад, будоражит умы, а картины его восхищают не только ценителей искусства, но и неискушенных зрителей.

УДК 7.0
ББК 85.101

Содержание

Детство	6
Обучение	7
Работа в «Гупель и К°»	8
Поиски смысла жизни	9
Начало творческого пути	12
Пейзажи Ван Гога	17
Первые успехи	19
Тяга к знаниям	20
Париж	21
Арльский период	24
Красные виноградники в Арле	25
Спальня Ван Гога в Арле	27
Подсолнухи Ван Гога	28
Поль Гоген	29
Сумасшествие	30
Закат	35
Список картин	38

«Автопортрет в соломенной шляпе» (оборотная сторона: «Картофелечистка»), 1887, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Винсента Ван Гога смело можно назвать одним из самых известных живописцев всех времен и народов. Он прожил тяжелую, полную бед, лишений и болезненного одиночества жизнь, а после смерти стал легендой. Судьба его по-прежнему, как и сто с лишним лет назад, будоражит умы, а картины восхищают не только ценителей искусства, но и простых обывателей.

ДЕТСТВО

Винсент Виллем Ван Гог родился 30 марта 1853 года в небольшой деревушке Гроот-Зюндерт в провинции Северный Брабант, недалеко

от южной границы Нидерландов. Его отец Теодор Ван Гог (1822–1885) был пастором голландской протестантской церкви, а мать, Анна Корнелия Карбентус (1819–1907), происходила из семьи почтенного переплетчика и продавца книг из Гааги. Имя Винсент Виллем будущий художник получил в честь деда по отцовской линии, который также был пастором. Впрочем, Теодор и Анна собирались назвать так своего первенца, который родился день в день на год раньше Винсента. Увы, но малыш не прожил и дня. Так Винсент, хоть и был рожден вторым, по воле судьбы стал старшим ребенком в семье.

Бытует мнение, согласно которому маленький Винсент якобы терзался чувством вины, переживая из-за смерти старшего брата, и чувствовал себя настоящим мошенником, незаконно занявшим чужое место. Впрочем, это лишь догадки, и никаких документальных подтверждений того, что в детстве Винсент испытывал серьезные психологические проблемы, у нас нет. Так что нам остается только гадать, повлияла ли на Винсента каким-то образом печальная история брата или нет.

В семье Теодора и Анны родилось со временем еще пятеро детей, но только одному из них — младшему брату Тео — суждено было сыграть в жизни художника исключительно важную роль. До наших дней дошла переписка братьев, сейчас эти письма являются важней-

шим источником информации о жизни и характере Ван Гога, его переживаниях и размышлениях. Впрочем, о первых пятнадцати годах жизни Ван Гога нам по-прежнему почти ничего не известно.

ОБУЧЕНИЕ

Родители старались не только привить маленькому Винсенту почтение к религии, но и воспитать в нем человека культурного и раз-

Первые годы самостоятельной жизни Ван Гог искал себя. Он пробовал торговать книгами, работал в крупной художественно-торговой фирме, которую возглавлял его родной дядя, преподавал. И только окончательно разочаровавшись в тихой и бесхитростной жизни простого обывателя, он решил вплотную заняться живописью.

носторонне развитого. В 1864 году Винсент уехал в школу-интернат в Зевенбергене, где пробыл два года. Там он изучал английский, не-

*«Едоки картофеля», 1885, холст, масло.
Музей Ван Гога, Амстердам*

мецкий и французский языки, которые давались ему на удивление легко. Затем он еще два года учился в другом интернате — колледже Вильяма II, что в Тилбурге. Однако, когда будущему художнику исполнилось пятнадцать лет, он оставил учебу и больше никогда уже не пытался возобновить занятий.

Еще живя в родной своей деревушке Гроот-Зюндерт, Винсент создает свои первые рисунки. Однако в то время он даже не догадывается, что всю свою жизнь посвятит именно живописи.

РАБОТА В «ГУПЕЛЬ И К°»

После окончания школы, летом 1869 года, юный Винсент по протекции дяди поступает работать в Гаагский филиал художественной торговой компании «Гупель и К°», занимающейся продажей произведений искусства. На первых порах Винсент работал с полной самоотдачей и достаточно быстро показал хорошие результаты.

В свободное от работы время Ван Гог посещал местный музей изобразительных искусств. По-

Долгое время считалось, что Винсент был влюблен в дочь Урсулы Лойер, Евгению. Но потом стало известно, что на самом деле он был влюблен в Каролину Хаанбек, друга семьи Ван Гогов. Впрочем, его чувства остались безответными.

степенно мир искусства завладел его мыслями, и все свое время Винсент стал посвящать живописи, что, естественно, не могло не сказаться на работе. Его карьера пошла под откос.

С 1872 года Винсент начинает все сильнее сближаться со своим младшим братом Тео. Переписка, которую они начали вести в это время, продолжалась до самой смерти художника.

В 1873 году Винсента переводят в лондонский филиал компании «Гупель и К°», где он селится в доме Урсулы Лойер. Там он продолжает заниматься живописью, читает массу искусствоведческой литературы, посещает многочисленные художественные музеи и галереи. В Лондоне он прожил два года, и все это время,

«Портрет крестьянки в белом чепце», 1885, холст, масло. Собрание Уоллеса, Лондон

*«Монмартр в районе верхней мельницы»,
1886, холст, масло.*

Чикагский институт искусств, Чикаго

несмотря на любимое дело, которому он посвящал всего себя без остатка, Винсент страдал от болезненного одиночества. Письма, написанные в то время брату, буквально пронизаны тоской и безысходностью.

ПОИСКИ СМЫСЛА ЖИЗНИ

Положение Винсента в фирме все больше ухудшалось, однако наравне с отчаянием его душу постепенно охватывало близкое к мистическому чувство — осознание предопределенности бытия.

В 1876 году, оставив наконец-то работу в компании, он возвращается в Англию. Там он решает стать учителем в частной школе Стокса в Рамсгейте. Здесь же Ван Гог начинает заниматься проповеднической деятельностью и 29 октября 1876 года читает свою первую воскресную проповедь.

Однако религиозный пыл и интерес к миссионерской деятельности вскоре сменились тоской и разочарованием, что неизбежно повлекло и ухудшение физического состояния.

Перебравшись обратно в Нидерланды в 1877 году, Винсент поступил на временную работу в книжный магазин в Дордрехте. Здесь, как и в компании «Гупель и К°», он мало интересовался собственно работой, да и вел себя по отношению к коллегам и покупателям довольно неучтиво.

Винсент все чаще подумывал о том, что было бы неплохо попробовать реализовать себя на

*«Натюрморт – башмаки», 1886, холст, масло.
Музей Ван Гога, Амстердам*

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

религиозном поприще. В конце концов весной 1877 года он переехал в Амстердам к дяде Иоганнесу, возглавлявшему в ту пору городскую верфь. Там он начал самостоятельно готовиться к вступительным экзаменам на теологический факультет, чтобы в дальнейшем стать дипломированным богословом.

Но Ван Гог выдержал только год напряженной учебы, с утра до ночи занимаясь изучением Священного Писания, а также историей, греческим языком и латынью.

