Ван Гог, Винсент

Винсе́нт Ви́ллем Ван Гог (нидерл. Vincent Willem van Gogh; 30 марта 1853, Грот-Зюндерт, Нидерланды — 29 июля 1890, Овер-сюр-Уаз, Франция) — нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали вневременное влияние на живопись XX века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом. Среди них — портреты, автопортреты, пейзажи и натюрморты, с изображением оливковых деревьев, кипарисов, полей пшеницы и подсолнухов. Большинство критиков не замечало Ван Гога до его самоубийства в возрасте 37 лет, которому предшествовали годы тревог, нищеты и расстройств рассудка.

Содержание

1 Биография

1.1 Детство и юность

1.2 Работа в торговой фирме и миссионерская деятельность

1.3 Становление как художника

2 Наследие

2.1 Признание и продажи картин

#Биография

##Детство и юность

Родился 30 марта 1853 года в деревушке Грот-Зюндерт (нидерл. Groot Zundert) в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов, недалеко от бельгийской границы. Отцом Винсента был Теодор Ван Гог (родился 08.02.1822), пастор реформатской церкви, а матерью — Анна Корнелия Карбентус, дочь почтенного переплётчика и продавца книг из Гааги. Винсент был вторым по старшинству из семи детей Теодора и Анны Корнелии. Своё имя он получил в честь деда по отцовской линии, который также всю свою жизнь посвятил протестантской церкви. Это имя предназначалось для первого ребёнка Теодора и Анны, который родился на год раньше Винсента, но умер, не прожив и дня. Так Винсент, хотя и был рождён вторым, стал старшим из детей.

Четыре года спустя после рождения Винсента, 1 мая 1857 года, родился его брат Теодорус Ван Гог (Тео). Помимо него, у Винсента был брат Кор (Корнелис Винсент, 17 мая 1867) и три сестры — Анна Корнелия (17 февраля 1855), Лиз (Элизабет Губерта, 16 мая 1859) и Вил (Виллемина Якоба, 16 марта 1862). Домашние помнят Винсента как своенравного, трудного и нудного ребёнка со «странными манерами», что было причиной его частых наказаний. По словам гувернантки, было в нём что-то необычное, что отличало его от других: из всех детей Винсент был ей менее приятен, и она не верила, что из него может выйти нечто стоящее. Вне семьи, напротив, Винсент показывал обратную сторону своего характера — был тихим, серьёзным, задумчивым и почти не играл с другими детьми. В глазах же односельчан он был добродушным, дружелюбным, предупредительным, сострадательным, милым и скромным ребёнком. Когда ему исполнилось 7 лет, он пошёл в деревенскую школу, но через год его забрали оттуда, и вместе со своей сестрой Анной он обучался дома, у гувернантки. 1 октября 1864 года он уехал в школу-интернат в Зевенберген, находившийся в 20 км от родного дома. Отъезд из дома причинил много страданий Винсенту, он не мог забыть этого, даже будучи взрослым. 15 сентября 1866 года он начинает обучение в другом интернате — колледже Виллема II в Тилбурге. Винсенту хорошо давались языки — французский, английский, немецкий. Там же он получал уроки рисования. В марте 1868 года, посреди учебного года, Винсент неожиданно бросил школу и возвратился в отчий дом. На этом заканчивается его формальное образование. О своём детстве он вспоминал так: «Моё детство было мрачным, холодным и пустым…».

