

КАК ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ

ВАН ГОГА

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС

Издательство АСТ
Москва

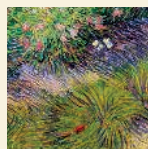
Содержание

Вступление
3

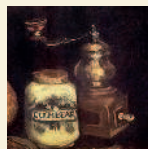
Ван Гог и цвет
134

Семья
и детство
4

Ван Гог и природа.
Пейзажи
146

Учителя
20

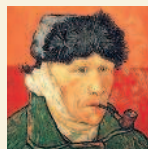
Ван Гог
и природа.
Натюрморты
150

Становление
художественного
вкуса Ван Гога
32

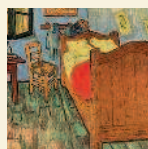
Ван Гог
и природа.
Марины
154

Женщины
58

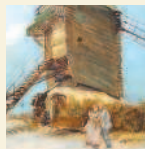
Автопортреты
158

Поиски себя
72

История
шедевра
166

Импрессионисты
и Париж
94

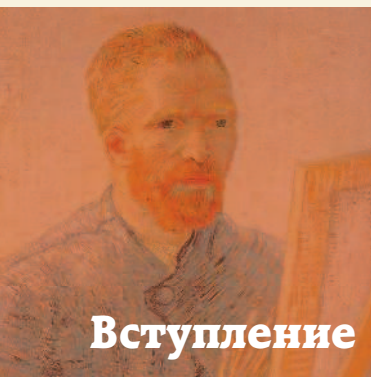

Последние годы.
Овер-сюр-Уаз
176

Прованс:
Арль и Сен-Реми
106

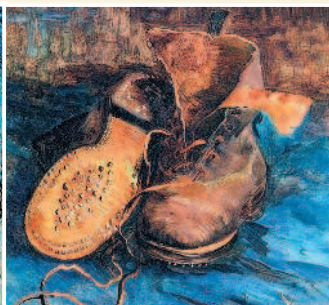
После смерти
Винсента
186

Винсент Ван Гог – имя этого голландского художника сегодня известно каждому любителю искусства. Гениальный живописец со своим неповторимым стилем, человек сложной и трагической судьбы. Еще в XIX веке о Ван Гоге, кроме его семьи и друзей-художников, никто не знал, умер он в полном забвении, а в XXI веке его творческое наследие обрело фантастический успех. Годы мучительной и напряженной работы (отнявшей, по его словам, у него половину рассудка) все же не были напрасными. Сейчас он суперпопулярен. Им интересуются даже люди, далекие от живописи, искусствоведы и музеи организуют выставки его работ, биографию тщательно изучают и по-

рой трактуют ее весьма вольно. Кто-то вновь и вновь исследует знаменитую историю с отрезанным ухом, заявляя, что не сам Ван Гог лишил себя мочки уха, а это дело рук Поля Гогена. Кто-то анализирует обстоятельства его трагической гибели, заявляя, что он был застрелен, а не застрелился. Кто-то изучает историю его загадочной болезни, иных интересует его личная жизнь и любовные истории. По-прежнему идет напряженная работа в архивах, и уже специалисты – историки искусства – находят новые факты его биографии. О нем писали книги (И. Стоун «Жажда жизни» и А. Перрюшо «Жизнь Ван Гога», С. Найфи и Г. Уайт-Смит «Ван Гог. Жизнь» и Ш. Бандрик «Подсолнухи»), снимали фильмы («Винсент и Тео» с великолепным Тимом Ротом в роли Ван Гога, режиссер Р. Олтмен, 1990; «Визит к Ван Гог», режиссер Х. Зеeman, и др.), ему посвящали стихи А. Тарковский и А. Межиров.

Так в чем же секрет успеха Ван Гога? Почему сегодня он так популярен? Почему его живописью восхищаются? Где истоки его творчества и в чем он черпал вдохновение? Как и когда выработался его индивидуальный неповторимый стиль? Как повлияли на его творчество семья, друзья и коллеги по творческому цеху? Почему живопись для него была важнее всего? В этой книге мы попытаемся ответить на эти и многие другие вопросы, связанные с личностью великого живописца Винсента Ван Гога.

Семья и детство

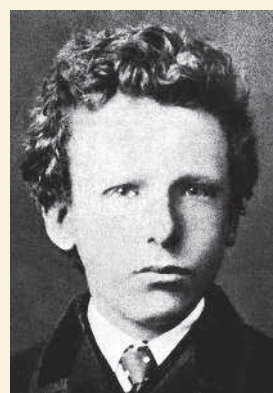
«Человек приходит в мир не для того, чтобы прожить жизнь счастливо, даже не для того, чтобы прожить ее честно. Он приходит в мир для того, чтобы создать нечто великое для всего общества, для того, чтобы достичь душевной высоты и подняться над пошлостью существования почти всех своих собратьев».