Мечтая стать простым священником, движимый жаждой практической деятельности, Винсент отправился в 1878 году на юг Бельгии, в маленький поселок Боринаж, выросший вокруг

*«Мулен де ла Галлет», 1886, холст, масло.
Национальный музей изящных искусств,
Буэнос-Айрес*

*«Натюрморт – ваза с маргаритками
и анемонами», 1887, холст, масло.
Музей современного искусства
Крёллера-Мюллера, Отерлоо*

угольных шахт. Условия жизни в Боринаже были поистине ужасными, и, естественно, переживания художника нашли свое отражение в его рисунках и гравюрах. Ведь даже в таком аду, каким был на ту пору Боринаж, Ван Гог не оставлял своих занятий живописью.

Он читал проповеди шахтерам и самозабвенно помогал им во всем, в то время как сам жил в полной нищете. Его страстное желание помогать ближним привлекло внимание местных вла-

*«Букет цветов в вазе», 1887, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк*

стей, которые нашли его чрезмерное усердие подозрительным и в конце концов отказали ему от должности.

Желая во что бы то ни стало продолжить свою религиозную деятельность, Винсент перебрался в Патюраж. И здесь, будучи не в силах спокойно смотреть на нищету местных жителей, он, забывая о себе, трудился на благо ближних, посещал больных, учил детей грамоте. Вскоре ему назначили жалованье. Казалось бы, жизнь начала налаживаться. Но, выступая за права шахтеров, Винсент обратился к руководству шахт с требованием улучшить поистине нечеловеческие условия труда. Местные власти сочли его опасным бунтовщиком — и Ван Гог снова потерял работу.

*«Гипсовый торс», 1887–1888, холст, масло.
Частная коллекция*

*«Кресло Гогена», 1888, холст, масло.
Музей Ван Гога, Амстердам*

Так, к концу 1879 года Винсент снова остался без работы и какой бы то ни было ясной цели в жизни. Его религиозный пыл начал угасать, зато страсть к живописи охватила его с новой, поистине безграничной силой.

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

1880 год стал поворотным в жизни Ван Гога. Он окончательно решил оставить духовное поприще и целиком посвятил себя живописи. Его брат Тео начал финансово поддерживать Винсента, стремящегося развить свое мастерство

и стать настоящим художником. В конце концов Ван Гог поступает в Академию художеств в Брюсселе, однако вскоре оставляет учебу — всему виной опять его сложный, вспыльчивый, непримиримый характер. Ван Гогу не остается ничего другого, как вернуться к родителям, но и здесь он продолжает учиться живописи — правда, уже самостоятельно.

В родительском доме он проводит много времени со своим дальним родственником, художником Антоном Мауве, который учил Винсента

Антон Мауве (1838–1888) – один из крупнейших представителей Гаагской школы, наиболее значительного художественного явления в Голландии второй половины XIX века, объединявшей французский реализм Барбизонской школы с реалистической традицией голландского искусства XVII века.

работать акварелью и маслом. Теперь Ван Гог пишет непрерывно, постоянно экспериментируя с техниками.

*«Дом в Провансе», 1888, холст, масло.
Национальная галерея искусств, Вашингтон*

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Под руководством Антона Мауве в 1881 году Ван Гог создает две первые полноценные живописные работы: «Натюрморт с капустой и деревянными башмаками» (Музей Ван Гога, Амстердам) и «Натюрморт с пивным стаканом и фруктами» (Музей фон дер Хайдта, Вупперталь).

И снова казалось, что все начинает налаживаться. Винсент был счастлив, занимаясь любимым делом, а вместе с ним радовалась и его се-

мья. Однако Ван Гог, видно, не суждено было быть счастливым. Его упорядоченная жизнь в конце концов развалилась, как карточный домик, и опять всему виной был его бунтарский характер, к которому на этот раз примешалась неразделенная любовь. Он влюбился в свою кузину, вдову Корнелию Адриану Вос-Стрикер, известную как Кее, которая гостила со своим сыном в доме родителей Винсента. Получив кате-

*«Пшеничное поле со снопами», 1888, холст, масло.
Израильский музей, Иерусалим*

«Терраса ночного кафе Плейс ду Форум в Арле», 1888, холст, масло. Музей современного искусства Крёллера-Мюллера, Отерлоо

горический отказ, Винсент буквально с ума сошел от горя. Однако он не желал мириться с поражением и настойчиво пытался завоевать расположение женщины, что привело лишь к ухудшению отношений с семьей. В конце концов родственники попросили Винсента уехать, и он отправился в Гаагу.

Там в январе 1882 года Винсент встретил Христину Марию Хоорник, известную среди уличных женщин под именем Син. Она была старше Ван Гога, у нее уже была пятилетняя дочь, и на момент знакомства с художником она снова была беременна. Так или иначе, Вин-

сент и Христина стали жить вместе, разделив друг с другом все тяготы нищенского существования. Друзья и родные Винсента, не понимая его увлечения падшей женщиной, отвернулись от него.

В это время Ван Гог продолжает работать над эскизами вместе со своими знакомыми художниками Яном Вайсенбурхом и Георгом Брейтнером. Но в результате физического и умственного истощения попадает в больницу. Однако, немного подлечившись, Винсент снова с головой погружается в работу: он выезжает на пленэр, много рисует с натуры, иногда используя Христину и ее детей в качестве моделей. Несмотря на финансовые трудности, он завершает несколько полотен, большинство из которых — пейзажи.

«Ботинки», 1888, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

*«Августина Рулен со своим молочным сыном», 1888, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк*

ПЕЙЗАЖИ ВАН ГОГА

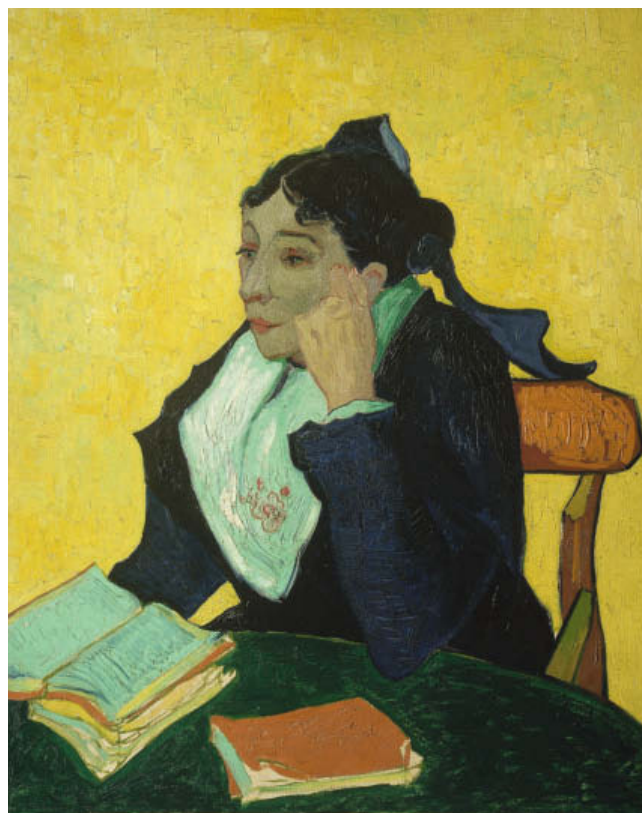
Ван Гог смело можно назвать мастером пейзажной живописи. На протяжении всей своей жизни он обращался к природе, и пейзажи его всегда отражали его душевное состояние. Одни картины у него выходили светлыми, радостными, преисполненными чувства глубинного покоя, другие — мрачными и тоскливыми.

