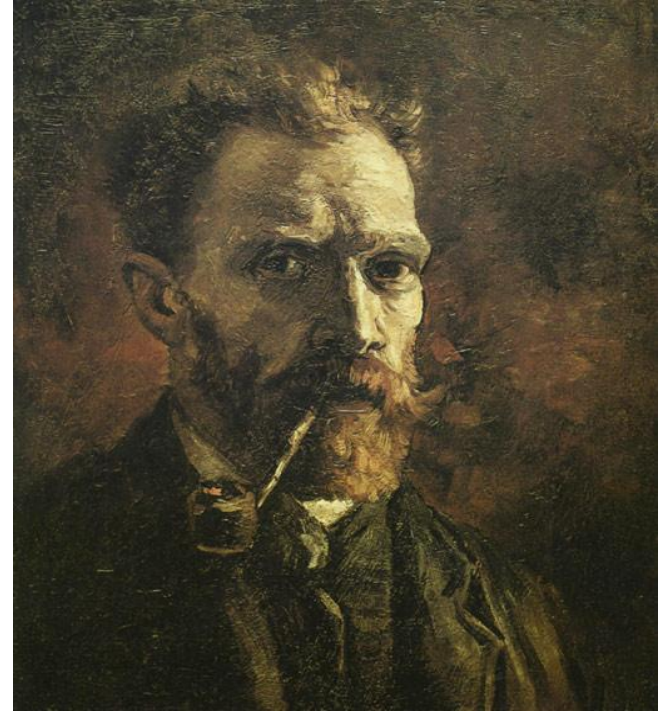

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ – «ВНЕ ВРЕМЕНИ»

ВЫПОЛНИЛА РАБОТУ ВЫБОРОВА ЕЛЕНА

РАННИЕ ГОДЫ

Винсент Ван Гог родился в голландском городе Гроот-Зундерте 30 марта 1853 года. Ван Гог был первым ребенком в семье (не считая родившегося мертвым брата). Отца звали Теодор Ван Гог, мать – Анной-Карнелией. Семья была у них большая: 2 сына и три дочери. В роду Ван Гога все мужчины, так или иначе имели дело с картинами, либо служили церкви. Уже к 1869 году, даже не закончив школу, он стал работать в фирме, которая продавала картины. По правде говоря, у Ван Гога не получалось хорошо продавать картины, но зато он обладал безграничной любовью к живописи, а также ему хорошо давались языки. В 1873 году, в 20-летнем возрасте, он попал в Лондон, где провел 2 года, которые изменили всю его жизнь.

«ЛОНДОН»

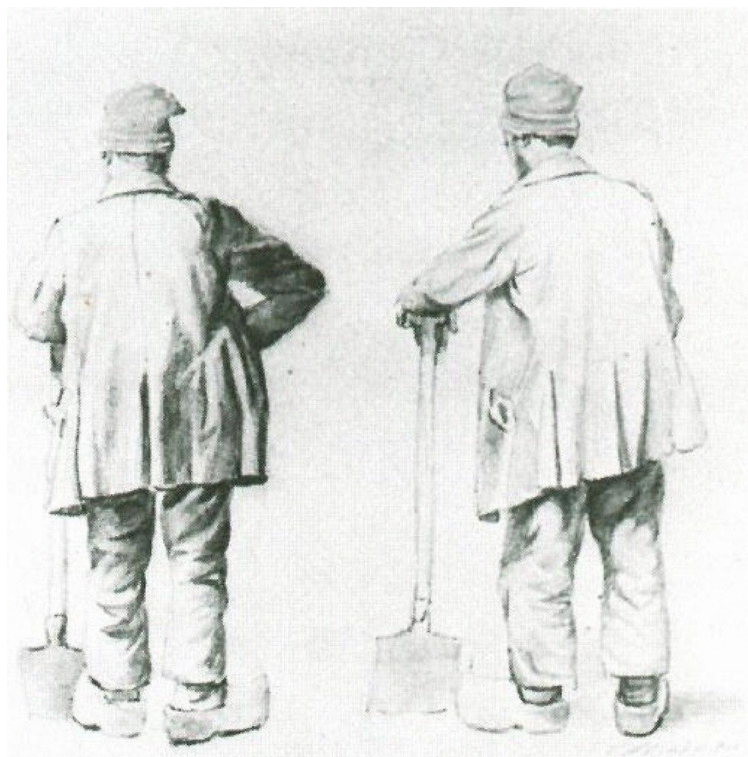
В Лондоне Ван Гог пробыл два года, стал глубоким знатоком гравюр английских мастеров и приобрел подобающий коммерсанту лоск, цитировал модных Диккенса и Элиота, гладко брил рыжие щеки. Он вообще, как свидетельствовал его младший брат Тео, впоследствии тоже пошедший по торговой части, жил в те годы с почти блаженным восторгом перед всем, что его окружало. Сердечная переполненность вырывала у него страстные слова: «Нет ничего более художественного, чем любить людей!» - писал Винсент. Собственно, переписка братьев - главный документ жизни Винсента Ван Гога. Тео был тем человеком, к которому Винсент обращался как к духовнику. Другие документы отрывочны, фрагментарны.

