

ПОЛОТНА ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ

МИРОВАЯ ЖИВОПИСЬ

КАРТИНЫ
ПОРТРЕТЫ
БИОГРАФИИ

ПОЛОТНА ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ

МИРОВАЯ ЖИВОПИСЬ

КАРТИНЫ
ПОРТРЕТЫ
БИОГРАФИИ

Санкт-Петербург
КРИСТАЛЛ
2002

Текст, составление, общая редакция

И. Г. Мост

Художественное оформление серии

И. Г. Мосин

М64 Мировая живопись, — СПб.: ООО «Издательский Дом „Кристалл"», 2002, — 96 с, ил. •

Книга представляет собой обзор творчества выдающихся представителей мирового изобразительного искусства. Краткие очерки жизни сопровождаются репродукциями картин, наиболее характерных для их творчества, а также изображениями самих художников. Рекомендуется для тех, кто интересуется историей живописи.

Иван Константинович АЙВАЗОВСКИЙ (1817-1900)

Русский живописец-маринист, крупнейший представитель романтического пейзажа.

Много путешествовал: в качестве пенсионера Академии Художеств побывал в Италии, а также посетил Германию, Францию, Испанию, Голландию. Получив звание академика, был причислен к Главному морскому штабу, что позволило ему с экспедицией русского мореплавателя и географа Ф. П. Литке побывать в Турции, Греции, Малой Азии. Не раз путешествовал он и впоследствии: ездил на Кавказ, в Египет, Пиццу, Флоренцию, даже в Америку.

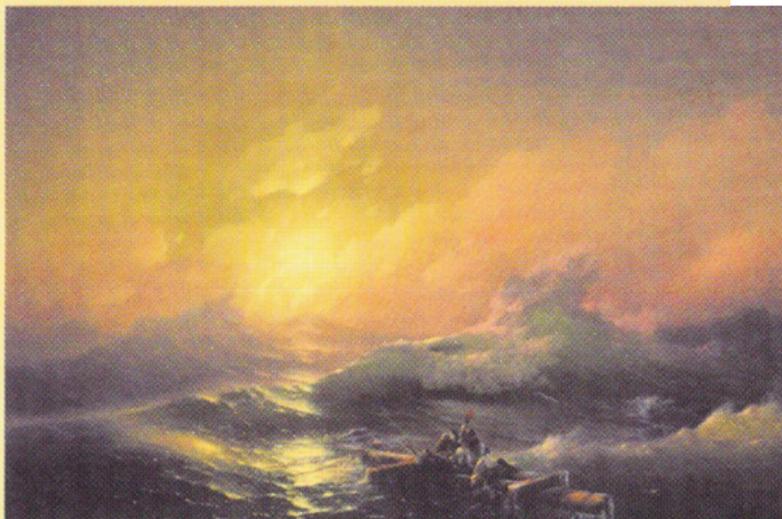
О его выдающемся мастерстве ходили легенды. Художник мог написать большую картину за несколько часов, что и делал не раз публично, поражая присутствующих своим невероятным мастерством.

При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и в других странах.

Наследие Айвазовского огромно: более 6000 картин, среди которых лучшими по праву считаются «Девятый вал» (1850) и «Черное море» (1881).

Девятый вал (1850)

Санкт-Петербург, Государственный Русский музей, 221х332

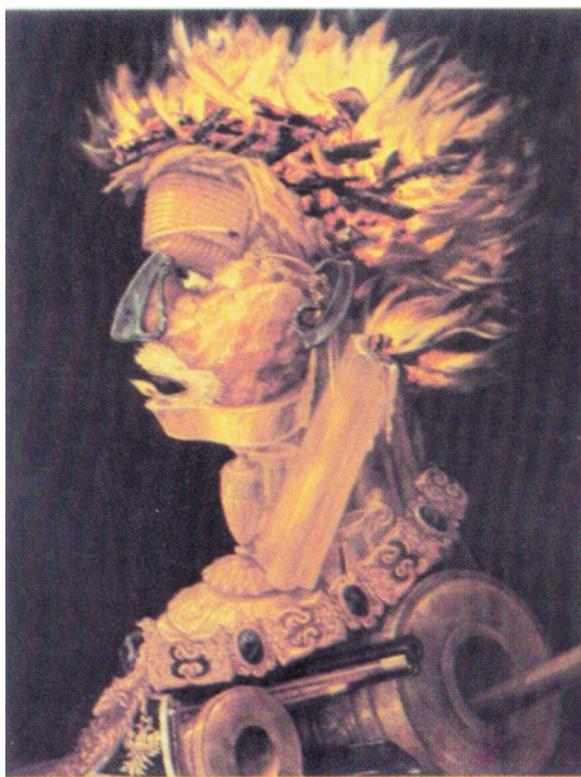
Джузеппе АРЧИМБОЛЬДО

(ок. 1527-1593)

Итальянский живописец и рисовальщик, один из оригинальнейших представителей позднего маньеризма.

Состоял на службе в качестве придворного художника при пражском дворе Рудольфа II, императора из династии Габсбургов. В его обязанности входило создание декораций для празднеств, приобретение произведений искусства для императорской коллекции, а также проектирование и устройство водных сооружений.

Интерес к наследию Арчимбольдо в наши дни возник благодаря художникам-сюрреалистам, увидевшим в нем своего предтечу. Свои символические портреты-аллегии художник «творил», соединяя в единый образ обитателей фауны (цикл «Стихии»), флоры (цикл «Времена года»), а также различные предметы: горшки, кастрюли, рабочие инструменты, даже книги. Однако в эпоху, когда создавались эти полотна, его творчество считалось не более чем курьезом, образцом дурного вкуса.

*Огонь (1566)
Вена, Музей истории искусства, 67x51*

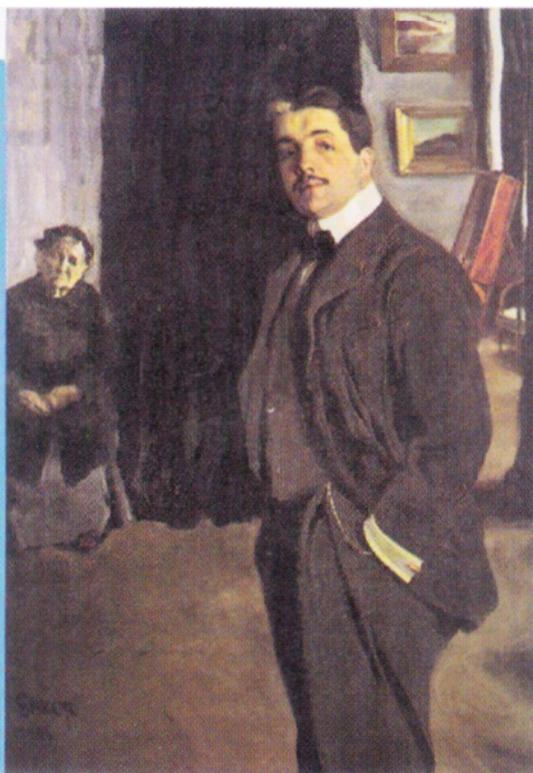
Лев Самойлович БАКСТ (РОЗЕНБЕРГ) (1866-1924)

Русский живописец, график, театральный художник, один из инициаторов создания объединения «Мир искусства» (1898).

Известность Баксту принесли его графические работы для журналов «Мир искусства», «Сатирикон», «Золотое руно», «Аполлон», а также графические портреты современников. С равным успехом занимался он также книжной графикой, декоративным искусством, оформлением интерьеров. В живописном наследии художника выделяется «Портрет С. П. Дягилева с няней» (1906), а также картина «Древний ужас (Terrore Antiquus)» (1906—1908), особенно поразившая современников. Однако мировую известность Бакст приобрел как театральный художник. В полной мере его многогранный талант развернулся в балетных спектаклях «Русских сезонов», а затем «Русского балета С. П. Дягилева». Художественные находки Бакста положили начало новой эпохе в балетной сценографии.

*Портрет Сергея Дягилева с няней (1906)
Санкт-Петербурге, Государственный Русский музей, 161х116*

**Виктор
Эльпидифорович
БОРИСОВ-МУСАТОВ**
(1870-1905)

Русский живописец.

Полученная в детстве травма сделала его горбуном, но не отняла ни любви к жизни, ни энергии. Регулярного художественного образования не получил, однако в течение ряда лет посещал занятия в МУЖВЗ (Московском училище живописи, ваяния и зодчества), а также Академии Художеств. Три зимы (1895—1898) молодой художник провел в Париже, откуда привез интерес к живописной системе импрессионистов и исканиям духовно близких ему символистов. Он проявился уже в первой самостоятельной работе «Автопортрет с сестрой» (1898), выдержанной в сине-зеленом колорите, ставшем впоследствии доминирующим в его живописи. Высокая оценка его творчества как за рубежом, так и на родине ничего не изменила в судьбе художника, жившего с женой и ребенком довольно бедно: коллекционеры его работ почти не покупали. Лишь Третьяковская галерея, по настоянию В. А. Серова, приобрела у него картину и два эскиза.

*Водоем (1902)
Москва, Государственная Третьяковская галерея, 177x216*

Хиеронимусе БОСХ (ок. 1450-1516)

Нидерландский живописец, уникальный представитель раннего Северного Возрождения.

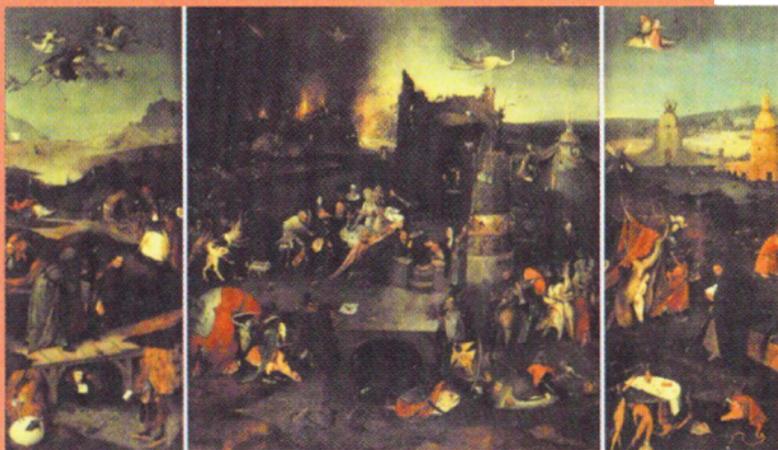
Картины Босха поражают изощренностью фантазии, и этим они абсолютно не похожи на полотна других художников того времени: Яна ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена или Гуго ван дер Гуса. В них нет той размерности и внутренней гармонии.

Большинство сюжетов картин Босха аллегоричны и взяты из народных пословиц, развенчивающих человеческие пороки: глупость, алчность, праздность, гордыню. Тема воздаяния за земные дела — основная тема картин Босха: «Сады наслаждений» (1504), «Воз сена» (1506), «Искушение святого Антония» (1505). Это сближает его с искусством средневековья, эпохи, предшествующей Возрождению. Однако влияние его на дальнейшее развитие искусства огромно: не сумел его избежать даже такой самобытный художник, как Питер Брейгель Старший.

На рубеже XX века художники-экспрессионисты вновь напомнили миру о Босхе, а чуть позднее сюрреалисты объявили его своим «духовным отцом».

Искушение святого Антония (1505)

Лиссабон, Национальный музей старого искусства, 82x172

Сандро БОТТИЧЕЛЛИ (1445-1510)

Итальянский живописец и график эпохи Возрождения.