Когда мы смотрим на поросшие золотой пшеницей поля, причудливо изогнутые деревья, ярко сияющие в бездонном небе звезды, то понимаем, что так написать мог только Ван Гог,

*«Портрет Армана Рулена»,
1888, холст, масло.*

Музей Бойманса – ван Бёнингена, Роттердам

*«Арлезианка» («Портрет мадам Жину»),
1888, холст, масло.*

Метрополитен-музей, Нью-Йорк

с его неповторимым чувством пространства и мастерским владением цветом. Эмоциональный, сложный и при этом невероятно наивный, он любил природу той непосредственной любовью, которой обычно любят дети и которая так сильно отличается от холодного, потребительского отношения большинства обывателей.

Совместная жизнь с Син продлилась недолго. В конце концов Ван Гог разрывает отношения и целиком и полностью посвящает себя искусству. Он направляется на север Голландии, в Дренте, где живет в хижине, оборудованной под мастерскую. В этот период горечи и одино-

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

чества он дни напролет проводит вне дома и создает множество унылых пейзажей.

Приняв помощь от брата Тео, Винсент переезжает в Нюэнен к своим родителям. Там он оборудует небольшую мастерскую и начинает усиленно работать.

В 1884 году он сближается с живущей по соседству девушкой, Марго Бегерманн. Обе семьи были категорически против этих отношений,

а потому влюбленные в конце концов были вынуждены расстаться.

Разочарованный Винсент вновь полностью уходит в творчество.

В этом же году он знакомится с Антоном Керсемакером (1846–1926). Ван Гог проводил много времени с новым другом, они часто посещали музеи и подолгу рассуждали об искусстве.

*«Ваза с олеандрами и книгами», 1888, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк*

Всего лишь за два года пребывания в Ньюэне Ван Гог создает бесчисленное множество полотен и рисунков, занимается с учениками, берет уроки музыки, много читает.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

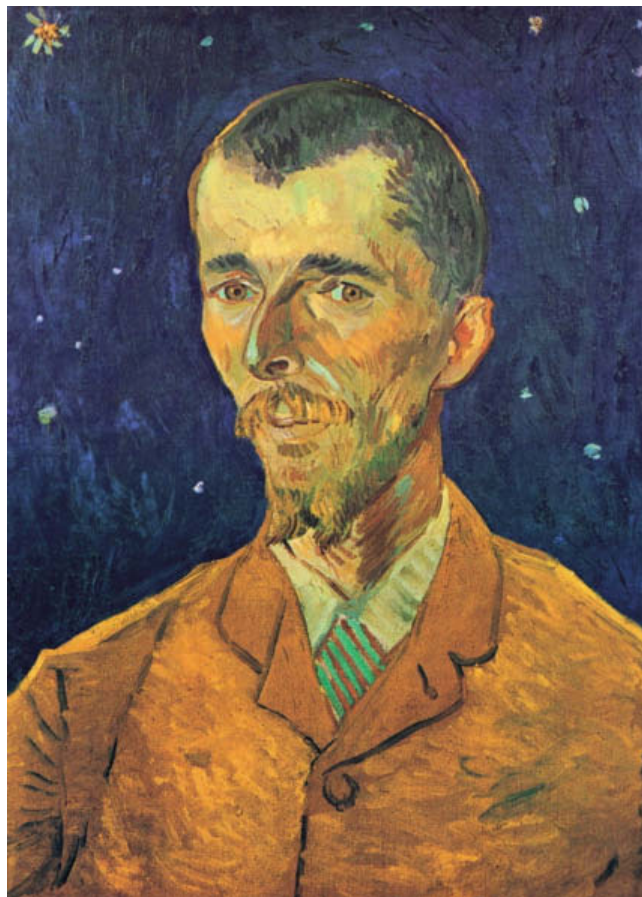
В 1885 году (на ту пору отец художника уже умер) Винсент продолжает упорно работать и вскоре создает первый из череды своих шедевров — картину «Едоки картофеля» (Музей Ван Гога, Амстердам).

На то время это было самое значительное произведение Ван Гога, написанное с учетом всех возможных правил и законов.

Готовясь к работе над картиной, он создал множество набросков и эскизов: зарисовывал головы и фигуры крестьян, интерьеры бедных крестьянских домов. В конце концов, благодаря такой мощной подготовительной работе, свет увидела не только сама картина, но еще и несколько вспомогательных рисунков с аналогичным сюжетом.

Тема нелегкой крестьянской жизни, непосильного труда бедняков и их тесной связи с природой проходит через весь голландский цикл картин художника.

Винсент пытался всецело прочувствовать жизнь, которую ведут простые люди, занятые своими повседневными делами и вынужденные без устали работать от зари до зари.

«Портрет Эжена Боша», 1888, холст, масло.
Музей д'Орсэ, Париж

Против обыкновения над «Едоками картофеля» Винсент работал в студии, а не писал с натуры, как привык.

Художник изобразил обычную сцену из жизни простой крестьянской семьи. Пожилая женщина разливает в чашки напиток, который пьет мужчина, сидящий справа от нее, а все остальные персонажи едят картофель, выложенный на общее блюдо. Исследователи давно уже заметили, что люди на картине кажутся одинокими и отстраненными. Хотя они и сидят за одним столом, чувствуется, что у них мало общего. Однако есть здесь одна деталь, объединяющая пер-

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

сонажей, — это горящая над столом лампа, рассеивающая царящий в комнате полумрак. Для Ван Гога это символ любви и успокоения, а значит, у собравшихся за столом людей еще есть надежда на лучшее.

ТЯГА К ЗНАНИЯМ

Художественного образования у Ван Гога по-прежнему не было, и этот факт чрезвычайно его печалил, ведь часто он, не владея в должной мере техникой письма и не зная тех или иных живописных законов, просто не мог изобразить на холсте то, что подсказывало ему воображение.

Постоянная практика и упорная работа, конечно, давали результаты, но некоторые вещи по-прежнему давались ему с трудом.

Желая освоить все премудрости изобразительного искусства, в 1886 году Винсент при-

*«Мост Англа под Арлем» («Разводной мост»),
1888, холст, масло.
Музей Вальрафа-Рихарца, Кёльн*

*«Зуав», 1888, холст, масло.
Частная коллекция*

ехал в Антверпен, где начал посещать лекции, читавшиеся при Академии художеств.

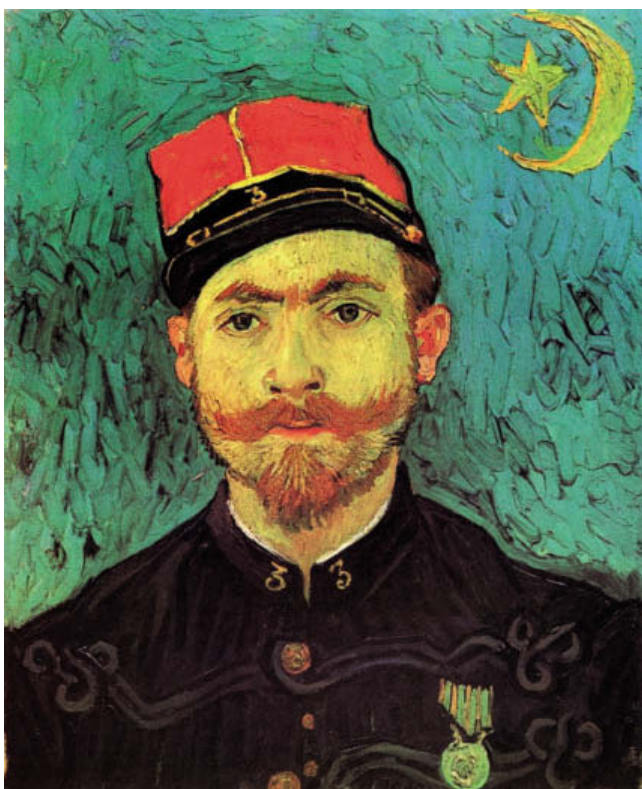
Ван Гог с усердием занимался, мечтая продолжить обучение на высших курсах Академии. Он буквально поселился в музеях, где его в первую очередь восхищали полотна Рубенса. Там же он открыл для себя японские гравюры, столь популярные в то время у импрессионистов. Ван Гог тратил все свои силы на учебу, но экзамены, увы, провалил — в Академии посчитали, что он недостаточно хорошо подготовлен.