«АМСТЕРДАМ – «БОРИНАЖ»

Все больше утверждаясь в мысли о своем религиозном призвании, весной 1877 года Ван Гог переезжает в Амстердам к дяде Иоганнесу - директору городской верфи - для того, чтобы готовиться к вступительным экзаменам на теологический факультет. Для него, с восторгом читавшего «О подражании Христу», стать слугой Господа означало прежде всего посвятить себя конкретному служению ближнему, в полном соответствии с евангельскими постулатами. И велика была его радость, когда в 1879 году ему удалось получить должность светского проповедника в Ваме, шахтерском центре в Боринаже на юге Бельгии.

Однако после он окончательно оставляет свое религиозное подвижничество, и целиком посвящает себя рисованию местных шахтеров и ткачей. Его брат Тео начинает финансово поддерживать Винсента. Подобная помощь продлится до самой кончины Винсента в 1890 году.

НАБРОСКИ В БОРИНАЖЕ

ЭТТЕН

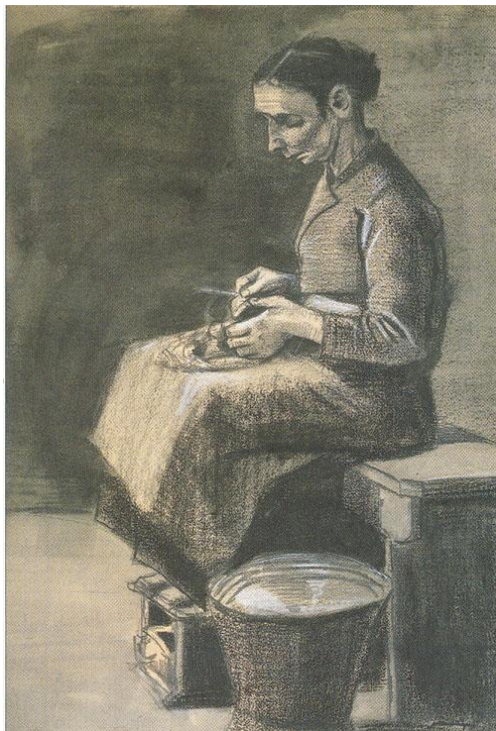
В 1880 году Винсент поступает в Брюсселе в Академию художеств. Однако из-за непримиримого характера он весьма скоро ее бросает и продолжает художественное образование самоучкой, используя репродукции и регулярно занимаясь рисунком. Еще в январе 1874 года в своем письме Винсент перечислял Тео пятьдесят шесть любимых художников, среди которых выделялись имена Жана Франсуа Милле, Теодора Руссо, Жюль Бретона, Констана Труайона и Антона Мауве. А сейчас, в самом начале своей художественной карьеры, его симпатии к реалистической французской и голландской школе девятнадцатого века ни в коей мере не ослабли. Что касается голландца Антона Мауве, тут была еще одна причина: Мауве, наряду с Иоганнесом Босбоомом, братьями Марисами и Иозефом Израэльсом, был одним из крупнейших представителей Гаагской школы, наиболее значительного художественного явления в Голландии во второй половине XIX века, которая объединила французский реализм Барбизонской школы, сформировавшейся вокруг Руссо, с великой реалистической традицией голландского искусства XVII века. Мауве был еще к тому же дальним родственником матери Винсента. И именно под руководством этого признанного мастера в 1881 году, по возвращении в Голландию (в Эттен, куда переехали родители) Для Винсента все как будто складывается к лучшему, да и семья вроде бы довольна его новым призванием. Но в скором времени отношения с родителями резко ухудшаются, а затем и вовсе прерываются. Причиной тому опять-таки его бунтарский характер и нежелание приспособливаться, а также новая, неуместная и вновь неразделенная любовь к кузине Кее, которая недавно потеряла мужа и осталась одна с ребенком.

ГААГСКИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА

Сбежав в Гаагу, в январе 1882 года Винсент встречается Христину Марию Хоорник по прозвищу Син, проститутку старше его возрастом, алкоголичку, с ребенком, да еще беременную. Находясь в апогее своего презрения к существующим приличиям, он живет вместе с ней и даже хочет жениться. Несмотря на финансовые трудности, он продолжает быть верным своему призванию и завершает несколько произведений. В большинстве своем картины этого самого раннего периода - пейзажи, в основном морские и городские: тематика вполне в традиции Гаагской школы.

Однако ее влияние ограничивается выбором сюжетов, поскольку для Ван Гога не были свойственны та изысканная фактура, та проработка деталей, те в конечном счете идеализированные образы, которые отличали художников этого направления. С самого начала Винсент тяготел к изображению скорее правдивому, чем прекрасному, стараясь в первую очередь выразить искреннее чувство, а не просто добиться добротного исполнения.

«ЖЕНЩИНА, ЧИСТЯЩАЯ КАРТОФЕЛЬ»

«ЛОТЕРЕЙНАЯ КОНТОРА»

НЮЭНЕН

К концу 1883 года бремя семейной жизни сделалось невыносимым. Тео - единственный, кто от него не отвернулся, - убеждает брата уйти от Син и полностью посвятить себя искусству. Начинается период горечи и одиночества, который он проводит на севере Голландии в Дренте. В декабре того же года Винсент перебирается в Нюэнен, в Северный Брабант, где теперь живут его родители.

Здесь за два года он создает сотни полотен и рисунков. В значительном количестве работ он изображает крестьян и ткачей - тот самый трудовой народ, который мог всегда рассчитывать на его поддержку.

Тема простых забитых людей и их труда проходит через весь его голландский период: упор делается на экспрессивность сцен и фигур, палитра темная, с преобладанием глухих и мрачных тонов.

Шедевром этого периода является полотно «Едоки картофеля», созданное в апреле-мае 1885 года, на котором художник изображает обычную сцену из жизни крестьянской семьи. К тому моменту это было для него самым серьезным произведением: против обыкновения, он сделал подготовительные рисунки крестьянских голов, интерьеров, отдельных деталей, композиционные наброски, и написал его Винсент в студии, а не с натуры, как он привык.

«ЕДОКИ КАРТОФЕЛЯ»

АНТВЕРПЕН

К концу ноября 1885 года, после того как в марте неожиданно умер его отец да к тому же распространились клеветнические слухи, что он является отцом ребенка, который родился у позировавшей ему молодой крестьянки, Винсент перебирается в Антверпен, где вновь соприкасается с художественной средой.

Он поступает в местную Школу изящных искусств, ходит по музеям, восхищаясь произведениями Рубенса, и открывает для себя японские гравюры, столь популярные в то время среди западных художников, особенно у импрессионистов. Он с усердием занимается, намереваясь продолжить обучение на высших курсах Школы, однако обычная карьера - явно не для него, и экзамены оборачиваются неудачей.

Но Винсент так об этом никогда и не узнает, поскольку, повинувшись своему импульсивному характеру, он принимает решение, что для художника существует один-единственный город, где действительно имеет смысл жить и творить, и уезжает в Париж.

