

Винсент Ван Гог

Выполнил студент 30 ФХО
Группа НТ-301 МКТ
Грозных Д.И.

Измученная душа

Винсент Ван Гог был олицетворением борющегося за существование, одинокого художника — он чувствовал, что его талант остается непризнанным, при жизни его картины не продавались, а почти все родственные связи казались разорванными навсегда.

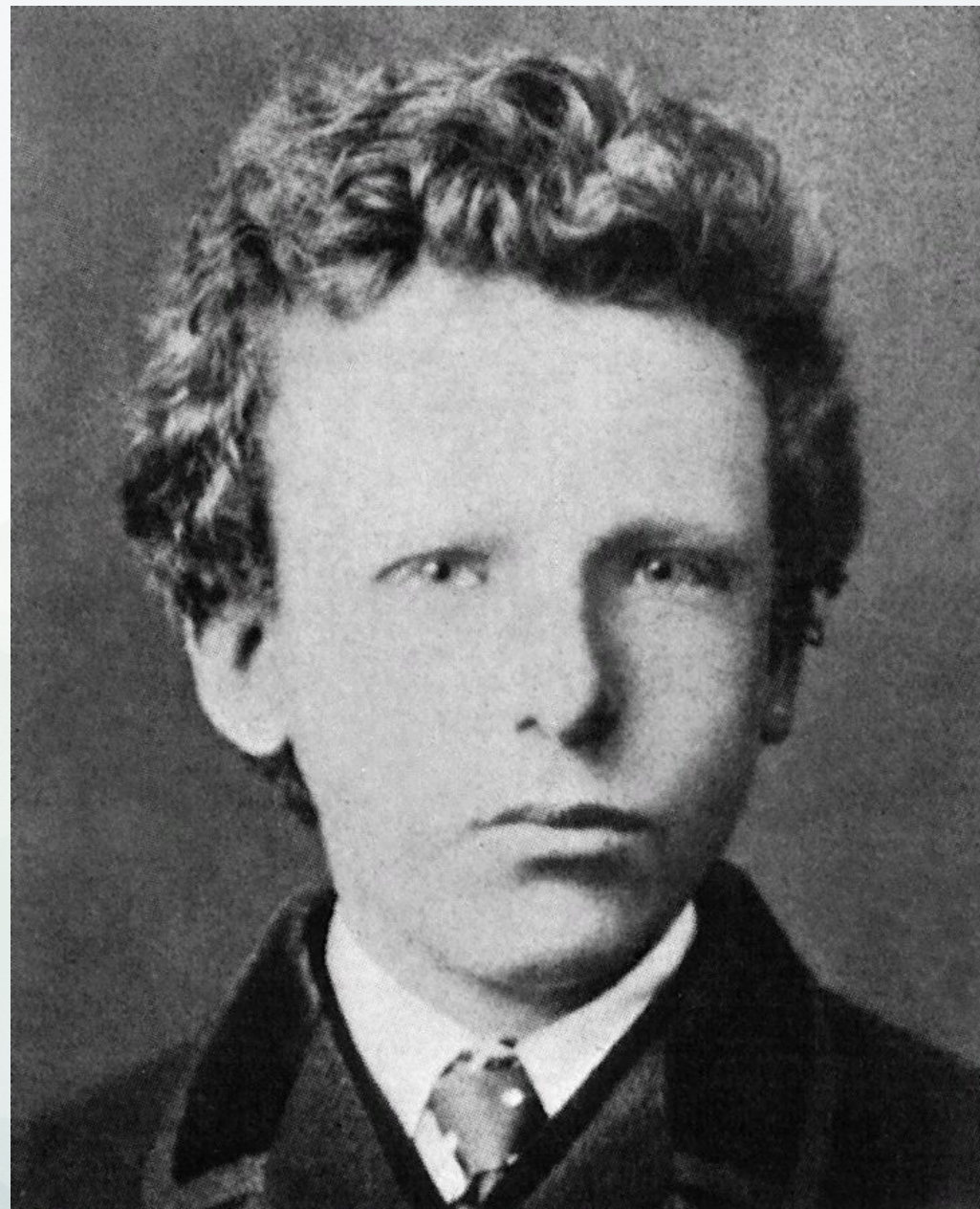
Родился Винсент Ван Гог 30 марта 1853 года в деревне Грот-Зюндерт в Нидерландах. Его родителями были пастор Теодор Ван Гог и Анна Корнелия Карбентус. Кроме Винсента в семье было еще пятеро детей. И только один из братьев — Тео, старался во всем помочь Винсенту, пытался облегчить его нелегкую судьбу. Источник:

