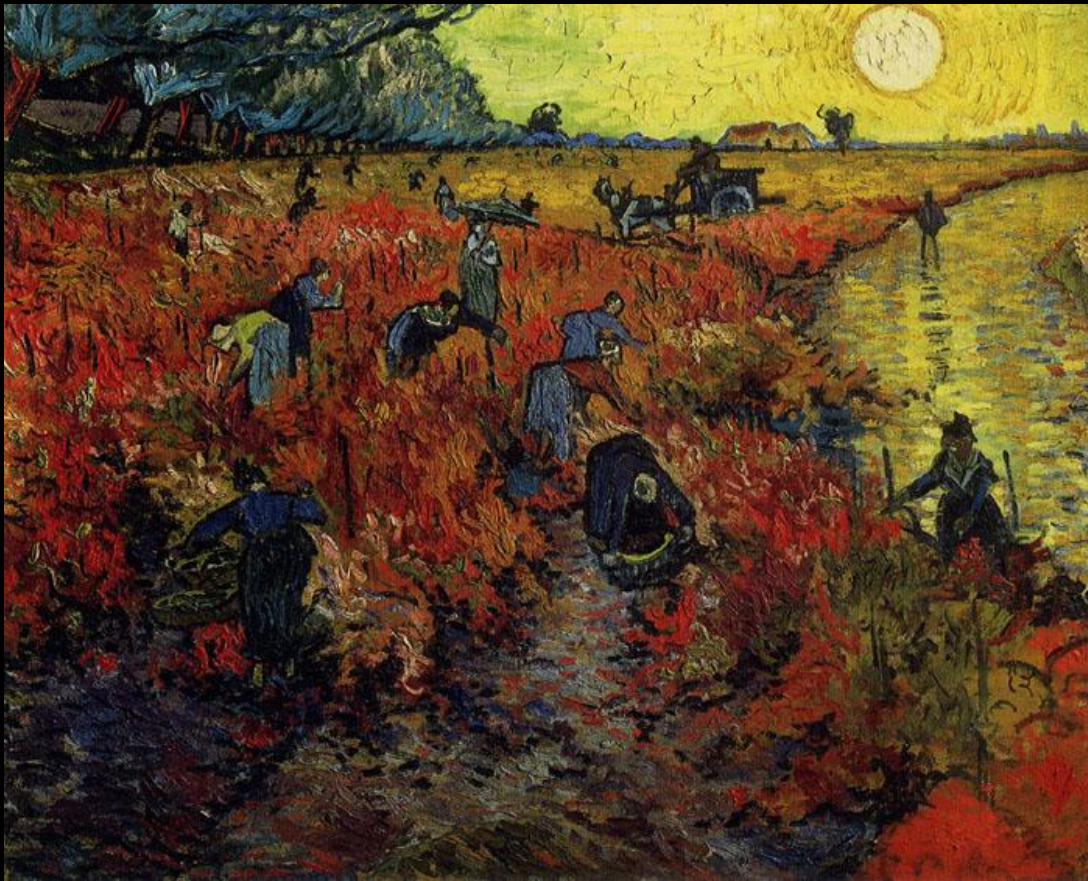

Винсент ван Гог

1853–1890

Красные виноградники в Арле. 1888

«Красные виноградники» – не просто сбор урожая, это самая настоящая борьба человека с природой. Простой пейзажно-бытовой мотив становится притчей, превращаясь в некое глобальное космическое действие.

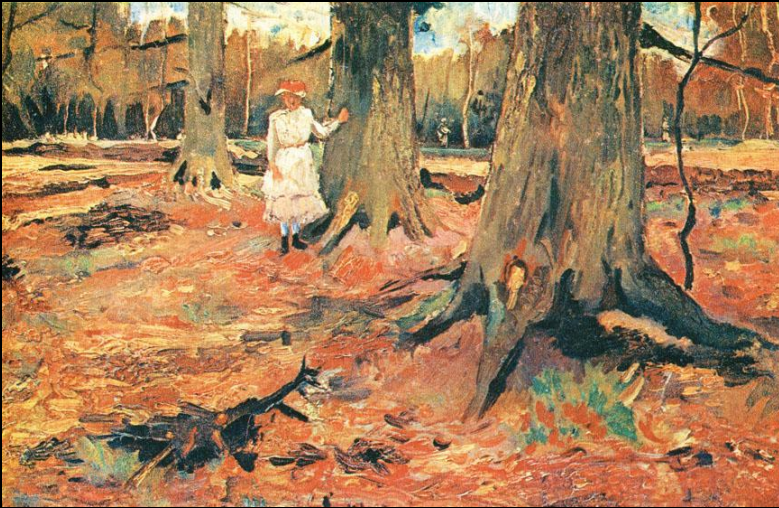
Брат Тео всю жизнь поддерживал художника духовно и финансово.

