

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

ИХ ЖИЗНЬ, ВДОХНОВЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Часть 1

ЦЕНА 5,50 ГРН

ИНДЕКС: 08780

Винсент Ван Гог

„Этот человек должен был или сойти с ума, или превзойти нас всех; я не ожидал, что оба предположения подтвердятся“. Так спустя много лет после смерти Винсента Ван Гога высказался Камиль Писсарро. Это самая лучшая эпитафия гениальному художнику, который любил живопись до безумия и до смерти.

Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в голландской деревне Гроот Зюндерт. Его отец, Теодор Ван Гог, был пастором Голландской Протестантской церкви. У Винсента было четверо младших братьев и сестер, но узы духовного родства объединяли его только с Тео, который был младше Винсента на четыре года и всю жизнь много помогал художнику.

В 1869 году шестнадцатилетний Винсент поступил на работу в Гагское отделение компании „Гупиль и К°“, занимавшейся продажей предметов искусства. Два года спустя он пишет первое письмо к Тео. Обмен корреспонденцией между братьями, который длился всю их последующую жизнь, — исключительное явление в истории искусства. Именно 650 сохранившихся писем Винсента и Тео — основной источник наших сведений о жизни Ван Гога.

Через четыре года Винсента перевели в филиал компании в Лондоне. Ван Гог провел в Англии два года и успел за это время проникнуться культурной атмосферой Туманного Альбиона и посетить множество художественных галерей и музеев. В 1875 году его переводят в парижский филиал компании, а еще через год он покидает галерею Гупиля, возвращается в Голландию и решает посвятить свою жизнь Богу. „Моя цель — найти работу, где я мог бы приносить пользу Церкви“, — писал он брату. Он преподает в школе для мальчиков, произносит молебны и проповеди в церкви пастора Джонса, обучается теологии в Амстердаме...

▲ Ван Гог:
Автопортрет
с мольбертом

1888; 65х50,5 см
Музей Ван Гога,
Амстердам

▼ Ван Гог: Собака
Музей Крейлер-Мюллер,
Оттерло

Этот эскиз Ван Гог
исполнил маслом, когда
ему было 9 лет

Провал миссионерской деятельности среди шахтеров

В январе 1879 года Винсент приступил к обязанностям мирского миссионера в бельгийской шахтерской деревне Вам. Он учит детей шахтеров читать и писать, преподает им катехизис, ухаживает за больными, отдает прихожанам большую часть своей еды и одежды, а в свободные минуты рисует. Летом представители Церкви, недовольные образом жизни Ван Гога и его чрезмерным рвением, запрещают ему проповедовать. Винсент не захотел покидать эту местность и переехал в ближайшую деревню, где и провел целый год в нищете, запечатлевая ужасные условия жизни шахтерских семей. Именно тогда он понял, что его призвание — быть художником.

Лето 1881 года он проводит вместе с родителями в Этене. Брат Тео и признанный живописец бытовых сцен Антуан Мове духовно поддерживают Винсента и вдохновляют его к дальнейшему художественному творчеству. Тогда же Винсент влюбляется в свою овдовевшую двоюродную сестру Конелию Адриану Фос-Стриккер (Кес), предлагает ей руку и сердце, но Кес его решительно отвергает...

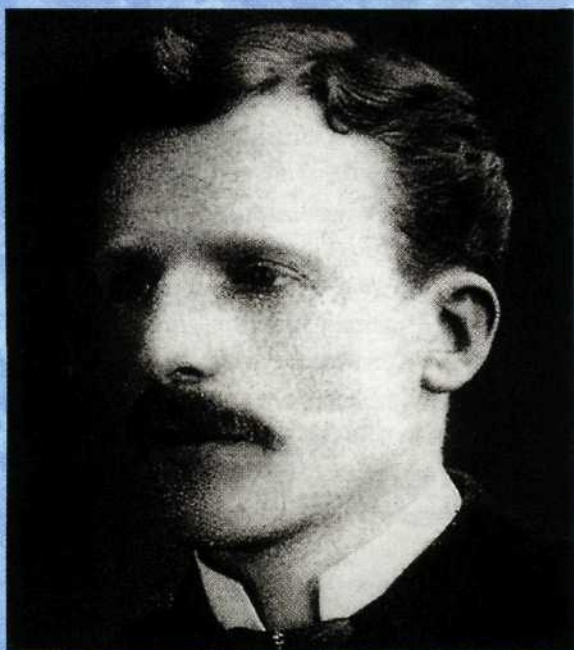
Отец называет Винсента, который считает религию „ужасной вещью“, неудачником и пропавшим человеком и выпогоняет его из дома. Ван Гог уезжает в Гаагу. Он находит убежище у Мове, но вскоре ссорится с ним, поскольку Антуан не одобрял отношений Винсента с проституткой Класиной Марией Хоорник (известной как Син). Винсент провел с Син и ее детьми (последний родился уже при нем) полтора года. Это была жизнь, полная отчаяния и нищеты (от Ван Гога отвернулись родственники и знакомые), но за это время он значительно вырос как художник. В 1883 году Винсент расстается с Син и уезжает из Гааги. Он все чаще пишет маслом. Много ездит по северной Голландии, рисуя пейзажи и портреты местных жителей. Потом Ван Гог опять появляется у родителей, которые, как обычно, упрекают его в том, что он живет на средства брата... Конфликты с родными повторяются все чаще.

Вскоре в личной жизни Винсента случается очередная драма. Ван Гога полюбила Марго Бегеман, семья которой жила по соседству с его родителями. Винсент тоже признается ей в любви, однако родители девушки не дают согласия на брак. Отчаявшаяся Марго пытается отравиться. Ее уда-

Самоотверженный брат – Тео

Теодор, или Тео, родился 1 мая 1857 года и был третьим ребенком в семье Ван Гогов. На протяжении всей жизни он духовно и материально поддерживал своего гениального брата. Их переписка — наилучшее доказательство этого факта. Уникальная коллекция насчитывает 650 писем. Судьба обоих братьев оказалась одинаково трагической. Тео начал свою карьеру, продавая картины в известной галерее Гупиля в Брюсселе. В 1876 году ему было доверено управление парижским отделением галереи. Именно там Винсент впервые узнал об импрессионистах. 17 апреля 1889 года Тео женился на Иоганне Бонгер, известной как Ио. Год спустя у них родился сын, которого они назвали Винсентом Вильгельмом. 6 июля 1890 года между братьями произошла бурная ссора. 29 июля 1890 года Винсент умер. Тео утратил рассудок. Его мучили навязчивые воспоминания о смерти брата и осознание того, что он сам неизлечимо болен (у него была почечная недостаточность)...

Он умер 25 января 1891 года, через 6 месяцев после смерти Винсента. Ио, горячая поклонница таланта Винсента, добилась того, чтобы через 14 лет ее муж был перезахоронен рядом с любимым братом.

▲ Теодор Ван Гог, известный как Тео
Музей Ван Гога, Амстердам

◀ Ван Гог: Работающий крестьянин
1882; 47,5x29,5 см
Музей Ван Гога, Амстердам

▼ Ван Гог: Скорбь
1882; 44,5x27 см
Музей Ван Гога, Амстердам

Для картины „Скорбь“ ему позировала любовница Син. Ван Гог написал ее такой, какой увидел во время первой встречи

лось спасти, но отношения между ней и Винсентом были безнадежно разрушены.

26 марта 1885 года внезапно умер отец Винсента, Теодор Ван Гог. Его смерть усиливает разрыв художника с остальной родней, за исключением Тео, который с этой минуты стал для него еще ближе. В это время Винсент пишет „Едоков картофеля“ — свой первый шедевр. Над этой картиной Винсент работал весь апрель, делая массу набросков для окончательной версии, написанной маслом на холсте.

В школе Кормона

В феврале 1886 года Винсент приезжает в Париж к Тео, который уже несколько лет руководит французским филиалом галереи Гупиля. Решив учиться изобразительному искусству, он поступает учеником к известному живописцу Фернану-Анну Пьетру Кормону. Именно там он подружился с завсегдатаем ночных притонов и начинающим художником — графом Анри де Тулуз-Лотреком (1864—1901). Вскоре Винсент приходит к выводу, что Кормон не оправдывает его надежд, и уходит из его школы.

Благодаря брату Тео и его связям в артистической среде, Винсент открыл для себя импрессионистов. Он посещал множество выставок, на которых выставлялись работы Дега (1834—1917), Моне (1840—1926), Писсарро (1830—1930) и Сислея (1839—1899).

В галерее Тео Винсент увидел труды Мане (1832—1883), фактура и колорит которых произвели на него сильное впечатление. От Тео он узнал и о Гогене (1848—1903).

Увлечение Винсента импрессионизмом длилось недолго. Ван Гог осознал, что его изобразительное искусство должно быть совершенно иным. Он решил, что только прозрачный воздух и яркое солнце юга смогут придать его холстам те цвета, о которых он мечтал. Позже Винсент напишет: „Художник будущего будет колористом“. Он мечтает уехать на юг и основать сообщество художников нового типа: „Будущее нового искусства находится на юге“. Тулуз-Лотрек рассказывает ему об Арле... Наступает зима 1888 года. Ван Гог, утомленный Парижем и долгим отсутствием солнца, плохо себя чувствует и рвется на юг...

Арль

20 февраля 1888 года Винсент приехал в Арль. Он был приятно удивлен красотой природы. Именно так художник представлял себе Японию: „Заснеженный пейзаж с белыми верхушками деревьев, возносящимися к небу и озаренными светом, напоминает написанные японцами зимние пейзажи“. Вскоре наступает весна — взрыв цветов и запахов. „Я

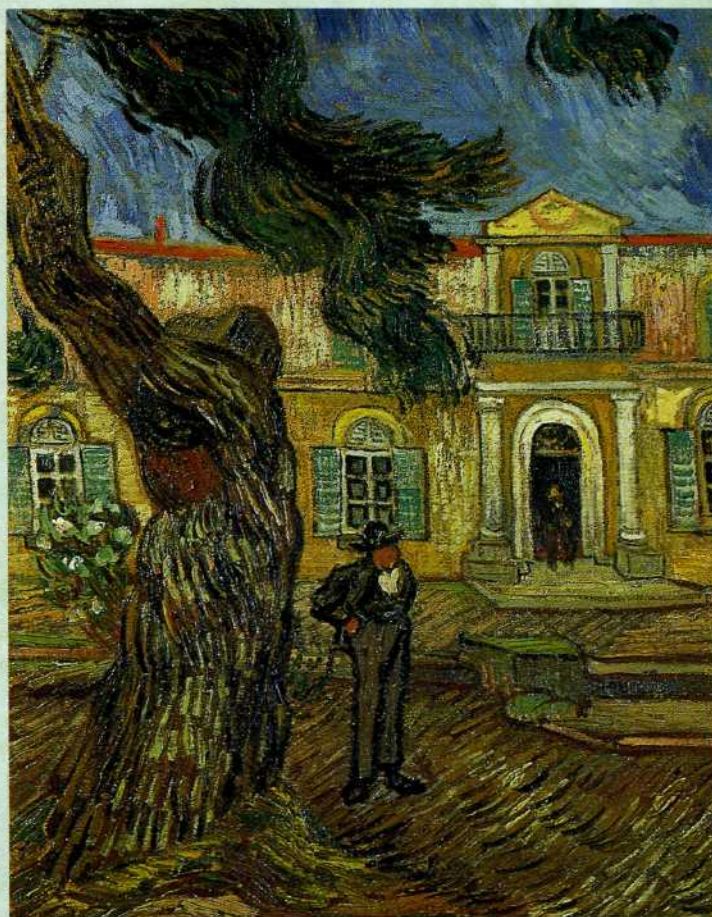

Безумие Винсента

Никто не может утверждать, что Винсент Ван Гог страдал расстройством рассудка, и никто точно не знает, какая именно болезнь его поразила. Вот наиболее часто выдвигаемые предположения:

- Эпилепсия, диагностированная врачами, которые обследовали его в лечебницах для душевнобольных в Арле и в Сен-Реми-де-Прованс. В свете современного состояния науки эти симптомы трудно подтвердить.
 - Параноидальный психоз. Ван Гог отрицал его вероятность.
 - Болезнь Порфирия. Генетическая болезнь, вызывающая изменения в структуре мозга. У Ван Гога она могла усилиться из-за плохого питания и нездорового образа жизни.
- Предположение невозможно проверить.
- Чрезмерное употребление абсента, модной в то время, а позднее запрещенной полынью настойки, которая может приводить к галлюцинациям и психическим расстройствам. Гипотеза является правдоподобной с одним «но»: к концу жизни Винсент совладал с этой вредной привычкой.

Безумие Ван Гога остается покрытым тайной...

неутомимо работаю...“ — пишет он Тео, который высыла-
ет ему деньги и заботится о показе его новых полотен на
Независимом Салоне.

В середине июня Винсент проводит несколько дней в
Сен-Мари-де-ла-Мар, где открывает для себя Средиземное
море с его необыкновенным ночным небом. Возвратив-
шись в Арль, он пишет пламенно, с вдохновением. Ван Гог
подружился с местным почтальоном Руленом и подпоручи-
ком Милетом, но одиночество все же досаждало ему. Он
приглашает Гогена приехать в гости. Гоген появляется в
Арле 28 октября 1888 года и застаёт Винсента истощенным
и изнуренным работой.

Радость совместной жизни была недолгой. Гоген пытался
установить свои правила: начал с мастерской и общих финансов,

▲ Ван Гог: Здание
лечебницы для
душевнобольных
Сен-Поль в Сен-
Реми

1889; 65х51 см
музей д'Орсэ, Париж

Картина написана в период
пребывания художника в
этом лечебном учреждении

а потом стал навязывать свое видение искусства... Обстановка становилась все более наэлектризованной, Ван Гог и Гоген все время ссорились. Наконец 23 декабря вечером Винсент под влиянием приступа душевного расстройства бросается на товарища с бритвой в руке. Гоген, не сказав ни слова, смотрит Винсенту прямо в глаза, и тот отступает.

Гоген пошел прямо в гостиницу. Винсент вернулся к себе, отрезал нижнюю часть левого уха, завернул ее в тряпку и отнес „подарок“ в бордель проститутке Рашель. Женщина потеряла сознание, а Ван Гог, пошатываясь, вернулся к себе и упал в изнеможении. Там его и нашла полиция и поместила в учреждение для душевнобольных. Гоген уехал, не простившись.