Картины Боттичелли — блестящий образец Высокого Ренессанса. Их отличает виртуозное, хотя и несколько суховатое мастерство рисунка—основополагающая черта флорентийского искусства того времени.

Композиции Боттичелли, относящиеся к раннему периоду творчества, изысканны и воздушны. Выполненные по заказу Медичи, они рассчитаны на вкусы флорентийских интеллектуалов «золотого века», к которым принадлежал и сам художник. Лучшими среди них по праву считаются «Весна» (1478) и «Рождение Венеры» (1482—1484). Мифологический сюжет для художника лишь повод, чтобы показать красоту женского тела, перед которой художник преклонялся. Позднее, попав под влияние религиозного фанатика Савонаролы, он отрекся от своих прежних идеалов и больше не писал картин на мифологические темы.

По заказу Медичи им была проиллюстрирована «Божественная комедия» Данте.

Умер художник в одиночестве и безвестности. Вновь о нем заговорили лишь в XIX веке благодаря прерафаэлитам, восхищавшимся его мастерством рисовальщика.

*Рождение Венеры (1485)
Флоренция, Галерея Уффици, 173x279*

Питер БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ (по прозвищу Мужичкий) (ок. 1520/30-1569)

Фламандский живописец эпохи Возрождения, основатель художественной династии.

Учился живописному мастерству в Италии, откуда почерпнул полнокровность и оптимизм, но не сюжеты для своего творчества. Их он брал из самой толщи народной жизни.

Простонародным духом пронизаны все картины Брейгеля. Они буквально перенасыщены подробностями и деталями. Темы его полотен нарочито приземлены — крестьянские праздники, игры детей, каждодневный труд; персонажи — крестьяне и ремесленники, люди простые и грубые. Его живописная техника, однако, отнюдь не груба; аккуратно нанесенные тонкие слои краски великолепно передают насыщенность и разнообразие цвета.

Аллегория, иносказание — излюбленный творческий прием, к которому Брейгель прибегает вслед за Босхом. В картинах «Фламандские пословицы» (1559) «Битва Карнавала с Великим Постом» (1559), «Страна Лентяев» (1567), «Слепые» (1568) художник разворачивает перед нами панораму человеческих пороков и слабостей.

За свою приверженность к крестьянской тематике получил от современников прозвище Мужичкий.

*Слепые (1568)
Неаполь, Музей Каподимонте, 86x154*

Карл Павлович БРЮЛЛОВ (1799-1852)

Русский живописец романтического направления.

Закончивший Академию Художеств с золотой медалью, Брюллов был самым модным и блестящим портретистом своего времени, а в жанре парадного портрета не знал себе равных. Доказательством тому картины «Всадница» (1832) и «Ю. П. Самойлова с воспитанницей и арапчонком» (1832—1834) — непревзойденные образцы этого жанра.

Одной из вершин его позднего творчества стал очередной парадный «Портрет Ю. П. Самойловой с приемной дочерью на костюмированном балу» (до 1842). Выдающееся мастерство портретиста проявлено им и в более скромных, но не менее достойных портретах видных современников. Подлинная вершина мастерства портретиста — драматический «Автопортрет» (1848), запечатлевший медленное угасание художника, как бы предсказывающий его скорую смерть.

Самым известным произведением Брюллова по праву считается картина «Последний день Помпеи» (1833), изображающая сцену гибели древнего города, трагическую судьбу его жителей и поражающая воображение не только показом страшных событий, но и своими поистине монументальными размерами.

*Последний день Помпеи (1833)
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей, 457х651*

Винсент ВАН ГОГ (1853-1890)

Французский живописец, яркий представитель постимпрессионизма.

Не имея художественного образования, стал заниматься живописью сравнительно поздно — в 30 лет. За семь лет активной творческой деятельности создал более 800 картин и 700 рисунков в самых разных жанрах: натюрморты, портреты, многочисленные автопортреты.

Но ярче всего его талант проявился в жанре пейзажа: именно здесь находил выход его холерический взрывной темперамент. Живописная фактура картин Ван Гога, подвижная, болезненно беспокойная, отражает душевное состояние художника на излете его недолгой трагической жизни — он страдал душевной болезнью. Один из приступов этого недуга стал для него роковым: Ван Гог покончил счеты с жизнью выстрелом из пистолета. При жизни художник так и не был признан, а его талант оценен по достоинству: ни одна картина художника не была продана.

*Ночное кафе (1888)
Оттерло, Государственный музей Кроллер-Мюллер, 81х66*

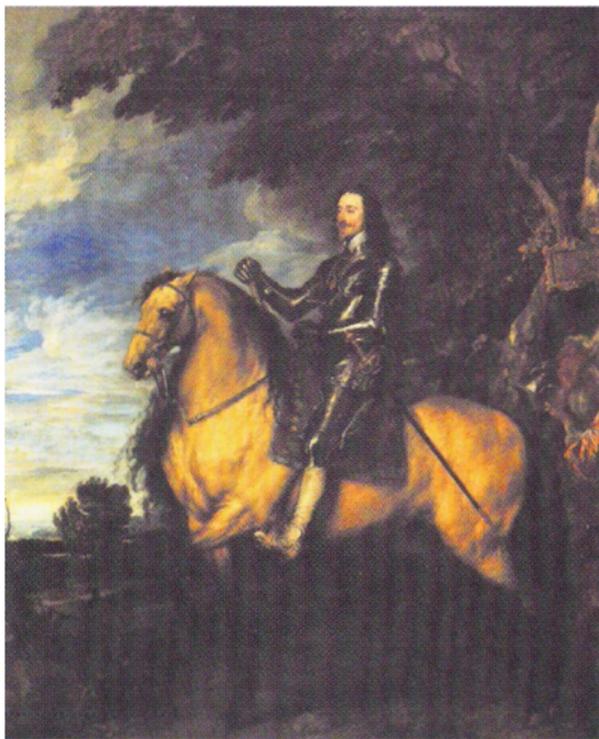

АНТОНИС ВАН ДЕЙК (1599-1641)

Фламандский живописец, мастер портрета.

Учился живописи в Антверпене, в мастерской знаменитого Питера Пауля Рубенса. Некоторое время служил придворным художником английского короля Якова I. Затем, в 1622 году, перебрался в Италию, где и создал стиль, который положил начало традиции английского живописного портрета.

В Англии, куда Ван Дейк вновь вернулся в 1632 году, его слава достигла апогея. В качестве придворного живописца короля Карла I он создал самые яркие свои полотна. Его картины представляют обычно аристократов с гордым взглядом и стройной фигурой. Художника часто обвиняли в том, что он льстит своим моделям. Однако таковы были в те времена требования к парадному портрету, который изображал не столько самого человека, сколько идеализированное представление о нем. Таков и принадлежащий кисти художника «Конный портрет Карла I» (1638).

*Конный портрет Карла I (ок. 1638)
Лондон, Национальная галерея, 367x292*

**Ян
ВАН ЭЙК**
(ок. 1390-1441)

Фламандский живописец Северного Возрождения. По преданию, родоначальник техники масляной живописи.

Живопись Ван Эйка исключительно технична. Художник мастерски использует преимущества масляных красок, позволяющих добиваться мягких тоновых переходов, не теряя в то же время ясности и четкости рисунка. Его картины полны интересных и значимых деталей, каждая из которых способна многое поведать зрителю. На «Портрете четы Арнольфини» (1434), маленькая собачка, домашние туфли, плоды на подоконнике, единственная свеча, висящие на гвозде четки, доски пола и ковер — все выписано с ювелирной точностью. А очень внимательный зритель увидит подпись на дальней стене: «Johannes de Euk fuit hic* («Ян ван Эйк был здесь»). В зеркале под надписью отражаются со спины пара новобрачных и третья фигура, предположительно художника, свидетеля события. Таким образом, перед нами хитроумно скрытый автопортрет.

*Портрет четы Арнольфини (1434)
Лондон, Национальная галерея, 82x60*

Федор Александрович ВАСИЛЬЕВ

(1850-1873)

Русский пейзажист.

Учился в Вечерней рисовальной школе при Обществе Поощрения Художеств, где близко сошелся с И. Н. Крамским, а также с И. И. Шишкиным, с которым постоянно работал на пленэре. Много новых впечатлений принесла поездка на Волгу, предпринятая с молодым тогда И. Е. Репиным. После нее Васильев написал несколько картин, среди которых выделялся ставший популярным «Вид на Волге. Барки» (1870). 1871 год оказался поворотным в судьбе художника: в начале его в течение лишь одного месяца была написана знаменитая «Оттепель» (1871).

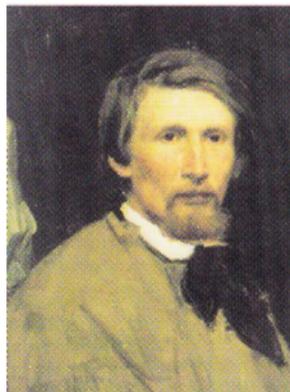
Картину заметили. Она привлекла внимание не только зрелым техническим мастерством, но и впервые так сильно проявившимся в ней настроением смутной тревожности и унылой безнадежности. За эту работу Общество Поощрения Художеств удостоило Васильева первой премии, царский двор заказал ее повторение. Васильев в одночасье сделался знаменитым. Но именно в пору работы над картиной он тяжело и безнадежно заболел: запущенная простуда спровоцировала наследственный туберкулез.

В Петербурге ему оставаться было нельзя, и летом того же года он перебрался в Крым. Однако болезнь взяла свое, и осенью 1873 года художник умер в самом расцвете своего таланта. Ему было всего 23 года.

*Оттепель (1871)
Москва, Государственная Третьяковская галерея, 54x107*

Виктор Михайлович ВАСНЕЦОВ (1848-1926)

Русский живописец, член Товарищества передвижных художественных выставок.

В ранний период творчества Васнецов выступил как жанрист, последователь П. А. Федотова и В. Г. Перова. В историю русского искусства вошел в первую очередь как художник, первым повернувшийся лицом к самобытному русскому фольклору, былинным временам.

Первым опытом в этом роде стала картина «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), сюжет которой подсказан «Словом о полку Игореве». За ней последовали известные каждому с детства «Ковер-самолет» (1880), «Аленушка» (1881), «Три царевны подземного царства» (1881), «Витязь на распутье» (1882), «Иван-царевич на Сером Волке» (1889), «Богатыри» (1898). В героях его картин зримо проступают типические национальные черты.

Был одним из самых деятельных участников Абрамцевского (Мамонтовского) кружка. Вместе с В. Д. Поленовым проектировал церковь в Абрамцеве (1882), там же по его рисунку была построена «Избушка на курьих ножках» (1881 — 1883). Ему же принадлежит проект фасада Третьяковской галереи.

Богатыри (1898)

Москва, Государственная Третьяковская галерея, 295x446

Жан-Антуан ВАТТО (1684-1721)

Французский живописец, крупнейший представитель рококо.

Был создателем и самым выдающимся представителем идиллического жанра галантного празднества, типичного для стиля рококо. Характерным для этого жанра было изображение причудливых сцен, показывающих пышно одетых кавалеров и дам на лоне природы. Одна из картин такого рода, «Отплытие на остров Цитеру» (1717), принесла художнику славу, признание и звание действительного члена Французской академии.

Ватто неоднократно обращался к этому полному скрытых смыслов сюжету: увитая гирляндами статуя Венеры с Амуром означает, что изображенный здесь идиллический мир связан с поисками любви. Хотя в картине отсутствуют эротические эпизоды, вся она пронизана тонкой чувственностью. Но, как часто бывает у Ватто, утонченная фривольность картины омрачена оттенком меланхолии — женская фигура в центре бросает назад взгляд, полный сожаления, как бы намекая тем самым на быстротечность наслаждения.