Винсент Ван Гог

«Мое детство было мрачным, холодным и пустым».

Винсент Ван Гог

Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в центре Зюндерта, деревушки в Северном Брабанте. Его отец – Теодорус Ван Гог – был протестанским пастором, а мама – Анна Корнелия Карбентус – дочерью придворного переплетчика и продавца книг. Кроме Винсента в семье было еще пять детей: Теодорус Ван Гог, Корнелис Винсент, Анна Корнелия, Элизабет Губерта, Виллемин Якоба. Первый ребенок в семье родился мертвым, ровно за год до появления Винсента на свет. Его имя тоже было Винсент, его похоронили около церкви Зюндерта. Дом пастора Ван Гога – узкий и вытянутый, с большим садом. Слева от парадного входа располагалась комната, которая использовалась для церковных собраний. В конце длинного коридора – столовая и гостиная. За ними – кухня, ванная комната, пристройка с туалетом и сад. Винсент спал в мансарде в одной кровати с братом Тео.

**Винсент Ван Гог
в возрасте 13 лет.
Фото. 1866**

Матери Винсента, родом из роскошной Гааги, пришлось привыкать к такому маленькому дому в крестьянской деревне. Однако у нее была прислуга: домработница, два повара, садовник и гувернантка. Отец и мать будущего художника не были натурами артистическими, однако в меру интересовались литературой и изобразительным искусством, а двое его дядей занимались торговлей произведениями искусства.

Церковь, в которой проповедовал пастор Ван Гог, находилась совсем рядом с домом. Бедные крестьяне Зюндерта очень любили своего пастора. Вместе с женой он навещал больных и оплачивал у бакалейщика покупки тех, у кого не было возможности заплатить. При этом для него не имело никакого значения, были ли они протестантами, как он сам, или католиками, как большинство жителей Северного Брабанта. Отец и мать Винсента уделяли большое внимание обучению своих детей хорошим манерам, и им не разрешалось играть на школьном дворе вместе с крестьянскими ребятами. Каждый день вся семья совершала прогулки по деревне. Мать – в кринолине, отец – в длинном пальто и цилиндре. Позади них шли дети, одетые в свои лучшие одежды. Прямо напротив дома пастора находилась деревенская школа, в которой Винсент учился читать и писать. А дома мама давала ему уроки рисования. Она также прививала ему любовь к природе. Анна Корнелия отличалась неровным, взрывным характером: то она излучала нежность и ласку, а через минуту ее могла охватить вспышка гнева. Она любила фантазировать и заниматься сочинительством – время от времени писала длинные письма, где рассуждала о жизни и откровенничала, покрывая тетрадные листы незамысловатыми фигурками животных и растений.

Она учила детей рисовать, мастерить и заставляла много читать. Когда Винсенту было одиннадцать лет, родители забрали его из школы. Он был трудным ребенком, прогуливал уроки и проказничал. Родители объясняли это дурным влиянием деревенских детей. Впредь Винсент обучался на дому, уроки вели гувернантка и отец.

Что об этом думал сам Винсент – никто не знает. Однако известно то, что ему нравилось находиться в одиночестве. Маленький Ван Гог очень любил животных и цветы и коллекционировал все подряд. Часто Винсент один бродил по полям и лугам, по лесам и болотам в окрестностях Зюндерта, собирая насекомых, цветы,

«Этот портрет девятнадцатилетний Винсент отправил Тео в Брюссель и попросил держать это втайне, потому что хотел сделать сюрприз на день рождения отца, которому исполнялся пятьдесят один год.

Весь его облик и тяжеловесен и груб. Глаза сидели в орбитах глубоко, словно в трещинах каменной глыбы, покатый лоб был высок, нос выпирал вперед, широкий и прямой, словно берцовая кость, – он едва втиснулся между его густыми бровями и чувственным ртом, скулы широки и мощны, шея толста и коротка, а массивный подбородок был живым олицетворением голландского упорства и воли».

И. Стоун «Жажда жизни».