И физическое, и душевное состояние Винсента было очень тяжелым. Он потерял много крови. Приступы безумия участились. Только после недели страшных галлюцинаций и эпилептического припадка к Ван Гогу приходит успокоение.

7 января Винсент возвращается домой, где его ожидают плохие новости: нет денег, хозяин собирается отказать ему в жилье, брат помолвлен, а единственный друг Рулен собирается уехать из Арля... Винсента мучают кошмары, состояние то и дело меняется от эйфории до крайней подав-

ленности. Тем не менее, он много пишет. В это время были созданы известные автопортреты, например „Автопортрет с трубкой“ и „Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой“.

Лечебница в Сен-Реми

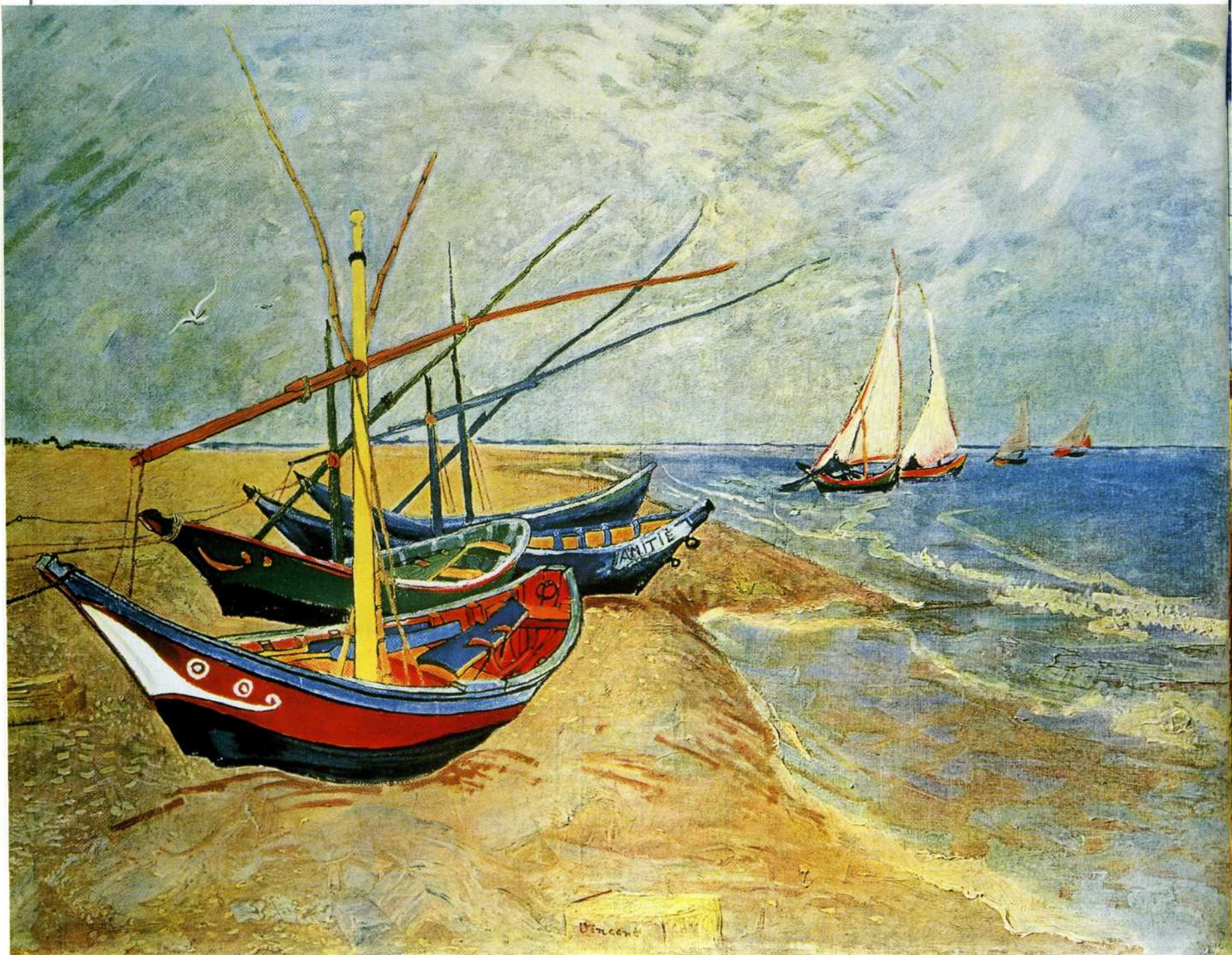
Жители города выражали недовольство поведением Ван Гога, соседские дети бросали в него камнями и обзывали дураком. Петиция о помещении Винсента в госпиталь собрала 81 подпись. Осознавая свое состояние, Ван Гог сам соглашается лечь в лечебницу для душевнобольных. В лечебницу Сен-Поль в Сен-Реми-де-Прованс он прибыл 8 мая. Ему ставят диагноз „эпилепсия“ и лечат таблетками и „гидротерапией“ (периодическим погружением в ванну с водой). Состояние Винсента стабилизировалось, и ему разрешили рисовать. В середине июня художник создает один из самых известных своих шедевров — „Звездную ночь“.

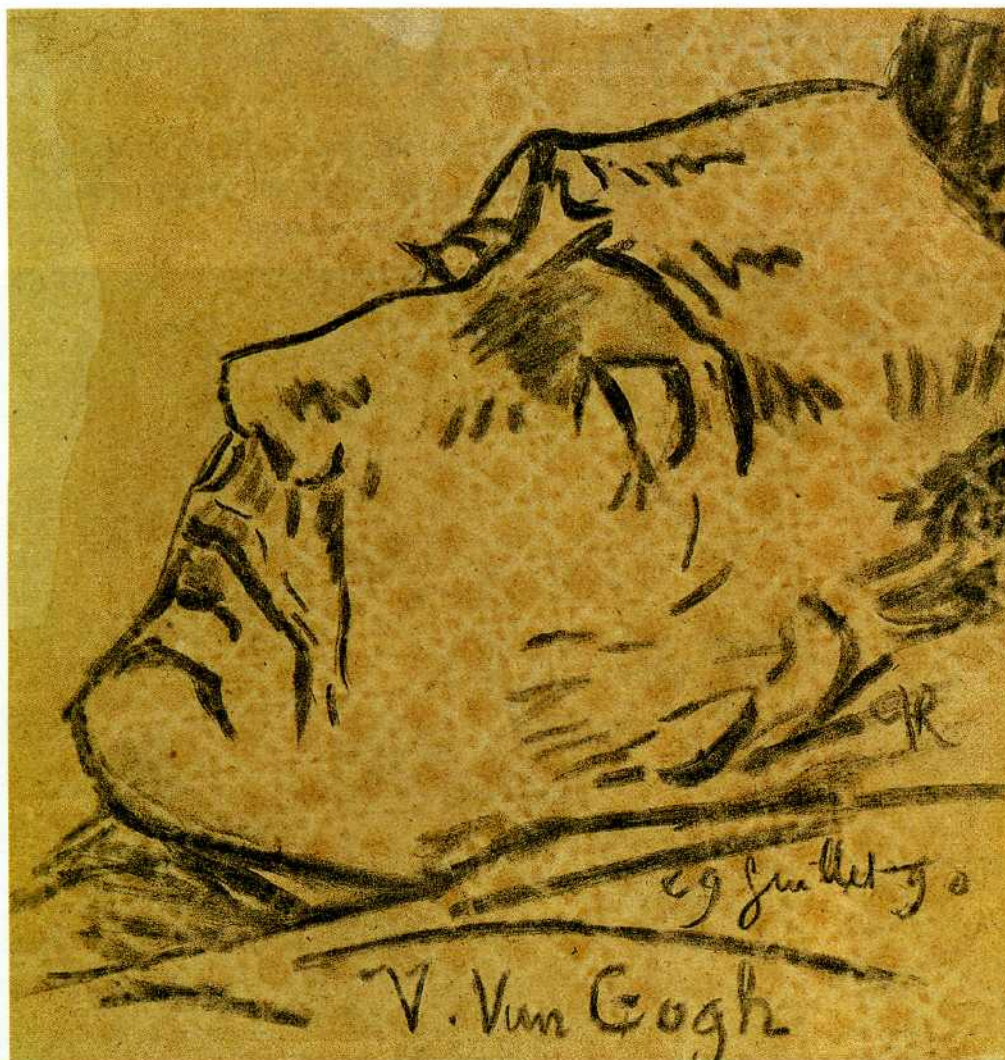
В середине июля у Ван Гога случается новый припадок, и его лишают последней радости: его искусства. Когда изможденный Винсент наконец приходит в себя, он осознает, насколько серьезно болен. Тео ничем не может помочь брату: в начале года он сильно болеет, а позднее у него рождается сын, которому в честь дяди дают имя Винсент Вильгельм.

▼ Ван Гог: Лодки на пляже в Сен-Мари-де- ла-Мар

1888; 64,5x81 см
Музей Ван Гога,
Амстердам

В июне 1888 года Ван Гог провел пять дней на Средиземном море, где много рисовал лодки, дома местных жителей и цыганские таборы

20 декабря Ван Гог выходит из госпиталя, чтобы на два дня поехать в Арль. 23 декабря, ровно через год после „обрезания“ уха, день в день, его сваливает болезненный припадок, еще более ужасный, чем предыдущие. Тяжелейший приступ продлился около недели. Он пытается отравиться собственными красками. Когда Винсент почувствовал себя лучше, он снова начал рисовать. Теперь его преследует мечта уехать. Оставить наконец-то это проклятое место! Покончить с Арлем! Он пишет брату: „Мой выезд оказался катастрофой“.

16 мая он садится в поезд, следующий в Париж.

После возвращения в Париж

Путешествие прошло без проблем. Винсент был тепло принят братьями. Об Ио, жене Тео, у него сложилось впечатление как о сердечной и интеллигентной женщине. Несмотря на плохое самочувствие, он уже через несколько дней отправляется в Овер-сюр-Уазе, куда его приглашает почитатель изобразительного искусства и любитель импрессионизма терапевт-гомеопат доктор Гаше. В Овер-сюр-Уазе Винсент много рисует. Ему нравятся и окрестности города, и сам доктор Гаше, которого он считает сердечным и оптимистичным.

▲ Доктор Гаше: Винсент на смертном одре

Музей д'Орсэ, Париж
Рисунок выполнен 29 июля 1890

“ В жизни, как и в искусстве, я могу совладать с собой без Господа Бога. Но я не могу существовать — я, страдающий человек, — без чего-то большего меня, чего-то, что наполняет всю мою жизнь, — без творческой силы... ”

ВАН ГОГ

Календарь

- 1853 — 30 марта родился Винсент Ван Гог
- 1857 — 1 мая родился его брат Теодор (Тео)
- 1869 — 30 июля Винсент начинает работать в галерее Гупиля, сначала в Гааге, позднее в Лондоне и в Париже
- 1876 — 16 апреля Ван Гог оставляет галерею, чтобы стать помощником пастора Джонса в предместье Лондона
- 1879 — июль: Ван Гог был отстранен от должности мирского миссионера в Бельгии; Винсент хочет стать священником, обучает детей шахтеров, среди которых он живет, разделяя их нужду
- 1882 — июнь: Винсент живет в Гааге и знакомится с проституткой Син
- 1883 — Ван Гог разрывает с Син и возвращается к родителям
- 1885 — май: Ван Гог пишет картину „Едоки картофеля“, изображающую жизнь местных крестьян
- 1886 — февраль: больной и изможденный, Винсент отправляется в Париж к брату. Там он узнает об импрессионистах и знакомится с Гогеном
- 1887 — Ван Гог выставляет свои картины в парижском кафе-кабаре „Тамбурин“
- 1888 — 21 февраля Винсент переезжает в Арль; 23 октября к нему приезжает Гоген; 23 декабря после ссоры с Гогеном Ван Гог отрезает себе ухо; Гоген возвращается в Париж
- 1889 — 8 мая Винсент попадает в лечебницу для душевнобольных в Сен-Реми-де-Прованс
- 1890 — 20 мая Тео привозит брата в Париж и показывает его доктору Гаше в Овер-сюр-Уазе;
- 1890 — 27 июля Винсент стреляет себе в грудь
- 1890 — 29 июля Винсент Ван Гог умирает

8 июня навестить брата приезжает Тео с женой и ребенком, и Винсент проводит прекрасный день в кругу семьи. Через месяц Ван Гог сам едет в Париж к Тео. Казалось бы, жизнь художника наконец становится спокойной и счастливой...

Но между братьями происходит ссора, подробности которой неизвестны. Винсент почувствовал, что для брата, финансовые дела которого пошатнулись, он стал обузой. Потрясенный до глубины души, Винсент в тот же день возвращается в Овер-сюр-Уазе.

Вечером 27 июля Ван Гог вышел из дома с мольбертом и отправился в поле. Там он вынул револьвер и выстрелил себе в грудь. Тяжело раненный, он нашел в себе силы вернуться домой. Тео приехал сразу же, как только узнал о происшедшей трагедии. Последние минуты жизни Винсент провел, сжимая руку брата. 29 июля в половине второго ночи сердце великого художника остановилось.