Дома Винсент был очень непослушным, проявлял некоторые странности в поведении, и родители частенько наказывали его за непослушание. В обществе он вел себя тихо, серьезно и часто над чем-то задумывался. Он особенно с кем не дружил и не принимал участия в детских играх. По мнению односельчан Винсент отличался скромностью, дружелюбием, состраданием. В школу он пошел как и все, в семь лет, но через год его пришлось оттуда забрать и продолжить обучение дома. В 1864 году родители отдали его в интернат в городе Зевенберген.

Винсент Ван Гог в
детстве

Расставание с домом плохо сказалось на мальчике, он очень страдал в школе. Спустя два года, в 1866-м, Винсента определили в другую школу-интернат. Мальчику понравилось изучать языки, и в эти годы он впервые проявляет свои творческие способности к рисованию. В 1868 году, прямо посреди учебного процесса он бросил школу и отправился домой. На процессе образования поставлена точка. Впоследствии известный художник не любил вспоминать детство – от него веяло мрачностью и холодом.

Винсент Ван Гог в юности

Все мужчины семьи Ван Гогов занимались либо торговлей картинами, либо служили в церкви. Винсент решил сразу стать проповедником, потом пробовал торговать произведениями искусства. Каждому из своих занятий он отдавался целиком. У него все получалось, но парень решительно отказался от обеих работ и решил заняться тем, что ему было больше всего по душе – живописью.

В 1868 году, в возрасте 15 лет, молодой человек стал сотрудником филиала художественной компании «Гупиль и Ко», которая находилась в Гааге. Он показал отличные результаты, был любознательным и исполнительным, и вскоре его поощрили переводом в один из филиалов, расположенных в Лондоне. Он пробыл там два года, проявил себя как настоящий коммерсант, начал хорошо разбираться в гравюрах местных мастеров, разговаривать цитатами Диккенса и Элиота. В общем, обычный молодой человек, с приятной внешностью и лоском. В перспективе он должен был получить место комиссионера в центральном парижском отделении фирмы.

Однако в 1875-м в жизни Винсента что-то случилось, и это что-то полностью изменило его биографию.

ОН ЧАСТО ПИСАЛ ПИСЬМА СВОЕМУ БРАТИШКЕ ТЕО, И В ОДНОМ ИЗ НИХ ОН СКАЗАЛ, ЧТО ПРЕБЫВАЕТ В «БОЛЕЗНЕННОМ ОДИНОЧЕСТВЕ».

Спустя годы историки предположили, что в это время юноша влюбился, но девушка отвергла его любовь. Как звали эту девушку, так и осталось загадкой, да и была ли она, точно никто не скажет. Просто такое объяснение его состояния было более чем логичным. На ситуацию не повлиял и скорый перевод во Францию. Винсент полностью охладел к еще недавно любимой работе, и его уволили.

Молодой человек занят поисками себя и своего предназначения, и вскоре приходит к выводу, что оно связано с религией. В 1877 году он поселяется в Амстердаме у своего дяди Иоганнеса, и собирается начать обучение на факультете теологии. Но учеба принесла только разочарование, Винсент бросает теологию и уезжает. Однако он видит свое предназначение в служении людям, поэтому парень становится учеником миссионерской школы. В 1879 году его назначили проповедником в Ваме, расположенной к югу Бельгии.