##Работа в торговой фирме и миссионерская деятельность

В июле 1869 года Винсент устроился на службу в гаагский филиал крупной художественно-торговой фирмы Goupil & Cie, владельцем которого являлся его дядя Винсент («дядя Сент»). Там он получил необходимое обучение в качестве дилера. Первоначально будущий художник с большим рвением взялся за работу, добился хороших результатов, и в июне 1873 года его перевели в лондонский филиал Goupil & Cie. Благодаря ежедневному контакту с произведениями искусства, Винсент начал разбираться в живописи и ценить её. Помимо этого, он посещал городские музеи и галереи, любуясь работами Жана-Франсуа Милле и Жюля Бретона. В конце августа Винсент переехал на Хакфорд Роуд, 87 и снял комнату в доме Урсулы Лойер и её дочери Евгении. Есть версия, будто он был влюблён в Евгению, хотя многие ранние биографы ошибочно называют её именем матери, Урсулы. В дополнение к этой неразберихе с именами, которая существует уже десятилетия, последние исследования свидетельствуют о том, что Винсент был влюблён вовсе не в Евгению, а в немку по имени Каролина Хаанебик. Что же было на самом деле, остаётся неизвестным. Отказ возлюбленной потряс и разочаровал будущего художника; постепенно он потерял интерес к своей работе и начал обращаться к Библии. В 1874 году Винсента перевели в парижский филиал фирмы, но после трёх месяцев работы он снова уезжает в Лондон. Дела у него шли всё хуже, и в мае 1875 он опять был переведён в Париж, где посещал выставки в Салоне и Лувре и в конце концов сам начал пробовать свои силы в живописи. Постепенно это занятие стало отбирать у него больше времени, и Винсент окончательно охладел к работе, решив для себя, что «у искусства нет худших врагов, чем торговцы картинами». В результате в конце марта 1876 г. его уволили из фирмы Goupil & Cie по причине плохой работы, несмотря на покровительство родственников — совладельцев компании.

В 1876 году Винсент возвратился в Англию, где нашёл неоплачиваемую работу в качестве учителя в интернате в Рэмсгейте. В это же время у него возникает желание стать священником, как и его отец. В июле Винсент перешёл в другую школу — в Айзлворте (под Лондоном), где он выполнял работу учителя и помощника пастора. 4 ноября Винсент прочитал свою первую проповедь. Его интерес к Евангелию рос, и он загорелся идеей проповедовать беднякам.

На Рождество Винсент поехал домой, и родители уговорили его не возвращаться в Англию. Винсент остался в Нидерландах и в течение полугода работал в книжном магазине в Дордрехте. Эта работа была ему не по душе; большую часть времени он проводил, делая наброски или переводя отрывки из Библии на немецкий, английский и французский. Пытаясь поддержать стремление Винсента стать пастором, семья посылает его в мае 1877 года в Амстердам, где он поселился у своего дяди, адмирала Яна Ван Гога. Здесь он усердно занимался под руководством своего дяди Йоганесса Стрикера, уважаемого и признанного теолога, готовясь к сдаче вступительного экзамена в университет на отделение теологии. В конце концов он разочаровался в учёбе, бросил свои занятия и в июле 1878 уехал из Амстердама. Желание быть полезным простым людям направило его в Протестантскую миссионерскую школу пастора Бокмы в Лакене под Брюсселем, где он прошёл трёхмесячный курс проповеди (однако существует версия, что он не закончил полный курс обучения и был выгнан из-за неряшливого внешнего вида, вспыльчивого характера и частых приступов ярости).

В декабре 1878 года Винсент направился на полгода миссионером в посёлок Патюраж в Боринаже, бедном шахтёрском районе на юге Бельгии, где развернул неутомимую деятельность: посещал больных, читал неграмотным Писание, проповедовал, обучал детей, а по ночам для заработка рисовал карты Палестины. Подобная самоотверженность расположила к нему местное население и членов Евангелического общества, результатом чего было назначение ему жалования в пятьдесят франков. Пройдя полугодичный стаж, Ван Гог намеревался поступить в Евангельскую школу для продолжения образования, но счёл введённую плату за обучение проявлением дискриминации и отказался от обучения. В это же время Винсент обратился к дирекции шахт с ходатайством от имени рабочих об улучшении условий их труда. Ходатайство было отклонено, а сам Ван Гог был отстранён от должности проповедника синодальным Комитетом протестантской церкви Бельгии. Это явилось серьёзным ударом по эмоционально-психическому состоянию художника.

##Становление как художника

Спасаясь от депрессии, вызванной событиями в Патюраже, Ван Гог снова обратился к живописи, всерьёз задумался об учёбе и в 1880 году при поддержке брата Тео уехал в Брюссель, где начал посещать занятия в Королевской Академии изящных искусств. Однако через год Винсент бросил учёбу и вернулся к родителям. В этот период жизни он считал, что художнику вовсе не обязательно иметь талант, главное — много и усердно трудиться, поэтому он продолжил занятия самостоятельно.