Едоки картофеля — 1885

“ Крестьян следут рисовать так, как будто это происходило с одним из них, и думать так, как думают они ”

ВИНСЕНТ В ПИСЬМЕ К ТЕО

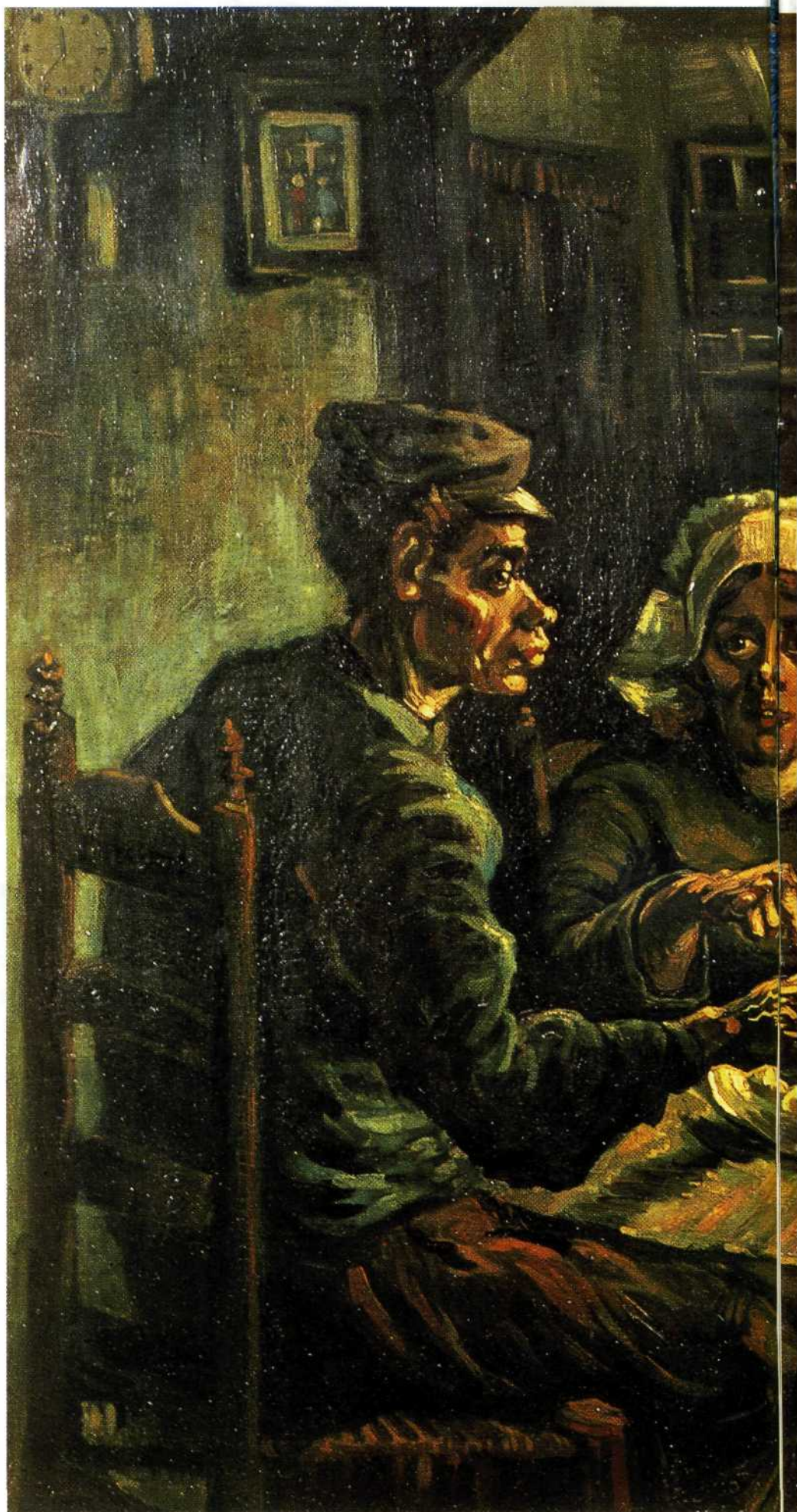
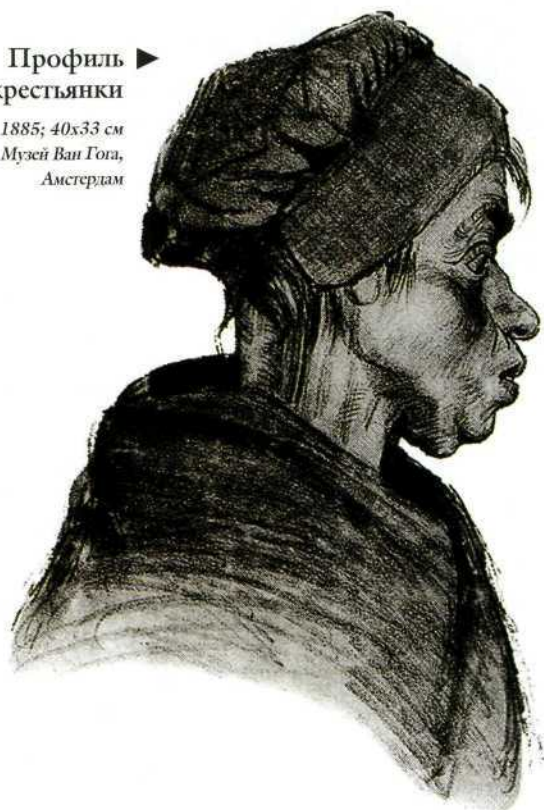
Кот, прыгающий на дерево, и собака — первые рисунки молодого Ван Гога. Они появились в 1862 году, когда он познавал тайны рисования, изучая учебники „Полный курс рисунка“ Барга и „Азбуку рисования“ Кассала. Кроме того, Винсент учился сам, копируя картины известных мастеров. Он особенно ценил Жана-Франсуа Милле, картины которого изображали религиозные сцены и работу крестьян. Работы Милле соответствовали наивному реализму молодого Ван Гога, воспитанного в протестантском духе. Всю жизнь Ван Гог будет возвращаться к заимствованной у Милле теме „Сеятеля“, последняя версия которого, очень личная и сильно отличающаяся от первоначальной, появится в 1888 году в Арле.

Милле рисовал богатых, представительных крестьян на фоне спокойной и плодородной природы. Ван Гог позднее будет подчеркивать, что в искусстве Милле все является одновременно „и искусством и символом“, но не откажется от утверждения, согласно которому „следует представлять тривиальную действительность так, чтобы она выражала благородную мысль“. После поражения, которым закончилась попытка евангелизации шахтеров, после полного разочарований пребывания среди крестьян Ван Гог с каждым разом все сильнее верит, что красота появляется из правды и — как и она — должна быть тяжелой и грустной. Он окажется очень далеко от слащавости известной картины Милле „Анжелос“.

Эскизы, изображающие шахтеров из Боринажа, — свидетельство терпения и нужды. Постепенно в сфере интересов Ван Гога появится тема ткачей и крестьян. Тогда он старался быть реалистическим художником сельской жизни и стремился показать несправедливость и суровые условия сельского быта. Потом Винсент неумоимо рисует сцены из сельской жизни, добавляет

Профиль ►
крестьянки

1885; 40x33 см
Музей Ван Гога,
Амстердам

к ним серию портретов, чтобы в конце концов отважиться на большое полотно... Он пишет „Едоков картофеля“. На картине изображены неподвижно смотрящие перед собой угнетенные и несчастные селяне. Кажется, даже свет на картине исчезает. Ван Гог достигает этого эффекта применением жестких мазков и темной охры. Он использует палитру, основывающуюся на темно-коричневом и серо-зеленом тонах и бронзе, агрессивно ра-

ботает кистью, подчеркивая резким контуром искореженные руки и изборожденные морщинами лица.

Замысел этого произведения появился однажды вечером, когда Ван Гог наблюдал за семьей де Гроотов, собравшейся вокруг стола, освещенного большой лампой. Он хорошо знал этих крестьян — Гордена де Гроот, мать семьи, позировала ему для портрета крестьянки.

▼ Едоки картофеля

1885; 81,5х114,5 см
Музей Ван Гога,
Амстердам

Папаша Танги — 1887

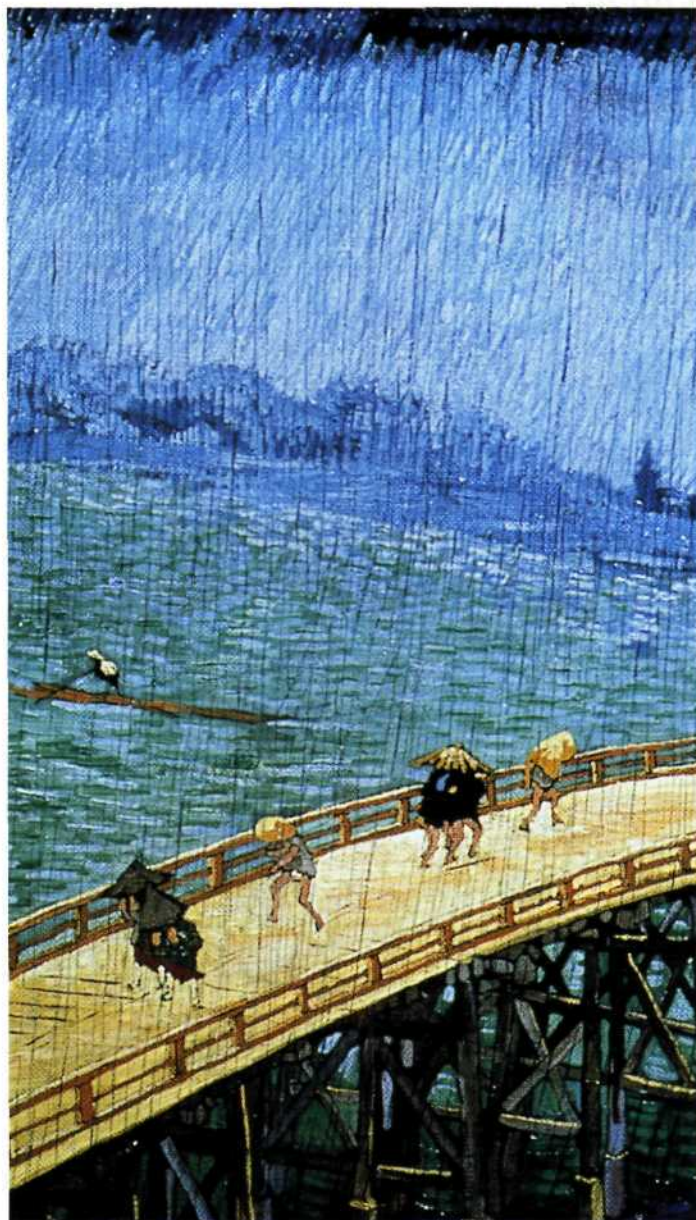
Когда в марте 1886 года Ван Гог приехал в Париж, он поселился у брата по улице Лепик 54, на Монмартре. Тео представляет его импрессионистам и папаше Танги, который снабжал их красками, кистями и холстами. Благодаря папаше Танги Ван Гог знакомится с Эмилем Бернаром (1868—1941) и Полем Синьяком (1863—1935) — теоретиком дивизионизма.

Жульен Танги родился в 1835 году в Британии. Сначала он был штукатуром в Сен-Брю, потом работал на железной дороге, после этого занялся изготовлением красок у одного из парижских производителей. Быстро открыл собственное дело и в дворницкой — его жена была дворником — продавал краски молодым художникам. Его покупателями были: Клод Моне (1840—1926), Камиль Писсарро (1830—1903), Пьер Огюст Ренуар (1841—1919) и Поль Сезанн (1839—1906). После двух лет, проведенных в тюрьме за участие в Парижской коммуне, Танги вернулся в Париж и купил магазин на улице Клозель. Кроме старых покупателей, появляются и новые: Поль Гоген (1848—1903), Анри де Тулуз-Лотрек (1864—1901) и другие. Но был ли папаша Танги банальным продавцом красок? Ничего подобного! Это скорее меценат, хотя и низкого уровня. Он всегда соглашался, чтобы художники платили ему картинами, за которые никто и гроша не давал, — но эти художники были бедны и были его друзьями... Таким образом, Танги стал первым владельцем полотен Сезанна.

Он нашел общий язык и с Ван Гогом. С одной стороны, художник, для которого не имеет значения плата за его картины, с другой — владелец магазина, который не собирается их продавать! К тому же они сошлись по идейным соображениям: оба мечтали об идеальном обществе...

Ван Гог написал два портрета папаша Танги, представляя его в каждом случае в характерной позе со сложенными руками и головном уборе, который чаще появляется у голландских портретистов семнадцатого века, чем в современном Ван Гогу изобразительном искусстве. И все это на фоне японского эстампа — выражение восхищения Винсента Японией. Французская интеллигенция в то время культивировала моду на все японское. Малларме (1842—1898) и Моне владели большой коллекцией японского искусства. Ван Гог также украсил свою комнату японской гравюрой по дереву, воссоздавая стиль популярного кафе „Тамбурин“.

Ван Гог остался до конца верным краскам Танги, их присылали ему даже в Арль. Со своей стороны, Танги ни за что не хотел расставаться с большим из двух изображающих его портретов. Чтобы быть полностью уверенным, что портрет никто не купит, он назначал за него астрономическую цену. Лишь только после его смерти картина была продана известному скульптору Огюсту Родену (1840—1917). В настоящее время она находится в музее Родена в Париже.

◀ Мост во время дождя

1887; 73x54 см
Музей Ван Гога,
Амстердам

Копия одной из гравюр
Андо Хиросиге (1857),
которую Ван Гог украсил
сплизованными буквами
китайского и японского
алфавитов

▶ Папаша Танги ▶

1887; 65x51 см
Частная коллекция,
Париж

Портрет продавца
художественных
принадлежностей, магазин
которого случайно стал
галереей импрессионистов

▼ Ресторан „Сирена“

1887; 57x68 см
Музей д'Орсе, Париж

Ресторан в Арньере, в
котором часто весной и
летом 1887 года бывали
Винсент Ван Гог и Эмиль
Бернар

Автопортреты — 1886—1890

Сколько автопортретов написал Винсент Ван Гог? Сегодня известно 35 полотен, 28 из которых появились в Париже в 1886—1888 годах. По поводу автопортретов Ван Гога выдвинуто много версий. Поговаривали, что склонность к абсенту делала его несносным, поэтому никто не хотел ему позировать и художнику пришлось рисовать самого себя.

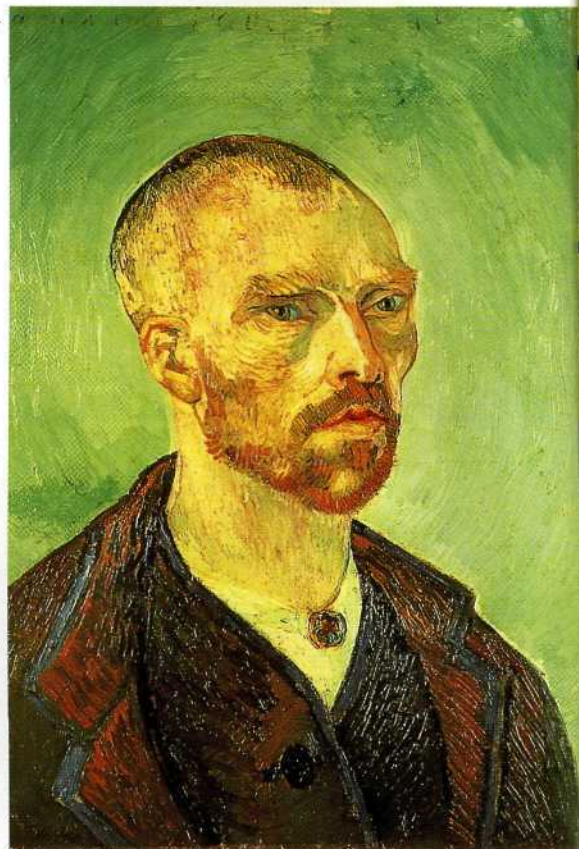
По другой версии, написание собственных портретов было поиском, многократно повторявшейся попыткой понять самого себя.