Винсент стал преподавателем Закона Божьего для шахтеров Боринажа, старается помочь их семьям, возится с больными, учит детей, проповедует. Чтобы заработать на жизнь, занимается изготовлением карт Палестины. Жильем ему служила бедная лачуга, из еды были только хлеб и вода, спать приходилось на полу – он просто физически себя истязал. Помимо этого он еще борется на стороне рабочих за их права.

Ван Гог пытается бороться с депрессией, которая настигла его после увольнения в Патюраже. В этом ему помогает живопись. Благодаря поддержке брата Тео, Винсент учится в Академии изящных искусств. Однако спустя год он бросает обучение и отправляется домой, к родителям. Теперь он занимается изобразительным искусством самостоятельно.

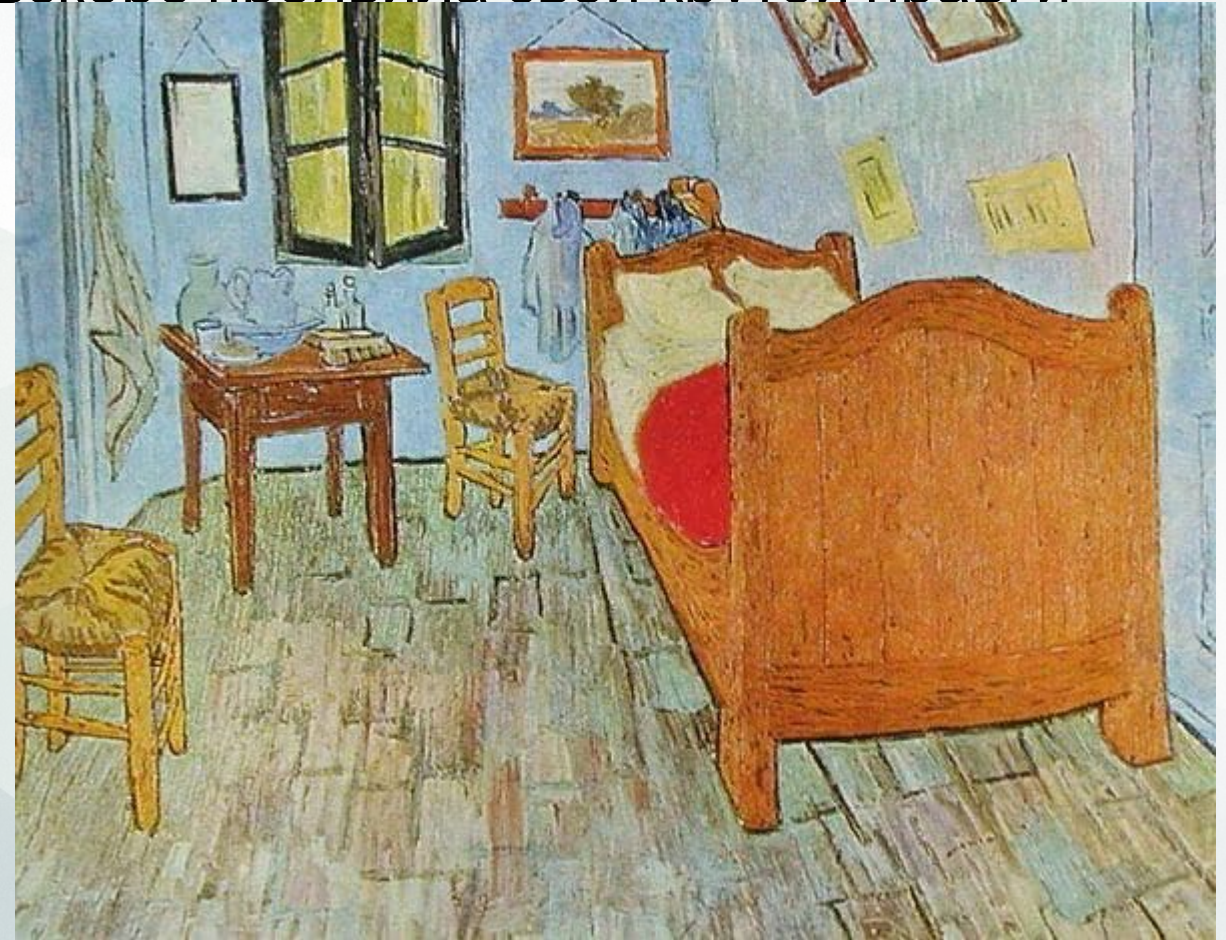

Первые картины Винсента Ван Гога

И снова его накрывает любовь, в этот раз предметом его страсти стала кузина. И снова любовь безответная, однако юноша не теряет надежды и продолжает ухаживать за любимой. Но родные были категорически настроены против этих отношений, и даже предложили Винсенту уехать. Новое потрясение оказалось слишком сильным, и привело к полному отказу от личной жизни. Ван Гог бросает родной дом и переезжает в Гаагу, где продолжает писать картины. Там он поступает в ученики к Антону Мауве, работает на износ, пристально интересуется жизнью горожан, особенно его привлекают бедные кварталы. Винсент начал копировать литографии, штудирует книгу Шарля Барга «Курс обучения рисунку». Ван Гог начал экспериментировать с различными техниками, смешивать их на холсте, чтобы выработать свою и получить новую цветовую гамму.

В это время происходит еще одна попытка стать семейным человеком. Он познакомился с беременной женщиной, и она со своим ребенком поселилась у него. Это стало причиной ссоры Винсента со своими друзьями и близкими, но именно в это время художник был по-настоящему счастлив. Однако счастливой семейной жизни не получилось, женщина вскоре проявила свой крутой нрав, и

семья
После расставания Винсент поселился в провинции Дренте, ближе к северу Нидерландов. Жильем ему служила хижина, переоборудованная под мастерскую. Он много работает, пишет картины крестьянского быта, изображает их самих на полотнах, создает пейзажи. Те ранние произведения художника несколько не дотягивают до реалистичных. Он так и не получил академическое образование, поэтому в его рисунках того периода заметны некоторые неправильные очертания