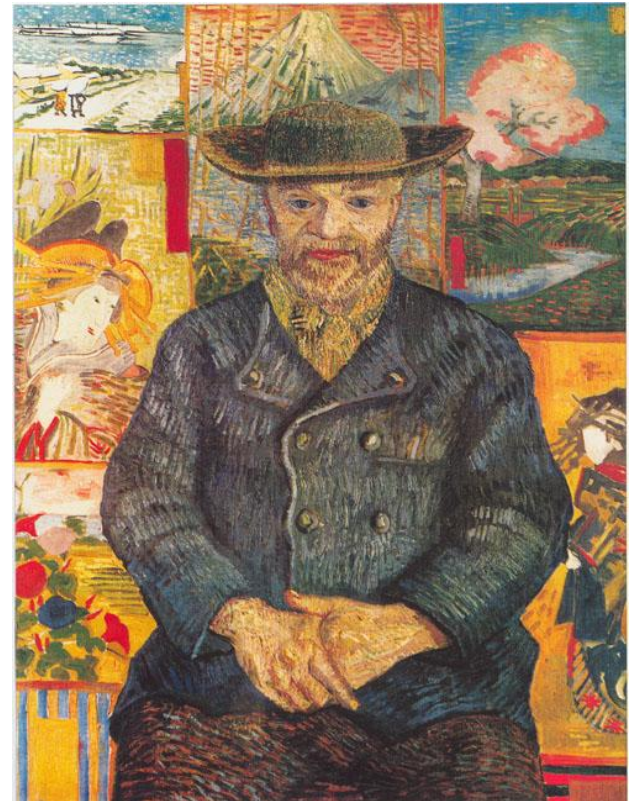
ПАРИЖ

Ван Гог прибывает в Париж 28 февраля 1886 года. Брат узнает о приезде Винсента только из записки с предложением встретиться в Лувре, которую ему доставляют в художественную галерею Буссо & Валадон, новых владельцев фирмы «Гупиль и Ко», где Тео постоянно работает с октября 1879 года, дослужившись до директора. Ван Гог начинает действовать в городе возможностей и побуждений при помощи брата Тео, который дал ему пристанище у себя в доме на улице Лаваль (ныне улица Виктор-Массе). Позднее будет найдена квартира побольше на улице Лепик. Сначала Винсент в течение некоторого времени посещает мастерскую Фернана Кормона, весьма известного художника-традиционалиста, где заводит дружбу с Тулуз-Лотреком, Луи Анкетеном и Эмилем Бернаром.

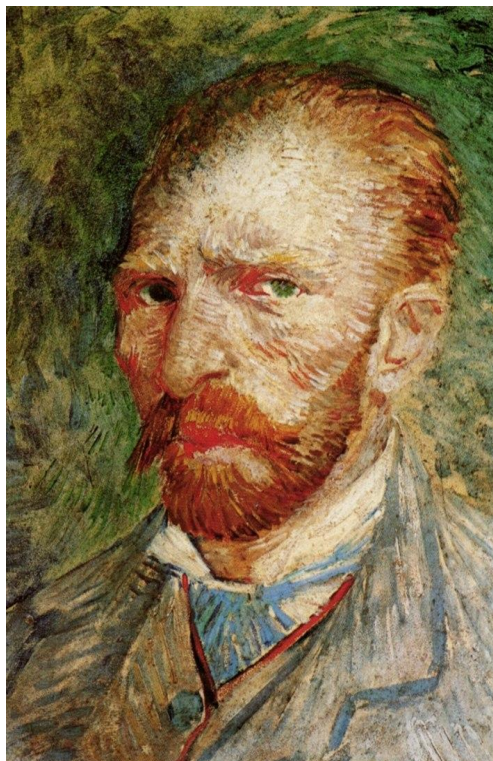
Однако решающим событием стала для голландца встреча с импрессионистской и постимпрессионистской живописью. Благодаря брату он знакомится с некоторыми ее самыми знаменитыми представителями: Клодом Моне, Камилем Писсарро (вместе со своим сыном Люсьеном он станет другом Винсента), Альфредом Сислеем, Пьером-Огюстом Ренуаром, начинающими Полем Синьяком (с ним он будет вместе писать на пленэре) и Жоржем Сера.

ПОРТРЕТ «ПАПАШИ» ТАНГЕ

Лавочка «папаши» Танги на улице Клозель, магазинчик красок и других художественных материалов, владелец которого был старым коммунар и щедрый меценатом. И там и там, как и в других аналогичных заведениях того времени, иногда служивших выставочными помещениями, Винсент организует показ своих собственных работ, а также произведений ближайших друзей: Бернара, Тулуз-Лотрека и Анкетена. Вместе они формируют группу Малых бульваров - так Ван Гог называет себя и своих сотоварищей, чтобы подчеркнуть разницу с более знаменитыми и получившими признание мастерами Больших бульваров, по определению того же Ван Гога