„Автопортрет в серой шляпе“ и „Автопортрет с трубкой“ были написаны в Париже в 1886 году в охристо-стальной гамме. Они носят следы „голландского“ периода. „Автопортрет в серой шляпе“ 1887 года отмечен влиянием дивизионизма, Поля Синьяка (1863—1935) и Жоржа Сера (1859—1891).

Приезд в Арль обозначил разрыв с импрессионизмом. „Автопортрет, посвященный Гогену“ — впалые щеки, коротко остриженные волосы, потерянный взгляд — и „Автопортрет с мольбертом“ — неподвижный, стеклянный взгляд. Оба полотна отражают страх перед бездной, на грани которой балансировал Ван Гог. Внимательно, с соблюдением хронологической последовательности рассматривая автопортреты Ван Гога, мы видим эволюцию

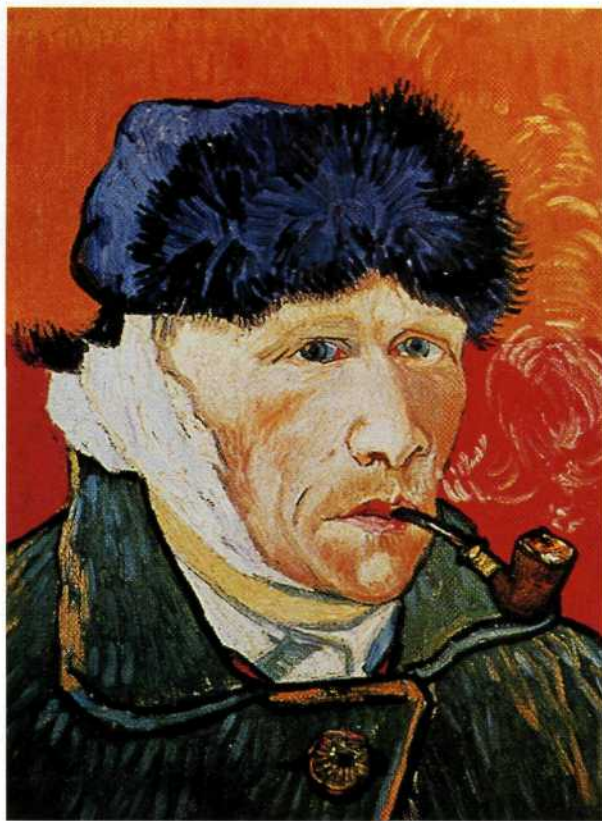
Автопортрет, посвященный Гогену

1888; 62х52 см
Художественный музей Фогта,
Кембридж, Массачусетс

Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой

1889; 51х45 см
Частное собрание

Автопортрет

1889; 65х54,5 см
Музей д'Орсэ, Париж

состояния духа художника: от спокойной уверенности в себе до крайнего разочарования в жизни... „Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой“ появился в учреждении для

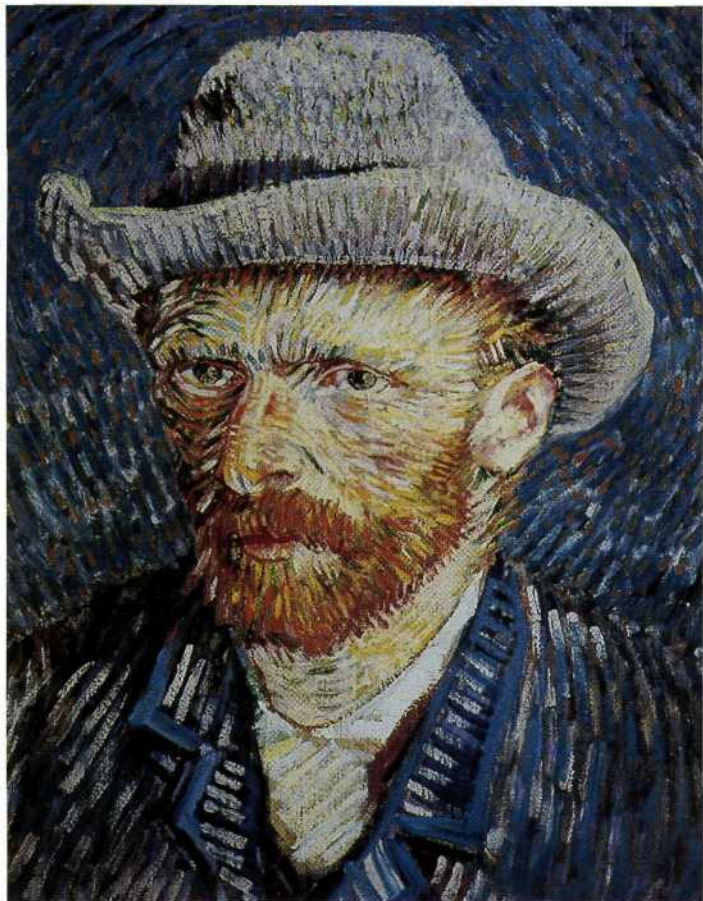
душевнобольных. Он изображает человека, изнуренного болезнью, сломленного и предчувствующего следующий припадок. В глазах застыл немой вопрос: „Зачем?“ Иногда его называют портретом покаяния.

То же самое лицо мы обнаруживаем в появившемся в 1889 году „Художнике без мольберта“. Ван Гог, корректируя эффект отображения в зеркале, который делал бы его левшой, доказывает, что он мастер художественной техники. Ван Гог-художник определенно не является безумцем! В картине, появившейся в Сен-Реми, он изменяет технику письма. Появляются спиралевидные закрученные следы кисти, которые мы также находим в „Дороге с кипарисом“ и в „Звездной ночи“.

Автопортретов Ван Гога существует много, но фотография сохранилась только одна. На снимке, сделанном на берегу Сены, в Анжере (1887), он стоит спиной, сбоку от Эмиля Бернара. Мы располагаем также портретами Ван Гога, написанными Тулуз-Лотреком и Писсарро (последний изобразил Ван Гога спорящим с известным критиком Феликсом Фенеоном). Однако самым известным останется „Винсент, рисующий подсолнухи“ кисти Гогена. Картина была создана в Арле. Ночью, осматривая этот портрет, Ван Гог, сказал: „Это, конечно, я. Но я, потерявший рассудок...“

Автопортрет в серой шляпе

1887; 44х37,5 см
Музей Ван Гога,
Амстердам

Мост Ланглуа — 1888

С февраля 1888 года Ван Гог живет в Арле в Провансе. С наступлением весны его охватывает неистовое желание рисовать. Даже мистраль — холодный и очень сильный ветер — не в состоянии отбить это желание. Художник попросту вбивает мольберт в землю, чтобы закрепить его.

Сначала расцветает миндаль. Несмотря на то что вокруг лежит снег, Ван Гог рисует на природе. Его все захватывает. „Окраина Арля ничем не хуже Японии, благодаря прозрачности воздуха и радостным цветам.“

С конца апреля до середины мая Винсент сделал 24 рисунка тушью и пером и 7 набросков расположенного неподалеку аббатства Монмажур.

17 апреля он пишет брату: „Сегодня нарисовал картину... По разводному мосту едет небольшая телега, хорошо смотрящаяся на фоне голубого неба, река, тоже голубая, берега оранжевые и зеленые, и группа стирающих женщин в пестрых чепчиках и кофточках“. Речь идет о мосте Ланглуа, говорится и о дежурном рабочем, который занимался его сведением и разведением. (В письме к брату Винсент ошибается в очередности букв и из Langlois делает Anglais). В мае появляется другая версия „Моста“. На

этот раз по нему идет женщина с зонтиком; из-за двух кипарисов просматривается домик дежурного рабочего. В окрестностях Арля на Южном канале в 1830 году было построено одиннадцать подобных мостов. К тому же мосты были излюбленной темой импрессионистов. Достаточно вспомнить „Мост в Аржантее“ Моне или „Сена около моста Жана“ Гогена.

Годом раньше Ван Гог делал копии с серии из ста гравюр Хиросигэ, среди которых пятьдесят вторая по счету, названная „Охаси, внезап-

ный дождь в Атаке“, изображает мост во время дождя.

В картине „Мост Ланглуа“ доминируют яркие и прозрачные цвета, часто появляющиеся у Ван Гога в этот период. Другим характерным элементом является точность линий, скру-

пулезно определяющих границы пространства. Это влияние японского искусства. Благодаря японцам, Ван Гог безупречно овладел техникой рисования. От импрессионистской техники, состоявшей в размывании границ предметов и их растворении в цвете и свете, почти ничего не осталось. Следы пуантилизма заметны только в способе изображения поверхности воды.

Также известны масляные версии „Моста Ланглуа“, два рисунка и одна акварель.

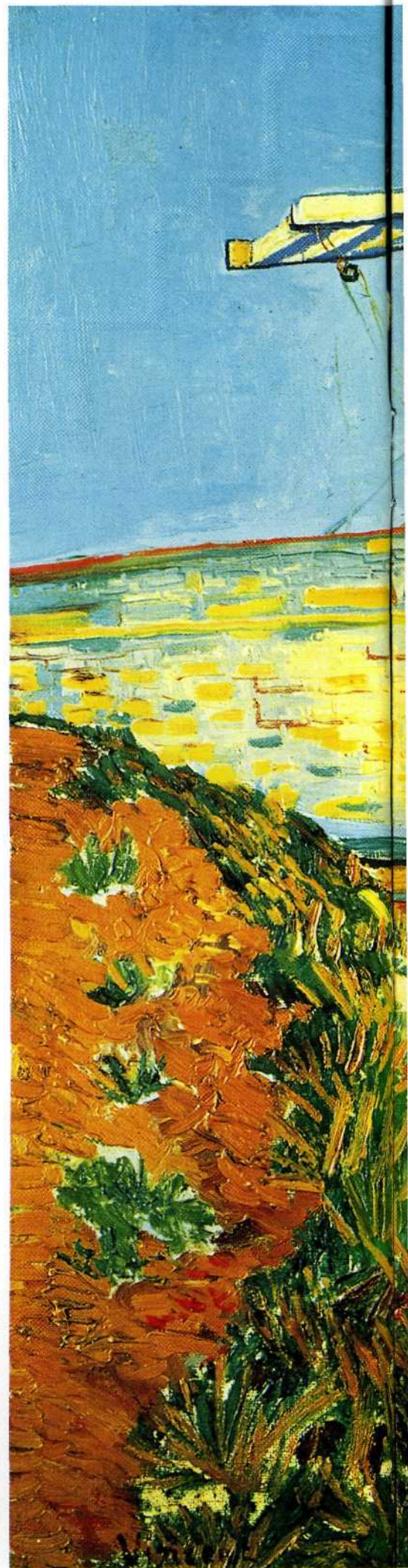
“ Я не изобретаю творчество, наоборот, нахожу его завершенным, необходимо его только открыть, извлечь из природы ”

ВАН ГОГ

▼ Мост Ланглуа

1888; 30,5x47,5
Национальная галерея,
Штутгарт

▼ Мост Лангдуа

1888; 54х65 см

Музей Креппер-Мюллер, Оттерло

Подсолнухи — 1887—1888

В мае 1888 года Ван Гог переезжает в известный „Желтый дом“ на площади Ламартин в Арле. Он мечтает об основании в Провансе „Мастерской Юга“, фаланстера, или же, говоря современным языком, сообщества, открытого для всех художников. „На самом деле я хочу создать дом изобразительного искусства, в котором все, от кресла до картины, имело бы свой стиль“.

Винсент планировал разместить на стенах собственные картины, картины друзей (Гогена, Бернара...) и, естественно, модные японские миниатюры на „папиросной“ бумаге. Он собирался украсить „Мастерскую“ серией декоративных картин. Собирался написать „Сад поэта“, „Звездную ночь“ и „Подсолнухи“. В начале августа он писал Эмилю Бернару: „Думаю об украшении стен полдюжиной картин, изображающих подсолнухи. Чистые или тонированные цвета будут распыскиваться на фоне разнообразной голубизны от наиледнейшего веронеза до королевской лазури, в обрамлении узких

реек, окрашенных в оранжевые тона“. В письме к брату Тео он говорил: „Надеюсь, что поселюсь с Гогеном в нашей мастерской. Хочу ее украсить. Только большие подсолнухи!“

“Солнце, свет. Из-за отсутствия лучших определений я вынужден употреблять слова желтый, желтовато-серый, лимонный, бледно-желтый. Какой же красивый желтый!”

ВАН ГОГ

В августе 1888 года Винсент написал две картины, изображающие подсолнухи. Он использовал нетипичное полотно формата 73х93, в то время как официальная норма предусматривает для пейзажа размер 92х65 см. На одной картине мы видим 12, а на другой — 14 цветов. Перед приездом Гогена он повесил их в комнате, которую готовил для друга. Сейчас одна картина находится в Филадельфии, другая — в Лондоне. Во всей серии из десяти картин доминируют желтые и оранжевые цвета. Ван Гог был увлечен изобилием солнца, характерным для провинциального лета. Во всех картинах арлезийского периода мы находим этот захватывавший его желтый цвет. Два других полотна, изображающих подсолнухи — „Маленькие картинки солнца“ — появились в Париже в конце 1887 года.

Техническое замечание

В „Подсолнухах“ мало смешанных цветов. Краски девственно чисты, как будто выдавлены прямо из тюбика и наложены длинными мазками кисти.

Ван Гог раскрывается здесь исключительно с помощью цвета. Это уже не тот художник, который в парижском периоде применял дивизионистскую технику (короткие и выразительные мазки кисти „Автопортрет в серой шляпе“, „В ресторане“). Это и не Ван Гог

начала арлезийского периода, когда он старался отобразить вид поверхности воды около моста Ланглуа. В „Подсолнухах“ букет цветущих и увядающих цветов получен сразу при помощи движения и цвета, подчеркнутого небольшими фрагментами зелени и лазури. Выпуклость вазе придает неровная коричневая линия, под ней — подпись художника.

Ван Гог подписывал свои картины одним именем: Винсент.

