

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВАН ГОГА

Кузнецова София 2018

ЖИЗНЬ

Ван Гог Винсент (1853-1890) - голландский живописец, рисовальщик, офортист и литограф, один из крупнейших представителей постимпрессионизма.

Родился в небольшой деревне в семье священника. В 16 лет становится продавцом картин в салонах фирмы Гупиль, но в 23 года, охваченный мечтой помочь самым обездоленным, он, подобно своему отцу, решает стать проповедником Библии и уезжает на юг Бельгии в шахтерский поселок Боринаж. Но, столкнувшись с беспросветной нищетой и полным безраличием церковных властей, навсегда порывает с официальной религией

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

Именно в Боринаже он впервые осознает себя художником и принимает на себя новую миссию служения обществу с помощью искусства. Последнее десятилетие своей жизни Ван Гог провел с ощущением радости от своего творчества, ведя полуголодное существование на деньги своего брата Тео.

Некоторое время Ван Гог брал уроки у голландского художника Мауве, но дальнейшее совершенствование его творчества проходило, по его же собственным словам, с помощью "непрестанного изучения природы и сражения с ней". Главные герои картин голландского периода - крестьяне, изображенные за своими повседневными занятиями ("Крестьянка", 1885, Государственный музей Креллер-Мюллер, Оттерло). Показательным является полотно "Едоки картофеля" (1885, Собрание Ван Гога, Ларен), в котором Ван Гог отдает дань своему кумиру - французскому живописцу Ж. Ф. Милле.

ПОИСК СВОЕГО СТИЛЯ

Творческие поиски художественного метода привели его в Париж, где он знакомится с импрессионистами, изучает теорию цвета Э. Делакруа, увлекается фактурной живописью Монтичелли. Здесь, в Париже, он пишет полные света картины с изображением букетов цветов, окрестностей Парижа ("Холмы Монмартра", 1887, Городской музей, Амстердам).

Но жизнь большого города утомляет Ван Гога, и в феврале 1888 г. он уезжает в Арль, чтобы вернуться к земле и к тем, кто на ней трудится. Пребывание в этом городе вернуло ему силы, именно здесь полностью раскрывается его талант живописца и окончательно формируется его неповторимый стиль. Ван Гог создает свои картины в порыве вдохновения, контролируя разумом свое восприятие природы. Он уже не стремится к передаче "впечатления" от увиденного. В этом ему помогает приобретенный в Париже опыт по выработке собственного языка цвета, имеющего эмоциональное и символическое звучание, а также использование волевых контуров, упрощающих форму и пастозную фактуру, передающую вещественность мира.