Огромное влияние на творчество Ватто оказали работы Петера Пауля Рубенса, перед которым художник преклонялся. Барочные мотивы в его творчестве Ватто переосмыслил по-французски, создав свой неповторимый стиль.

*Отплытие на остров Цитеру (1717)
Париж, Лувр, 128x193*

**Диего Родригес де
Сильва
ВЕЛАСКЕС
(1599-1660)**

Испанский живописец, выдающийся мастер своего времени.

С 1623 года — придворный живописец при дворе испанского короля Филиппа IV в Мадриде. Создал многочисленные портреты членов королевской семьи и самого короля, а также его приближенных: «Портрет инфанты Маргариты» (1660), «Портрет кавалера ордена Сант Яго» (1630-е), «Портрет графа Оливареса» (1640).

Параллельно с парадной портретной галереей в 30—40-х годах появляется ряд образов придворных шутов, в которых художник стремится увидеть прежде всего людей трагической судьбы. Таковы портреты любимца короля карлика Эль Примо, Себастьяна Морра, шута Калабасильяса.

В течение всей жизни Веласкес писал не только портреты, но и большие многофигурные полотна на мифологический («Триумф Вакха» (1629), «Кузница Вулкана» (1630), «Венера с зеркалом» (1650), «Пряхи» (1657)), а также исторический сюжет («Сдача Бреды» (1634—35)).

*Сдача Бреды (1634–1635)
Мадрид, Прадо, 307х367*

Алексей Гаврилович ВЕНЕЦИАНОВ (1780-1847)

Русский живописец, родоначальник бытового жанра в отечественном искусстве.

В 1819 году оставил государственную службу, купил в Тверской губернии сельцо Сафонково с 70 душами крепостных и переселился туда. Будущий художник поставил себе цель изобразить окружающую его действительность такой, какая она есть, ничего не выдумывая. Для удобства работы даже не пожалел выпилить часть стены в принадлежавшей ему постройке. Так родилась картина «Гумно» (1821—1822), ставшая первой картиной в русском искусстве, рисующей жизнь простого народа.

В 1820-е годы, лучшую и продуктивную пору своей жизни, Венецианов написал еще ряд произведений на ту же тему: «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Спящий пастушок», «Жнецы».

В многочисленных портретных этюдах Венецианов впервые создал целую галерею крестьянских образов, переданных правдиво, с добрым искренним чувством, не лишенным, однако, налета сентиментальности.

*Девушка в платке (1820-е)
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей, 38x28*

Василий Васильевич ВЕРЕЩАГИН (1842-1904)

Русский художник-баталист, член Товарищества передвижных художественных выставок

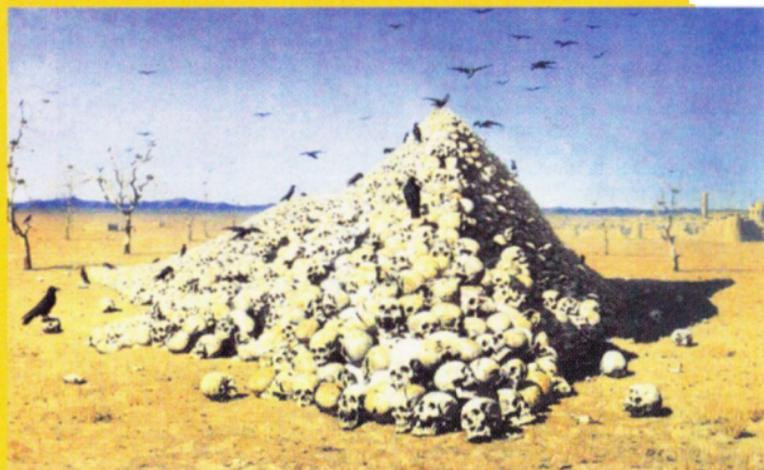
Как потомок старинного дворянского рода принужден был избрать военную карьеру, что не помешало ему по окончании корпуса, в 1860 году, поступить в Академию Художеств. Став кадровым военным, он продолжал заниматься любимым делом — живописью. Скорее наоборот: постоянная перемена места службы, смена впечатлений, непосредственное участие в военных действиях придали его полотнам остроту и достоверность, емкость и силу.

Своеобразным итогом размышлений о трагических последствиях любой войны стала картина «Апофеоз войны» (1871). Художник изобразил на полотне гору черепов среди выжженной солнцем пустыни. Лишь вороны кружат над ней, да развалины восточного города на горизонте говорят о некогда бывшей здесь жизни. Сюжет картины реален: «пирамиды черепов» воздвигались на Востоке в эпоху Тамерлана. На раме картины художник написал посвящение: «Всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим»,

Погиб художник на боевом посту в ходе Русско-японской войны, на потопленном японцами броненосце «Петропавловск».

Апофеоз Войны (1871)

Москва, Государственная Третьяковская галерея, 127x197

Ян ВЕРМЕЕР Дельфтский (1632-1675)

Голландский живописец-жанрист.

О жизни Вермеера известно очень мало. Наверняка известно лишь то, что всю свою жизнь он провел в родном Дельфте. Основным его занятием была торговля картинами. Живописью же, подобно многим голландским художникам того времени, он занимался, как хобби.

Темы картин художника камерны, интимны. В основном это жанровые сцены на фоне интерьеров гостиных, удивительно легкие и светоносные. Недаром современники называли его «мастером солнечного света». Чаще всего герои картин Вермеера — девушки или молодые женщины, изображенные художником за работой или в минуты отдыха. Часто художник изображает модель за чтением письма или за музицированием.

Он умер в долгах в возрасте сорока трех лет, оставив вдову с одиннадцатью детьми. Вплоть до середины XIX века имя художника было полностью забыто.

*Головка девушки (1660-65)
Дрезденская Картинная Галерея, 47x40*

Михаил Александрович ВРУБЕЛЬ (1856-1910)

Русский живописец и график, яркий представитель стиля модерн в искусстве.

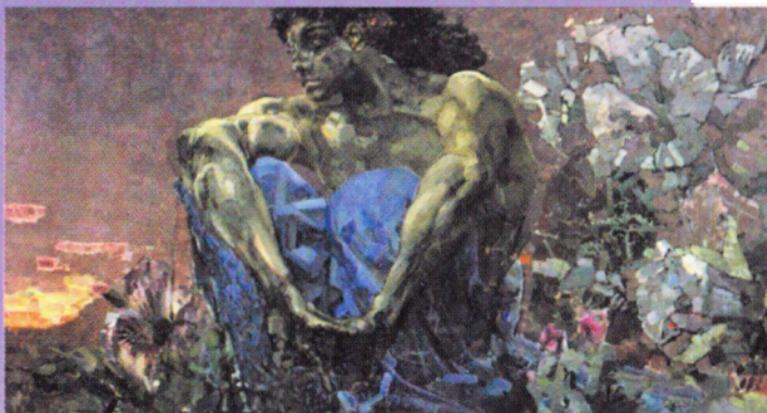
Гениально одаренный, М. А. Врубель оставил оригинальный и неповторимый след в разных областях изобразительного искусства. Он одинаково блестяще владел самыми разными художественными материалами: акварелью и маслом, углем и пастелью. Неповторима и манера, в которой выполнены его работы: художник словно бы стремится раздробить форму на множество маленьких плоскостей, «огранить» ее. Сформировавшийся в самом начале творческого пути «кристаллообразный» стиль Врубеля уникален.

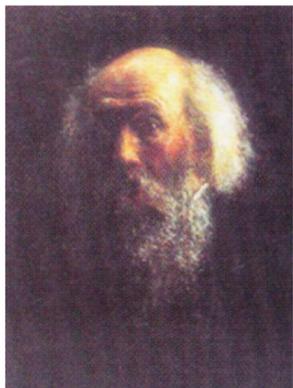
В 1890-е годы Врубель сближается с кружком С. И. Мамонтова. Именно в годы «московского периода» им созданы известные картины «Демон сидящий» (1890), «Богатырь» (1898), «Пан» (1899), иллюстрации к произведениям М. Ю. Лермонтова. Участие в выставочной деятельности «Мира искусства», ряд успешных выступлений на международных выставках принесли Врубелю европейскую известность.

Колоссальное творческое напряжение сказалось на состоянии здоровья Врубеля: еще в 1902 году он пережил сильный приступ психического расстройства. С тех пор художник находился под наблюдением врачей. Временами здоровье позволяло ему возвращаться к работе, однако болезнь прогрессировала, и последние пять лет жизни Врубель провел в лечебнице. За четыре года до кончины художник ослеп.

Демон сидящий (1890)

Москва, Государственная Третьяковская галерея, 114x211

Николай Николаевич Ге (1831-1894)

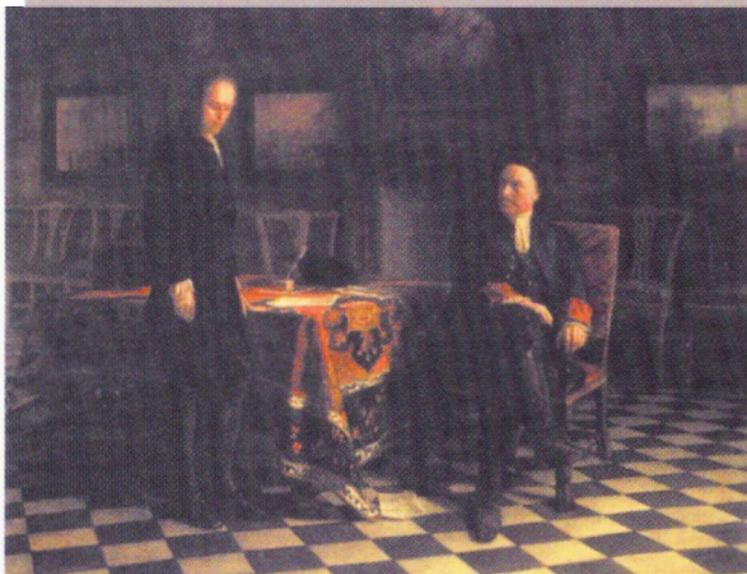
Русский живописец.

Первая же его большая картина «Тайная вечеря» (1863) вызвала горячий интерес: евангельский сюжет предстал в ней, как жестокая драма отступничества, раскола среди единомышленников. Художник явно порывал с канонами академизма, по успех его был настолько явным (сам Александр II приобрел картину), что АХ пошла на компромисс, присвоив ему звание профессора исторической и портретной живописи.

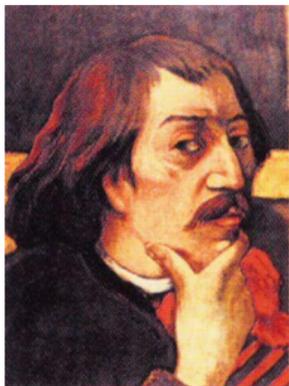
Новая картина «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871) вновь принесла ему успех: ее сюжетом опять было столкновение двух людей, у каждого из которых своя правда. В 70-е годы пережил увлечение учением Льва Толстого, забросив живопись. Лишь на рубеже 1870-х и 1880-х годов Ге вновь вернулся в искусство.

Живопись Ге претерпела разительные перемены. Он отказался не только от канонов академизма, но и от стремления к исторической конкретности, которая так импонировала его зрителям. Историю Христа, особенно ее заключительную часть, художник воспринимал как один из эпизодов вечной борьбы Добра со Злом.

*Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе
(1871)
Москва, Государственная Третьяковская галерея, 136х173*

Поль ГОГЕН (1848-1903)

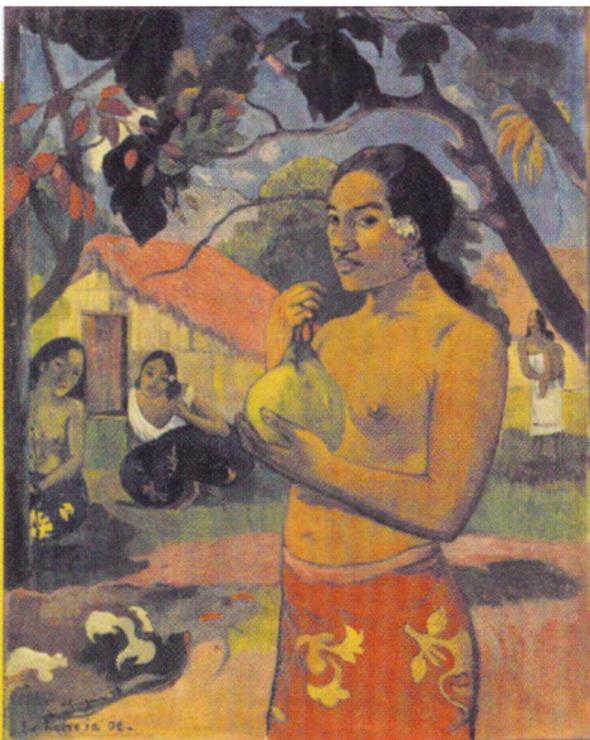

Французский живописец, один из лидеров постимпрессионизма.

Гоген одним из первых вышел за рамки видения реальности импрессионистами. Он олицетворяет характерное для рубежа веков романтическое стремление европейца вернуться к первоначальному образу жизни дикарей. Сама его жизнь — реальное тому подтверждение: оставив семью и удачную карьеру художник отправляется жить на Таити. В книге «Ноа-Ноа», описывающей его жизнь на острове, Гоген писал: «Я избавился от всего искусственного и условного. Здесь я прикасаюсь к истине, становлюсь частью природы».

Гоген сознательно отверг правила, принятые в западноевропейском искусстве. Формы в его картинах просты, краски дисгармоничны, глубина и перспектива практически отсутствуют. В числе первых Гоген стал использовать цвет в чисто декоративных, эмоциональных целях. Именно цвет, а также упрощенный, далекий от натурализма стиль живописи делают Гогена одним из наиболее важных предшественников современного искусства.

Женщина, держащая плод (1893)
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, 91x72

Франсиско ГОЙЯ (1746-1828)

Испанский живописец и график.

С 1789 года Гойя был живописцем при дворе испанских королей. Художник был модным и популярным среди испанской знати, близкой ко двору, свидетельством чему многочисленные портреты. Особое место в портретной галерее Гойи отведено герцогине Альба, с которой художник пережил бурный роман.

Двумя своими картинами, «Маха обнаженная» и «Маха одетая», Гойя навлек на себя гнев церкви и, несмотря на свое влияние при дворе, был вызван на совет отцов инквизиции и подвергнут допросу. В аскетической Испании XIX века считалось греховным изображение обнаженного женского тела, и его «Махи», пронизанные эротизмом, представлялись католическим догматикам опасной ересью.

В графическом наследии художника выделяются знаменитая серия офортов «Капричос» (1797—1798) и гравюры серии «Бедствия войны» (1810—1814).

Позже, в 1820-х годах, разочарованный, уставший от жизни, Гойя создал на стенах своего дома серию фресок, известных как «Черные картины», наполненных ужасающими образами: «Сатурн, пожирающий своего сына», «Шабаш ведьм», «Два старика за похлебкой». Возможно, именно они послужили поводом для слухов о безумии художника.

*Маха обнаженная (1797–1798)
Мадрид, Прадо, 97x190*

Ганс ГОЛЬБЕЙН МЛАДШИЙ (1497-1543)

Немецкий живописец и график, сын и ученик Ганса Гольбейна Старшего.

Состоял придворным живописцем при английском дворе. Его портреты Генриха VIII, королевы и министров, в том числе Томаса Мора, свидетельствуют о мастерстве художника, его исключительном таланте физиономиста, способности передать в портрете характер модели.

На двойном портрете «Посланники» (1533) изображены два важных и уверенных в себе человека — Жан де Дентсвиль, французский посол в Англии, и его друг Жорж де Сельв, епископ Лаворский. Богатая коллекция музыкальных, астрономических и научных инструментов символизирует ученость и власть этих двух людей. Солнечные часы точно указывают время действия (10. 30 утра 11 апреля). Однако все это великолепие, вся эта суета тщетны перед лицом Смерти, которую на полотне олицетворяют разорванная струна на лютне, а также искаженный череп на первом плане, который можно увидеть, лишь глядя на картину под определенным углом зрения.

В расцвете своего таланта еще молодой художник умер в Лондоне от чумы.

Посланники (1533)
Лондон, Национальная галерея, 207x209

**Жак Луи
ДАВИД
(1748-1825)**

Французский живописец, представитель классицизма.

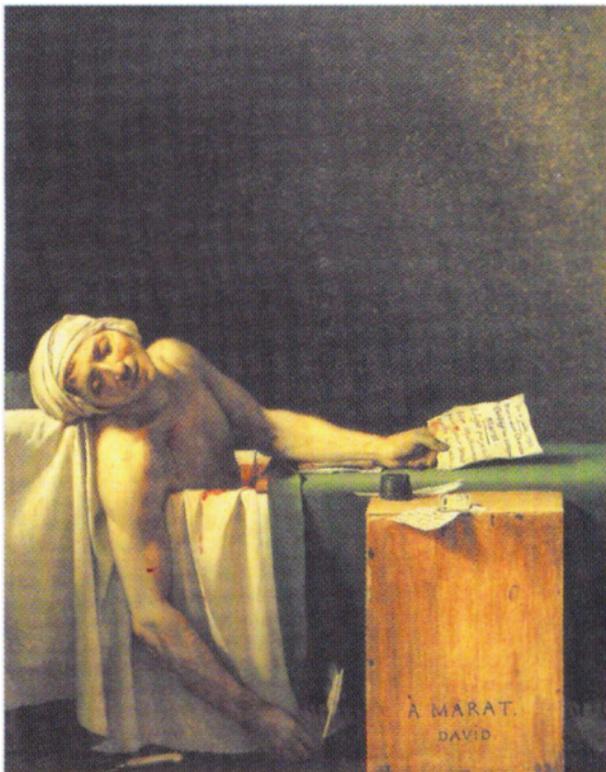
Ученик Буше, Давид отверг вычурный стиль рококо, характерный для художников предшествующего поколения, и возглавил движение, выступавшее за возврат к классическим идеалам,

Давид был активным участником революционных событий. Во время революции был избран в Конвент, стал членом Комитета общественного спасения, был близким другом Марата и чудом избежал гильотины.

Позже стал пылким сторонником Наполеона, а когда тот стал императором — его придворным художником.

После падения империи Наполеона был изгнан Бурбонами из Франции и поселился в Брюсселе.

В своей картине «Смерть Марата» (1793) художник трактует политическое убийство, как принято в классицизме, по законам античной трагедии.

*Смерть Марата (1793)
Брюссель, Музей современного искусства, 165x128*

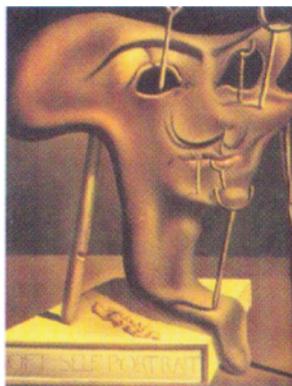
Сальвадор ДАЛИ (1904-1983)

Испанский живописец крупнейший представитель и теоретик сюрреализма.

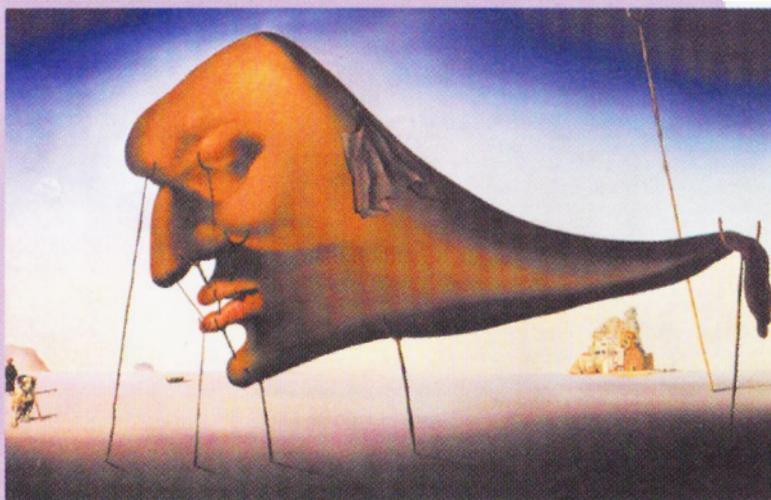
В 1929 году примкнул к движению сюрреалистов и до последнего дня своей долгой плодотворной жизни уже не изменял ему.

Особенно пристальное внимание в своем творчестве Дали уделял роли бессознательного в жизни человека. Образы сновидений проникают почти в каждое его полотно, его привлекает искаженная картина действительности. На картине «Сон» (1937) мы видим только спящую голову на фоне образов сновидений. Ее зыбкое, неустойчивое положение говорит: стоит одному из костылей упасть и сон прервется. Так художник изображает непрочность, хрупкость сна. Атмосфера гипертрофированной, преувеличенной реальности создается благодаря дотошной проработке деталей.

Художник приобрел скандальную известность благодаря эксцентрическим выходкам, на которые он был мастер, и на протяжении многих лет умело поддерживал к себе интерес. Но несмотря на то, что он часто бросал вызов общественному мнению, репутация Дали и его вклад в искусство несомненны. О своей жизни и взглядах на искусство Дали поведал человечеству в своих книгах «Тайная жизнь Сальвадора Дали» (1942) и «Дневник гения» (1966).

*Сон (1937)
Частная коллекция, 50x77*

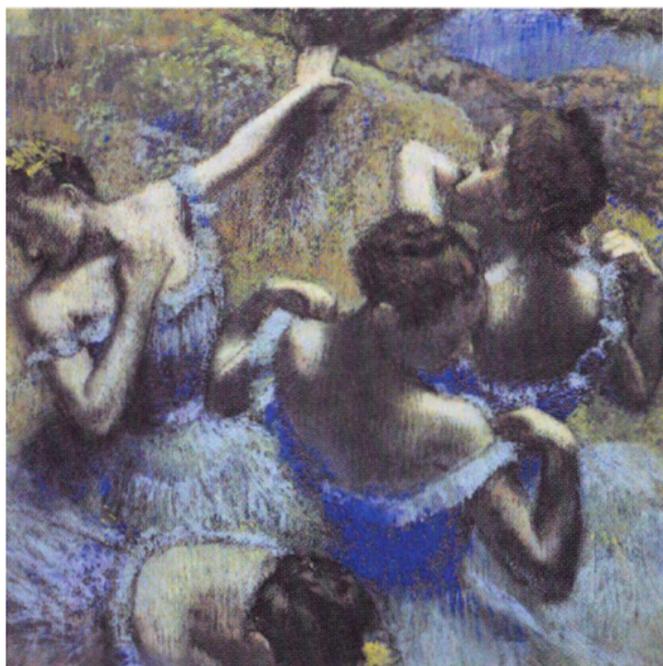
Эдгар ДЕГА (1834-1917)

Французский живописец и скульптор, представитель импрессионизма.