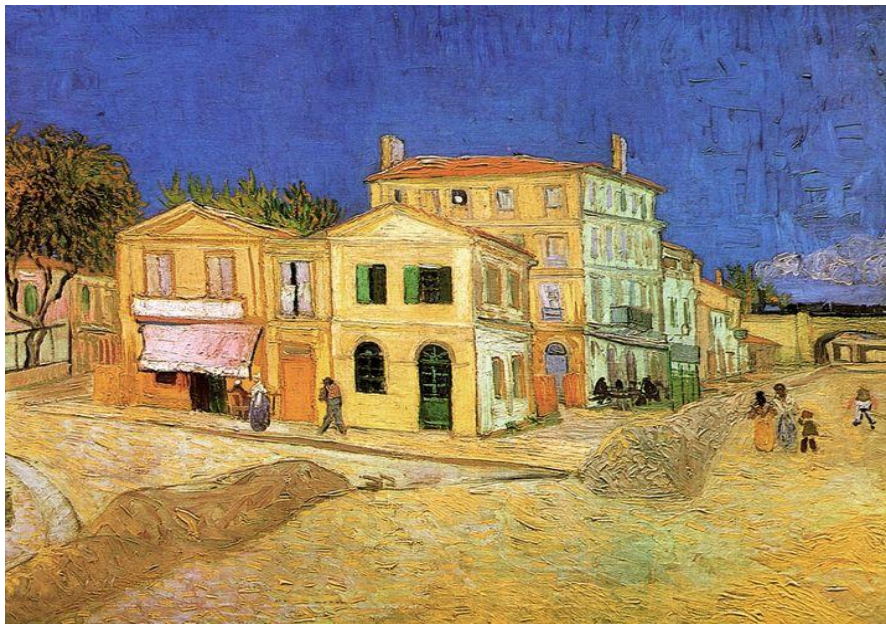
НЕКОТОРЫЕ ПАРИЖСКИЕ РАБОТЫ

Но парижская действительность совсем иная, там царит дух соперничества и напряжение. «Чтобы преуспеть, нужно тщеславие, а тщеславие мне кажется абсурдом», - заявляет Винсент брату. Вдобавок импульсивный характер и бескомпромиссная позиция часто вовлекают его в споры и распри, и даже Тео наконец не выдерживает и жалуется в письме к сестре Виллемине, как сделалось «почти невыносимым» жить с ним вместе. В конце концов Париж становится ему отвратителен. «Хочу скрыться куда-нибудь на юг, чтобы не видеть столько художников, которые как люди мне противны», - признается он в письме к брату. Так он и поступает. В феврале 1888 года он отправляется в сторону Арля, в теплые объятия Прованса.

АРЛЬ

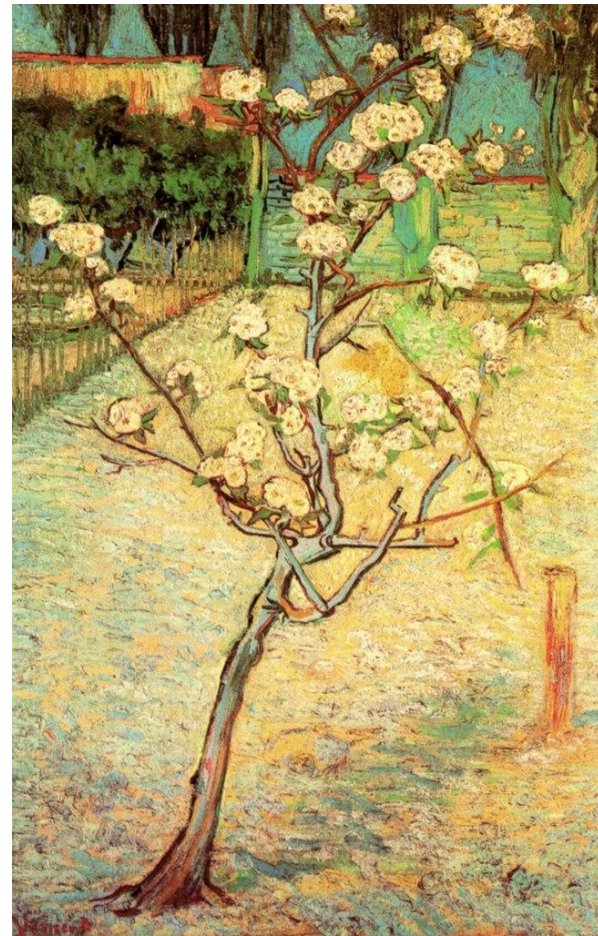

Прибыв в Арль, Винсент поселяется в гостинице Каррель, в доме №3 по улице Кавалери. В начале мая он снимает за пятнадцать франков в месяц четыре комнаты в здании на площади Ла-Мартин, у въезда в город: это знаменитый Желтый домик (разрушенный во время Второй мировой войны), который Ван Гог изображает на одноименном полотне, ныне хранящемся в Амстердаме.