Спальная комната Ван
Гога

Прошло немного времени, и Винсент снова переехал к родителям, на этот раз в Нюэнен. Он продолжает много рисовать, одновременно с этим набирает учеников, запоем читает и занимается музыкой. Героями его полотен снова становятся природа, люди, причем все это изображалось в темных, можно даже сказать, мрачных тонах. Самым значимым полотном голландского периода Ван Гога считается «Едоки картофеля», написанное художником в 1885 году. На картине изображена сцена из крестьянской жизни.

Винсент долго пребывал в раздумьях, но в конце концов решился, и в 1886 году переехал в Париж. В этом городе состоялась встреча художника и его брата Тео, который в то время уже стал директором художественной галереи. Творческая жизнь столицы Франции в те годы была очень бурной. Самым значимым событием того периода стала выставка художников-импрессионистов в салоне на улице Лафит. Там впервые представили свои полотна Синьяк и Сера, ставшие во главе постимпрессионизма, которое стало завершающим этапом импрессионизма. Импрессионизм был своеобразной революцией в живописи, благодаря которому с полотен исчезла академическая техника и сюжеты. Считается, что важнее руководствоваться первым впечатлением, отдавать предпочтение чистым тонам.

С 1886 по 1888 год, когда Винсент жил в Париже, он написал больше всего картин. Этот период потом назовут самым плодотворным в биографии художника, потому что его коллекция стала больше на 230 полотен. Он упорно ищет свою технику, изучает все новшества и тенденции современного написания картин. В эти годы Ван Гог по-новому взглянул на живопись, он нашел свою манеру, в которой в большей степени присутствовал импрессионизм и постимпрессионизм, отойдя от реалистического восприятия мира. Это видно по его пейзажам и натюрмортам, созданным в парижском периоде.

Постимпрессионизм Ван Гога

В парижском периоде у Винсента значительно расширился круг общения. Вместе с братьями он ходит по разным местам, знакомится с девушками и даже заводит романы. В кафе «Тамбурин» у него появилась знакомая по имени Агостина Сегатори, которая владела этим заведением. Он написал ее портрет за столиком в ее кафе, потом было несколько картин в стиле «ню». У них даже был кратковременный роман. Часто художники собирались в лавочке папаши Танги, который торговал красками и всем необходимым для художников. В этой лавочке, как и в других, ей подобных, проводились целые выставки художников.