Поистине «нет повести печальнее на свете», чем история неистового и трепетного Винсента Ван Гога. Великий художник прожил короткую и на редкость несчастливую жизнь. Он почти не знал взлетов, зато падений – предостаточно. Современники его не понимали, друзья не оправдывали ожиданий, женщины не любили, коллекционеры не интересовались его картинами (была продана всего одна работа – «Красные виноградники»).

Теодор ван Гог

Даты жизни и творчества

Гаагский лес с девушкой в белом. 1882

1853 Винсент Виллем Ван Гог родился 30 марта в Грот-Зюндерте близ Бреды, Голландия.

1869 После окончания школы поступает работать в Гаагский филиал парижской художественной компании «Гупиль и К°», осваивая профессию торговца картинами.

1873 Перебирается в лондонский филиал компании «Гупиль и К°». В Лондоне он посещает музеи и галереи.

1876 Начинает работать учителем и священником, решает получить религиозное образование.

1878 В качестве проповедника получает направление в Боринаж, шахтерский поселок в Бельгии. Пораженный поистине адскими условиями жизни местных рабочих, Винсент пытается, как может, помогать им. В Боринаже, Ван Гог впервые начинает рисовать.

1880 Оставляет религиозное подвижничество, посвящая себя рисованию местных шахтеров и ткачей.

Шахтеры. 1880

Лица и фигуры «Едоков картофеля» далеки от классических канонов красоты, они грубоваты, топорны, однако достоинство поз и движений этих людей превращает нищенскую трапезу в некое сакральное действо.

Едоки картофеля. 1885

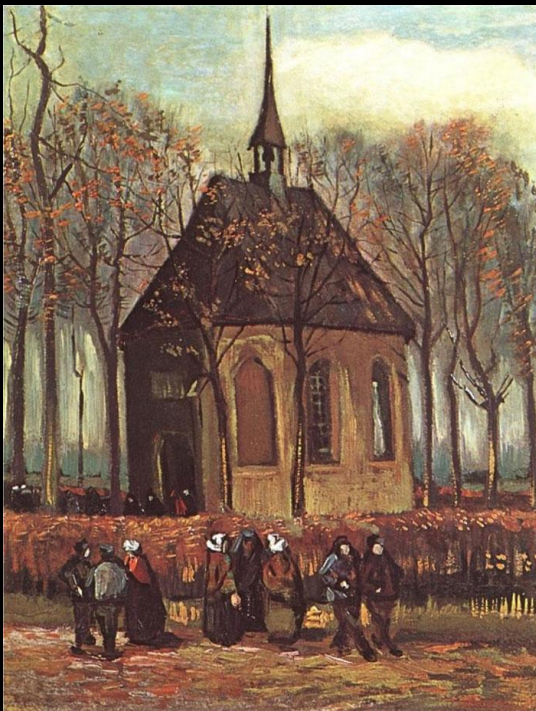
Ткач за станком
1884

Крестьяне сажают картофель. 1885

Женщины-горнячки,
переносящие уголь
1882

Церковь в Ньюэне. 1884

Вид на Арль
1889

1882 Знакомится с проституткой Христиной Марией Хоорник, известной по его письмам как Син, берет ее с детьми под свое покровительство, использует Христину в качестве модели.

1883 Разрывает отношения с Син и целиком отдается искусству. Переезжает в Ньюэнен к родителям.

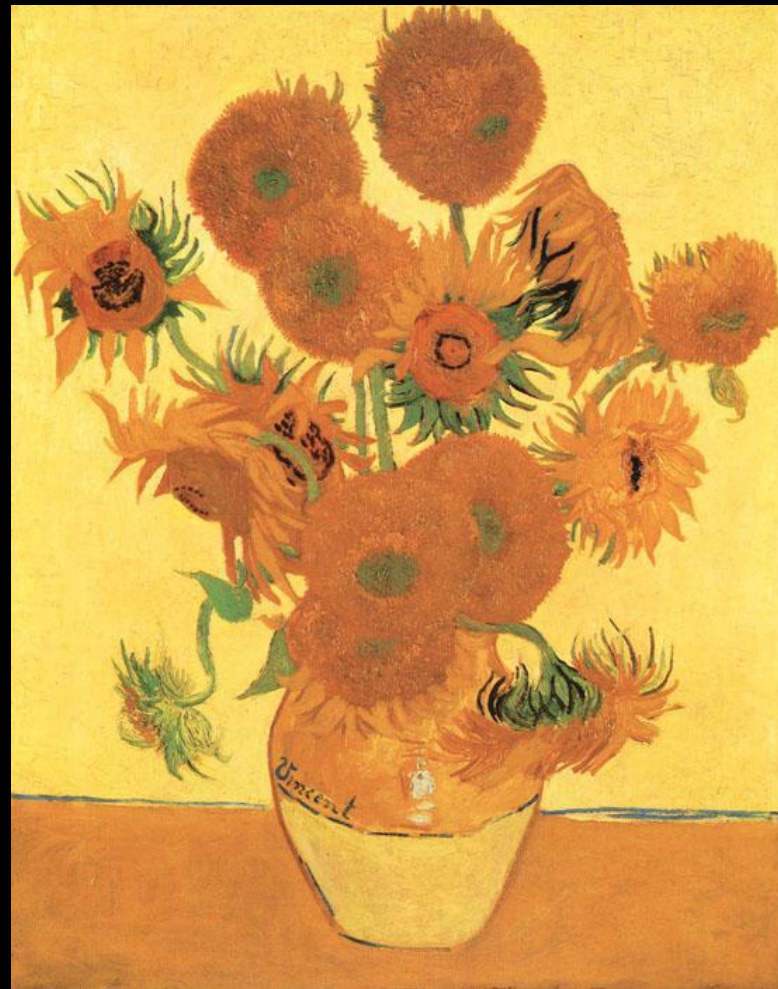
1886 Перебирается в Париж и живет вместе с Тео. Знакомство с живописью импрессионистов полностью меняет отношение Ван Гога к цвету.