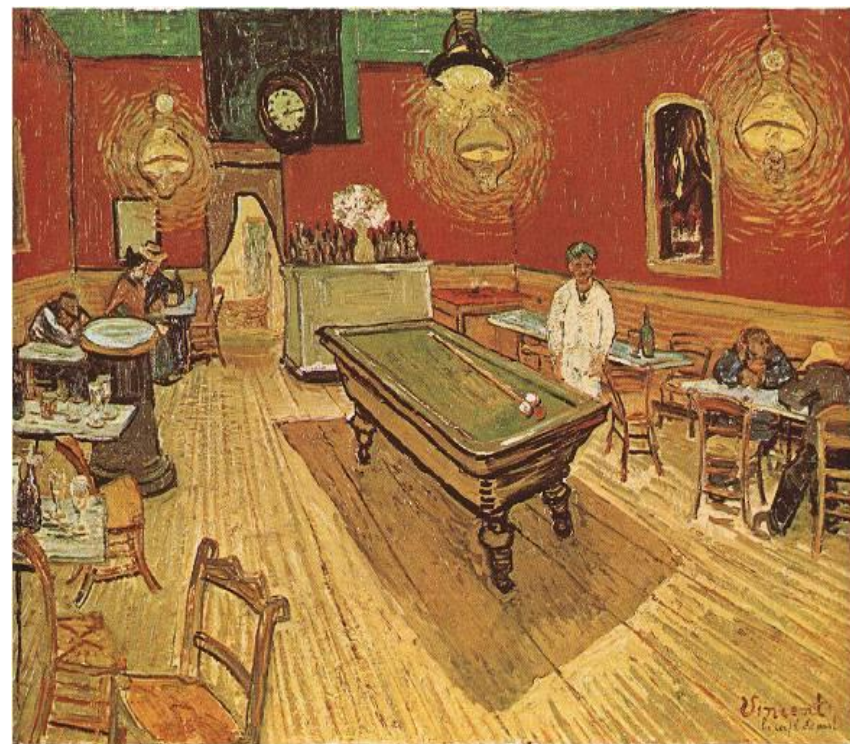
Среди первых работ, созданных в Арле, много изображений цветущих деревьев. «Места эти мне кажутся прекрасными, как Япония, из-за прозрачности воздуха и игры жизнерадостных красок», - пишет Винсент. «Я нахожу, что то, чему я научился в Париже, исчезает, и я возвращаюсь к тем мыслям, что пришли ко мне на природе, до знакомства с импрессионистами», - пишет Винсент в августе 1888 года Тео.

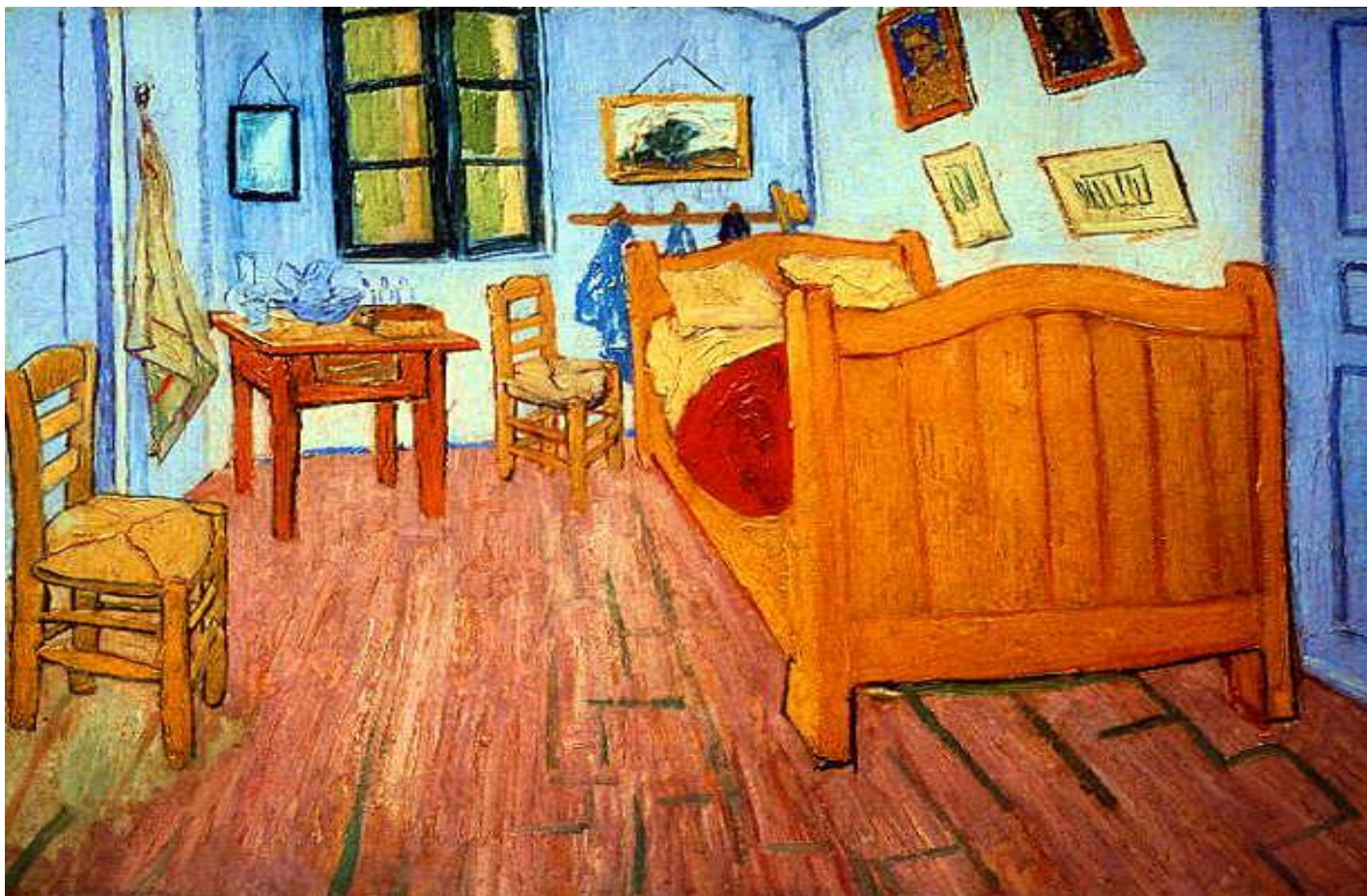
То, что все же остается от предыдущего опыта, так это верность светлым тонам и работе на пленэре: краски - в особенности желтая, преобладающая в арлезианской палитре в таких насыщенных и ярких тонах, как в полотнах «Подсолнухи», - приобретают особое сияние, как бы вырываясь из глубины изображения. Работая на открытом воздухе, Винсент бросает вызов ветру, который опрокидывает мольберт и поднимает песок, и для ночных сеансов изобретает систему столь же гениальную, сколь опасную, укрепляя горящие свечи на шляпе и на мольберте. Таким образом написанные ночные виды - отметим «Ночное кафе» и «Звездная ночь над Роной», оба созданные в сентябре 1888 года, - становятся одними из его самых чарующих картин и обнаруживают, до какой степени яркой может быть ночь.