В феврале 1888 года импульсивный и бескомпромиссный художник оставляет столицу и переезжает в Прованс.

Ван Гог любил работать по ночам, и чтобы иметь возможность творить на пленэре, он прикрепил к этюднику и шляпе свечи, обеспечив таким образом освещение рабочего места. Так он написал свои шедевры под названием «Ночное кафе» и «Звездная ночь над Роной». По приглашению Винсента к нему приезжает Поль Гоген, которого он давно ждал в гости. Однако очень скоро они рассорились между собой и разорвали дружеские отношения. Гоген всегда был уверенным и педантичным, а Ван Гог наоборот, беспокойным и очень несобранным.

Перед наступлением Рождества 1888-го, у них состоялось очередное выяснение отношений, в результате которого Ван Гог отрубил собственное ухо. Гоген испугался нападения, он решил, что покушаются на него. Пока он скрывался в гостинице, Винсент упаковал в бумагу отрубленную мочку своего уха и приказал доставить проститутке по имени Рашель, их общей приятельнице. Окровавленного Ван Гога нашел один из его друзей – Рулен. Рана затянулась достаточно быстро, однако душевное состояние художника привело его на больничную кровать.

Горожане Арли с некоторой опаской начали относиться к художнику, который был им чужим и непонятным. В 1889 году они составляют петицию, в которой высказывают просьбу оградить их от общества безумца. Винсент прекрасно понимает, что его состояние представляет опасность для окружающих, поэтому по доброй воле ложится в клинику в Сен-Реми. Доктора не запрещают ему работать на улице, но только в сопровождении медицинского персонала. Именно в тот период он написал картины «Дорога с кипарисами и звездой» и «Звездная ночь», в которых присутствуют завихрения и воднообразные линии.

27 июля 1890 года он по обычаю ушел на этюды, но принес не готовые рисунки, а пулю в груди, которую сам выпустил из пистолета. Он попал себе в ребро, и это не привело к летальному исходу во время выстрела. Он дошел до приюта, лег на кровать и закурил. Казалось, что никаких физических мучений он не испытывает.

Доктор немедленно отправил телеграмму брату, который примчался мгновенно. Он начал успокаивать Винсента, говорил, что его вылечат обязательно. На что художник ответил: «Печаль продлится вечно». Винсент Ван Гог умер 29 июля 1890 года в 1 час 30 минут.

Знаменитые работы

Портрет Папашви
Танги

Ночное
кафе

Звёздная
ночь

Шедевр

1. Предварительный рисунок

Художник начал со свободного карандашного наброска, размечая контуры изображения, размеры и пропорции. Затем он нанес основные цвета, нанеся тонкий слой краски. На этой стадии работы не важны мелкие детали и метод работы. Большие участки холста закрашены кругообразными движениями кисти.

2. Набросок красками

Затем были написаны фон и нижняя часть вазы, вновь с использованием желтого ультрамарина и белил с добавлением небольшого количества жженой сиены, чтобы слегка затемнить вазу. Краска наносилась густо, с помощью ножа-мастихина, а затем размазывалась перекрещивающимися мазками кисти.

3. Использование импасто

На этой стадии большая часть работы проведена с помощью ножа-мастихины. Для того чтобы продемонстрировать, насколько густо Ван Гог наносил краску, чтобы написать темные цветы, художник временно не стал обрабатывать кистью нижние цветы. Там, где он наносил краску, он действовал не только кистью, но и ножом, создавая при этом шероховатую фактуру и рельефный рисунок.

4. Добавление красок

На этой стадии были добавлены окончательные цвета. Почти черные сердцевинки желтых подсолнухов написаны берлинской лазурью, а красный цвет создан с помощью ализафинового краплака.