Тогда, движимый обидой, Ван Гог принимает решение уехать в Париж — волшебный город, куда стремились художники, поэты и писатели со всего света.

ПАРИЖ

Сказано — сделано: в 1887 году Винсент перебирается к брату Тео в Париж. Там он начинает посещать мастерскую весьма известного в ту пору художника-традиционалиста Фернана Кормона. Впрочем, полноценными уроками эти его визиты назвать было нельзя, скорее это были дружеские посиделки.

Позже благодаря брату Тео, который тогда работал менеджером в галерее «Боссо и Валладон», Винсент познакомился с полотнами таких именитых художников-импрессионистов, как Камилль Писсарро, Эдгар Дега, Клод Моне, Пьер

«Портрет Поля-Эжена Милье», 1888, холст, масло. Музей современного искусства Крёллера-Мюллера, Отерлоо

«Читательница романа», 1888, холст, масло. Частная коллекция

Огюст Ренуар, Эмиль Бернар. Их работы произвели на Ван Гога огромное впечатление и раз и навсегда изменили его отношение к цвету.

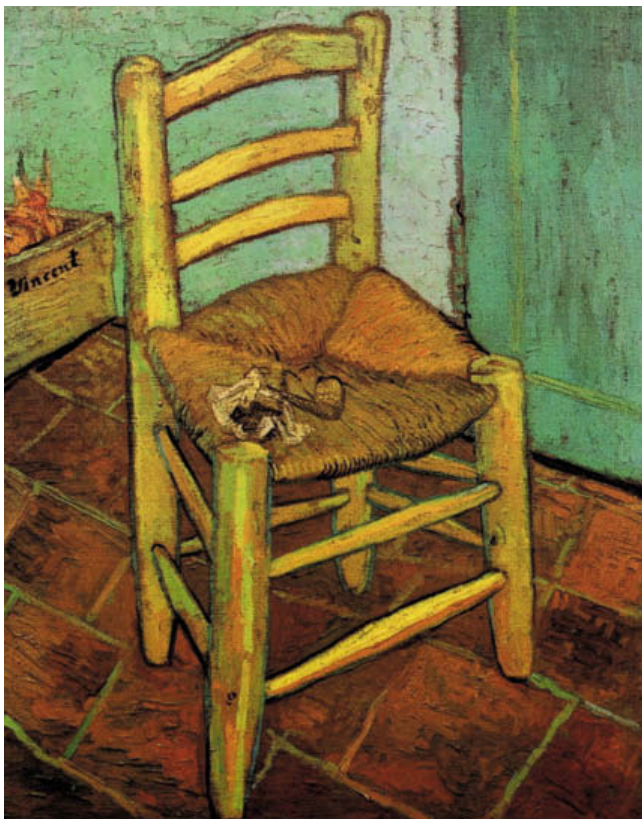
В жизни Ван Гога появились люди, которые могли оценить его талант, а вместе с ними и полезные связи. Однако покупателей для своих картин он по-прежнему найти не мог.

В этом же году Винсент знакомится с Полем Гогеном, с которым его свяжут странные отношения, балансирующие на грани дружеской любви и ненависти. Как бы там ни было, но это знакомство станет одним из важнейших событий в жизни Ван Гога.

Импрессионизм (от impression – впечатление) – направление в искусстве, зародившееся во Франции в конце 1860-х годов. Его представители стремились передать свои мимолетные впечатления от увиденного, запечатлеть ускользающую красоту вечно изменчивого мира.

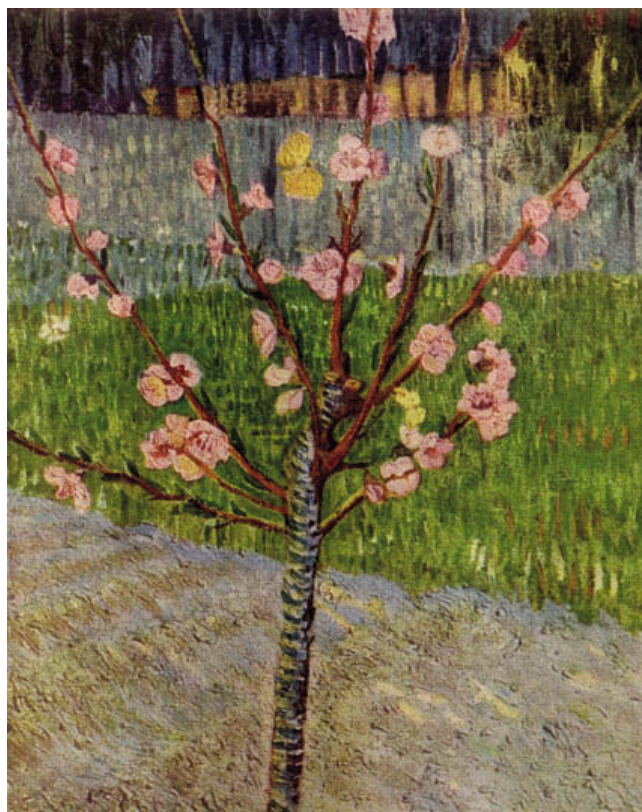
*«Мусме», 1888, холст, масло.
Национальная галерея искусств, Вашингтон*

*«Стул Винсента с трубкой», 1888, холст, масло.
Лондонская Национальная галерея, Лондон*

Весь год Винсент продолжает жить и работать в Париже, постоянно посещая различные кафе вместе с Бернаром и Гогеном, где они много спорят об искусстве и живописи.

Словом «импрессионизм» мы обязаны картине Моне «Впечатление. Восход солнца», представленной на выставке 1874 года. Журналист Луи Леруа в своей статье назвал художников, участвовавших в выставке, «импрессионистами», желая выразить тем самым свое пренебрежительное отношение к искусству, далекому от классического. Однако название прижилось и со временем утратило отрицательное значение.

*«Персиковое дерево в цвету», 1888, холст, масло.
Музей Ван Гога, Амстердам*

АРЛЬСКИЙ ПЕРИОД

Устав от шумного и суетливого Парижа, Винсент отправляется на юг Франции, в городок Арль. Было это в 1888 году. Там он селится в гостинице «Каррель», в доме № 3 по улице Кавалери. В начале мая Ван Гог снимает за пятнадцать франков в месяц четыре комнаты в здании на площади Ла-Мартин, раскинувшейся прямо у въезда в город: это и будет знаменитый «Желтый дом», в котором он собирался организовать содружество свободных художников по типу того, что сформировалось в Бретани, в Понт-Авене. Пока помещение окончательно не было готово, Винсент ночевал в соседней гостинице, а питался в привокзальном кафе, с хозяевами которого, четой Жину, крепко сдружился. Новые друзья, которых Винсент обрел в Арле, часто

«Натюрморт с бутылкой, лимонами и апельсинами», 1888, холст, масло.