1888 Устав от Парижа, отправляется на юг, в Арль, где создает большинство своих знаменитых пейзажей. В Арль приезжает Поль Гоген. Поселившись вместе в знаменитом «Желтом доме», который должен стать оплотом нового товарищества живописцев, они часто и горячо спорят об искусстве. В пылу одного из таких споров Винсент якобы пытается напасть на Гогена с бритвой, а затем отрезает себе лезвием мочку уха. Попадает в больницу.

Превращение провинциального самоучки в великого Мастера произошло в небольшом городке Арле.

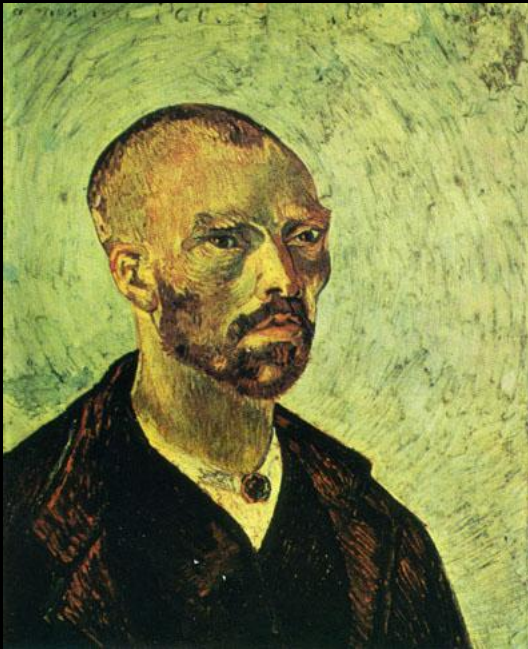
Жатва