**Отец художника –
Теодорус Ван Гог.
Фото**

**Мать художника –
Анна Корнелия
Ван Гог (Карбентус).
Фото**

птичьи яйца и пустые гнезда. Позже, когда в трудный период своей жизни Винсент находился на юге Франции в психиатрической лечебнице, он по памяти несколько раз воспроизводил на полотнах красивые виды Брабанта. Винсент писал брату Тео, что ему даже снится дом в Зюндерте: он видит во сне каждую комнату и «каждую тропинку, каждое растение в саду, ближайшие окрестности, поля, соседей, кладбище, церковь, наш огород позади нее – все вплоть до сорочьего гнезда на высокой акации, которая росла на кладбище». Он жил в больших городах, в том числе в Париже и Лондоне, но на автопортретах, как считал сам Винсент, он выглядел как крестьянин из Зюндерта: «Я работаю над своими холстами так же, как они на своих пашнях». Через тридцать пять лет после смерти Винсента журналист Бенно Й. Стоквис искал в Брабанте людей, которые знали этого, к тому времени уже знаменитого, живописца XIX века. Ему хотелось узнать, что он был за человек. О раннем детстве Винсента было известно немного. В Зюндерте Бенно Й. Стоквис нашел тех, кто вместе с Винсентом ходил в школу. Большинству он запомнился как тихий мальчик. Винсент предпочитал чтение играм с другими детьми. Дочь бакалейщика, которая жила напротив, назвала Винсента «добрым, приветливым и отзывчивым». Но не все, знавшие Винсента, были такого же мнения. В воспоминаниях многих Винсент – с огненно-рыжими волосами и веснушками – не был красавцем. Его младший брат Тео казался симпатичнее и веселее, речь его была гораздо более грамотной. Одна из первых

**Брат художника –
Тео Ван Гог. Фото. 1888**

«Будь я иным человеком, я избрал бы себе в жизни другое дело; но раз уж я таков, каков есть, я часто занимаюсь живописью не без удовольствия и за дымкой времени уже увижу те дни, когда научусь писать картины, в которых будет и молодость и свежесть, хотя сам я давно их утратил. Не будь рядом со мной Тео, я никогда не имел бы того, на что имею право; но я знаю, что он мне друг, а поэтому верю в будущий успех и даю волю своим мечтам». Из письма Виллемине Ван Гог.

**Сестра художника –
Виллемина (Вил) Ван Гог. Фото**

Винсент Ван Гог. Портрет отца. 1881

Отец художника – пастор Теодор Ван Гог – происходил из когда-то знатного рода и был «священником по наследству» – большинство мужчин в его семье отдали себя религии. Он обладал мягкими чертами лица, всегда был вежлив и готов помочь прихожанам, которые с теплом относились к пастору и называли его славным.

служанок в доме пастора считала Винсента чудаком и проказником. Она вспоминала, что из всех его братьев и сестер он был наименее приятным, а его манеры казались скверными и странными. Его часто наказывали.

Никто из Зюндерта не говорил, что Винсент, будучи ребенком, умел прекрасно рисовать. Только сын плотника рассказывал, что Винсент всегда с интересом наблюдал, как его отец ремонтировал что-нибудь в доме Ван Гогов. Винсент сам часто что-то мастерил или рисовал в плотницкой. Характер мальчика был довольно противоречив и напоминал материнский: в один день молчаливый и задумчивый, в другой – самый громкий среди детей. Он то блуждал по окрестностям в одиночестве, то организовывал шумные игры с братьями и сестрами, мог нагрубить и наговорить колкостей дома. Такой же двойственной была и его тяга к искусству: иногда Винсент приносил матери свои ри-

СЕМЬЯ ВАН ГОГ

АННА-КОРНЕЛИЯ ВАН ГОГ (КАРБЕНТУС)

1819–1907

ВИНСЕНТ

1852–1852

ВИНСЕНТ
(ВИЛЛЕМ)

1853–1890

АННА
(КОРНЕЛИЯ)

1855–1930

ТЕО (ТЕОДОРУС)

1857–1891

ТЕОДОР ВАН ГОГ

1822–1885

ЛИЗ (ЭЛИЗАБЕТ)

1859–1936

**ВИЛ
(ВИЛЛЕМИНА ЯКОБА)**

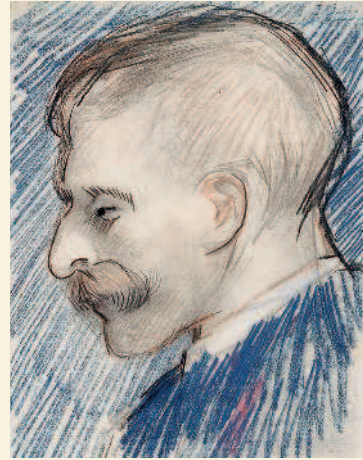

1862–1941

КОР (КОРНЕЛИС)

1867–1900

Винсент Ван Гог. Голова мужчины (возможно, Тео Ван Гога). 1887

Винсент Ван Гог. Тео Ван Гог (Или Автопортрет Винсента Ван Гога?). 1887

Тео восхищался старшим братом всю свою жизнь. Но общаться с Винсентом было тяжело даже тогда, когда он еще не избрал свое призвание быть художником. Общение братьев страдало от расхождения их взглядов на нормы жизни, и, несомненно, только благодаря Тео контакт сохранялся – этому способствовала постоянная переписка братьев.

