

Ван Гог

Москва
Издательство АСТ
2026

The painting depicts a serene autumn scene. A large, dark-trunked tree with dense foliage in shades of orange, red, and yellow dominates the right side of the frame. Its reflection is visible in the calm water below. In the background, a line of trees with lighter foliage stands on the opposite bank. The sky is a pale, hazy blue. The overall mood is peaceful and contemplative.

Осенний
пейзаж
с четырьмя
деревьями.

1885. Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло

Винсент Виллем Ван Гог (1853–1890) — нидерландский художник, один из главных представителей постимпрессионизма. При жизни он почти не получил признания, но сегодня его работы — одни из самых узнаваемых в мире. Ранние годы и поиск пути (до 1880). Ван Гог родился 30 марта 1853 года в голландской деревне Зюндерт в семье протестантского пастора. Прежде чем стать художником, он пробовал разные пути: работал в художественной галерее, изучал теологию, был миссионером в шахтерском поселке в Бельгии. Тяжелые условия и сочувствие к простым людям повлияли на мировоззрение художника и позже отразились в его творчестве.

Этот осенний пейзаж Ван Гог написал в ноябре 1885 года в Нюзнене. В центре полотна — четыре дерева, и именно их контраст задает настроение всей работе: три дерева еще пышные, их кроны переливаются осенними красками — от золотисто-оранжевой до насыщенно-красной, а четвертое почти оголилось, его извилистый ствол и голые ветви будто напоминают о приближении зимы. На переднем плане — земля, поросшая травой, такая композиция делает картину более земной и осязаемой. Чуть дальше, на фоне поля, видна маленькая фигурка женщины в темном платье — она словно торопится куда-то, будто хочет уйти от надвигающегося холода. Поле уходит вдаль, там еще несколько деревьев, которые уже расстаются с летней зеленью, а надо всем этим — светлое, но затянутое облаками небо: оно не бросается в глаза, а, наоборот, мягко оттеняет яркую листву. В замысле этой картины важен не просто осенний день, а переход между временами года, многие трактуют его и как размышление о жизненных переменях: пышные и оголенные деревья становятся метафорой разных этапов жизни, а идущие по полю люди — образом человеческого пути, поиска уюта и тепла в мире, который постоянно меняется.

ЕДОКИ картофеля

1885. Музей Винсента Ван Гога, Амстердам

Голландский период (1881–1885). Серьезно заниматься живописью Ван Гог начал примерно в двадцать семь лет при поддержке брата Тео. В Нидерландах он сосредоточился на изображении жизни крестьян и рабочих, писал в темной, сдержанной гамме. Ключевая работа этого времени — «Едоки картофеля»: в ней художник стремился показать достоинство простых людей, несмотря на их ежедневный тяжелый труд.

На полотне изображена скромная крестьянская семья за ужином: пятеро человек сидят вокруг небольшого стола, на котором стоит блюдо с картофелем, а одна из женщин разливает кофе или чай. Обстановка предельно простая и даже суровая: грубая мебель, незамысловатая утварь, закопченные стены — все подчеркивает бедность и тяжелый уклад жизни этих людей.

Для картины Ван Гог выбрал в качестве моделей членов семьи де Гроотов — местных крестьян, с которыми подружился. Он подолгу наблюдал за ними, делал зарисовки, писал этюды — всего их было не меньше двенадцати: так он старался ухватить и передать не просто внешность, а саму суть их бытия. Художник сознательно строил образ: натруженные руки и грубоватые, словно выветренные жизнью лица. Он хотел, чтобы зритель почувствовал связь между тяжелым трудом и этой простой едой. Ради этой правды Ван Гог сознательно выбрал особые художественные решения: темная, землистая палитра коричневых, серых и тусклых тонов для передачи самой «пыли» крестьянского быта, намеренное отсутствие изящества и анатомической точности. Он искажал пропорции, делал черты чуть угловатыми и резкими, чтобы через эту грубоватость показать тип человека, которого сформировали годы тяжелого физического труда. Краска на холсте лежит густо, почти ощутимо весомо — кажется, что полотно само по себе несет тяжесть изображенного мира. Современники работу не оценили: например, художник Антон ван Раппард раскритиковал и композицию, и лица героев, и движения фигур, и это сильно задело Ван Гога. Но сам он считал «Едоков картофеля» одной из своих лучших вещей и видел в ней главное достижение того времени — честное, без прикрас, высказывание о жизни простых людей.

«Я не посылаю тебе «Едоков картофеля», пока не убедился, что в этой картине есть нечто. Но работа продвигается, и я думаю, что это будет нечто совершенно иное, чем все то, что ты когда-либо видел из сделанного мною».

Из письма Тео ван Гогу

Натюрморт с Библией

1885. Музей Винсента Ван Гога, Амстердам

В центре картины — раскрытая внушительная Библия: это семейная вещь, она принадлежала отцу Ван Гога, протестантскому пастору Теодору ван Гогу. Художник очень тщательно выписал темный кожаный переплет — из-за детальной проработки фактура выглядит почти как камень. Библия раскрыта на 53-й главе Книги пророка Исаии, повествующей об отроке, принявшем на себя болезни и грех многих людей и потому обретшем от Бога участь быть среди великих, хотя прочесть текст на полотне не получится. Рядом, прямо на переднем плане, лежит небольшая потрепанная книжка — это роман Эмиля Золя «Радость жизни». Для Ван Гога эта книга была чем-то вроде светской библии: в ней честно и без прикрас говорилось о жизни, о ее трудностях и несправедливости.

Еще один выразительный элемент композиции — подсвечник с погасшей свечой: воск застыл, а фитиль стал черным. Темный, почти коричнево-черный фон усиливает драматизм сцены, а свет, падающий сверху и слева, подчеркивает объем предметов — он ложится густыми тенями и яркими бликами на края страниц.

Картина появилась вскоре после смерти отца, и в ней будто отразился внутренний разлад художника — споры о вере, о призвании, о том, каким должен быть путь человека. Ван Гог как будто ставит рядом два мира: традиционный, религиозный, близкий отцу, и новый, сосредоточенный на правде жизни, который был ближе ему самому. Художник не просто привносит в полотно свои чувства и переживания — он еще и экспериментирует с цветом и светом: в письме брату Тео он обращал внимание на сочетание беловатых страниц Библии, лимонно-желтых акцентов и глубокого темного фона.

Портрет женщины — с красной лентой

1885. Частное собрание