1888

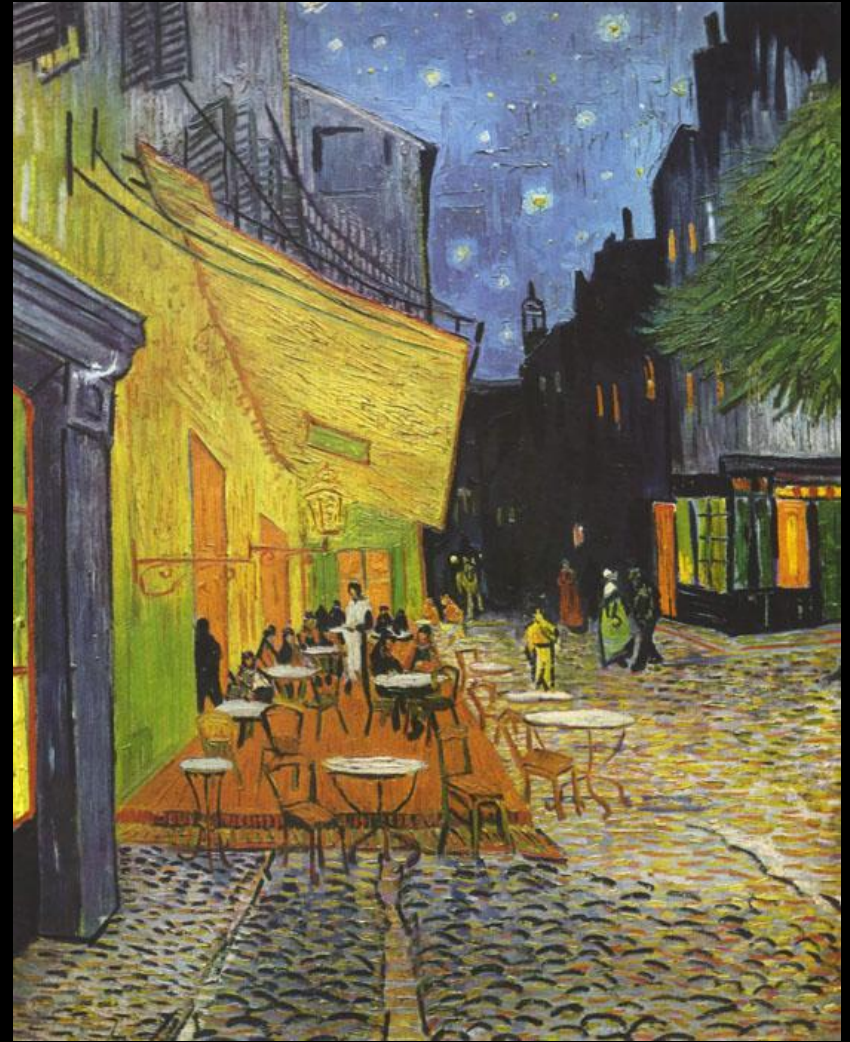
Подсолнухи. 1888

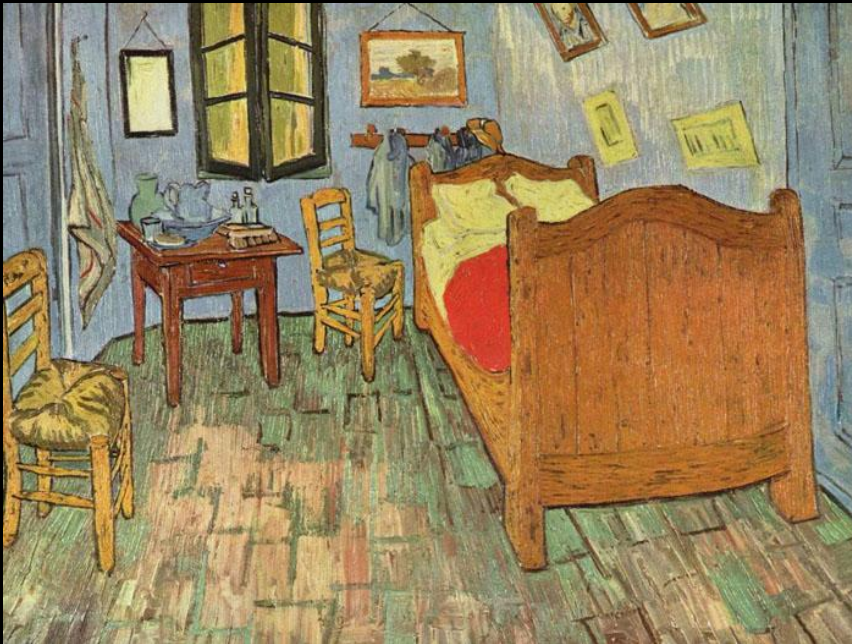
Два подсолнуха
1887

Автопортрет
Поклонник Будды
1888

Терраса кафе ночью. 1888

Спальня Ван Гога
1889

Коридор госпиталя
Сен-Реми
Май – июнь 1889

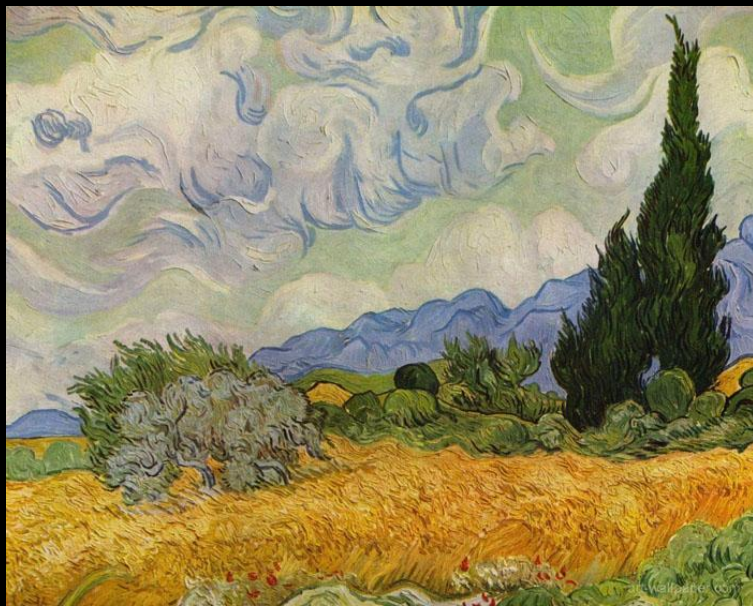

1889 После выхода из больницы продолжает работать в своем «Желтом доме», но не перестает страдать от припадков и галлюцинаций. С помощью Тео перебирается в психиатрическую лечебницу Сен-Пол-де-Масол, близ Сен-Реми-де-Прованс. Создает серию картин с оливами и кипарисами.