◀ Подсолнухи

1887; 21х57 см
Музей Метрополитен,
Нью-Йорк

Ночное кафе, Звездная ночь

После завершения картины „Ночное кафе в Арле“, в которой он старался добиться эффекта рассеянного света ламп, Ван Гог так описывает в письме к сестре Вильгельмине трудности, с которыми сопряжено изображение ночного неба: „Сейчас непременно хочу написать звездное небо. Мне часто кажется, что ночь колористически богаче, чем день, ночь характерна интенсивным фиолетом, синевой и зеленью“. И тут же добавляет: „Очевидно, что рисование звездного неба не состоит в нанесении белых точек на темно-синий фон“.

В том же письме Винсент сообщает, что как раз закончил картину, изображающую кафе изнутри в полумраке („Терраса кафе вечером“). Решив рисовать под открытым небом, Ван Гог внедряет важную новацию, поскольку до этого времени ночные пейзажи писались только в мастерской. Тем не менее, он признает, что временами ему тяжело правильно оценить используемый цвет: „Это правда, что в темноте невозможно хорошо оценить тона, можно перепутать голубой с зеленым, лилово-голубой с лилово-розовым“. Заметим еще раз, какое важное значение для Ван Гога имеет цвет и как сильно он хочет быть колористом, достойным Делакруа (1798—1863), которым он восхищался.

Рассказывают, что часто Ван Гог, чтобы иметь возможность рисовать ночью, надевал шляпу с прикрепленными на ней свечами. Правда это или легенда? В переписке ни разу не упоминается о таком удивительном наряде и только раз говорится о свече: „Чтобы избежать обычной ночи с холодным, беловатым светом... достаточно обычной свечи с ее богатством желтых и розовых теней“.

Перед приездом Гогена Винсент пишет у берега Роны первую „Звездную ночь“ в тонах „желтых, розовых, зеленых, лазурных и голубых, как незабудки“. Его захватывают краски, открывающиеся в темноте ночи, бледные, сочетающиеся друг с другом: „Небо голубовато-зеленое, вода — это королевская лазурь, берега в данном случае темно-фиолетовые. Город голубой и фиолетовый, керосиновые лампы — желтые, их рыжевато-золотые лучи превращаются в бронзовый цвет с зеленоватым оттенком. На лазурно-зеленом небосводе Большая Медведица мерцает зеленью и розовизной, деликатная бледность которых контрастирует с грубым золотом керосиновых ламп“.

Позже, осенью 1889 года, в лечебнице в Сен-Реми-де-Прованс Ван Гог с драматическим красноречием возвращается к теме ночи в картине „Звездная ночь“. Прикосновение кисти к полотну еще более чистое и плотное, но линия переходит в завиток. Небо становится одним большим циклоном, затягивающим художника в бездонную пропасть, а звезды превращаются в жгучие светлые точки в глазах...

Можно ли воспринимать эту картину как отражение галлюцинаций больного художника?

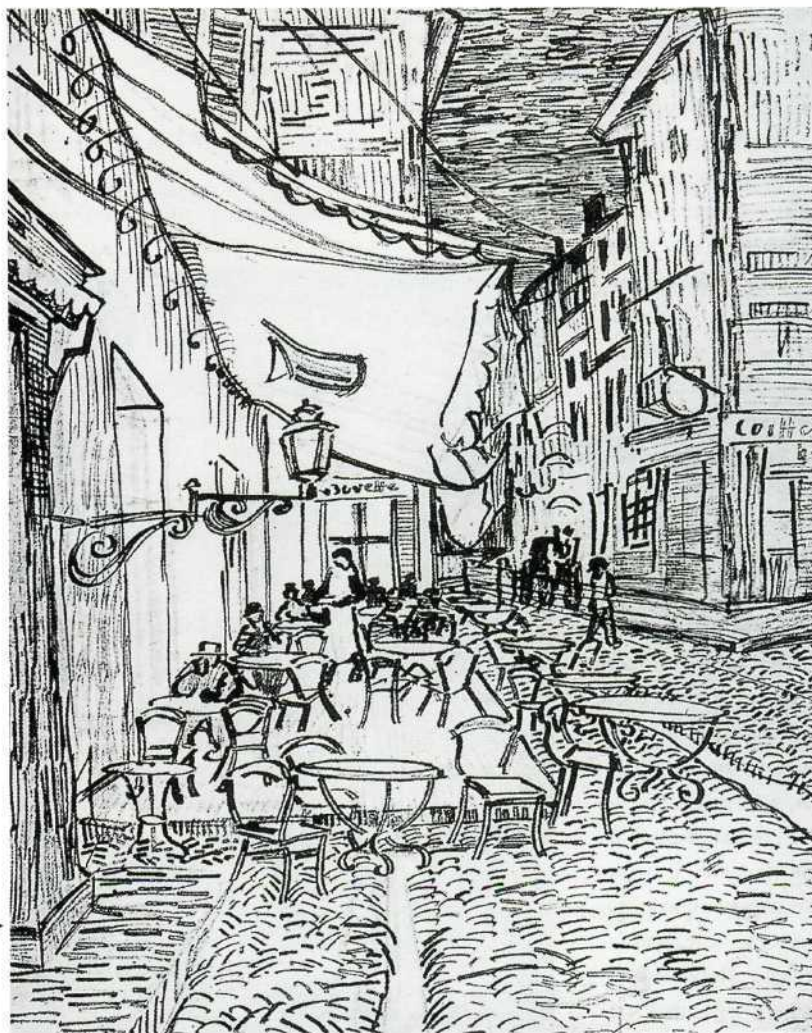
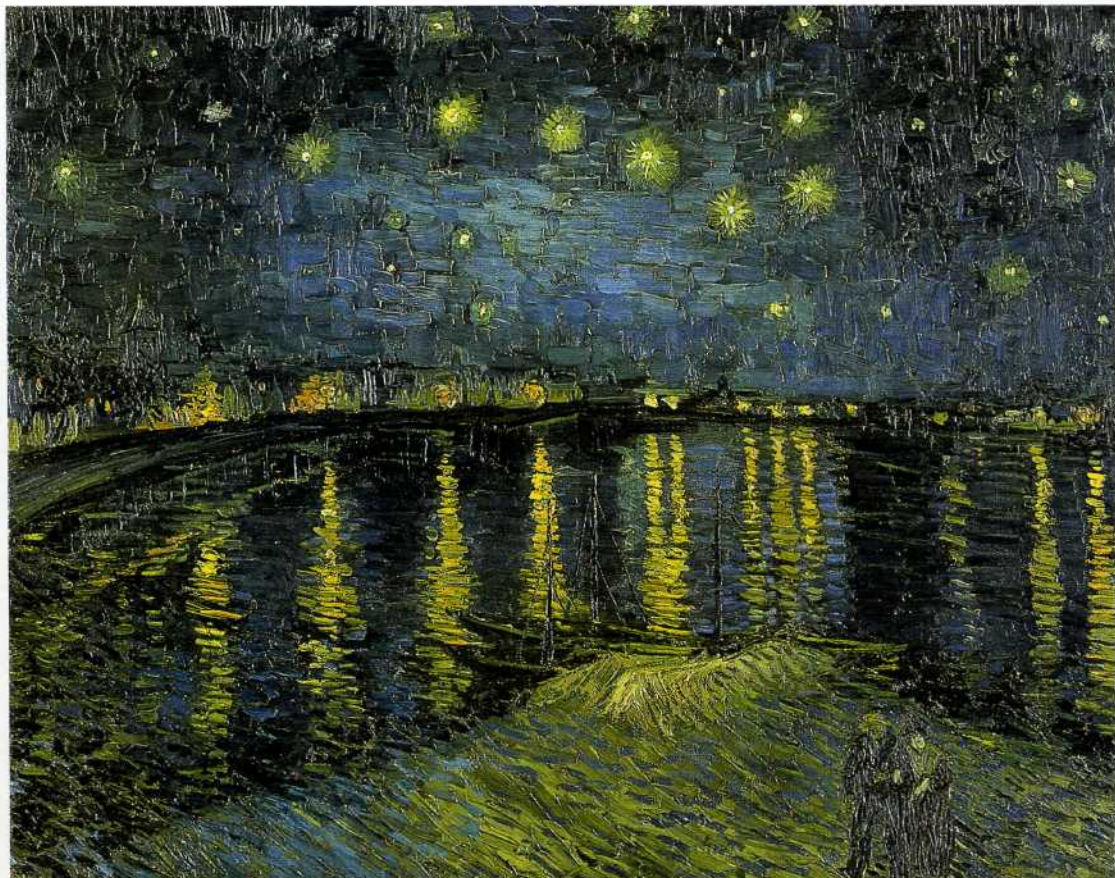
— 1888

▲ Звездная ночь
1888; 72,5х92 см
Музей д'Орсэ, Париж

◀ Ночное кафе
1888; 81х65,5 см
Музей Крейлер-Мюллер,
Оттерло

Ночное кафе
в Арле
1888; 62х47 см
Частное собрание,
Франция

Комната художника в Арле — 1888

В мае 1888 года Ван Гог оставляет комнату, которую арендовал у ресторана „Каррель“ и переезжает в дом с мастерской на площади Ламартин. „Снаружи дом покрашен в желтый цвет, внутри он белый, и все это освещено солнцем“. Как ему кажется, пришло время реализовывать план „Мастерской Юга“. Сейчас или никогда! Он рассчитывает на Гогена, которому пишет: „Я непрерывно мечтаю об этом начинании, о создании мастерской, в которой было бы два постоянных жителя, Вы и я, но одновременно она была бы убежищем для друзей в тяжкие для них минуты“.

После написания этого особняка (известный „Желтый дом“) очередное полотно Ван Гог посвятит занимаемой им комнате. Вот как он описывает ее в письме к брату: „паркетный пол, красное одеяло... светло-фиолетовые стены... дверь лилового цвета... и зеленые окна... Кровать и кресла в цвете свежего масла, оранжевый туалетный столик, миска голубого цвета“.

В октябре 1889 года, в клинике для душевнобольных, появляется несколько копий этой картины и несколько других полотен („Оливковая роща“, „Пшеничное поле с жнецом на солнце“), предназначенные для проживающей в Голландии сестры Вильгельмины. В письме Ван Гог упоминает пересылку, которую организует Тео, и пишет: «Наверное, интерьер покажется тебе ужасным: пустая спальня с деревянной кроватью и двумя креслами.

Однако я дважды рисовал ее в большом формате“. И добавляет: „Написание чего-нибудь обычного, когда имеет место яркое расположение цветов, является непростой задачей. Как я полагаю, однако, это может быть явным доказательством того, что удастся сбросить простоту, используя другие краски, в отличие от серой, белой, черной и бронзовой“. В этом же письме присутствует и следующая мысль: „Японцы живут в очень простых

Комната художника

1888 (Арль); 56,5х74 см
Музей д'Орсэ, Париж

Пустое кресло и трубка

1888; 93х73,5 см
Национальная галерея, Лондон

домах, а какие же великие художники жили в этой стране!“ Как мы видим, обращение к эстетике Японии продолжается до конца жизни Винсента.

На этом полотне привлекают внимание пустые кресла. Очевидны параллели с двумя другими картинами: „Пустое кресло и трубка“ и „Кресло Гогена“. Мотив пустого, ос-

тавленного кресла давно присутствовал в сознании Ван Гога. В 1877 года, когда ему было 25 лет и он жил в Амстердаме, его навещил отец. Ван Гог записал: „После того как я провел отца к поезду, я вернулся в свою комнату — и вид кресла, на котором отец сидел минутой раньше, довел меня до того, что я огорчился, как ребенок“.

В подобном состоянии души он писал „Кресло Гогена“ после его поспешного отъезда в Арль. А когда Винсент будет уезжать сам, он станет усердно разыскивать кресло, в котором ему позировал почтальон Рулен.

„Пустые кресла есть везде и их будет все больше. Кресла, которые рано или поздно кто-то оставит...“

Портрет доктора Гаше — 1890

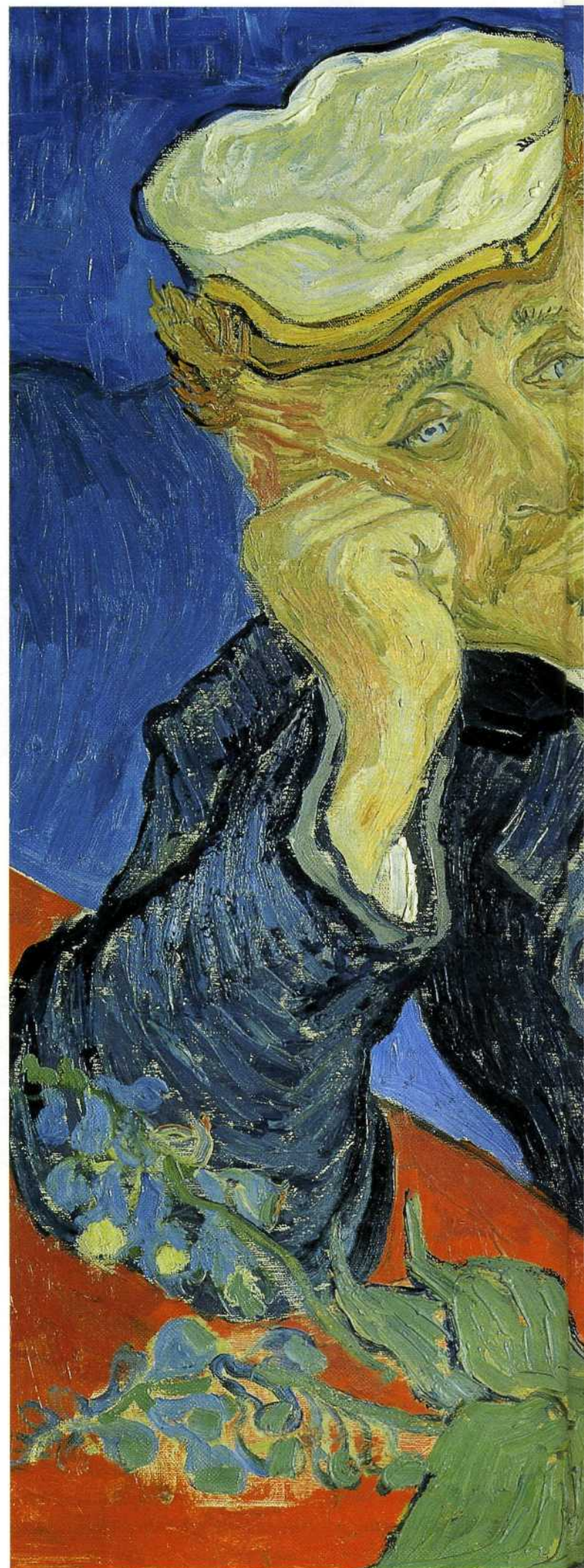
Ван Гог писал множество портретов. Во время своего пребывания в Боринаже и в Северной Голландии он сделал много рисунков силуэтов и лиц. Известная картина „Едоки картофеля“ появилась как результат серии из сорока портретов крестьян. В Париже Винсент написал всемирно известный портрет „Папаша Танги“.