Путь этого художника в искусство начинался картинами на классические сюжеты. Но встреча с Эдуардом Мане в 1861 году буквально перевернула всю его жизнь. Под влиянием старшего товарища Дега буквально кинулся в новое для него направление — импрессионизм.

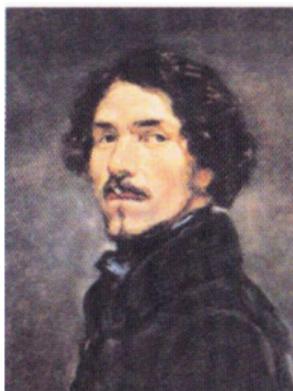
С 1874 года он активно участвует во всех выставках импрессионистов. Довольно быстро выработался и характерный, ни с чем не сравнимый стиль Дега, взявший понемногу от всех открытий и новшеств той эпохи: от японской гравюры до фотографии. В картинах Дега поражают, прежде всего, неожиданность и новизна взгляда, выраженные пластически с помощью ракурса, предающего композиции остроту и свежесть.

Именно эти качества так притягивают взгляд к его картине «Голубые танцовщицы» (1899). Благодаря ракурсу, зритель смотрит на картину как бы сверху, с галерки. Пастель, которой выполнена работа (это была любимая техника художника), создает неповторимую, пульсирующую, как бы фосфоресцирующую фактуру, благодаря чему создается ощущение зримого чуда.

Голубые танцовщицы (1899)
Москва, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 65х65

**Эжен
ДЕЛАКРУА**
(1798-1863)

Французский живописец и график романтического направления.

Уже в первой его картине, «Лады Данте» (1822), таится мятежный романтический дух: недаром она вызвала шумные баталии среди профессионалов и ценителей искусства. Следующая картина, «Смерть Сарданапала» (1827), просто ошеломила: никто из современников не мог предположить кипения столь могучих страстей в скромном, хрупком молодом человеке 28 лет, каким был тогда художник. «Когда Делакруа пишет — это лев, терзающий добычу», — говорили о нем.

Поэтикой революционной борьбы пронизана картина «Свобода, ведущая народ» (1830). Это своеобразный гимн революции, торжественный и гневный одновременно.

О творческой энергии Делакруа современники слагали легенды. На Всемирной выставке в Париже в 1855 году он показал в одном зале 56 картин.

Интересен «Дневник», который художник вел на протяжении всей своей яркой жизни.

*Свобода, ведущая народ (1830)
Париж, Лувр, 260x325*

ДЖОРДЖОНЕ (Джорджо да Кастельфранко) (1477-1510)

Итальянский живописец эпохи Возрождения.

Творчество Джорджоне оказало большое влияние на современников. Оно вобрало в себя лучшие черты, свойственные венецианской школе живописи: свободный легкий мазок и мастерское владение цветом. Модели Джорджоне исполнены таинственности, манера живописи своей мягкостью напоминает легендарные «сфумато» Леонардо да Винчи. Созданный им идеальный поэтический ландшафт, несущий на себе печать потаенной лиричности, и по прошествии нескольких веков после смерти художника вызывал восхищение, оказав влияние на самых замечательных мастеров классического пейзажа, таких как Никола Пуссен и Клод Лоррен.

С именем художника связано много неясного. Не сохранилось

ни одной подписанной и датированной им работы. Положение исследователей осложняет еще и тот факт, что некоторые картины Джорджоне после его безвременной кончины заканчивались его учениками, в том числе Тицианом.

Юдифь (1504)
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж,
144x67

ДЖОТТО

Ди Бондоне

(1266/1267-1337)

Итальянский живописец Раннего Возрождения.

Джотто был дерзким и последовательным реформатором живописи. Именно он, порвав с традицией средневекового искусства, своей живописью повлиял на развитие живописи в Европе. Джотто первым попытался передать на двухмерной картинной плоскости глубину пространства.

Роспись капеллы дель Арена в Падуе знаменует зрелый период творчества художника. Фигуры святых объемны, их расстановка многопланова. На одной из фресок художник изобразил Вифлеемскую звезду в виде кометы (комета Галлея появилась на небе в 1303 году, за два года до завершения работы над фресками). «Оплакивание», относящееся к циклу фресок на тему жизни Богоматери, изображает группу мужчин и женщин, окруживших тело Христа. Люди на земле оплакивают его смерть, в то время, как парящие над ними ангелы ожидают возвращения Спасителя на небеса. Скорбь Марии, склонившейся над мертвым сыном, эхом откликается в драматизме жестов других персонажей композиции, в ее напряженной экспрессии и звенящем колорите.

Оплакивание (1304–1306)
Падуя, Капелла дель Арена, 200x185

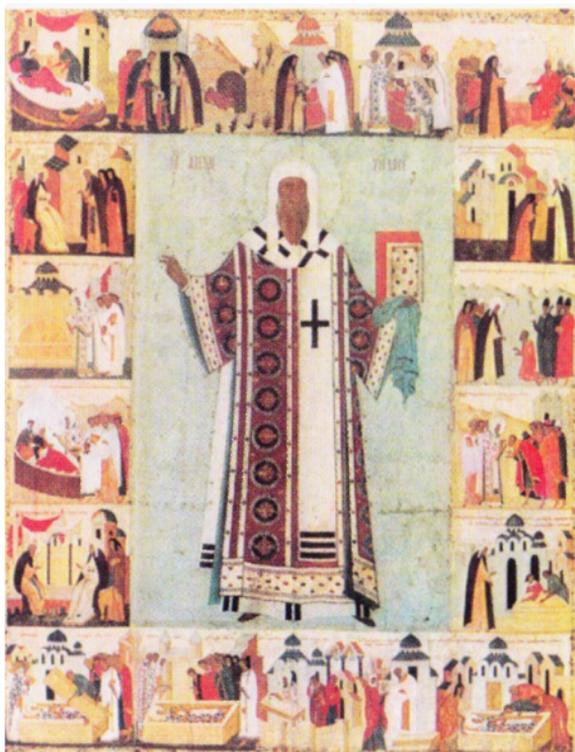
ДИОНИСИЙ

(Ок. 1440 - между 1502 и 1508)

Древнерусский живописец..

Еще при жизни имел репутацию «мастера преизящного» и олицетворял московскую школу иконописи. Любимец Ивана III и известного гонителя еретиков Иосифа Волоцкого, по заказу которого он написал более 80 икон, Дионисий был носителем официальной великокняжеской традиции в искусстве. Композиции его произведений отличаются строгой торжественностью, краски светлы, пропорции фигур изящно удлинены, головы, руки и ноги святых миниатюрны, а лики неизменно красивы. Однако в них не следовало искать ни страстности Феофана Грека, ни глубины образов А]дрея Рублева. Яркая праздничность и парадность его произведений, изысканность их колорита отвечали требованиям времени: Московская Русь переживала период своего расцвета.

Работая над большими заказами с сыновьями и подмастерьями, Дионисий со временем создал круг своих учеников и последователей. И хотя никому из них не удалось достичь мастерства учителя, все же работы «круга», или «школы», Дионисия отличаются высокими художественными достоинствами.

*Алексий, Митрополит Московский с житием (нач. XVI в.)
Москва, Государственная Третьяковская галерея, 197х152*

Альбрехт ДЮРЕР (1471-1528)

Немецкий живописец и график Северного Возрождения.

Большое значение творчество Дюрера имело для развития искусства портрета. Все работы художника в этом жанре отличает пристальное внимание к неповторимой индивидуальности модели. Герои Дюрера энергичны, умны, полны достоинства — качества, отличавшие нового человека, человека Возрождения.

Людьми высокого интеллекта, сильной воли и независимой мысли предстают герои монументального двойного полотна «Четыре апостола» (1526). Дюрер написал также много автопортретов, что для того времени было достаточно необычным явлением.

Дюрер внес колоссальный вклад в мировое искусство и как теоретик: его перу принадлежат трактаты «Книга о живописи» (1507—1510), «Руководство к измерению» (1525), «Четыре книги о пропорциях» (1528).

*Четыре Апостола (1526)
Мюнхен, Пинакотека, 215x76 (каждая)*

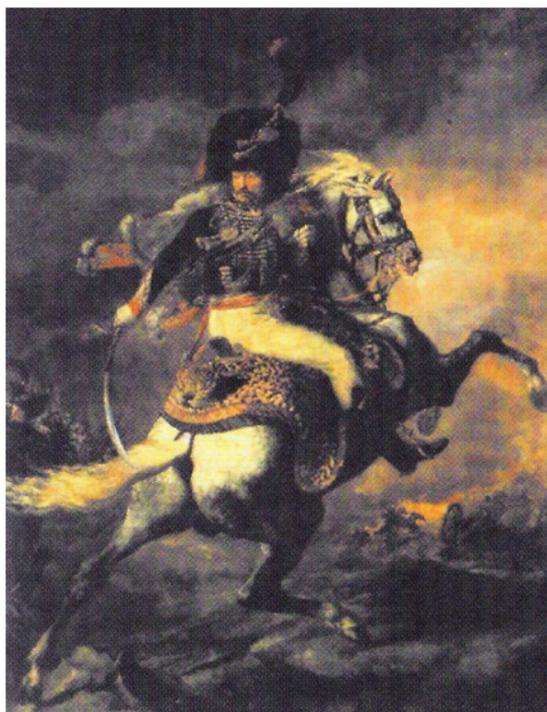
Теодор ЖЕРИКО (1791-1824)

Французский живописец представитель романтизма.

Творчество Жерико действительно обладает всеми качествами, свойственными романтизму: интенсивность чувства и полет воображения, пылкая динамика, сильные контрасты света и тени. Впервые термин «романтик» в искусстве был применен именно в отношении Жерико.

Жерико очень любил лошадей, много рисовал их. Азарт и стихия борьбы бесподобно переданы в его картине «Скачки в Эпсоме» (1821). Сам прекрасный наездник, он любил укрощать необъезженных скакунов. Однажды лошадь сбросила его, и он получил тяжелую травму позвоночника, ставшую началом смертельной болезни.

Хотя его картины появлялись на выставках регулярно, их не приобретали ни музеи, ни коллекционеры, а критики постоянно упрекали в отсутствии хорошего вкуса. И лишь после преждевременной смерти художника газета «Пандора» опубликовала сочувственный некролог, назвав Жерико «Данте в живописи».

*Офицер конных егерей, идущий в атаку (1812)
Париж, Лувр, 292x194*

Александр Андреевич ИВАНОВ (1806-1858)

Великий русский художник, сын исторического живописца.

Закончив Академию Художеств с золотой медалью, Иванов в 1831 году в качестве «пенсионера» поселился в Риме. В течение нескольких лет он написал два полотна: «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831—1833) и «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (1834—1836). Но обе эти картины, как и все прежнее творчество художника, выполненное в классическом каноне, были лишь подступами к колоссальной работе, которую ему суждено было осуществить — картине «Явление Христа народу», работа над которой растянулась на 20 долгих лет.

Все эти годы художник жил в крайней бедности, экономя на каждой мелочи, порой утоляя голод куском хлеба, а жажду — водой из уличного фонтана; добываемые деньги уходили на содержание громадной мастерской, покупку художественных материалов и оплату натурщиков.