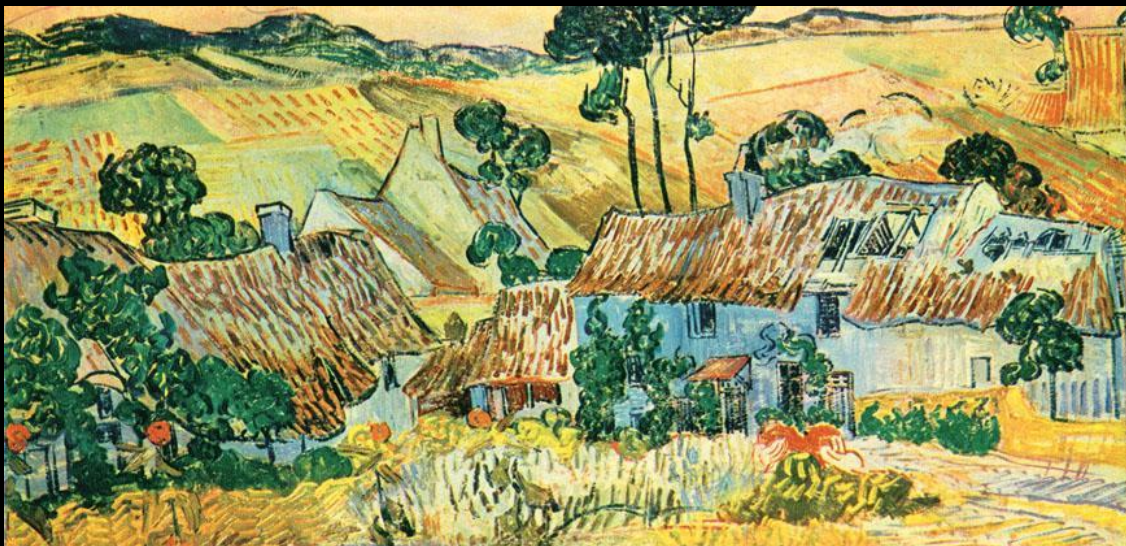
1890 После нескольких серьезных приступов Тео передает Винсента под наблюдение доктора Поля Гаше. Здоровье художника явно улучшается, он перебирается в городок Овер, где снова начинает много и плодотворно работать. Срыв случается в июле, когда Винсент узнает о болезни сына Тео и о финансовых неурядицах брата, в которых винит себя.

27 июля Винсент стреляет в себя из пистолета. Выстрел оказывается смертельным.

1891 Сходит с ума и умирает Тео, так и не оправившийся после смерти любимого брата.