ПОРТРЕТЫ

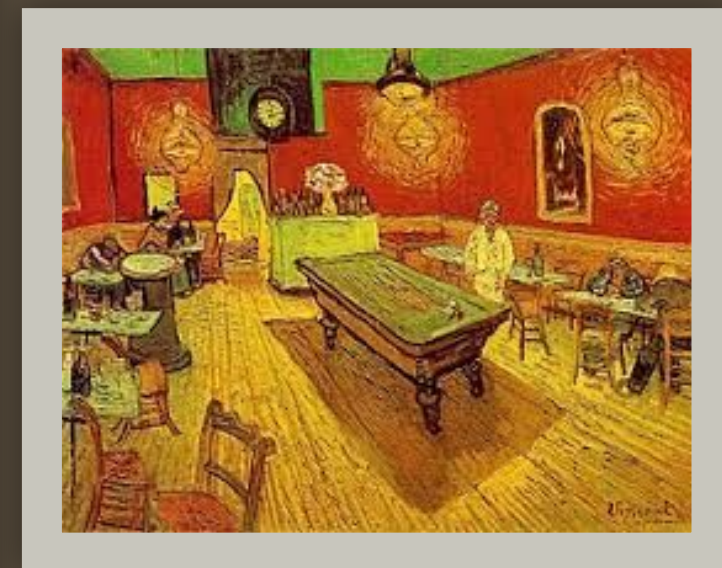
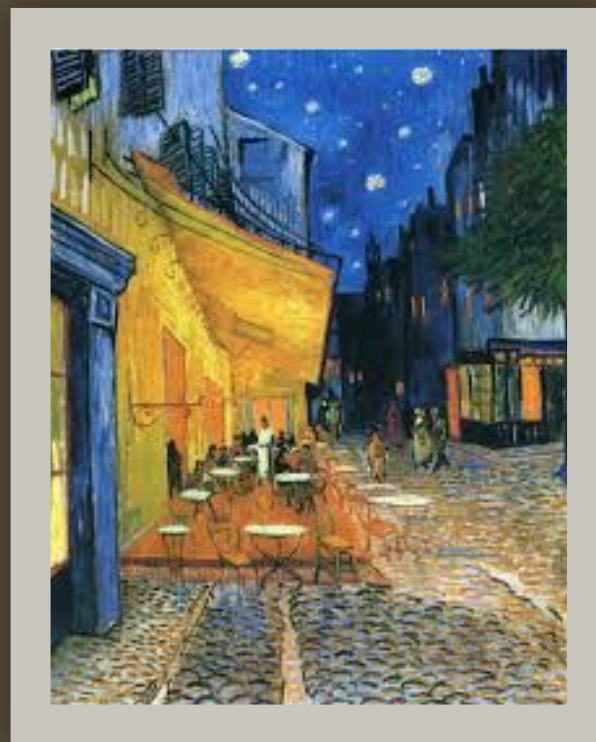
Изображения дорогих его сердцу крестьян приобретают обобщающий характер, олицетворяя собой созидательное начало мира и светлую веру в будущее.

В портретных образах художник сосредоточивает внимание на внутренней жизни модели, воспроизводя ее со всей, присущей только ей одной, индивидуальной неповторимостью на фоне, лишенном какого-либо конкретного антуража. Причем даже самые драматические образы неразрывно связаны с ощущением радости и красоты жизни, передаваемым сочетанием ярких красок и причудливой орнаментальностью форм. Таковы его автопортреты и изображения простых людей, близких друзей художника: "Арлезианка. Госпожа Жину" (1888, Метрополитен-музей, Нью-Йорк); "Почтальон Рулен" (1888, Музей изящных искусств, Бостон); "Зуав"; "Колыбельная" и т.д.

ОЧЕЛОВЕЧЕВАНИЕ

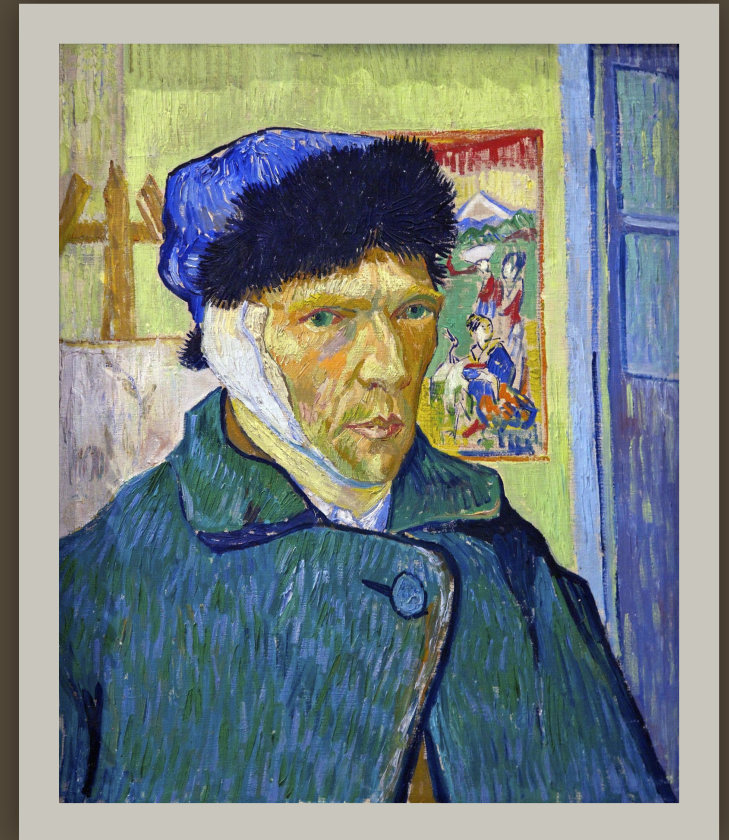
В очеловечивании окружающего мира Ван Гог не ограничивался окружающей его природой, многие предметы, представленные на его полотнах, тоже наделены способностью чувствовать и выражать ощущения своих владельцев: "Ночное кафе в Арле" (1888, частное собрание, Нью-Йорк), вызывающее смертельную тоску; "Спальная художника" (1888, Фонд Ван Гога, Амстердам), навевающая мысли о покое и отдыхе.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