В мае 1858 года Иванов вернулся в Санкт-Петербург. Картина была показана сначала в Зимнем дворце, потом в Академии Художеств и не произвела сильного впечатления. Художник глубоко переживал свою неудачу. В том же году он умер от холеры.

Явление Христа народу (1837–1857)

Москва, Государственная Третьяковская галерея, 540x750

Василий Васильевич КАНДИНСКИЙ (1866-1944)

Русский художник, основоположник и теоретик абстракционизма.

Большая часть жизни Кандинского прошла за рубежом, в Германии и Франции. Начало творческой деятельности тесно связано с Мюнхеном: там, в 1910—1911 годах, он создает первые живописные «импровизации» и «композиции». Первым теоретическим обоснованием абстракционизма стала написанная в эти годы книга «О духовном в искусстве» (1912). В том же 1911 году Кандинский организовал объединение «Синий всадник», цель которого, по мысли его создателей, — «разрушить преграды между различными видами искусств». В 1920—30-х годах имя Кандинского приобретает всемирную известность. Его провозглашают теоретиком нового, абстрактного искусства. Его теоретическая работа «Точка и линия на плоскости» (1926) переведена и издана на многих языках мира.

В 1933 году Кандинский переезжает во Францию. После выставки «Дегенеративное искусство», устроенной фашистами в Германии как показательное судилище над авангардизмом, многие работы художника были уничтожены.

*Синий гребень (1917)
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей,
133x104*

Микельанджело да КАРАВАДЖО (1573-1610)

Итальянский живописец раннего барокко.

Первые произведения художника представляют собой жанровые картины с детальным изображением предметов (чаще всего фруктов и музыкальных инструментов) и чувственными образами молодых людей. В числе этих картин «Лютнист» (1595), где уже угадывается зарождение мощного стиля, построенного на контрастах света и тени, получившего впоследствии название «караваджизм».

Позднее обратился к изображению религиозных сцен, перенося их действие в современные интерьеры, а персонажей одевая в современные одежды. Художник часто использовал грубые крестьянские типы в качестве моделей для святых и апостолов и, по свидетельствам современников, даже писал одну из своих Мадонн с проститутки-хтошеницы, тело которой было извлечено из Тибра. Наиболее яркими картонами этого периода являются «Призвание Матфея» (1600), «Обращение Сама» (1600—1601), «Положение во гроб» (1602—1604), «Смерть Марии» (1605—1606).

Он был частенько не в ладах с властями и, в конце концов, вынужден был покинуть Рим из-за убийства человека в уличной драке.

Лютнист (1595)

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, 94x119

Орест Адамович КИПРЕНСКИЙ (1782-1836)

Русский живописец и график, мастер портрета.

На своих полотнах Кипренскому удалось запечатлеть духовную жизнь целого поколения русских людей. Он избегал репрезентативности и позы: его портреты скорее интимны, но вместе с тем и приподняты над уровнем житейской обыденности. В его моделях чувствуются богатый внутренний мир, способность тонко переживать. Таковы образы Е. П. Ростопчиной (1809), А. А. Челищева (1809). Безусловно, к ним относится и лучший, по мнению многих, «Портрет Е. В. Давыдова» (1809).

Кипренский был модным портретистом. Его даже называли «российским Вандиком» (то есть Ван Дейком). С 1816 по 1822 годы он провел в Италии и был там очень популярен. Но ни разу он не поднялся до тех вершин, которых достиг в самом начале своей карьеры. Лучшие портреты написаны им в молодости, совпавшей с молодостью века. Из работ зрелого периода, пожалуй, только «Портрет А. С. Пушкина» (1827) напоминает о былом Кипренском.

Портрет Е. В. Давыдова (1809)
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей,
162x116

**Поль
КЛЕЕ**
(1879-1940)

Швейцарский художник, яркий представитель абстрактного искусства.

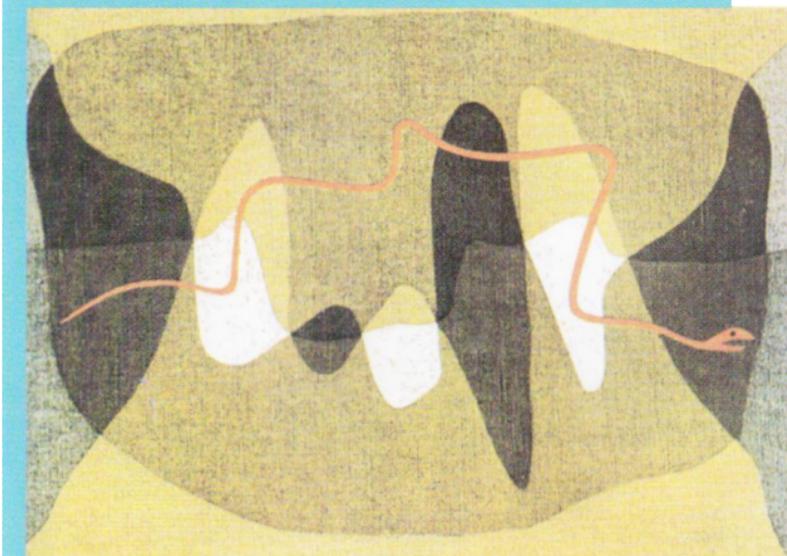
С 1906 года жил в Мюнхене. С 1912 года примыкал к объединению «Синий всадник», созданному В. В. Кандинским. Был одним из самых блестящих преподавателей в школе дизайна в Баухаузе и опубликовал множество сочинений по теории искусства. Два года спустя нацисты выслали его из Германии. Более ста произведений Клее были изъяты из немецких музеев как «дегенеративные».

В 1933 году Клее возвратился в Швейцарию.

Художник неистощимой фантазии, в своих работах Клее исследует возможности линии, плоскости, цвета. Искусство Клее — словно логическая игра, в которой линии рисунка, плоскости, цвета и пространство приводятся в движение энергией интеллекта художника. Этими черточками и закорючками, навеванными его воображением, Клее, выражаясь его собственным языком, «приглашает линию на прогулку».

Своими взглядами на искусство художник поделился в книгах «Педагогический этюдник» (1925), «О современном искусстве» (1948).

Пути змеи (1934)
Берн, частное собрание, 48х64

Густав Кли́мт (1862-1918)

Австрийский живописец.

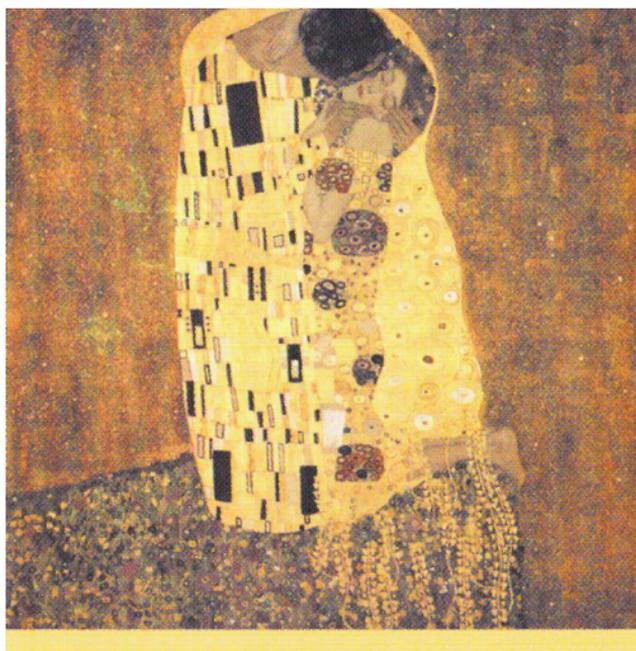
В 1897 году Климт возглавил Венский Сецессион — художественное движение протеста против эстетического консерватизма и морализаторства предыдущего поколения.

Картина «Поцелуй» (1907—1908)—яркий и характерный пример стиля модерн. В колорите картины преобладает золотой тон с вкраплением ярких пятен полевых цветов и богатого узора одежд. Эротический характер придают сцене чувственные линии, пышный орнамент и пряный колорит — символ роскоши и декадентства.

Будучи модным художником своего времени, Климт написал большое количество портретов, в основном женских, в которых также доминирует декоративное начало.

Его кисти принадлежат также многочисленные мифологические и аллегорические композиции, в центре которых — неизменный женский образ.

Эскизы предметов прикладного искусства, мозаик и фресок, выполненные им по заказам, пользовались громким успехом, однако созданные художником настенные росписи для венского университета вызвали скандал и были сочтены «порнографическими».

*Поцелуй (1907–1908)
Вена, Австрийская галерея, 180x180*

Константин Александрович КОРОВИН (1861-1939)

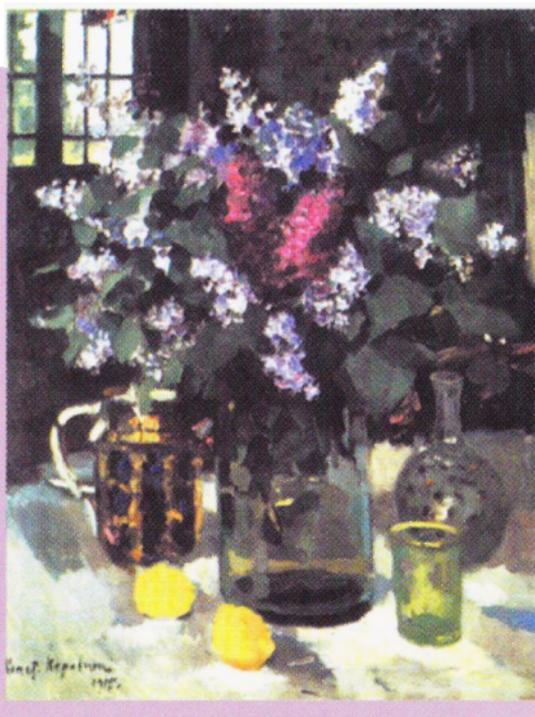

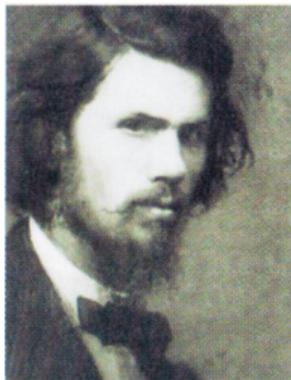
Русский живописец, представитель импрессионизма.

В своем живописном методе Коровин не придает особого значения композиционному построению, а идет к нему в процессе работы, уделяя поиску цветовых отношений основное внимание. Живопись Коровина с характерным сочным мазком, обладающая особой прелестью в своей незаконченности — это, по сути, этюды, превращенные из вспомогательного инструмента художника в самостоятельные произведения.

В начале века Коровин — одна из самых значительных фигур в художественном мире Москвы. При активном содействии Коровина был организован журнал «Мир искусства». На Всемирной выставке в Париже (1900) Коровин возглавил художественную часть русского отдела. За оформление Кустарного павильона (его называли еще «Русской деревней» или «Берендеевкой»), а также за свою живопись, художник получил одиннадцать наград, в том числе две золотые. А правительство Франции даже наградило его орденом Почетного легиона.

Сирень (1915)
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей,
73х92

Иван Николаевич КРАМСКОЙ (1837-1887)

Русский живописец-портретист, член Товарищества передвижных художественных выставок.

Был одним из вожаков «бунта четырнадцати» в 1863 году, когда группа выпускников отказалась писать дипломные картины на заданный мифологический сюжет.