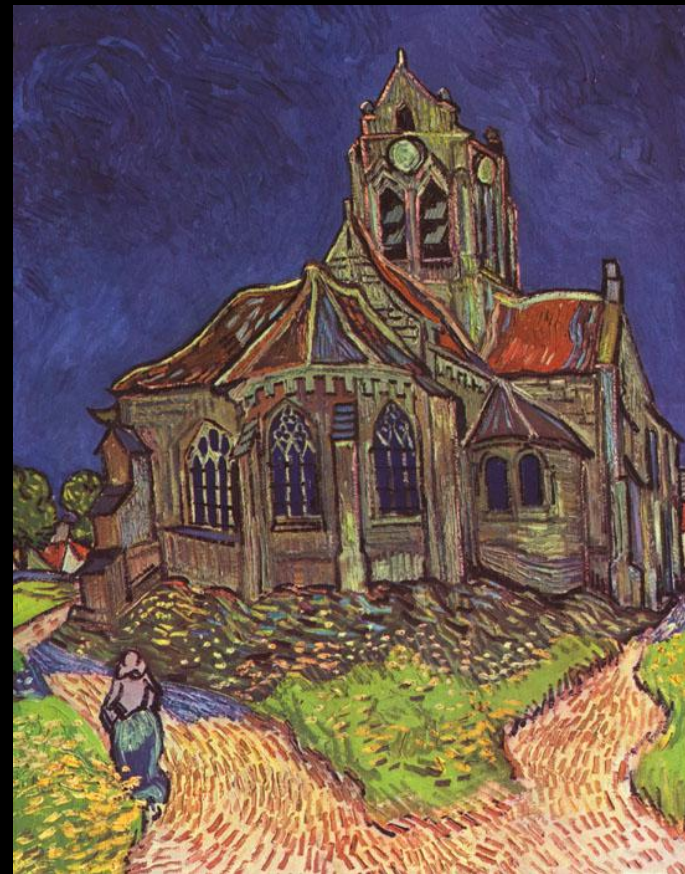
Пшеничное поле с кипарисами. 1889

Вид на Овер. Овер, июль
1890

Пейзаж в Овере после дождя
1890

Церковь в Овере. Овер, июнь 1890

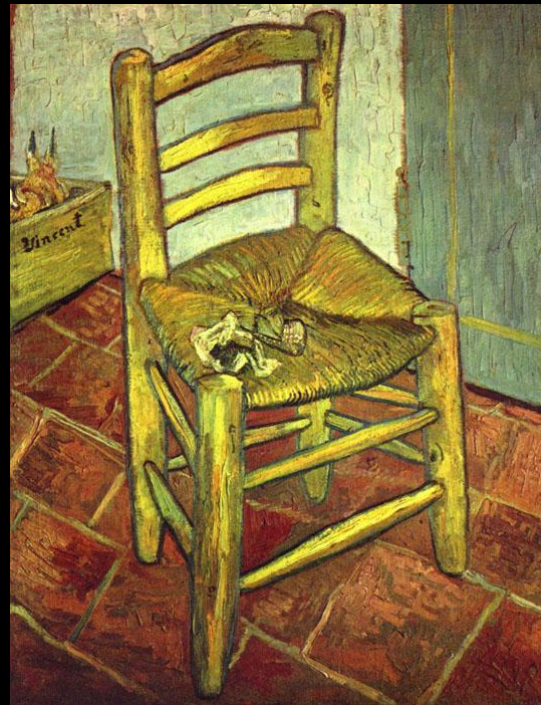
Звездная ночь. 1889

Знаменитая «Звездная ночь» была написана во время пребывания Ван Гога в клинике Сен-Реми и несет в себе явный отпечаток душевного состояния ее творца. Перед глазами зрителей разворачивается поистине космическая картина, но в ней уже не чувствуется, как в более ранних произведениях, трепетного восторга от ощущения единения с окружающим миром.

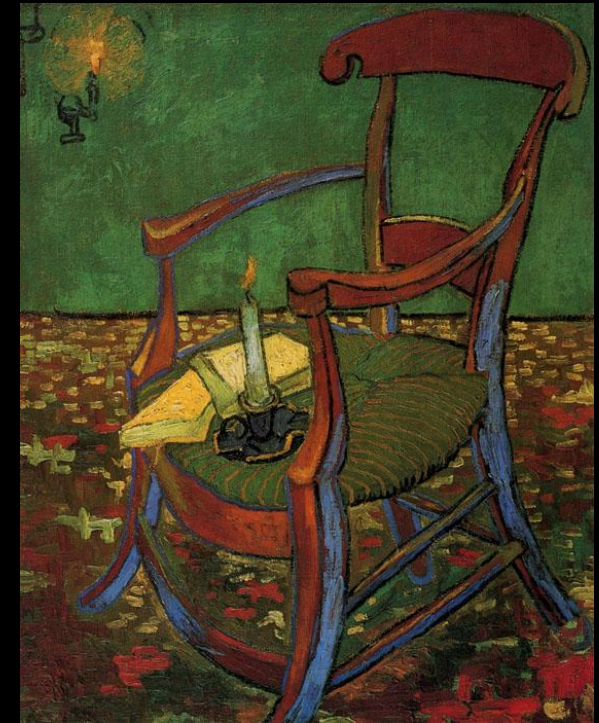

Корни и ветви
1890

Любой элемент природы, пройдя через очищающую кисть Ван Гога, обретает новое звучание, становясь выразителем неистовых эмоций художника – его любви к жизни и его страданий. «Я вижу во всей природе, например, в деревьях, выражение и, так сказать, душу». Даже старый стул приобретает поистине драматическое звучание, олицетворяя собой ушедшего владельца.