*Музей современного искусства
Крёллера-Мюллера, Отерлоо*

*«Рыбачьи лодки на берегу в Сен-Марье»,
1888, холст, масло.*

Музей Ван Гога, Амстердам

становились героями его картин. Так, госпожа Жину будет позировать ему для «Арлезианки», а почтальон Рулен и его супруга будут запечатлены на нескольких других знаменитых полотнах.

Красоты благодатного южного края произвели на Ван Гога столь сильное впечатление, что он начинает работать с удвоенным рвением, и из-под его кисти выходит множество потрясающих пейзажей цветущего Прованса, с его голубым небом, горячим солнцем и ласковым морем.

Тео продолжает поддерживать брата и дает ему двести пятьдесят франков в месяц. Винсент старается возместить траты, посылая в ответ свои картины.

Среди первых работ, созданных в Арле, встречается много изображений цветущих деревьев, в которых без труда угадывается эстетика японских гравюр. Сказочный, дивный Прованс, с его невероятно прозрачным воздухом и яркими, почти спящими красками, Ван Гог сравни-

вал с Японией и пытался как можно более полно передать свои впечатления.

За плечами остаются парижские уроки, благодаря которым манера письма Винсента, свойственная ему ранее, претерпела значительные изменения. Если в Париже Ван Гог больше экспериментировал и искал себя, то здесь, в Арле, он сосредоточился на формировании своего собственного стиля, отличительной особенностью которого стал синтез рисунка и цвета, прекрасно передающий колорит местной природы. Его полотна стали еще более эмоциональными, палитра обогатилась, стала ярче и красочней, а изображенные на картинах объекты начали источать удивительный внутренний свет, буквально вырываясь к зрителю из глубины холста.

«Портрет Августины Рулен», 1889, холст, масло.
Музей изящных искусств, Бостон

Дивизионизм, или пуантилизм, — направление неомпрессионизма, отличающееся особой техникой письма. Последователь этого направления пишет четкими короткими мазками, не смешивая при этом цвета. Однако небольшие мазки разного цвета визуальнo все равно смешиваются друг с другом, благодаря чему создается удивительный эффект игры цвета и света.

Все, что осталось в художнике от прежнего, молодого Ван Гога, — это верность светлым тонам и любовь к работе на пленэре.

Винсент постоянно, даже ночью, работает на открытом воздухе. Для ночных сеансов он укрепляет на шляпе и мольберте горящие свечи, отбрасывающие таинственные отсветы на окружающие художника предметы. Так рождаются одни из самых чарующих его картин: «Терраса ночного кафе» (1888, Музей современного искусства Крёллера-Мюллера, Отерлоо) и «Звездная ночь» (1889, Музей современного искусства, Нью-Йорк, США). Так что благодаря Ван Гогу мы теперь знаем, насколько удивительной, прекрасной и яркой может быть ночь.

КРАСНЫЕ ВИНОГРАДНИКИ В АРЛЕ

Винсента по-прежнему вдохновляли идиллические сельские пейзажи Южной Франции. В ноябре 1888 года в письме к своему младшему брату Тео он с невероятной поэтичностью рассказывает о сборе винограда. На самом деле

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

красный, как вино в бокале, виноградник издали казался ему желтым, небо в тот день было необычайного зеленого цвета, земля из-за только что прошедшего дождя казалась фиолетовой, и на поверхности ее растекались яркие желтые пятна, оставляемые солнечными лучами.

В этом же месяце была написана картина «Красные виноградники в Арле», на которой художник изобразил крестьян, работающих под палящим солнцем в окрестностях аббатства Монмажур.

Пейзаж превосходно передает эмоциональное напряжение момента, благодаря чему зритель ощущает свою вовлеченность в происходящее. При взгляде на картину кажется, будто

Долгое время считалось, что картина «Красные виноградники в Арле» (1888, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва) была единственной картиной Ван Гога, проданной при жизни мастера.

вы оказались в Провансе, под знойным, нестерпимо ярким южным солнцем, среди бескрайних виноградников, мягкими волнами уходящих к горизонту, среди простых людей, чья судьба неразрывно связана с землей, которой они посвящают каждый день своей жизни. Земля же здесь будто плавится под жаркими

солнечными лучами, красный виноградник пылает, словно костер, а от теней, хорошо различимых на переднем плане, буквально веет прохладой. При этом изображенные на полотне крестьяне буквально физически неотделимы от окружающего их пейзажа. Они представляются нам не просто людьми, они становятся символами: каждый персонаж на полотне поет гимн жизни, простой и бесхитростной, полной тяжелого труда и лишений, но все равно прекрасной.

Картине этой было суждено попасть на восьмую выставку Группы двадцати в Брюсселе, и она была продана бельгийской художнице Анне Бош за четыреста франков. Произо-

*«Звездная ночь», 1889, холст, масло.
Музей современного искусства, Нью-Йорк*

шло это всего за несколько месяцев до смерти Ван Гога.

Впоследствии картина была приобретена знаменитым русским коллекционером, купцом Иваном Морозовым. После революции 1917 года и опубликования декрета о национализации собраний произведений искусства картина экспонировалась в Музее нового западного искусства. Сейчас полотно хранится в Москве, в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

СПАЛЬНЯ ВАН ГОГА В АРЛЕ

Одной из самых интересных и ярких работ, созданных художником в Арле, по праву считается «Спальня Ван Гога в Арле». Существует три версии непосредственно картины и два ее эскизных варианта.

Первая картина была написана в середине октября 1888 года. В этом варианте на стене

*«Спальня Ван Гога в Арле», 1889, холст, масло.
Чикагский институт искусств, Чикаго*

справа мы видим миниатюры, принадлежащие кисти самого Ван Гога. Это портреты его старых друзей, Эжена Боша и Поля-Эжена Милье, и картина «Валуны и дуб». Когда полотно было закончено, Ван Гог отправил его своему брату Тео, однако в дороге картине были нанесены серьезные повреждения, а потому Тео попросил Винсента прислать ему копию.

В сентябре 1889 года Винсент закончил вторую версию картины, которую снова отправил брату. В этом варианте на стене справа хорошо различимы опять же миниатюры Ван Гога, а также его автопортрет и картина «Валуны и дуб». Есть здесь и еще три картины, однако искусствоведам так и не удалось установить, что же на них изображено.

Третья версия картины была написана летом 1889 года, когда Ван Гог решил сделать для матери и сестры уменьшенные копии, по его мнению, самых своих удачных работ. В число избранных художником картин попала и «Спальня в Арле».

Работая над вторым вариантом картины, изображающей интерьер его собственной спальни, Ван Гог находился в приподнятом настроении, ожидая скорого приезда в Арль Поля Гогена.

Простому бытовому мотиву Ван Гог придал новое звучание, с глубоким чувством передав красоту и гармонию маленькой, бедно обставленной комнаты.

На первый взгляд картина буквально пропитана тишиной и покоем, однако, чем дольше на нее смотришь, тем острее ощущаешь чувство одиночества и потерянности, гложущее Ван Гога. А вот

широкие, четкие линии, формирующие мебель, напротив, наводят на мысли о надежности, домашнем тепле, уюте.

Картина выдержана в спокойной цветовой гамме, единственное яркое пятно здесь — лежащее на кровати покрывало.

ПОДСОЛНУХИ ВАН ГОГА

Ван Гог в период с 1888-го по 1889-й год создает серию картин, на которых на разном фоне в простых вазах изображены подсолнухи.