Наследие Крамского очень неравноценно. Художник не был состоятельным человеком, и потому многие портреты писал на заказ, ради заработка. Однако в его многочисленном наследии есть несомненные удачи: к таким относятся портреты Л. Н. Толстого (1873), И. И. Шишкина (1873), И. А. Гончарова (1874), Я. П. Полонского (1875), Н. А. Некрасова (1877-1878), М. Е. Салтыкова-Щедрина (1879) и др. Часть этих портретов была написана специально по заказу Третьякова для его картинной галереи. Поистине незаурядным произведением в ряду портретов выглядит его «Неизвестная» (1883), манящая зрителей своей загадочностью. К несомненным удачам художника можно отнести и портреты-типы: «Полесовщик» (1874), «Созерцатель» (1876), «Мина Моисеев» (1882), «Крестьянин с уздечкой» (1883), изображающие простых крестьян.

*Неизвестная (1883)
Москва, Государственная Третьяковская галерея, 76x99*

Лукас КРАНАХ СТАРШИЙ (1472-1553)

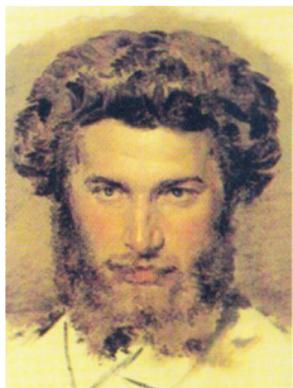

Немецкий живописец, представитель Северного Возрождения.

Искусство Кранаха было широко известно в протестантской Германии. В своих картинах он создал глубоко индивидуальный, неповторимый идеал женской красоты, который так отличается от идеала итальянского Ренессанса. Женские образы Кранаха более хрупки и прихотливы. Художник изображает обнаженное тело несколько идеализированно наивно, возможно потому, что в то время художники редко использовали обнаженных натурщиц. Изображение женского тела допускалось лишь в повествовательных или мифологических сценах. Именно этим объясняется выбор художником названий для своих картин: «Венера», «Венера и Амур», «Ева» и др. Так как часто обнаженная модель изображается на нейтральном фоне или на фоне современного пейзажа, становится ясно, что название — своего рода «прикрытие», дающее художнику право нарушать запрет

*Венера и Амур (после 1530)
Лондон, Национальная галерея, 81x55*

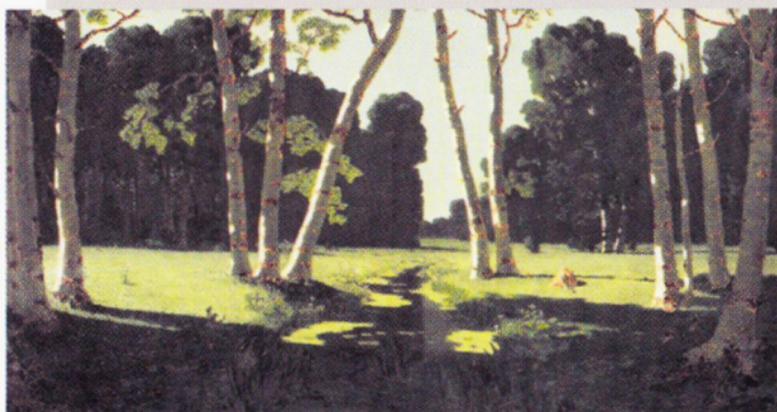
Архип Иванович КУИНДЖИ (1842 (?)-19Ю)

Русский живописец-пейзажист, член Товарищества передвижных художественных выставок.

Едва ли не каждая из его картин вызывала восторг у поклонников и одновременно разжигала страсти у недоброжелателей. Куинджи обвиняли в стремлении к дешевому оригинальничанию и даже в использовании каких-то тайных приемов, вроде скрытой подсветки картин, будто бы придававшей им такую необычную эффектность. Куинджи глубоко чувствовал величавую поэзию природы — поэзию лунных ночей, пламенеющих закатов, таинственных сумерек. В 1876 году он показал картину «Украинская ночь», в которой сумел передать чувственное восприятие южной летней ночи, с невиданной для своего времени смелостью обобщая цвет и упрощая форму. Его «Березовая роща» (1879) написана дерзко элементарно, чуть ли не плакатно, а между тем она напоена жаром летнего солнца. В 1880 году в Петербурге состоялась выставка всего одной картины художника — «Лунная ночь на Днепре». В то время, когда в России даже персональные выставки еще казались в диковинку, шаг этот был сопряжен с громадным риском, но успех выставки, собиравшей толпы зрителей, превзошел все ожидания.

В расцвете лет и на вершине успеха Куинджи внезапно отказался от участия в выставках. Свой шаг он объяснял тем, что хотел расстаться со зрителями будучи в полной творческой силе, не дожидаясь, пока его талант и мастерство начнут слабеть.

*Березовая роща (1879)
Москва, Государственная Третьяковская галерея, 97x181*

Борис Михайлович КУСТОДИЕВ (1878-1927)

Самобытный русский живописец и график.

Ярким национальным дарованием проявил себя Кустодиев в работе над жанровыми картинами старой русской жизни, преимущественно провинциальной. Он выстраивал увлекательные сюжеты, полные занимательных подробностей, в многофигурных композициях. Из года в год живопись его делалась все более красочной, приближаясь к народному искусству. Одной из удач его кисти стала «Масленица» (1916) — идиллическая панорама праздника в русском провинциальном городе. Над этой жизнерадостной картиной Кустодиев работал в крайне трудных условиях: в результате тяжелого заболевания он с 1916 года был прикован к инвалидному креслу, его мучили частые боли.

Болезнь не прервала занятия живописью. Снова и снова художник обращается к любимым мотивам, продолжая с ностальгической влюбленностью воспевать жизнь старой России. Любимую тему масленицы он варьировал на разные лады в картинах «Балаганы» (1918), «Масленица» (1919), «Зима. Масленичное гулянье» (1921). И даже в замечательном портрете Ф. И. Шаляпина фоном сделал все то же гулянье. Картинами «Купчиха за чаем» (1918), «Купчиха с зеркалом» (1920), «Русская Венера» (1925—1926) художник успешно продолжил галерею женских типов.

Купчиха за чаем (1918)
Санкт-Петербург,
Государственный Русский музей, 120x120

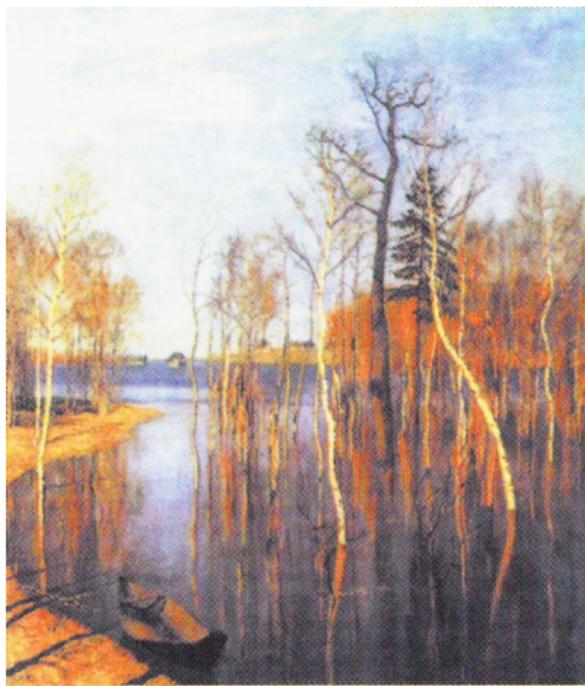
Исаак Ильич ЛЕВИТАН (1860-1900)

Русский художник-пейзажист, член Товарищества передвижных художественных выставок.

«Певец русской природы», создатель элегических, глубоко интимных пейзажей настроения, Исаак Левитан в своем творчестве оказался удивительно созвучен чувствам и настроениям конца уходящего столетия.

В пейзажах Левитана обычно отсутствует изображение человека, но почти всегда есть напоминание о нем. Церкви, дороги, мостики, избы, могилы постоянно присутствуют в его картинах. Но введением деталей, связанных с человеком, Левитан не ограничивается, он наделяет человеческими чувствами и саму природу. Пейзажи Левитана одухотворены, они несут в себе глубокие переживания, пробуждая в нас ответные чувства: радости, томления, щемящей тоски.

Тяжелое заболевание сердца до крайности обострило нервное состояние последних лет жизни художника. «Дайте мне только выздороветь, и я совсем иначе буду писать,— сказал он незадолго до смерти,—Теперь, когда я так много выстрадал, теперь я знаю, как писать».

*Весна — большая вода (1897)
Москва, Государственная Третьяковская
галерея, 64х58*

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452-1519)

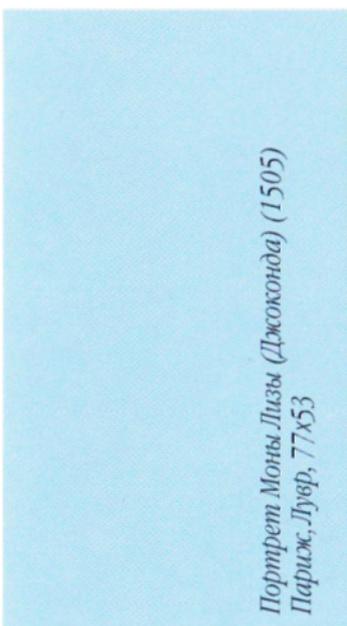
Итальянский художник и мыслитель эпохи Возрождения.

Леонардо был не только великим художником, но и великим математиком, механиком и инженером.

Самым совершенным творением Природы Леонардо считал человека. Его идеал — гармонически развитая личность, далекая от аскетизма, живущая земными интересами. Уже в своих ранних работах, таких как «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта», в образе Мадонны с младенцем нам является земная женщина-мать.

В монументальной фреске «Тайная вечеря» (1495—1497) художник изображает библейскую сцену прощальной трапезы Христа со своими учениками, как потрясающую по своей силе человеческую трагедию. В образах апостолов он показывает целую гамму самых разнообразных чувств и переживаний.

Пожалуй, самым прославленным произведением Леонардо является «Портрет Моны Лизы» (1505). Необычайная глубина образа сделала его своеобразным символом Ренессанса. Художник был настолько привязан к своему творению, что взял его с собой при переезде во Францию, где и скончался.

*Портрет Моны Лизы (Джоконда) (1505)
Париж, Лувр, 77x53*

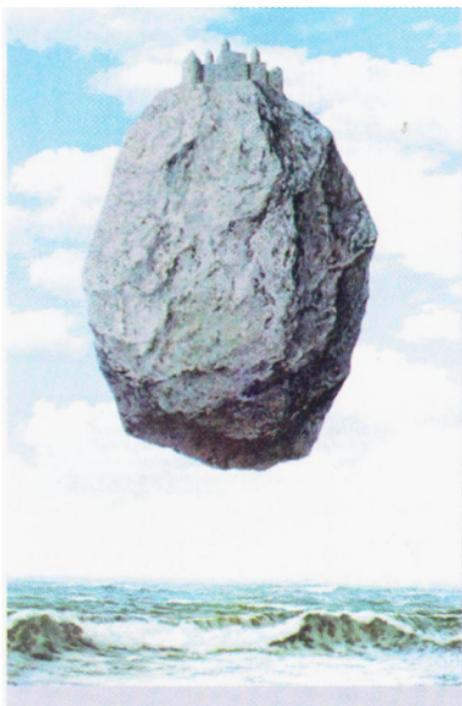

Рене МАГРИТТ (1898-1967)

Бельгийский живописец-сюрреалист.