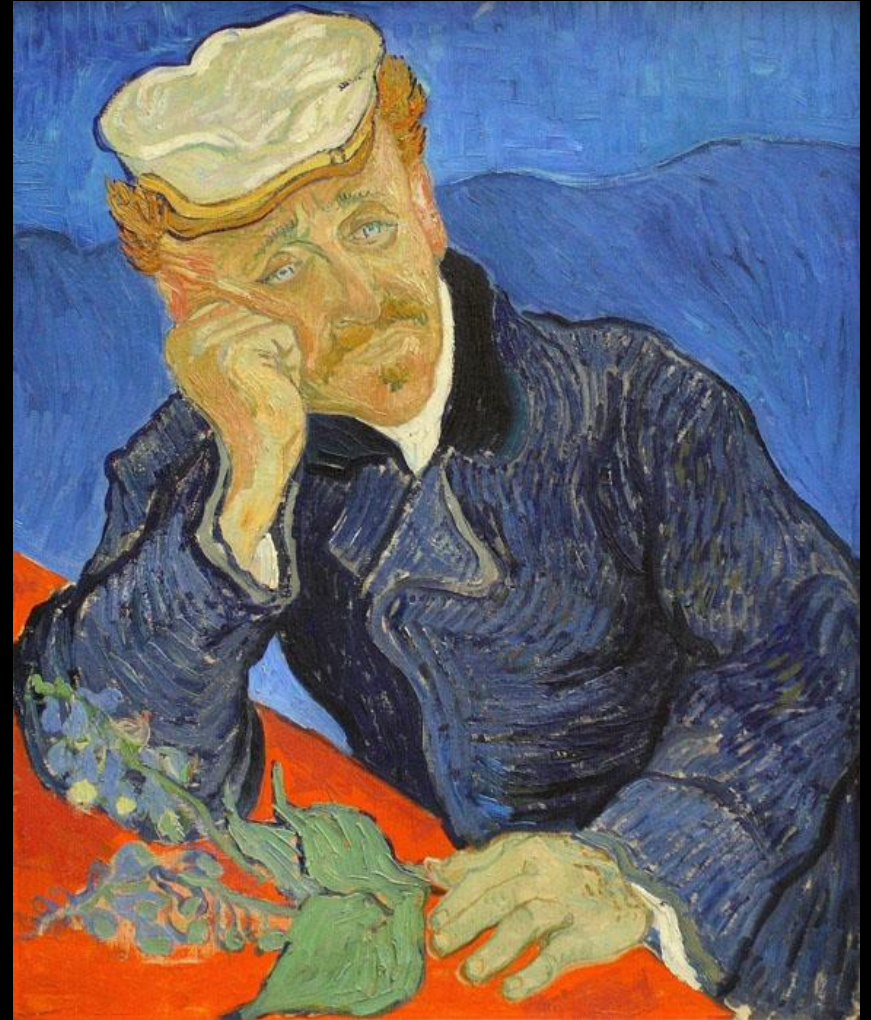
Стул Ван Гога. 1888

Кресло Поля Гогена. 1888

Автопортрет с забинтованным ухом. 1889

Портрет доктора Гаше. 1890

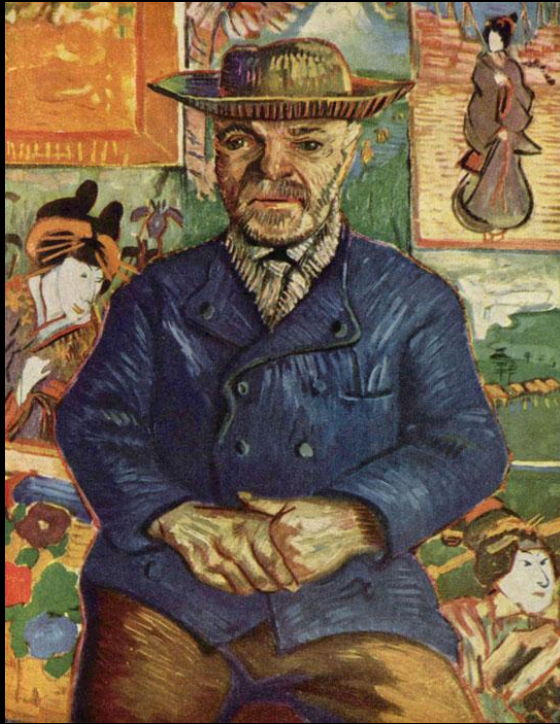

Оливковые деревья с желтым небом и солнцем. 1889

«Рембрандт писал светотенью, мы пишем красками», – заметил Ван Гог однажды. Первые его работы кажутся плоть от плоти голландской земли, на которой они были созданы. Начинаящий художник использует оттенки темные и теплые, а краску накладывает густо и плотно. Однако после переезда в Париж (и тем более в Арль) палитра Ван Гога наполняется совершенно новыми чистыми и яркими цветами.

В письме художник подробно описывает процесс работы: «Меня поразило, как прочно сидят эти деревца в почве. Я попробовал писать их кистью, но так как поверхность была уже густо покрыта краской, мазок тонул в ней; тогда я выдавил корни и стволы прямо из тюбика и слегка отмоделировал их кистью. Вот теперь они крепко стоят на земле».

Раскрыть душу персонажа при помощи цвета – такова подспудная мечта Ван Гога, и в большинстве работ он прекрасно справляется с поставленной задачей.