Надо сказать, что этот яркий, похожий на маленькое солнышко цветочек имел для Ван Гога

*«Ваза с двенадцатью подсолнухами»,
1889, холст, масло.
Музей искусств Филадельфии, Филадельфия*

огромное значение. Желтый цвет олицетворял дружбу и надежду, в то время как цветок сам по себе символизировал признательность и благодарность.

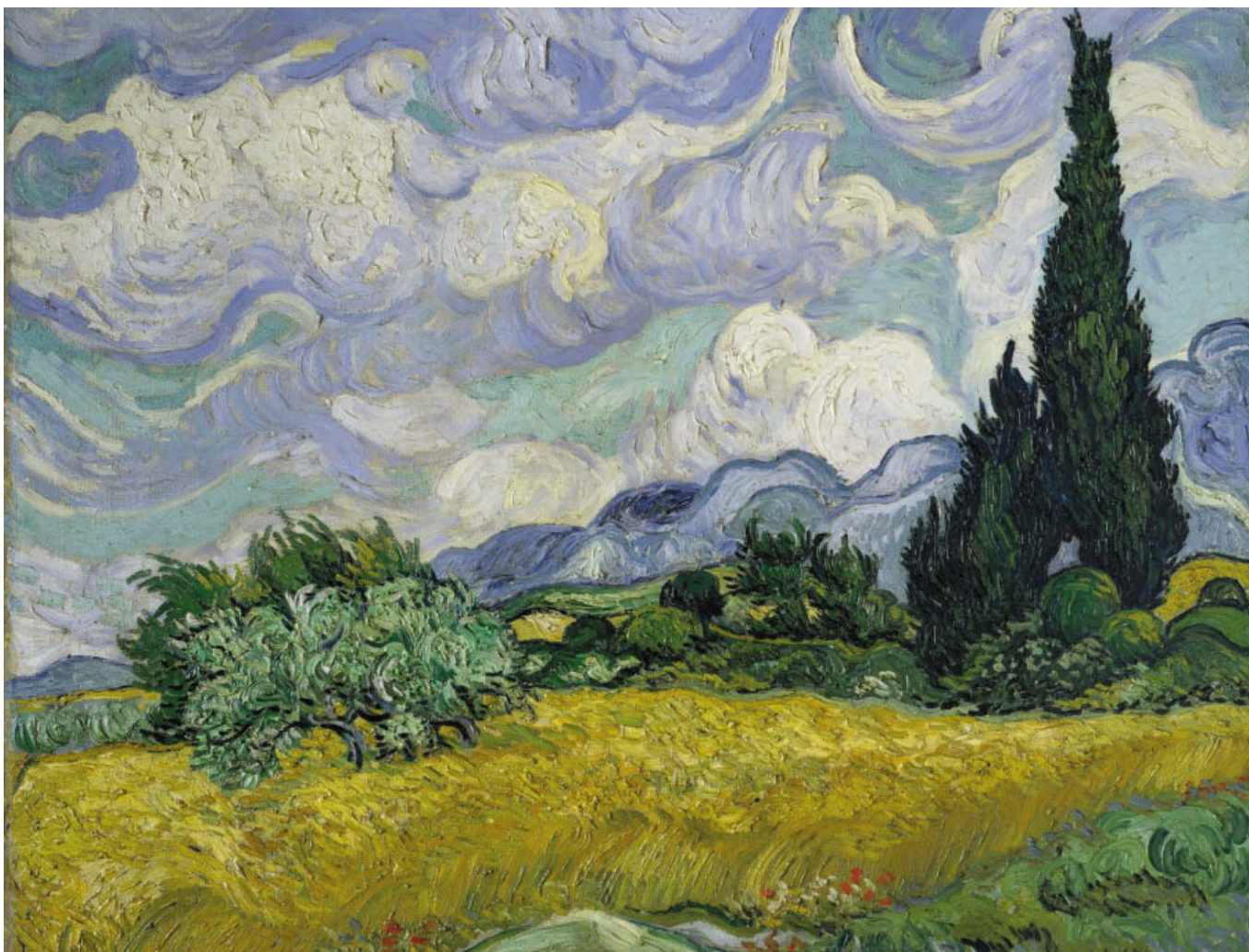
Рассмотрим натюрморт «Ваза с двенадцатью подсолнухами», написанный в 1889 году и находящийся в настоящее время в Музее искусств Филадельфии.

Ваза, как и на всех картинах серии, упрощена до предела, линия стола и вовсе обозначена лишь цветной полосой, фон окрашен в желтый

и голубой цвета, а сами подсолнухи запечатлены практически силуэтно и имеют стилизованно-декоративный характер.

ПОЛЬ ГОГЕН

Находясь в Арле, Винсент работал, как никогда, продуктивно, и именно там он создал одни из лучших своих работ. Он поселился в знаменитом «Желтом доме», где с нетерпением

*«Пшеничное поле с кипарисами», 1889, холст, масло.
Лондонская Национальная галерея, Лондон*

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

ожидал приезда своего друга, художника Поля Гогена. И вот наконец, в октябре 1888 года, Гоген появился в Арле.

И хотя уже с первых дней большинство разговоров о творчестве и искусстве заканчивались жаркими спорами, эта дружба для обоих великих художников была необычайно важна. Ряд работ, появившихся на свет одновременно, явно носят черты духовной близости Ван Гога и Гогена, хотя каждый из них сознательно не отказывался от своего собственного стиля.

Увы, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. На смену восторженности и духовной близости пришли озлобленность и непонимание.

*«Портрет Трабю, старшего надзирателя
лечебницы Сен-Поль», 1889, холст, масло.
Музей искусств, Золотурн*

*Существует версия, согласно которой
Ван Гог вовсе не сам отрезал себе ухо,
увечье нанес ему Гоген, с которым
они сцепились после очередного
жаркого спора. Испугавшись содеянного,
Гоген тут же уехал из Арля,
а Ван Гог не стал доносить на друга.*

Отношения окончательно были порваны после одного трагического эпизода, во многом изменившего жизнь Ван Гога.