сунки и фигурки из глины, но буквально через мгновение мог с яростью порвать или разломать их.

Уже будучи взрослым, Винсент писал про себя: «Я – человек страстей, способный и склонный творить глупости, за которые мне бывает стыдно. Я часто говорю или делаю что-то слишком быстро, когда лучше было бы выждать. Мне кажется, многие творят подобное тоже. А раз так, то что поделать? Нужно ли считать себя опасным и ни на что негодным? Я так не думаю».

Характером и внешностью он пошел больше в мать, нежели в отца. В принципе, именно ее чертами были энергичность и огромная сила воли, присущие Винсенту на протяжении всей жизни. От нее же он унаследовал острый, пытливый взгляд из-под выступающих бровей. У обоих родителей были светлые волосы, Винсент родился рыжеволосым. Он был среднего роста, весьма широк в плечах и производил впечатление сильного и крепкого мужчины. Это

подтверждала и его мать, говорившая, что никто из ее сыновей, кроме Винсента, не был сильным. Будь Винсент более слабым физически, он гораздо быстрее сломался бы под теми нагрузками, которые сам на себя возлагал.

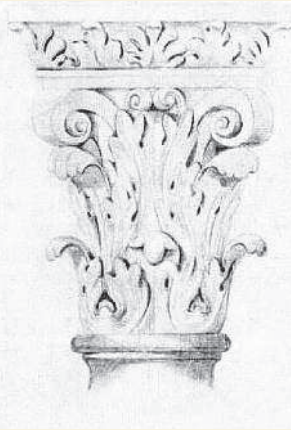
С семьей Винсента связывали сложные и неровные взаимоотношения. Всю свою жизнь художник отчаянно тянулся к людям, мечтал о любви, жаждал дружеской поддержки, стремился получить одобрение семьи. При этом сам он отличался весьма скверным, вздорным и нетерпимым характером. Винсент любил ожесточенно спорить о чем угодно и чаще всего был озабочен собственной персоной, обращая мало внимания на нужды и переживания других. Стоит ли удивляться тому, что любые его отношения с людьми чаще всего длились недолго? Исключения составляли лишь его отношения с братом Тео и сестрой Виллеминой (Вил, как звали ее в семье). Ван Гог долгие годы обменивался письмами с сестрой и отправлял ей свои работы, однако их переписка не стала объектом такого пристального внимания искусствоведов, как переписка с Тео. Фантастически крепкие и теплые отношения двух братьев сегодня уже стали легендой и даже послужили основой для художественного фильма («Винсент и Тео»). Мучительные и тяжелые для обоих братьев, они длились до конца жизни Винсента.

Тео стал поистине добрым ангелом для Винсента. При поддержке брата и на полном его финансовом содержании в 1880 году Ван Гог уехал учиться в Брюссель в Королевскую академию изящных искусств. Не секрет, что Ван Гог почти не зарабатывал сам. Но при этом он никогда не жил в нищете. Все расходы оплачивал Тео, ежемесячно присылая Винсенту деньги на художественные материалы, еду и аренду жилья. Еще в 1884 году братья заключили между собой соглашение. Младший брат старался помогать старшему

Винсент Ван Гог. Собака. 1862

Примечательно, что в доме в Зюндерте, где Ван Гог провел первые шестнадцать лет жизни, сегодня хранятся его двенадцать детских рисунков, созданных в период с 1862 по 1864 годы. Некоторые работы уже не похожи на детские, в них уже проявляется талант художника.

**Винсент Ван Гог.
Коринфская
капитель. 1863**

**Винсент Ван Гог.
Сарай в фермерском
доме. 1864**

и опекать его «по велению сердца». Но не стоит забывать о том, что Тео был успешным торговцем, поэтому в соглашении братьев (до сих пор этот документ не найден, но есть сведения, что он существовал) было указано: Тео в обмен на картины Винсента выплачивает ему двести двадцать франков в месяц, обеспечивает его кистями, холстами и красками, поставляет брату «рабочую одежду» – блузы и шляпы для работы на пленэре, необходимые книги и репродукции, а также, в случае необходимости, оплачивает лечение. Между прочим, сумма двести двадцать франков была совсем немалой и составляла тогда четверть месячного заработка успешного врача или юриста. Видимо, у Тео, как арт-дилера, был коммерческий план – создать рынок живописи художников «новых течений» и сделать брата лидером продаж. Но при этом Тео стал первым и порой единственным почитателем творчества брата, они вместе приобщались к живописи, литературе и, постигая этот мир, делились впечатлениями об искусстве и литературе, в том числе и в длительной переписке.