Портрет папши Танги. 1887–1888

Портрет почтальона Жозефа Рулена
1888

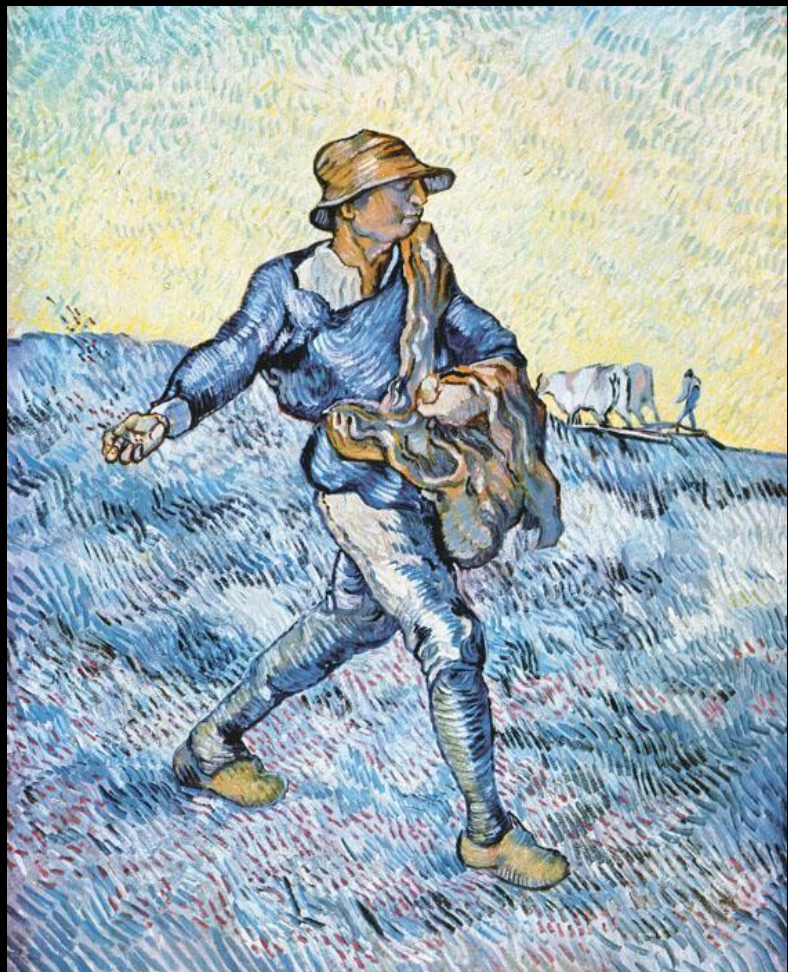
Мадам Жино с книгами. 1888

Каждый цвет имел для Ван Гога глубокое символическое значение, вызывая определенные аналогии. Художник о картине «Ночное кафе в Арле»: «Я пытался выразить неистовые человеческие страсти красным и зеленым цветом. Комната кроваво-красная и глухо-желтая с зеленым бильярдным столом посередине; четыре лимонно-желтые лампы, излучающие оранжевый и желтый. Всюду столкновение и контраст наиболее далеких друг от друга красного и зеленого; в фигурах бродяг, заснувших в пустой печальной комнате, – фиолетового и синего».

Или: «Я пытался показать, что кафе – это место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление. Словом, я пытался, сталкивая контрасты нежно-розового с кроваво-красным и винно-красным, нежно-зеленого с желто-зеленым и жестким сине-зеленым, воспроизвести атмосферу адского пекла, цвет бледной серы, передать демоническую мощь кабака-западни».

Ночное кафе. Сентябрь 1888

Сеятель. 1888–1889

Сеятель на закате солнца. 1888

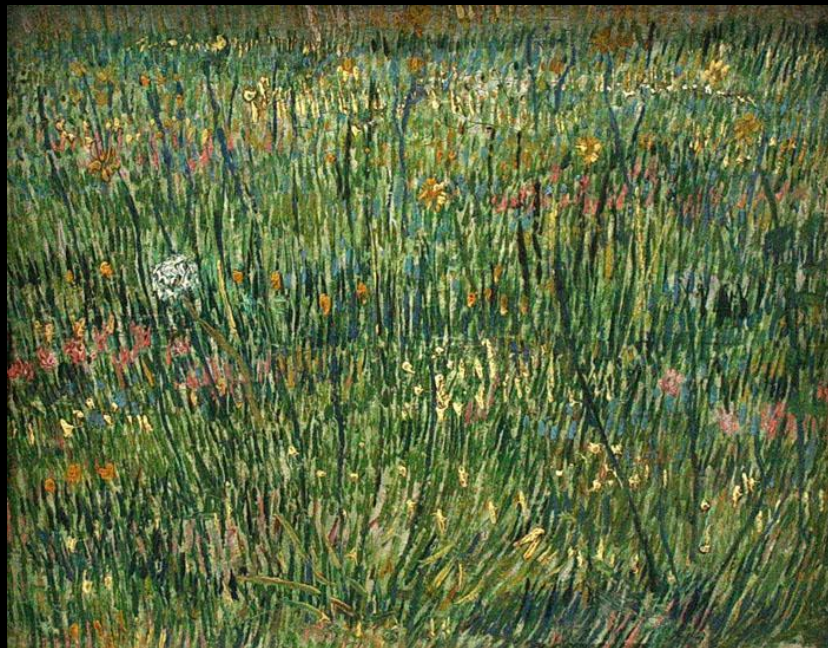
Сеятель
1888

Ирисы
1889

Поле с маками. 1889

Лоскут травы
1887

Две крысы

Жнец (Огороженное поле)
1889

Эффект внешнего спокойствия при огромном внутреннем напряжении особенно ярко проявляется в одной из последних работ Ван Гога – «Жнец». Это образ смерти, надрывающейся над нескончаемой работой, в «том смысле, что человечество – хлеб, который предстоит сжать».

Прямое столкновение насыщенных темно-желтого и грозно-синего цветов создает тревожный контраст, рождая чувство тоски и безысходности.

Потревоженные колосья пшеницы гнутся под порывом ветра, и явственно слышится в воздухе карканье ворон, взметнувшихся над полем.

Вороны над пшеничным полем. 1890

Жизнь покидала Винсента, перетекая в его картины. Выстрел в сердце среди полей Овера стал закономерным концом жизни этого прекрасного и чистого человека, искренне преданного искусству.

«Я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка», – написал Винсент в последнем письме к Тео.

Ирисы. 1890

Белые розы. Май 1890

Ветви цветущего миндаля. 1890