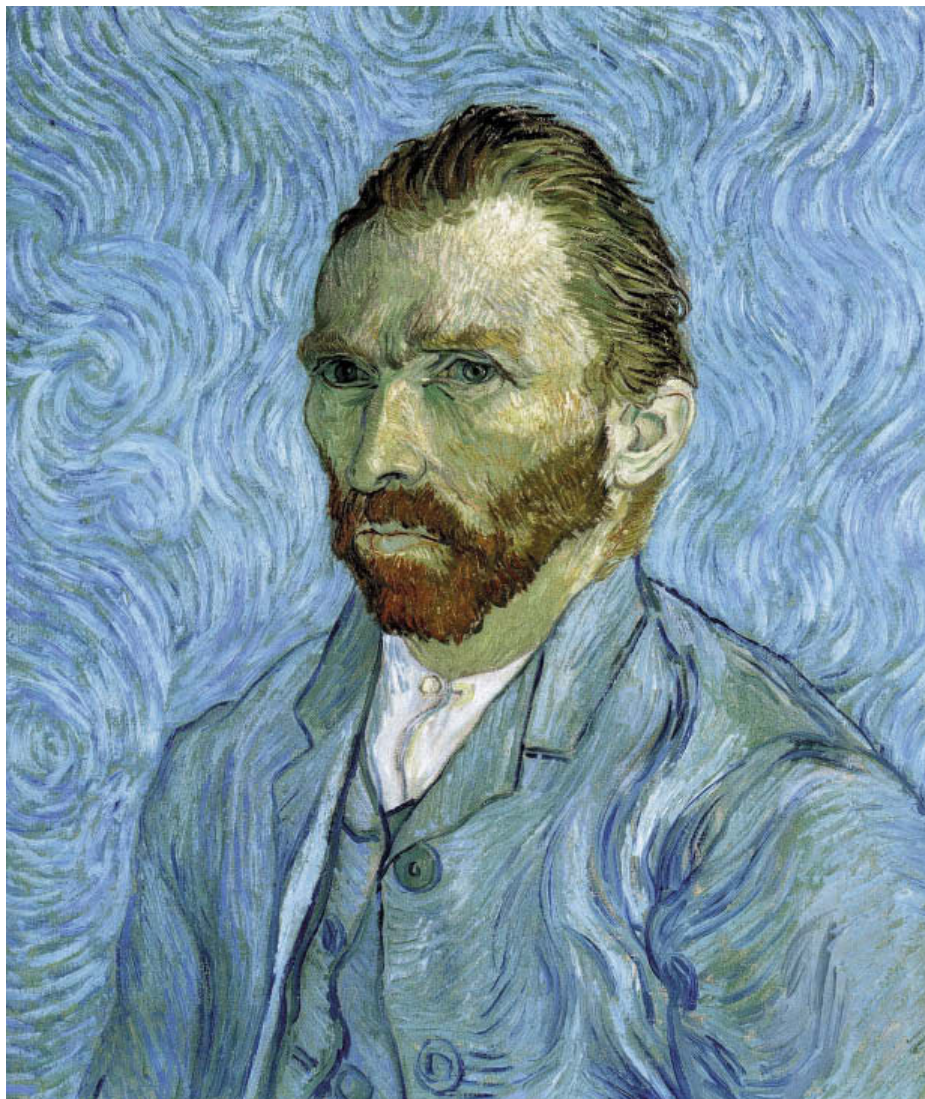
Говорят, что в пылу очередного спора Винсент якобы пытался напасть на Гогена с бритвой. Тот, испугавшись, убежал из дому и, побродив по улицам, в конце концов отправился ночевать в гостиницу. Ван Гог остался в одиночестве. А ночью, впав в неистовство, отрезал себе мочку левого уха и, завернув ее в бумагу, отнес одной из местных проституток, с которой были знакомы оба художника. Впоследствии Винсент попал в городскую больницу, откуда, правда, вскоре был выписан.

СУМАСШЕСТВИЕ

На протяжении нескольких месяцев состояние Ван Гога оставляло желать лучшего. Приступы депрессии следовали один за другим. Порой он бывал спокоен, даже весел, но пучина болезненного отчаяния затягивала его все сильнее и сильнее, и краткие периоды просветления сменялись глухой тоской и тяжелыми галлюцинациями.

*«Автопортрет с перевязанным ухом», 1889, холст, масло.
Институт искусств Курто, Лондон*

*«Автопортрет. Сен-Реми», 1889, холст, масло.
Музей д'Орсэ, Париж*

Он пытался найти утешение в работе, но когда понял, что даже так страстно любимая им живопись больше не помогает, то принял непростое для себя решение — начать лечиться, чтобы раз и навсегда избавиться от мучившего его недуга. На самом деле он не был законченным безумцем и понимал, что может причинить немалый вред не только себе, но и окружающим.

С помощью брата, который на тот момент приехал в Арль, Винсент добровольно отправился в психиатрическую лечебницу Святого Павла Мавзолийского близ Сен-Реми-де-Прованс.

В больнице, которую возглавлял доктор Пейрон, Ван Гогу разрешили работать на пленэре, правда, под присмотром медперсонала.

Именно здесь, в больнице, рождаются его фантастические шедевры «Звездная ночь» (1889,

Музей современного искусства, Нью-Йорк), «Пшеничное поле с кипарисами» (1889, Лондонская Национальная галерея, Лондон), «Пейзаж с оливами» (1889, Собрание Дж. Г. Уитни, Нью-Йорк). Эти произведения отличаются от всех прочих мягкие волнообразные линии, переходящие вдруг в неистовые завихрения. Таким образом Ван Гог блестяще удалось передать то эмоциональное и физическое иступление, в котором он находился в последние месяцы.

В Сен-Реми Винсент то активен, нарочито деятелен, то печален и спокоен тем обманчивым спокойствием, какое обычно охватывает страдающего от тяжелой депрессии человека. И в это самое время, когда психическое состояние Ван Гога было, как никогда прежде, тяжелым, к нему наконец-то приходит признание. Что это, как не жестокая насмешка судьбы?

Его картины «Звездная ночь» (1889, Музей современного искусства, Нью-Йорк) и «Цветущие ирисы» были представлены в Салоне не-

*«Цветущие ирисы», 1889, холст, масло.
Художественная галерея Пейсона, Музей Гетти, Калифорния*

*«Портрет молодой девушки на фоне хлебного поля», 1890, холст, масло.
Национальная галерея искусств, Вашингтон*

«*Souvenir de Mauve*» («На память о сиреневом»), 1890, холст, масло. Музей современного искусства Крёллера-Мюллера, Отерлоо

зависимых в сентябре 1889 года. А в ноябре того же года он получил предложение от секретаря Бельгийской художественной группы, Октава Мауса, выставить шесть работ в его галерее.

В конце 1889 года с Ван Гогом случается один из самых сильных припадков, во время которого он пытался отравиться красками. И все же — не без помощи брата — он принимает участие в сентябрьском Салоне независимых в Париже.

В январе 1890 года он выставляется на восьмой выставке Группы двадцати в Брюсселе, где за весьма приличную сумму продается его картина «Красные виноградики в Арле».

ЗАКАТ

В мае Тео написал доктору Пейрону о возможном переезде Винсента в Овер-сюр-Уаз в окрестностях Парижа, где его был готов лечить доктор Гаше.

В мае Винсент отправляется в Париж и проводит несколько дней у брата, знакомится с его женой Иоганной и недавно родившимся ребенком.

Затем он едет в Овер-сюр-Уаз, где останавливается вначале в гостинице Сент-Обен, а затем поселяется у супругов Раву.

«Натюрморт с ирисами», 1890, холст, масло. Музей Ван Гога, Амстердам

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Здесь Винсент энергично принимается за работу — увы, но это будет последний всплеск его творческой активности. Он буквально на одном дыхании создает свои лучшие произведения, а его физическое и психическое состояние стремительно улучшается. Доктор Гаше, который стал для Ван Гога верным другом, в конце концов решил, что его талантливый пациент наконец-то исцелился от терзавшего его столько лет недуга.