В одном из ранних писем, написанном в январе 1873 года, когда Винсент работал в гаагском филиале фирмы «Гупиль и Ко», он писал Тео: «И главное, пиши мне о картинах,

Винсент Ван Гог. Канал. 1872–1873

которые видишь, – какие они и что в них, по-твоему, прекрасно». Переписка братьев длилась почти восемнадцать лет – с 1872 по 1890 годы, а началась, когда Винсенту было девятнадцать лет, а Тео – всего пятнадцать. При этом осталось всего тридцать шесть писем, написанных Тео Винсенту, зато Тео бережно сохранил шестьсот шестьдесят одно письмо, написанное ему старшим братом. Последнее, неотправленное, письмо Тео обнаружил в кармане брата в день его похорон.

Историки искусства пишут, что сначала письма были «бытовые», старший брат советовал Тео не курить трубку, больше читать книги и смотреть картины, потом Винсент «развлекал» брата набросками карандашом на страницах писем,

**Винсент Ван Гог.
Крынка. 1862**

**Винсент Ван Гог.
Набросок вида,
открывавшегося
из окна школы
господина Стоукса
в Рамсгейте.**

Из письма Тео. 1876

В 1876 году Винсент получил приглашение на работу помощником учителя в пансион господина Стоукса в Рамсгейте, на восточном побережье Англии с предоставлением питания и проживания.

а когда Тео всерьез занялся арт-дилерством, братья уже делились своими взглядами на жизнь и искусство. Позже, когда Тео начал работать в галерее «Гупиль и Ко», онзнакомил Винсента с новыми тенденциями в живописи, а Винсент писал брату обо всем, что волновало его на протяжении всей жизни. Он словно взял себе за правило составлять регулярные подробнейшие отчеты обо всем, что увидел или прочел, с предельной точностью высказывая свое мнение обо всем, что его волновало. Эти письма – драгоценное свидетельство становления манеры и взглядов великого живописца, живое доказательство того, что Ван Гог был интереснейшей личностью и не только талантливым художником, но и одаренным писателем.

Несмотря на такие крепкие отношения, Винсент не написал ни одного портрета любимого брата. По крайней мере, в этом сходятся большинство искусствоведов. Некоторые же считают, что Тео является персонажем нескольких полотен Ван Гога, которые принято считать автопортретами. В Амстердаме один из них («Мужчина

Винсент Ван Гог. Наброски церквей в Питершэме и Тернэм-Грине. Из письма Тео. 1876

в соломенной шляпе») даже подписан именем Тео. Существует еще и небольшой рисунок 1887 года, на котором, по мнению смелых исследователей, изображен брат художника.

Художник написал огромное количество автопортретов и портретов других людей, но члены семьи непонятным образом почти не присутствуют в его живописи. Существует лишь одна картина, о которой доподлинно известно, что на ней изображена Анна Ван Гог (Карбентус) – мать художника. Этот портрет Винсент написал осенью 1888 года для сестры Вил (Виллемины), которая прислала ему свежую фотографию матери и попросила сделать живописную копию. Считается, что Виллемина изображена на картине «Читательница романа». То, что Винсент только один раз изобразил своего отца, не вызывает удивления. Судя по всему, пастор Теодор был слишком властным и своенравным человеком, который не мог, да и не особенно пытался найти общий язык с «заблудшим» сыном. У Винсента были непростые отношения с отцом. Вряд ли пастор Теодор, всю свою жизнь посвятивший Богу и заботам о пастве, мог быть доволен своим непутевым первенцем, который не осложнял себе жизнь никакой ответственностью и мог в любой момент бросить работу и уехать куда глаза глядят, повинаясь зову души. Отношения Винсента с отцом можно было назвать относительно равными лишь в тот период, когда будущий художник решил стать священнослужителем. Пастор Теодор даже выхлопотал сыну место на факультете теологии в Амстердамском университете, без особой, однако, надежды на то, что из этой затеи что-нибудь получится. Конфликт обострился, когда благочестивому священнослужителю донесли о связи его сына с гаагской проституткой (Син). Художник скрывал свои отношения с Син от всей семьи, кроме брата Тео, тайну раскрыли бывшие сослуживцы Винсента. То, что Ван Гог вскоре расстался с Син, напряжения не ослабило.