В Арле у Винсента появляются новые знакомые. В сентябре 1888 года он знакомится с почтальоном Руленом, которого так описывает в письме к Тео: „Почтальон в голубом мундире, с широким бородатым лицом, очень выразительным. Завзятый республиканец, как и папаша Танги. Человек с интересами намного выше средних“. Вскоре Рулен становится любимой моделью Ван Гога.

Жена друга Винсента господина Жину согласилась позировать для портрета арлезианки. Появилось несколько версий этой картины, в том числе и в Сен-Реми-де-Прованс. После приезда в Овер Ван Гог писал в пись-

▼ Портрет мадам Жину (Арлезианка)

1884; 93х74 см
Музей д'Орсэ, Париж

Почтальон Рулен
1889; 65х54 см
Музей Крейлер-Мюллер, Оттерло

ме к сестре: „Доктору Гаше очень нравится последний портрет арлезианки, один экземпляр которого он сохранил для себя“.

В Овер-сюр-Уаз Винсент приехал 20 мая 1890 года. Там его ожидал доктор Гаше, взявшийся обеспечить ему врачебный уход. Он принимает Ван Гога очень сердечно, но художник — как указывает написанное в этот же день письмо к брату — сохраняет определенную сдержанность: „Видел доктора Гаше, который произвел на меня впечатление эксцентрика. Его врачебный опыт помогает ему сохранять равновесие и бороться с нервной болезнью, которую, я уверен, он терпит в не меньшей степени, чем я“.

Доктор Гаше в свободные минуты пробует приобщиться к живописи и графике, кроме того, он является коллекционером произведений искусства. Владеет, между прочим, „очень хорошим Писсарро“ и „двумя красивыми букетами Сезанна“.

Несколькими днями позже мнение Ван Гога о докторе улучшится: „Он кажется мне очень рассудительным, верю, что наконец мы станем друзьями“. Чтобы отблагодарить за угощения, на которые Гаше постоянно приглашает Ван Гога, Винсент увековечивает хозяина на полотне. Он пишет об этом брату: „Я недавно написал портрет доктора Гаше с печальным выражением лица, столь характерным для нашего времени...“

Так появилось два портрета доктора Гаше.

► Портрет
доктора Гаше
1890; 68х57 см
Музей д'Орсэ, Париж

Кипарисы, Церковь в Овере — 1889—1890

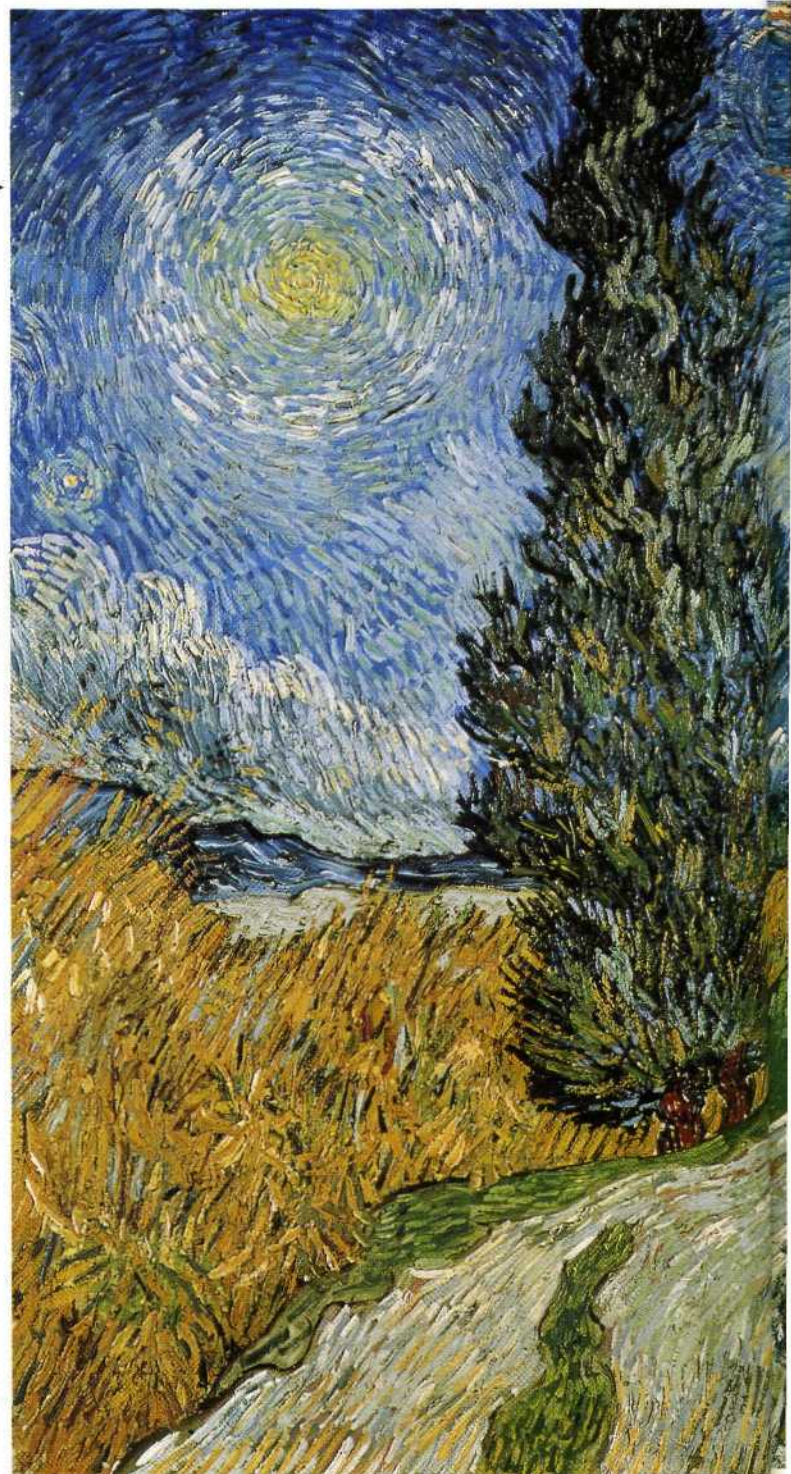
Во время пребывания в больнице в Сен-Реми Ван Гог имел возможность рисовать. Одно из помещений больницы даже было специально для него превращено в мастерскую. Также он имел право выходить в сопровождении санитаров, чтобы рисовать на природе. Но у Винсента повторялись приступы галлюцинаций, после которых его охватывало чувство пустоты и полного изнеможения; он полностью осознал свою трагическую болезнь.

Собственно, тогда у него и появляется желание рисовать кипарисы. „Кипарисы все еще увлекают меня. Хотелось бы сделать из них нечто вроде моих полотен с подсолнухами. Меня удивляет то, что никто еще не писал кипарисов так, как я их вижу“. И, естественно, кипарисы с полотен Ван Гога имеют такие цвета, которые не встречаются у других художников. Эффект освещения темных деревьев солнцем получается путем наложения нескольких слоев краски. Следы кисти носят спиралевидный характер. Они производят впечатление завихрения и возносящегося к небу пламени. Кажется, что кипарисы дрожат и сгибаются под порывами ветра, что они являются отголоском

Дорога
с кипарисом и
со звездой

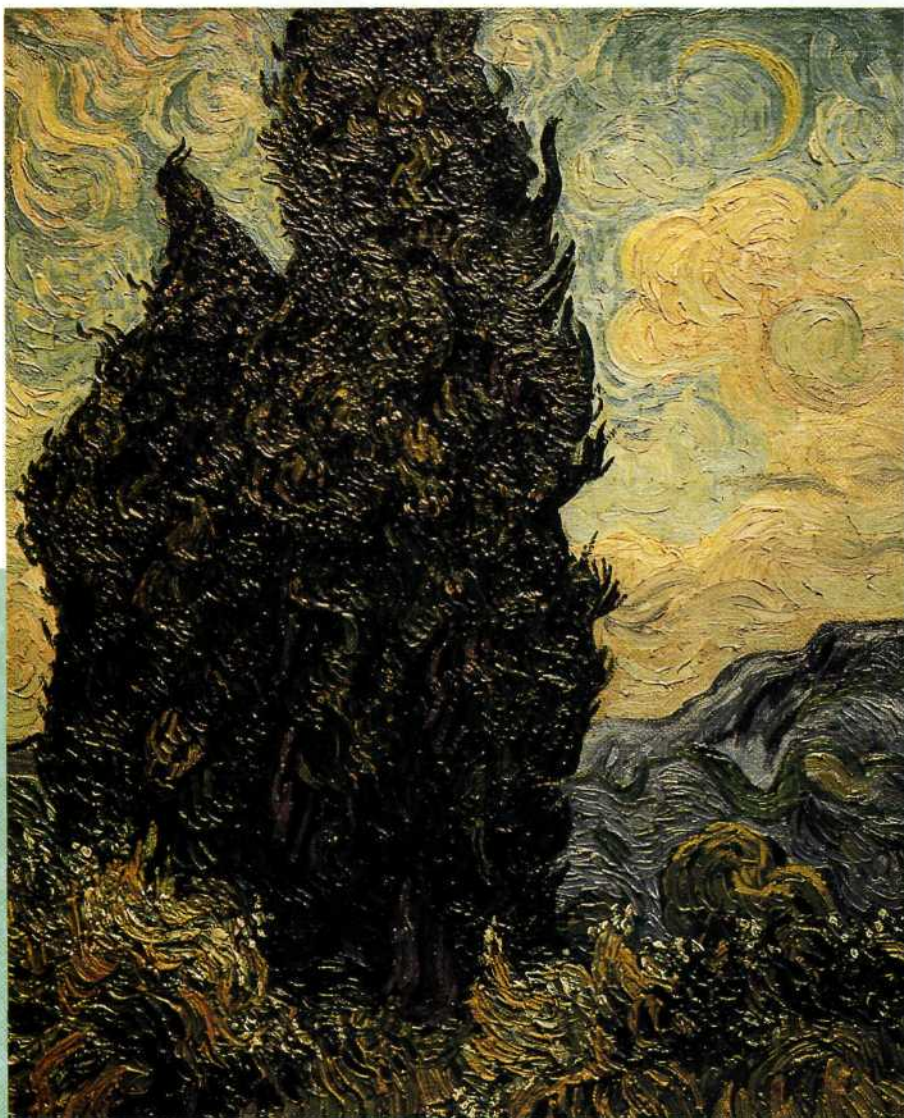
1890; 92х73 см
Музей Креллер-Мюллер,
Оттерло

Картина, в которой в последний раз появляется навязчивая тема кипарисов

▼ Кипарисы

1889; 95х73 см
Музей Метрополитен,
Нью-Йорк

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

„Кипарисы“ написаны методом послойного наложения краски. Черный цвет, зелень и бронзовый оттенок наложены длинными мазками кисти, закрученными в сторону неба. Смешанные оттенки создают впечатление жара. Таким способом кисть Ван Гога изображает небо, тучи и растительность. Даже серп луны — творение „закручивающейся“ кисти, арабесковые прикосновения которой придают картине ощущение вибрации.

вибраций, сотрясающих тело художника, когда приближается очередной приступ.

Позже, в Овер-сюр-Уазе, Ван Гог сообщает Гогену о картине, появившейся в Сен-Реми, предлагая сделать на ее основании офорт. «Привез оттуда еще „Кипарис со звездой“: ночное небо с тусклой луной... Преувеличенно яркая нежно-розовая и зеленая звезда в ультрамариновом небе, где плывут облака. Внизу дорога, окаймленная высокими желтыми камышами, позади которых виднеются голубые малые Альпы, старый постоялый двор с оранжевыми окнами и очень высокий, прямой, мрачный кипарис“.

На протяжении короткого пребывания в Овер-сюр-Уазе Ван Гог очень много рисовал. За семьдесят дней появилось почти семьдесят картин. Среди них много пейзажей и эскизов окрестностей Овера, полей, улиц и хозяйств („Ферма отца

Элюи“, „Улица в Овере“, „Дом отца Пиллона“, „Хижинки в Овере“, „Сад Добиньи“, „Лес с двумя людьми“). Появившиеся в это время картины очень неровные с точки зрения качества и стиля, но отражают новую технику письма.