В то время как дела Винсента пошли в гору, дела Тео резко ухудшились. Ван Гог очень остро переживал проблемы брата: финансовые труд-

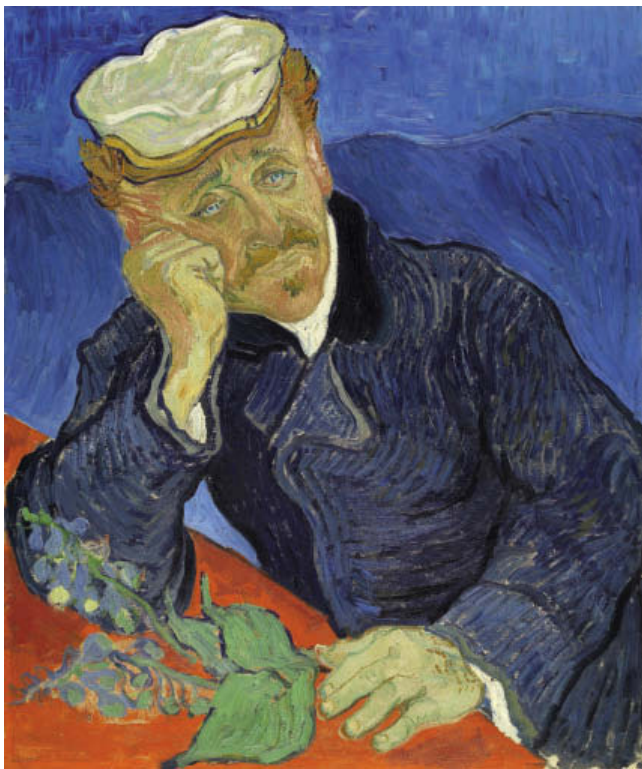
ности, плохое самочувствие, болезнь сына. Он пытался продолжать работу, однако в результате столь сильных переживаний произошел очередной сильный срыв, на этот раз последний. Увы, но Ван Гог считал себя тяжкой обузой для семьи брата и полагал, что на этом свете для него больше нет места.

27 июля 1890 года Ван Гог вышел из своего номера и отправился в поля, чтобы поработать на пленэре.

На следующее утро Винсент был обнаружен хозяином заведения в своей постели тяжело раненным и истекающим кровью. После настойчи-

*«Первые шаги», 1890, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк*

*«Портрет доктора Гаше», 1890, холст, масло.
Музей д'Орсэ, Париж*

вых расспросов четы Раву он признался, что стрелял в себя из пистолета, и умолял ничего не говорить брату.

Супруги Раву тут же послали за доктором, но тому так и не удалось извлечь пулю. Тогда они все же послали за Тео, который неотлучно находился у постели умирающего брата до самой его

Оружие, из которого стрелялся Ван Гог, так никогда и не будет найдено. Возможно, именно поэтому некоторые исследователи впоследствии выдвинули предположения, согласно которым художник вовсе не совершал самоубийства, что на самом деле его убили.

смерти. В последние часы жизни Винсент то приходил в себя, то впадал в беспамятство.

Рано утром следующего дня, 29 июля 1890 года, в возрасте тридцати семи лет Ван Гог скончался. Скромные похороны — приехали лишь немногочисленные близкие друзья художника — состоялись 30 июля.

Земная жизнь Ван Гога закончилась, однако душа его, заключенная в многочисленные, разошедшиеся по всему миру картины, по-прежнему жива. И мы, когда смотрим на нагретые солнцем пшеничные поля, любуемся бесконечным небом, изяществом виноградной лозы и тутовых деревьев, не можем не восхищаться талантом, дарованным этому удивительному человеку, и не сочувствовать его печальной судьбе.

*«Розы в вазе», 1890, холст, масло.
Частная коллекция*

СПИСОК КАРТИН

- «Едоки картофеля», 1885, холст, масло. Музей Ван Гога, Амстердам
- «Портрет крестьянки в белом чепце», 1885, холст, масло. Собрание Уоллеса, Лондон
- «Монмартр в районе верхней мельницы», 1886, холст, масло. Чикагский институт искусств, Чикаго
- «Натюрморт — башмаки», 1886, холст, масло. Музей Ван Гога, Амстердам
- «Мулен де ла Галлет», 1886, холст, масло. Национальный музей изящных искусств, Буэнос-Айрес
- «Автопортрет в соломенной шляпе» (оборотная сторона: «Картофелечистка»), 1887, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Натюрморт — ваза с маргаритками и анемонами», 1887, холст, масло. Музей современного искусства Крёллера-Мюллера, Отерлоо
- «Букет цветов в вазе», 1887, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Гипсовый торс», 1887–1888, холст, масло. Частная коллекция
- «Кресло Гогена», 1888, холст, масло. Музей Ван Гога, Амстердам
- «Дом в Провансе», 1888, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Пшеничное поле со снопами», 1888, холст, масло. Израильский музей, Иерусалим
- «Терраса ночного кафе Плейс ду Форум в Арле», 1888, холст, масло. Музей современного искусства Крёллера-Мюллера, Отерлоо
- «Ботинки», 1888, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Августина Рулен со своим молочным сыном», 1888, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Портрет Армана Рулена», 1888, холст, масло. Музей Бойманса — ван Бёнингена, Роттердам
- «Арлезианка» («Портрет мадам Жину»), 1888, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Ваза с олеандрами и книгами», 1888, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Портрет Эжена Боша», 1888, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж
- «Мост Англуа под Арлем» («Разводной мост»), 1888, холст, масло. Музей Вальрафа-Рихарца, Кёльн
- «Зуав», 1888, холст, масло. Частная коллекция
- «Портрет Поля-Эжена Милье», 1888, холст, масло. Музей современного искусства Крёллера-Мюллера, Отерлоо
- «Читательница романа», 1888, холст, масло. Частная коллекция
- «Мусме», 1888, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Стул Винсента с трубкой», 1888, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон
- «Персиковое дерево в цвету», 1888, холст, масло. Музей Ван Гога, Амстердам
- «Натюрморт с бутылкой, лимонами и апельсинами», 1888, холст, масло. Музей современного искусства Крёллера-Мюллера, Отерлоо

СПИСОК КАРТИН

- «Рыбачьи лодки на берегу в Сен-Марье», 1888, холст, масло. Музей Ван Гога, Амстердам
- «Портрет Августины Рулен», 1889, холст, масло. Музей изящных искусств, Бостон
- «Звездная ночь», 1889, холст, масло. Музей современного искусства, Нью-Йорк
- «Спальня Ван Гога в Арле», 1889, холст, масло. Чикагский институт искусств, Чикаго
- «Ваза с двенадцатью подсолнухами», 1889, холст, масло. Музей искусств Филадельфии, Филадельфия
- «Пшеничное поле с кипарисами», 1889, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон
- «Портрет Трабю, старшего надзирателя лечебницы Сен-Поль», 1889, холст, масло. Музей искусств, Золотурн
- «Автопортрет с перевязанным ухом», 1889, холст, масло. Институт искусств Курто, Лондон
- «Автопортрет. Сен-Реми», 1889, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж
- «Цветущие ирисы», 1889, холст, масло. Художественная галерея Пейсона, Музей Гетти, Калифорния
- «Портрет молодой девушки на фоне хлебного поля», 1890, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Souvenir de Mauve» («На память о сиреневом»), 1890, холст, масло. Музей современного искусства Крёллера-Мюллера, Отерлоо
- «Натюрморт с ирисами», 1890, холст, масло. Музей Ван Гога, Амстердам
- «Первые шаги», 1890, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Портрет доктора Гаше», 1890, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж
- «Розы в вазе», 1890, холст, масло. Частная коллекция

*Литературно-художественное издание
Великие художники мира*

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Составитель **А. М. Гаврильчик**

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Шеф-редактор *А. Боровик*
Выпускающий редактор *Е. Крылова*
Компьютерная верстка: *А. Дятлов*
Художественное оформление: *Т. Гришина*
Подбор иллюстраций: *Г. Слабко*
Корректор *И. Попова*

*Издание имеет значительную историческую / художественную / культурную ценность для общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
знак информационной продукции не ставится*

Подписано в печать 03.09.2014 г.
Формат 60x90/8. Гарнитура «NevaC». Усл. печ. л. 5,0
Тираж 10 000 экз.
Заказ № 2001

Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

Отпечатано в Китае