В это же время Ван Гог испытал новое любовное увлечение, влюбившись в свою кузину, вдову Кее Вос-Стрикер, гостившую вместе с сыном в их доме. Женщина отвергла его чувства, но Винсент продолжал ухаживания, чем настроил против себя всех родных. В результате его попросили уехать. Ван Гог, испытав новое потрясение и решив навсегда отказаться от попыток устроить свою личную жизнь, уехал в Гаагу, где с новой силой окунулся в занятия живописью и стал брать уроки у своего дальнего родственника — представителя гаагской школы живописи Антона Мауве. Винсент много работал, изучал жизнь города, особенно бедных кварталов. Добиваясь интересного и удивительного цвета в своих работах, он иногда прибегал к смешению на одном холсте различных техник письма — мела, пера, сепии, акварели («Задворки», 1882, перо, мел и кисть на бумаге, Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло; «Крыши. Вид из мастерской Ван Гога», 1882, бумага, акварель, мел, частное собрание Ж. Ренана, Париж). Большое влияние на художника оказало пособие Шарля Барга «Курс обучения рисунку». Он копировал все литографии пособия в 1880/1881 годах, а затем вновь в 1890 году, но уже только часть.

В Гааге художник попытался создать семью. На этот раз его избранницей стала беременная уличная женщина Христин, с которой Винсент познакомился прямо на улице и, движимый сочувствием к её положению, предложил переехать к нему вместе с детьми. Этот поступок окончательно рассорил художника с его друзьями и родственниками, но сам Винсент был счастлив: у него появилась модель. Однако у Христин оказался тяжёлый характер, и вскоре семейная жизнь Ван Гога превратилась в кошмар. Очень скоро они расстались. Художник не мог больше оставаться в Гааге и направился на север Нидерландов, в провинцию Дренте, где поселился в отдельной хижине, оборудованной под мастерскую, и целые дни проводил на природе, рисуя пейзажи. Однако он не очень увлекался ими, не считая себя пейзажистом, — много картин этого периода посвящено крестьянам, их повседневному труду и быту.

По своей тематике ранние работы Ван Гога могут быть отнесены к реализму, хотя манеру исполнения и технику назвать реалистичными можно лишь с определёнными существенными оговорками. Одной из множества проблем, вызванных отсутствием художественного образования, с которыми столкнулся художник, стало неумение изобразить человеческую фигуру. В конце концов это привело к одной из основополагающих особенностей его стиля — толкованию человеческой фигуры, лишённой плавных или размеренно-грациозных движений, как неотъемлемой части природы, в чём-то даже уподобляющейся ей. Очень хорошо это видно, например, в картине «Крестьянин и крестьянка, сажающие картофель» (1885, Кунстхауз, Цюрих), где фигуры крестьян уподоблены скалам, а высокая линия горизонта словно давит на них, не позволяя разогнуться или хотя бы поднять голову. Подобный подход к теме можно увидеть и в более поздней картине «Красные виноградники» (1888, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва). В серии картин и этюдов середины 1880-х гг. («Выход из протестантской церкви в Нюэнене» (1884—1885), «Крестьянка» (1885, музей Крёллер-Мюллер, Оттерло), «Едоки картофеля» (1885, Музей Винсента Ван Гога, Амстердам), «Старая церковная башня в Нюэнене» (1885), написанных в тёмной живописной гамме, отмеченных болезненно-острым восприятием людских страданий и чувства подавленности, художник воссоздавал гнетущую атмосферу психологической напряжённости. В это же время у художника сформировалось и собственное понимание пейзажа: выражение своего внутреннего восприятия природы через аналогию с человеком. Его художественным кредо стали собственные слова: «Когда рисуешь дерево, трактуй его как фигуру».

Осенью 1885 года Ван Гог неожиданно покинул Дренте, потому как на него ополчился местный пастор, запретивший крестьянам позировать художнику и обвинивший его в аморальности. Винсент уехал в Антверпен, где снова начал посещать занятия живописью — на сей раз в живописном классе при Академии художеств. Вечерами же художник посещал частную школу, где рисовал обнажённые модели. Однако уже в феврале 1886 Ван Гог уехал из Антверпена в Париж к брату Тео, занимавшемуся торговлей произведениями искусства.