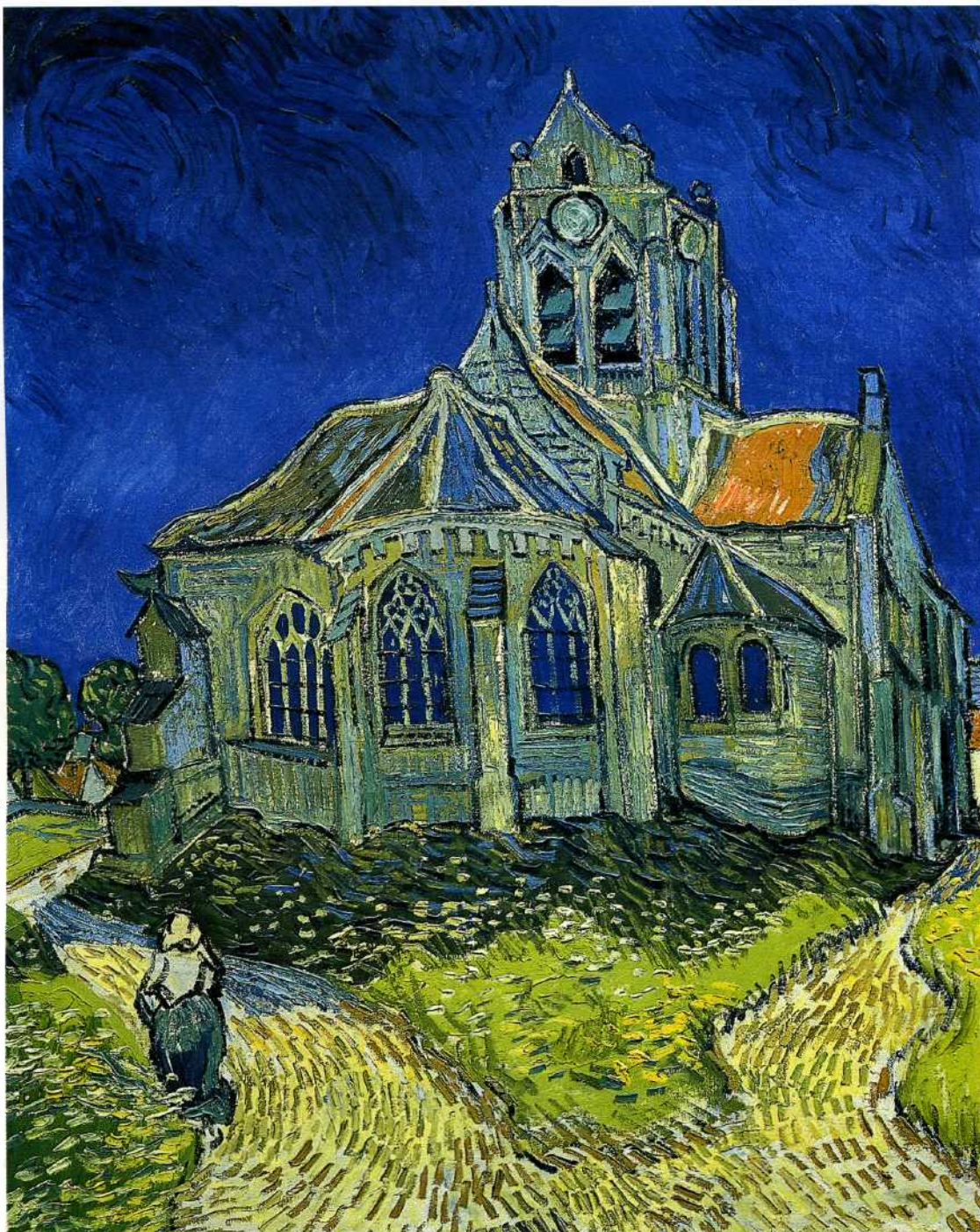
Суровые тона периода Сен-Реми уступают место нежнейшей палитре, полной изумрудной зелени, бежевых и фиолетовых тонов с преобладанием кобальтовой лазури в „Церкви в Овере“. Картина, законченная в июле 1890 года, кажется, предвещает бурю, исчезающую и возвращающуюся смерть. Отсутствие ярких тонов тревожит и беспокоит. „Церковь в Овере“ — дитя больного сознания: неровное наложение зеленого цвета, охры, бронзы и кобальта производит впечатление нестабильности, глыбы, которая может распасться в любую минуту или взлететь к небу. Это впечатление усиливают нервные движения кисти, благодаря которым здание церкви обретает глубину.

Церковь в Овере

1890; 94x174 см
Музей д'Орсе, Париж

Скрытый источник света
не смешивается
с глубоким кобальтом
неба

Вороны над полем пшеницы — 1890

Год 1890, лето в Овере. В начале июня Тео с женой и ребенком приехали в Овер на один день. Ван Гог счастлив, невзирая на свои нерешенные финансовые проблемы. Тео говорит ему, что некоторые его картины пробуждают интерес, но пока не находят покупателей. Проблемой для Винсента является зарабатывание денег на жизнь и краски. При жизни он так и не продал ни одной своей картины.

Вскоре заболевает маленький Винсент, сын Тео. Сам Тео также серьезно болен и в письме от 30 июня задумыва-

ется о своей будущей жизни, о ранее запланированной на июль поездке в Овер со всей семьей. Несмотря на успокаи-

вающие слова брата, текст письма производит на Ван Гога тяжелое впечатление. Винсент начинает впадать в отчаяние. Тео точно почувствовал реакцию брата и написал: „Будь спокоен и береги себя, чтобы не дошло до какого-нибудь несчастного случая“. В конце июля наступает неделя, проведен-

ная Винсентом у брата в Париже. Тео и Ио ссорятся из-за денег. А ведь Тео много лет высылает деньги брату... Ван

“ В своей сущности я вообще не вспыльчивый человек; в каждом случае я чувствую, что являюсь больше самим собой, когда я спокоен ”

ВАН ГОГ

Равнина перед бурей ▶

1890; 50x100 см
Музей Ван Гога,
Амстердам

Представленная в холодных и сдержанных тонах раздольная равнина на окраине Овера отчаянно пуста

Гог, рассерженный и опустошенный, возвращается в Овер. 14 июля он пишет увиденное из окна торжество, связанное с празднованием национального праздника. На картине нет ни одного человеческого силуэта.

Вскоре Винсент получает от брата длинное письмо, полное теплых слов и заверений в том, что и в будущем тот может рассчитывать на его помощь. Опять много рисует. «Меня привлекают бесконечные поля пшеницы, большие, как море, в деликатных желтых и зеленых тонах».

23 июля Винсент пишет письмо Тео и не упоминает, что думает о самоубийстве. Тем временем он уже купил револьвер. 27 июля Ван Гог решает на задуманный поступок. В кармане лежит неоконченное письмо к брату: «Хотел бы написать тебе о многих вещах, но чувствую, что это бесполезно... А если речь идет о моей работе, то я заплатил за нее жизнью и она стоила мне половины моего рассудка».

Одна из последних картин Ван Гога — «Вороны над полем пшеницы». Темное, беспокойное небо сливается в

единое целое с землей, три дороги ведут в никуда, пшеница сгибается под сверхъестественной силой, а траурные птицы выписывают на полотне буквы „М“. Здесь уже нет ни завихрений, ни упорядочивающего ритма. Твердые, жесткие мазки кисти создают на полотне полную беспоконного хаоса динамику. „Это неизмеримое раздолье, полное пшеницы под беспокойным небом, и, смотря на него, я чувствую бесконечную грусть и одиночество“. В „Воронах над полем пшеницы“ мазки кисти все более хаотичны и направлены во все стороны. Ван Гог использует бронзу, охру, зелень, кобальт и лазурь. Стая черных ворон собирается за горизонт, придавая небу глубину. Мы приближаемся к абстрактному изобразительному искусству.

◀ Вороны над полем пшеницы

1890; 50x100,5 см
Музей Ван Гога, Амстердам

Ван Гог, индивидуалист и отшельник

Ван Гог не признавал компромиссов и не подчинялся авторитетам.

Из-за этого он в свое время оставил церковь, а в искусстве отошел от академизма и даже от близких ему по духу импрессионистов. Его творчество, рожденное в бесконечных поисках и одиночестве, получило признание только после смерти художника.

Первое пребывание Ван Гога в Париже, в 1874 году, выпало на особенный период. За четыре года до этого Франция проиграла войну с пруссами, Наполеон III лишился трона, затихли последние выстрелы Парижской коммуны. Закончилась целая историческая эпоха.

В это время в изобразительном искусстве господствует классицизм. Всего за 7 лет до этого умер великий Энгр (1780—1867), директор Академии изобразительного искусства, который считал, что „натура красива тогда, когда напоминает идеальные античные формы“. Картины с Венерой и Галатеей, сатирами и вакхами заполняют престижные галереи и привлекают зрителей. Главное достоинство живописи той эпохи

— точность детализировки и огромное количество часов, посвященных их рисованию. В галерее на улице Шапгаль 9, где работал Винсент, было полно такого рода творений, очень в то время ценимых Кабанелем (1823—1889) или Бонна (1833—1922). Ван Гог не терпел такой живописи, не выносил мира, демонстративное богатство которого контрастировало с жестокой нуждой и социальной несправедливостью. Он нередко обижал потенциальных клиентов — богатых выскочек, любящих только то, что считалось модным, пусть даже с нарушением основ художественного вкуса.

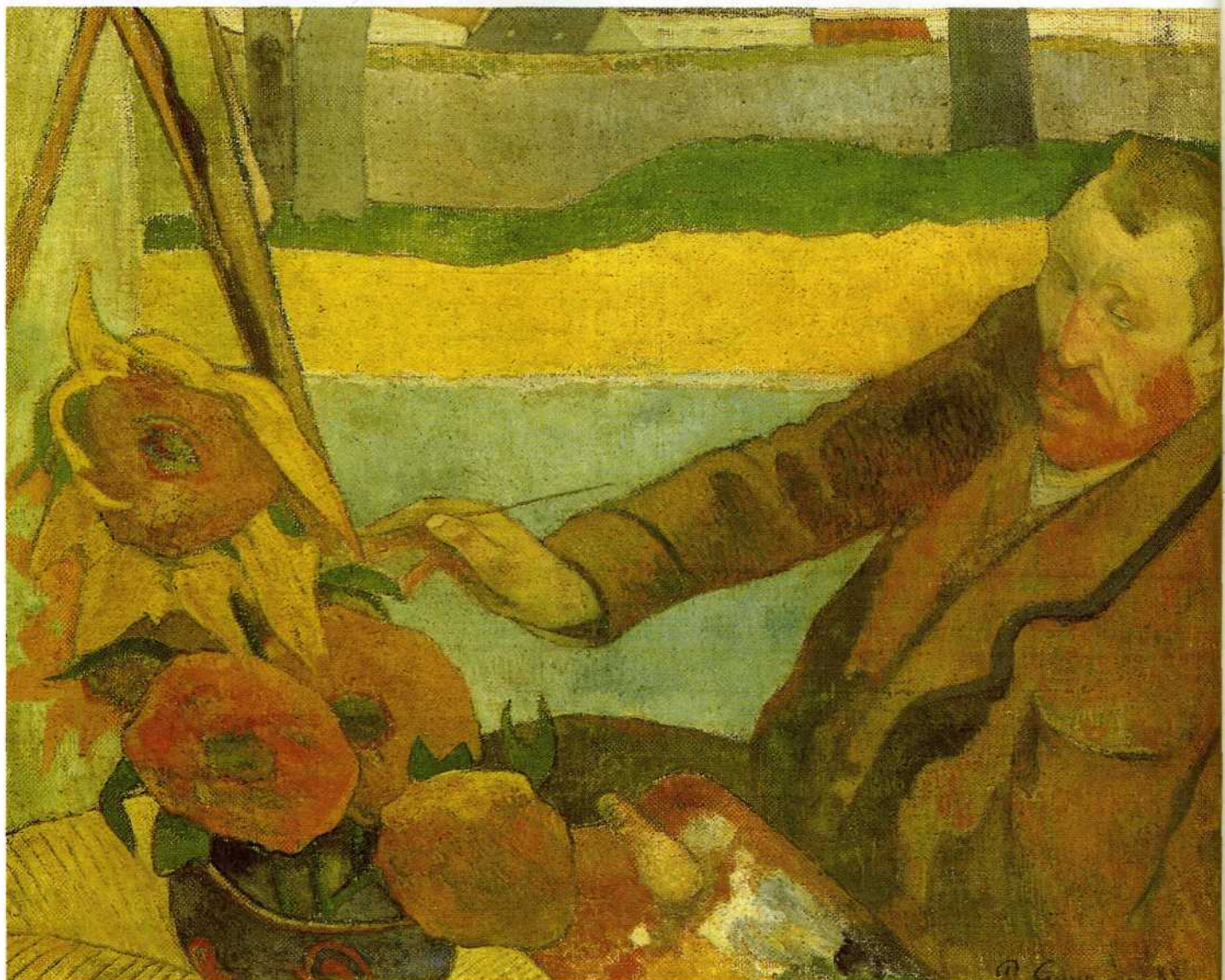
Бог, Церковь, народ...

Развитию глубокого религиозного рвения Ван Гога способствовала среда, в которой он вырос. Его отец был пастором Голландской Протестантской Церкви, открытой для

▲ Жан-Франсуа Милле:
Женщины,
собирающие
колосья

1857; 83,5х111 см
Музей д'Орсэ, Париж

Поль Гоген: ▶
Винсент,
рисующий
подсолнухи

1888; 73х92 см
Музей Ван Гога,
Амстердам

идеалов христианского общественного гуманизма. Ничего удивительного, что молодой Винсент решил «нести мир для бедных». Он поселился в угольном районе Боринаже среди шахтеров, жизнь которых раньше представлял с младенческой наивностью: «Спускаясь в шахту, во тьме которой им светят лишь приклепленные к их каскам маленькие лампочки, они вверяют себя Богу, а он видит их труд и охраняет их самих, их жен и детей...» В Боринаже вместо идиллии Ван Гог увидел нужду и эксплуатацию.

Винсент никогда не знал чувства меры. Власти протестантской общины, к которой он принадлежал, решили, что слишком импульсивный миссионер является малопригодным для этой должности, и запретили ему проповедовать в июле 1879 года. Расстроенный и обиженный, Винсент уходит от церкви. Это был один из самых темных периодов его жизни. К счастью, он открыл в себе новое призвание — живопись. «Я сказал себе: „Начни рисовать“, — и с этого момента все изменилось».

Сначала он рисовал крестьян, подражая Милле (1841—1875), о котором сказал: «Он был единственным современным художником, который показал новые горизонты многим людям». Поскольку к тому времени Милле уже четыре года как не было в живых, Винсент нашел нового мастера. Им был художник, изображавший семейные сцены — Жюль Бретон. Винсент поехал в шахтерский город Курье, где жил Бретон, и с возмущением обнаружил, что тот живет в комфорте и достатке, контрастирующем с бедностью, которую он рисовал с такой искренностью. Для бескомпромиссного Ван Гога встреча с Бретоном стала очередным большим разочарованием.

Винсент стремился понять мир. Он погрузился в чтение Библии и «Французской революции» Мишеле. Читал в оригинале Шекспира, Виктора Гюго, Диккенса, Эсхила и других (сын пастора знал несколько иностранных языков). Потом Ван Гог напишет: «Когда я рисовал крестьян, я хотел доказать,

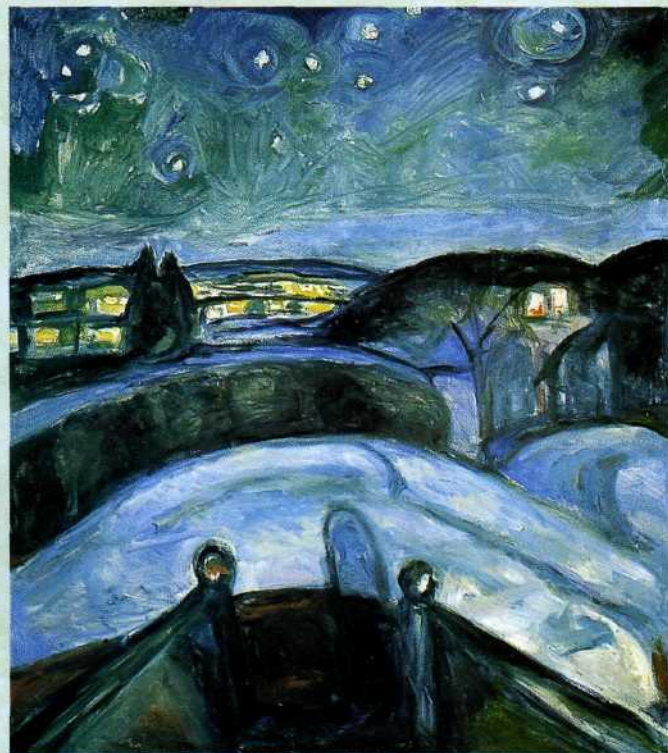
как мне было близко чтение „Земли“ и „Жерминаля“ Золя».