В Арле Ван Гог попытался осуществить свою давнюю мечту об ассоциации художников, противостоящей хаосу цивилизации, но попытка оказалась трагичной.

Физическое и духовное перенапряжение привело к обострению психического заболевания, и художник в мае 1889 г. попадает в лечебницу Сен-Реми, где в промежутках между приступами продолжает заниматься своим любимым делом. В качестве "модели" ему служили репродукции произведений известных художников, которые он воспроизводил своим собственным живописным языком. Так, по рисунку Г. Доре он создал свое оригинальное полотно "Прогулка заключенных" (1890, ГМИИ, Москва), отражающее его теперешнее настроение: покорность и обреченность. Но, несмотря на гнетущее состояние, именно здесь, в лечебнице, Ван Гог создает поистине космические полотна, наполненные любовью к земле и небу. На картине изображен Ван Гог с последствием психического заболевания.

ПОСЛЕДНЯЯ КАРТИНА

В "Звездной ночи" (1889) устремленные в небо кипарисы напоминают языки пламени, а земля воспринимается как летящая в космическом пространстве планета. Шары звезд - эти подобия солнца - как бы завершают мотив источника света, начатый Ван Гогом еще в «Едоках картофеля». Винсент Ван Гог "Звездная ночь»

Последние два месяца своей жизни художник проводит в небольшой деревушке под Парижем и создает разные по эмоциональному настрою картины: наполненные чистотой и свежестью "Пейзаж в Овере после дождя" (1890, ГМИИ, Москва), трагичный портрет доктора Гаше (1890, Лувр, Париж), и полную предчувствия скорой смерти "Стаю ворон над хлебным полем".

Закончив работу над этой картиной, во время очередного приступа депрессии он кончает жизнь самоубийством.

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ

1853- Родился на юге Голландии, в семье протестантского пастора.

1869- Оставляет школу, чтобы стать учеником торговца картинами в Гааге.

1873-Переезжает в лондонское отделение фирмы и работает здесь на протяжении двух лет.

1875-Некоторое время работает попеременно в Лондоне и Париже, после чего его увольняют с работы.

1877- Переезжает в Амстердам, где обучается богословию.

1878- Отказывается от дальнейшей учебы и становится проповедником в бедном шахтерском районе Бельгии, Боринаже.

1879- Отстраненный от этого занятия за излишнее рвение, находит утешение в рисовании.

1880- Решает посвятить свою жизнь искусству и в течение нескольких следующих лет обучается живописи.

1885- Пишет свою первую большую картину, на которой изображена бедная крестьянская семья за убогим ужином - "Едоки картофеля".

1886- Переезжает к брату в Париж. Остается во Франции до конца своих дней.

1888 - Переезжает из Парижа в Арль, на юг Франции. Здесь он предпринимает попытку создать поселение для художников и убеждает Гогена присоединиться к нему.

1889-После первых признаков сильного душевного расстройства проводит целый год - с мая 1889 по май 1890, - в психиатрической лечебнице, где создает целый ряд своих знаменитых картин.

1890 - Выйдя из лечебницы, перебирается в Овер-сюр-Уаз, к северу от Парижа. Когда к нему возвратилась болезнь, художник выстрелил себе в грудь и умер спустя двое суток после этого, 29 июля.