Начался парижский период жизни Винсента, оказавшийся очень плодотворным и богатым на события. Художник посещал престижную частную художественную студию знаменитого на всю Европу педагога Фернана Кормона, изучал живопись импрессионизма, японскую гравюру, синтетические произведения Поля Гогена. В этот период палитра Ван Гога стала светлой, исчезли землистого оттенка краски, появились чистые голубые, золотисто-жёлтые, красные тона, характерный для него динамичный, как бы струящийся мазок ("Агостина Сегатори в кафе «Тамбурин» (1887—1888, Музей Винсента Ван Гога, Амстердам), «Мост через Сену» (1887, Музей Винсента Ван Гога, Амстердам), «Папаша Танги» (1887, Музей Родена, Париж), «Вид на Париж из квартиры Тео на улице Лепик» (1887, Музей Винсента Ван Гога, Амстердам). В творчестве появились нотки спокойствия и умиротворения, вызванные влиянием импрессионистов. С некоторыми из них — Анри де Тулуз-Лотреком, Камилем Писсарро, Эдгаром Дега, Полем Гогеном, Эмилем Бернаром — художник познакомился вскоре после приезда в Париж благодаря брату. Эти знакомства оказали самое благотворное влияние на художника: он обрёл родственную среду, которая его оценила, с увлечением принимал участие в выставках импрессионистов — в ресторане «Ла Фурш», кафе «Тамбурин», затем — в фойе «Свободного театра». Однако публика пришла в ужас от картин Ван Гога, что заставило его снова заняться самообразованием — изучать теорию цвета Эжена Делакруа, фактурную живопись Адольфа Монтичелли, японские цветные гравюры и плоскостное восточное искусство вообще. На парижский период жизни приходится наибольшее количество созданных художником картин — около двухсот тридцати. В их числе выделяются серии натюрмортов и автопортретов, серия из шести полотен под общим названием «Башмаки» (1887, Художественный музей, Балтимор), пейзажи. Меняется роль человека в картинах Ван Гога — его нет совсем, или же он является стаффажем. В работах появляются воздух, атмосфера и сочный цвет, однако художник по-своему передавал световоздушную среду и атмосферные нюансы, расчленяя целое, не сливая формы и показывая «лицо» или «фигуру» каждого элемента целого. Ярким примером такого подхода может служить картина «Море в Сент-Марье» (1888, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва).

Творческие поиски художника привели его к истокам нового художественного стиля — постимпрессионизма.

Наследие

Признание и продажи картин

Распространено ошибочное утверждение, что при жизни Ван Гога была продана только одна его картина — «Красные виноградники в Арле». Данное полотно лишь было первым, проданным за существенную сумму (на брюссельской выставке «Группы двадцати» в конце 1889 года; цена за картину составила 400 франков). Сохранились документы о прижизненной продаже 14 работ художника, начиная с 1882 года (о чём Винсент написал брату Тео: «Первая овечка прошла через мост»), и в реальности сделок должно было произойти больше[6].

После первой выставки картин в конце 1880-х годов известность Ван Гога постоянно росла среди коллег, искусствоведов, дилеров и коллекционеров[7]. После его смерти мемориальные выставки были организованы в Брюсселе, Париже, Гааге и Антверпене. В начале XX столетия состоялись ретроспективы в Париже (1901 и 1905) и Амстердаме (1905) и значимые групповые выставки в Кёльне (1912), Нью-Йорке (1913) и Берлине (1914)[8]. Это оказало заметное влияние на последующие поколения художников[9]. К середине XX века Винсент Ван Гог рассматривается как один из величайших и самых узнаваемых художников в истории[10][11]. В 2007 году группа голландских историков составила «Канон голландской истории» для преподавания в школах, в котором Ван Гог был помещён в качестве одной из пятидесяти тем, наряду с другими национальными символами, такими как Рембрандт и художественная группа «Стиль»[12].

Наряду с творениями Пабло Пикассо работы Ван Гога являются одними из первых в списке самых дорогих картин, когда-либо проданных в мире, согласно оценкам с аукционов и частных продаж. В число проданных за более чем 100 миллионов (в эквиваленте 2011 года) входят: «Портрет доктора Гаше»[13], «Портрет почтальона Жозефа Рулена» и «Ирисы»[14]. Картина «Пшеничное поле с кипарисами» была продана в 1993 году за 57 млн долларов, невероятно высокую цену в то время, а его «Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой» был продан в частном порядке в конце 1990-х годов. По оценкам, цена продажи составила 80—90 миллионов долларов[15]. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» была продана на аукционе за 82,5 млн долларов[16]. «Вспаханное поле и пахарь» ушла с аукциона в Нью-Йоркском аукционном доме Christie’s за 81,3 млн долларов.[17]