В это же время он становится жертвой общественного мнения. Приходской священник из Ньюэна запретил парафиянам позировать Ван Гог, учитывая его репутацию. Поговаривали, что какая-то крестьянка забеременела от молодого художника. Попытка самоубийства Марго Бегеман незамедлительно привела к образованию вокруг Винсента ауры морального разложения... Церковные иерархи не разделяли «общественно опасных» радикальных взглядов Ван Гога. Он окончательно порывает с церковью. Позднее он написал, комментируя свою картину «Христианское кладбище»: «Эти руины показывают как, без серьезных оснований, черви разедают веру и религию... Религия проходит. Бог остается» (мысль заимствована у Виктора Гюго). Это было последнее публичное признание веры Ван Гогом. С этого времени он прекращает говорить и писать о своем отношении к религии. С характерной для него настойчивостью, он полностью посвя-

Предвестник экспрессионистов?

Пройгнорированное и высмеянное даже экспрессионистами творчество Ван Гога уже через десять лет после смерти художника получило огромное признание. В пронизанных одиночеством картинах Ван Гога можно увидеть истоки всех новых художественных направлений. Он дружил с Гогеном, одним из первых фовистов. Работы Ван Гога вдохновляли Анри Матисса, Андре Дерена, Мориса де Вламинка и Ван Донгена. Однако наибольшее влияние он оказал на экспрессионизм. После Ван Гога произведения искусства перестали быть лишь отображением действительности. Искусство получило автономию, живопись стала знаком, творческим жестом. В некотором смысле творчество Винсента Ван Гога может считаться чистым экспрессионизмом.

▼ Эдвард Мунк:
Звездная ночь
1923—1924; 47,5x40 см
Музей Мунка, Осло

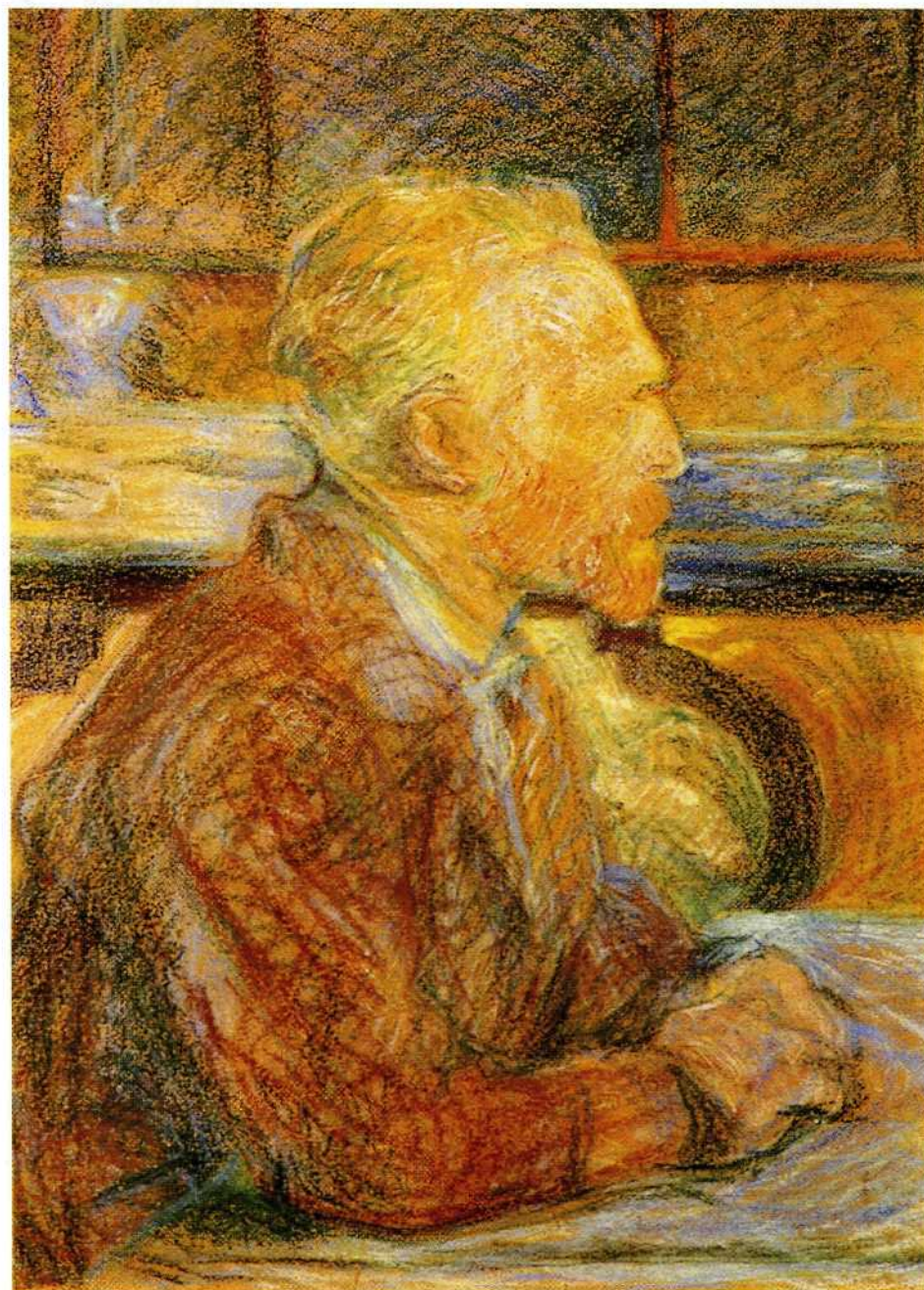

щает себя новому призванию: „У меня изобразительное искусство в крови“ (Гаага, конец августа 1882).

Увлечение импрессионизмом

В апреле 1874 года фотограф Надар организывает первую выставку нонконформистских художников. Среди них Клод Моне, Альфред Сислей, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Сезанн, одним словом — те, благодаря которым существует импрессионизм.

Когда в марте 1886 года Ван Гог приехал в Париж, материальное положение этих художников почти не изменилось. Тот факт, что Тео Ван Гог удалось без ведома вышестоящих лиц из галереи Гупиля продать опытным знатокам несколько полотен Моне, Писсарро или Дега, не изменило их положения на рынке искусства. Но со времени Салона 1874 года импрессионизм претерпел серьезную эволюцию. Некоторые из его родоначальников ушли (Моне умер в 1883 году), остальные избрали собственный творческий путь. Импрессионизм перестал быть монолитным направлением. Тео представляет брату Писсарро, который учит Винсента ценить свет больше, нежели форму. Ван Гог непрерывно рисует, стоя возле окна квартиры по улице Лепик или устанавливая мольберт на берегу Сены. Его палитра становится более прозрачной („Мост в

Аньере“, „Ресторан „Сирена“). Винсент знакомится с будущими друзьями. Эмиль Бернар, Анри де Тулуз-Лотрек, Поль Гоген создают „новый стиль“, сами называют себя группой „малого бульвара“, иронически подчеркивая свою оппозицию по отношению к „академическим“ импрессионистам, которые выставляют свои работы на больших бульварах. Ван Гог видит, что импрессионизм все меньше способствует его художественным изысканиям. Импрессионисты хотят отображать мимолетную красоту мира и мерцание света, он же стремится работать с суровым, живым, грубым материалом. Отдаленным эхом возвращались в его поисках идеи реалистического изобразительного искусства. Согласно Ван Гогу (как и увлекавшей его японской миниатюре, где цвет более важен, чем перспектива), „современное изобразительное искусство стремится в сторону утончения — оно будет скорее музыкой, нежели гравюрой. И, наконец, в нем будет доминировать цвет“.

Время потерянных иллюзий

Приезд в Арль ускорил разрыв Винсента с импрессионизмом. В милом „драматическом“ пейзаже он нашел „восточные“ мотивы, которые ценил в японском изобразительном искусстве. „Здесь я по-новому вижу мир“. Эти взгляды Ван Гога мы находим в „Деревьях в цвету“ или в „Цветущих ветках миндаля“ и даже в „Мосту Ланглюа“, где перспектива едва ощущается.

Встреча с Гогеном, с одной стороны, не произвела значительного влияния на технику рисования Ван Гога, а с другой стороны — оказалась очень существенной. Когда Гоген приехал в

◀ Портрет Ван Гога, написанный Тулуз-Лотреком в кафе „Тамбурин“ в 1887 году

57х46,5 см; Музей Ван Гога, Амстердам

„Тамбурин“ — артистическое кафе на Монмартре. Ван Гог и его друзья выставляли там свои картины, а владелица кафе Агостина Сегатори некоторое время была любовницей художника

▲ **Ирисы**
1889; 71х93 см
Музей Гетти,
Калифорния

Арль, Ван Гог был восхищен им. Ему казалось, что наконец начинается реализовываться его мечта о создании своего рода „коммуны“ близких по духу и мировоззрению художников. Он арендовал небольшой домик, разрисовал стены и приготовился к приему художников. Появился только Гоген. Но их дискуссии о живописи обычно заканчивались ссорой. У них были диаметрально противоположные взгляды на искусство... Совместное проживание тоже оказалось мукой. Дело дошло до драматической ссоры, в результате которой Гоген уехал, а Ван Гога поместили в больницу. Это был конец иллюзий о братстве художников.

В больнице Винсент очень много рисовал, как будто хотел победить болезнь живописью и найти самого себя в длинной серии автопортретов. Позже, в Сен-Реми-де-Прованс, изолированный от всех в клинике для душевнобольных, он вернулся к темам, волновавшим его в молодости.

В „Сеятелях“ Ван Гог стремится к Милле, в „На пороге вечности“ — к собственному образу, появившемуся много лет назад в Гааге. Овер-сюр-Уаз стал последним этапом в его творчестве. Буйство цвета и драматическое напряжение в появившихся в то время полотнах показывают меру отчаяния и страха, затаившегося в душе Ван Гога.

Посмертная слава

Признание пришло вскоре после смерти художника. Первой оценила Ван Гога Германия, где в 1905—1906 годах был организован ряд его выставок — от Гамбурга до Берлина. Большой резонанс имела выставка, показанная в 1912 году в Колони под лозунгом „Независимые художники и их друзья“. Известный критик искусства Поль Касирер называет Ван Гога предвестником немецкого экспрессионизма.

Наследие Ван Гога насчитывает около 850 полотен. К этому

следует прибавить такое же количество рисунков, эскизов и офортов. Если принять во внимание, что только за время пребывания в Овер-сюр-Уазе в течение двух месяцев Винсент написал 70 картин, 32 рисунка и одну акварель, становится понятным предположение, что значительное количество его трудов было утрачено или уничтожено. Например, известно, что во время

“ Никто не может ничего сделать с тем, что никто не покупает моих картин. Но придет время, когда люди поймут, что их стоимость превышает стоимость красок ”

ВАН ГОГ

ликвидации кафе „Тамбурин“, где Ван Гог выставлял работы, его картины были выброшены или отданы тем, кто хотел использовать их в качестве подрамника для собственных работ.

Никто тогда не допускал, что его „Ирисы“ будут проданы на аукционе в 1987 году в Нью-Йорке за сумму в 53 миллиона долларов.

ВАН ГОГ В МУЗЕЯХ МИРА

Германия

Эссен • Музей Фолькванг
Мюнхен • Баварский национальный музей — Нойе Пинакотек
Штутгарт • Национальная галерея
Вупперталь • Музей Ван дер Хайда

Бразилия

Сан-Пауло • Музей искусств

Канада

Оттава • Национальная галерея Канады

Дания

Копенгаген • Глиптотека

США

Бостон • Музей изящных искусств
Кембридж • Музей искусств Фогга
Чикаго • Художественный институт Чикаго
Кливленд • Кливлендский музей искусств
Детройт • Институт искусств
Мерион • Фонд Барнса
Нью-Йорк • Музей Метрополитен — Музей современного искусства — Бруклинский музей
Сан-Луис • Городской музей искусств
Вашингтон • Национальная галерея искусств — Галерея Филлипс

Франция

Париж • Музей д'Орсэ — Музей Родена

Голландия

Амстердам • Музей Винсента Ван Гога — Музей Стеделик
Гаага • Музей искусств
Оттерло • Музей Креллер-Мюллер
Роттердам • Музей Бойманса ван Бойнинген
Утрехт • Музей Ван Баарена

Великобритания

Эдинбург • Национальная галерея Шотландии
Лондон • Национальная галерея — Галерея института Куртолд

Россия

Москва • Музей Пушкина
Санкт-Петербург • Эрмитаж

Швейцария

Базель • Музей искусств
Винтертур • Фонд Оскара Рейнгарда
Цюрих • Коллекция Бюрле

ВАН ГОГ (1853—1890)

Был ли Ван Гог импрессионистом? Разочарованный, он быстро дистанцировался от импрессионизма. Был ли он безумцем? Или же его искусство было выражением больного сознания? Тяжело найти безумца, систематически ищущего правду о мире и о себе самом с помощью живописи. Был ли Ван Гог мучеником? Приговоренным к молчанию мирским святым? Его „Дорога в Дамаск“ оказалась пребыванием среди шахтеров в Бельгии и Голландии, где он познал

нужду и отчаяние людей, брошенных Богом. Его явлением миру стала живопись. От первых этюдов полных печали шахтеров до последних полотен, запечатлевших бесконечные поля, его живопись наполнена тревогой и страхом перед смертью и безумием. Ван Гог, до конца оставшийся верным своему призванию, после смерти был признан одним из самых великих художников XIX века.

▼ Сбор урожая
1888; 72,5x92 см
Музей Ван Гога, Амстердам