5. Заключительные штрихи

Наиболее заметные детали написаны на этой, заключительной, стадии работы. Сюда входят контуры, окружающие вазу, и знаменитая подпись. Цвет здесь создается либо с помощью чистой жженой сиены, либо с помощью берлинской лазури, слегка осветленной за счет добавления белил.

Затем художник вносит небольшие цветовые поправки. Основание вазы еще больше отделено от фона стола за счет добавления небольшого количества жженой умбры. Поверхность стола затемнена с помощью капельки жженой сиены, добавленной к изначальной смеси жженой сиены и кадмия. Окончательно прописаны детали лепестков, а оранжевый тон темных цветков усилен небольшим количеством жженой сиены, нанесенной ножом-мастихином, а затем размазанной несколькими штрихами кисти.

Деталь (опилку):

Техникой опилки Ван Гог владел, возможно, лучше, чем кто-либо из художников. Этот термин происходит от итальянского слова *piasto*, что означает густо нанесенный слой краски с отпечатками того инструмента, которым она наносилась, – как правило кисти или ножа-мастихина. Такая техника позволяет создать мгновенный объемный эффект – изображение кажется выступающим из холста.

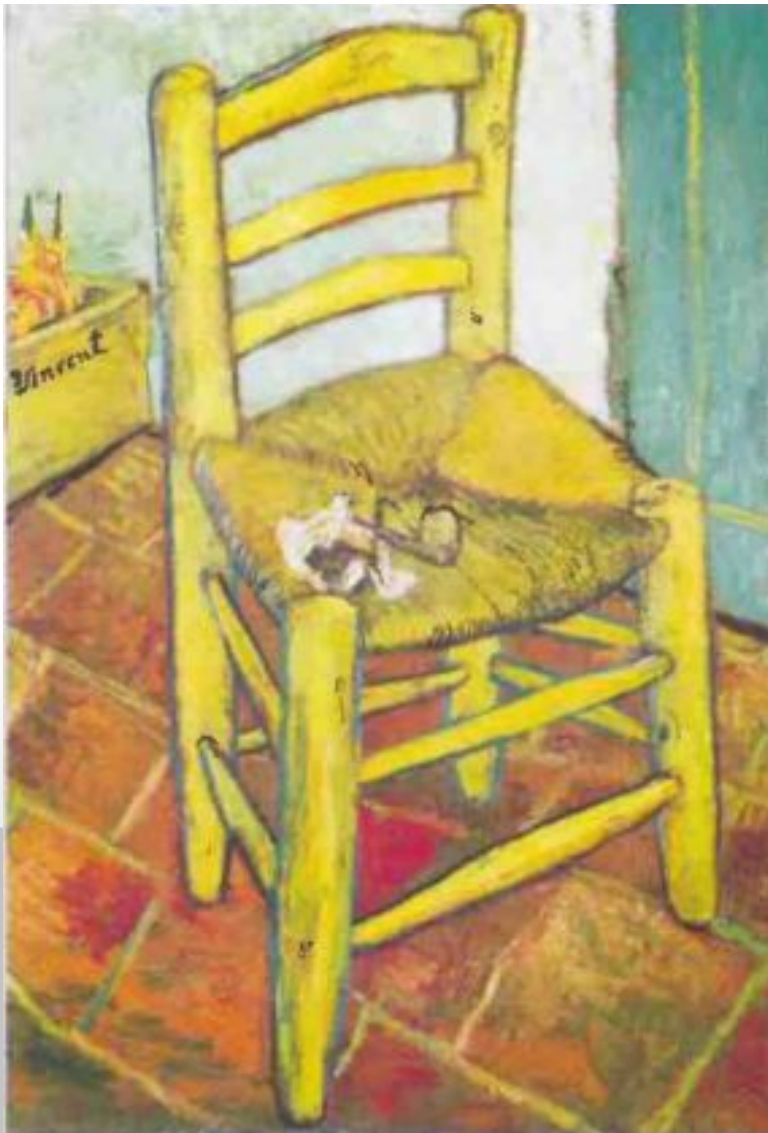
Автопортреты

Импасто

Натюрморт

Пейзаж