Краски, наносимые плоскими мазками и мастихином для создания больших и однородных поверхностей, характеризуют - наряду с «высокой желтой нотой», которую, по утверждению художника, он нашел на юге, - такую картину, как «Комната Ван Гога в Арле».

«ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ НАД РОНОЙ» И «НОЧНОЕ КАФЕ»

«КОМНАТА ВАН ГОГА В АРЛЕ»

А 22-е число того же месяца стало важной датой в жизни Ван Гога: в Арль прибывает Поль Гоген, которого неоднократно приглашал Винсент (в конце концов его убедил Тео), приняв предложение разместиться в Желтом домике. После начального периода восторженного и плодотворного существования отношения между двумя художниками, двумя противоположными натурами - беспокойным, несобранным Ван Гогом и уверенным, педантичным Гогеном - портятся вплоть до разрыва. Трагичным эпилогом, как расскажет Гоген, станет канун Рождества 1888 года, когда, после бурной ссоры, Винсент хватается бритву, чтобы, как показалось Гогену, напасть на друга. Тот, испугавшись, бежит из дома и отправляется в гостиницу. Ночью, впад в неистовство, Винсент отрезает себе мочку левого уха и, завернув ее в бумагу, относит в подарок проститутке по имени Рашель, с которой знакомы они оба. Ван Гога обнаруживает на кровати в луже крови его друг Рулен, и художника отвозят в городскую больницу, где, против всех опасений, он через несколько дней поправляется и может быть отпущен домой, однако новые приступы неоднократно возвращают его в больницу.

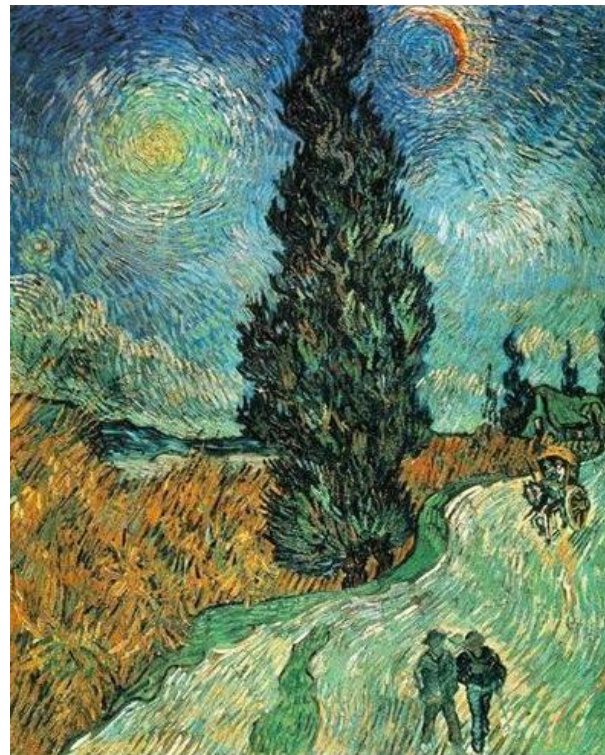
«ПОДСОЛНУХИ»

СЕН-РЕМИ

Отдавая себе отчет в опасности своего психического расстройства, художник решает сделать все, чтобы вылечиться, и 8 мая 1889 года добровольно ложится в специализированную лечебницу Святого Павла Мавзолийского близ Сен-Реми-де-Прованс. В этой больнице, которую возглавляет доктор Пейрон, Ван Гог все же предоставляется некоторая свобода, и он даже имеет возможность писать на открытом воздухе под надзором персонала. Так рождаются фантастические шедевры «Звездная ночь», «Дорога с кипарисами и звездой», «Оливы, синее небо и белое облако» - произведения из серии, отличающейся предельным графическим напряжением, которое усиливает эмоциональное исступление неистовыми завихрениями, волнообразными линиями и динамичными пучками.

На этих полотнах - где как предвестники смерти вновь возникают кипарисы и оливковые деревья с искореженными ветвями - символическая значимость живописи Ван Гога особенно заметна.

«ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ», «ДОРОГА С КИПАРИСАМИ И ЗВЕЗДОЙ»

В Сен-Реми у Винсента чередуются периоды бурной активности и длительные перерывы, вызванные глубокой депрессией. В конце 1889 года, в момент кризиса, он проглатывает краски. И все же, при помощи брата, который в апреле женился на Иоганне Бонгер, он принимает участие в сентябрьском Салоне Независимых в Париже. В январе 1890 года он выставляется на восьмой выставке Группы двадцати в Брюсселе, где продает за весьма лестную сумму в четыреста франков «Красные виноградники в Арле». В мае брат пишет Пейрону о возможном переезде Винсента в Овер-на-Уазе в окрестностях Парижа, где его готов лечить доктор Гаше, с которым Тео недавно подружился. И 16 мая Винсент один отправляется в Париж. Здесь он проводит три дня у брата, знакомится с его женой и недавно родившимся ребенком - своим племянником.

Затем он едет в Овер-на-Уазе и вначале останавливается в гостинице Сент-Обен, а после поселяется в кафе супругов Раву на площади, где расположен муниципалитет. В Овере он энергично принимается за работу. Доктор Гаше, который становится его другом и приглашает к себе домой каждое воскресенье, ценит живопись Винсента и, будучи художником-любителем, приобретает его к технике офорта.

ОВЕР

В последние два месяца своей жизни художнику с трудом удастся заглушать внутренний конфликт, который куда-то гонит и подавляет его. Отсюда такие формальные противоречия, как в «Церкви в Овере», где изящество композиции диссонирует с буйством красок, или же конвульсивные беспорядочные мазки, как в «Стае ворон над хлебным полем», где медленно парит мрачное предзнаменование неминуемой смерти.

К тому времени Винсент уже полностью одержим дьяволом, который прорывается наружу все чаще и чаще. В июле его сильно беспокоят семейные проблемы: у Тео финансовые трудности и плохо со здоровьем, да и племянник не совсем в порядке.

К этим волнениям добавляется разочарование, что брат не сможет провести летние каникулы в Овере, как обещал. И вот 27 июля Ван Гог выходит из дома и отправляется в поля, чтобы поработать на пленэре. По возвращении, после настойчивых расспросов четы Раву, обеспокоенных его подавленным видом, он признается, что стрелял в себя из пистолета (оружие так никогда и не будет найдено).

Срочно прибывает доктор Гаше и сразу же сообщает Тео о случившемся. Брат устремляется к нему на помощь, но судьба Винсента уже предрешена: он умирает ночью 29 июля в возрасте тридцати семи лет. Земная жизнь Ван Гога закончилась - и начиналась легенда о Ван Гогe, последнем истинно великом художнике на планете Земля.

«ЦЕРКОВЬ В ОВЕРЕ», «СТАЯ ВОРОН НАД ХЛЕБНЫМ ПОЛЕМ»