Творчество Магритта относится к той ветви сюрреализма, которая внешне имитирует академический стиль с его четкими контурами и реальными образами. Подобно Сальвадору Дали, художник с помощью подчеркнутой реалистичности стиля добивается преднамеренного несоответствия образа и реальности, как бы вступает с ней в спор. Мы понимаем, что образ предмета не следует путать с самим предметом, осязаемым и реальным. Вещь не является тем, чем она кажется, как бы говорит нам Магритт. Тем самым картина становится вызовом добропорядочному обществу и общепринятому восприятию.

В живописи Магритта мы сталкиваемся с мыслью, а не со зрительным восприятием. Здесь мы имеем дело не с одним из тех эмоциональных художников, что поверяют холсту свои чувства. Напротив, Магритт пишет бесстрастно, холодно. Он не использует предмет в живописных целях, а возвращает его тому миру, где вещи самодостаточны.

*Замок в Пиренеях (1959)
Нью-Йорк, Собрание Гарри Торчинера, 200x140*

Казимир Северинович МАЛЕВИЧ (1878-1935)

Русский художник—абстракционист, создатель теории супрематизма.

Казимир Малевич — удивительно интересная и притягательная фигура в истории русского авангарда. Открытый им супрематизм (от лат. «supremus», то есть «высший»), один из наиболее радикальных художественных направлений первой половины XX столетия.

Пережив увлечение импрессионизмом и кубизмом, Малевич к 1913 году вплотную подошел к открытию нового художественного течения — супрематизма, явив миру «Черный квадрат», «зародыш всех возможностей», как говорил о нем сам художник, С этого момента для одних Малевич становится богом, вестником нового мышления в искусстве, для других—дьяволом, ниспровергающим привычные основы, покусившимся на самое святое, что есть в искусстве — традиционные каноны красоты.

«Черный квадрат» стал визуальным манифестом нового направления: а всякое новое направление нуждается в стройной теории. Она изложена во множестве статей: «От кубизма к супрематизму» (1915), «Тайные пороки академиков» (1916), «От Сезанна до супрематизма» (1920), и др. С предельной остротой она выражена в его манифесте «Супрематическое зеркало» (1923).

Черный супрематический квадрат (1914–1915)
Москва, Государственная Третьяковская галерея,
80x80

**Эдуард
МАНЕ**
(1832-1883)

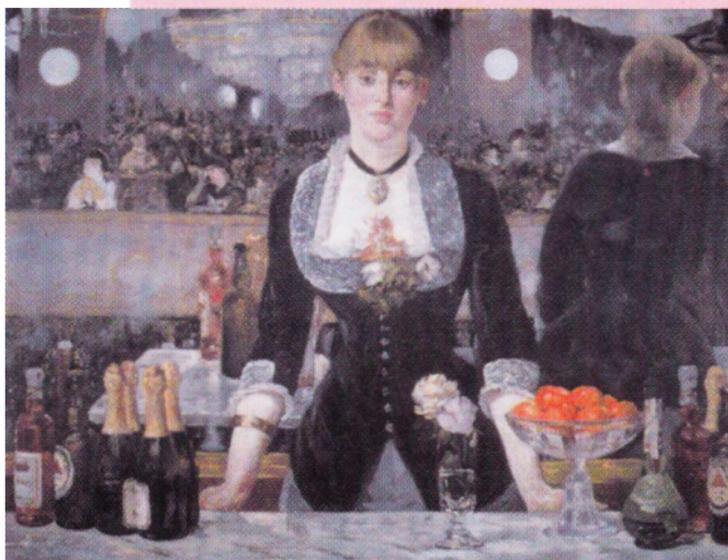
Французский живописец.

Мане одинаково недолюбливал и академиков и романтиков. Он предпочитал «старых мастеров»: Тициана, Джорджоне, Веласкеса, Гойю. Внимательно изучая их живопись, художник многому учился у них, перенимал черты стиля, приемы композиции, колорит. Вместе с тем Мане был современным человеком, в своих картинах он пытался адаптировать классическое наследие к задачам сегодняшнего дня. Очень часто его живописные опыты носили характер эпатажа, но лишь потому, что современная художнику публика никак не хотела отказаться от своих устаревших взглядов на искусство, навязанных Академией.

Громкую, хотя преимущественно скандальную, славу принесли Мане две его картины, «Завтрак на траве» (1863) и «Олимпия» (1863). Бунтарь в искусстве, Мане создал блестящую технику письма с активным использованием черного цвета. Позже на него повлияла манера импрессионистов с их более жизнерадостным колоритом.

К последним годам жизни художника относится бесспорный его шедевр «Бар в Фоли-Бержер» (1881—1882). В этой картине он наиболее близок эстетике импрессионизма.

*Бар в Фоли-Бержер (1881—1882)
Институт Курто, Лондон, 96x130*

Андрея МАНТЕНЬЯ (1431-1506)

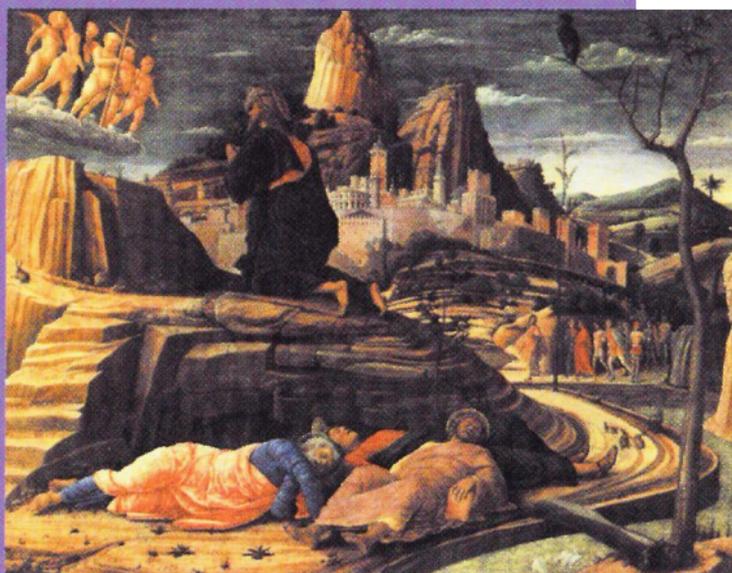
Итальянский живописец и гравер эпохи Ренессанса.

Состоял художником при дворе Лодовико Гонзага, герцога Мантуанского, для которого собрал крупную коллекцию предметов классического искусства.

Мантенья очень хорошо знал классическое искусство, в частности, древнеримскую скульптуру. Многие его картины внешне даже напоминают скульптуру, поскольку выполнены в манере тональной живописи — гризайли. К имитации скульптуры художник неоднократно прибегал, исполняя росписи на стенах дворцов: блестящее знание перспективы позволяло ему наполнять простенки и карнизы изысканной лепниной.

Он был одним из первых, кто пытался в своих полотнах передать глубину пространства. Блестящим образцом пространственной живописи является картина «Моление о чаше» (1455), в которой умелое использование масштаба фигур и топкая организация цветового строя полотна помогают художнику добиваться своего. Поражает также виртуозное искусство рисовальщика, позволяющее изображать человеческую фигуру в самых немыслимых ракурсах.

*Моление о чаше (1455)
Лондон, Национальная галерея, 63x80*

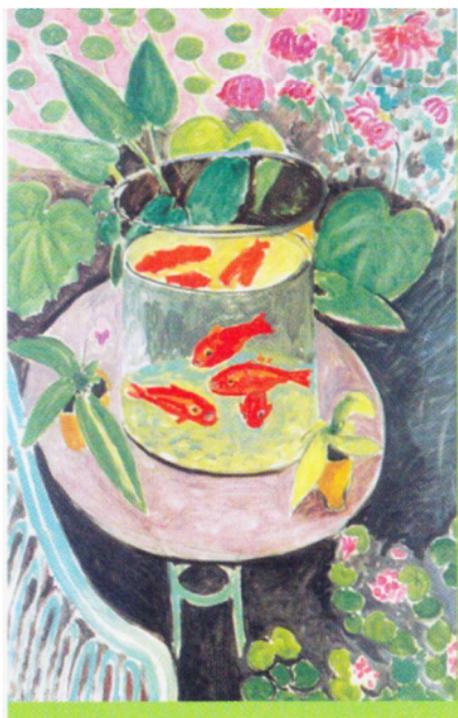
Анри МАТИСС (1869-1954)

Французский живописец, скульптор, график.

Испытав в своем творчестве влияние импрессионизма, постимпрессионизма, кубизма, Матисс создал свой неповторимый стиль. Его отличительные качества — простой, по-детски выразительный рисунок, интенсивность цвета, декоративная плоскостность.

На протяжении своей долгой творческой жизни художник неоднократно менял манеру, постоянно экспериментируя. Единственное, что не менялось никогда — это отношение художника к цвету. Цвет всегда играл в работах Матисса, что бы ни было на них изображено, главную роль. Он был для художника не столько средством изображения, сколько средством выражения ярких чувств и переживаний, Ему он отдал пальму первенства на холсте, подчинив ему рисунок.

Среди любимых тем художника — купающиеся или танцующие фигуры, одалиски, чарующие своей красотой, цветы. Атмосфера радости и праздника — главная отличительная черта картин этого мастера.

*Красные рыбки (1911)
Москва, Государственный музей
изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, 140x98*

МИКЕЛЬАНДЖЕЛО БУОНАРОТТИ (1475-1564)

Итальянский живописец, скульптор, архитектор, поэт, один из титанов эпохи Возрождения.

Первый период творчества Микельанджело протекал под покровительством Лоренцо Медичи. В эти годы скульптор создал бессмертный образец Высокого Ренессанса — статую «Давид» (1501—1504), ставшую на многие века эталоном изображения человеческого тела.

Второй период творческой жизни художник находился под патронажем Ватикана и лично папы Юлия II, по заказу которого им была выполнена роспись потолка Сикстинской капеллы (1508—1512), представляющую Библейскую историю от сотворения мира до потопа и включающую более 300 фигур.

Позднее, в 1534—1541 годах, теперь уже для папы Льва X, в той же Сикстинской капелле Микельанджело осуществил полную драматизма роспись «Страшный Суд». В этих живописных работах художник показал себя подлинным новатором цвета и формы. На протяжении многих веков художники учатся у него мастерству, копируя эти фрески.

*Страшный Суд (1534-1541)
Рим, Ватикан, 1370x1220*

Хуан МИРО (1893-1983)

Испанский живописец-сюрреалист.

Живописный стиль Миро сформировался в 20-е годы. Для него характерны стремление к абстрактности образного строя, лиричность, искрометность. Рисунок Миро напоминает детский. Абстрактные фигуры на его картинах порой напоминают каракули или загадочные наскальные рисунки: плоские и яркоокрашенные, они как бы парят на нейтральных фонах.

В изображении таинственных «пришельцев» из галлюцинаторного, дремотного мира подсознания проступают черты сюрреализма, выдающимся представителем которого был Миро.

Одной из самых выразительных и в то же время самых характерных композиций мастера является полотно «Женщины и птицы в лунном свете» (1949), входящее в серию картин под общим названием «Женщины и птицы».

На протяжении своей творческой жизни художник плодотворно работал в различных видах искусства: им создано множество литографий, офортов, керамических работ.

*Женщины и птицы в лунном свете (1949)
Лондон, Галерея Тейт, 81х66*

Амадео МОДИЛЬЯНИ (1884-1920)

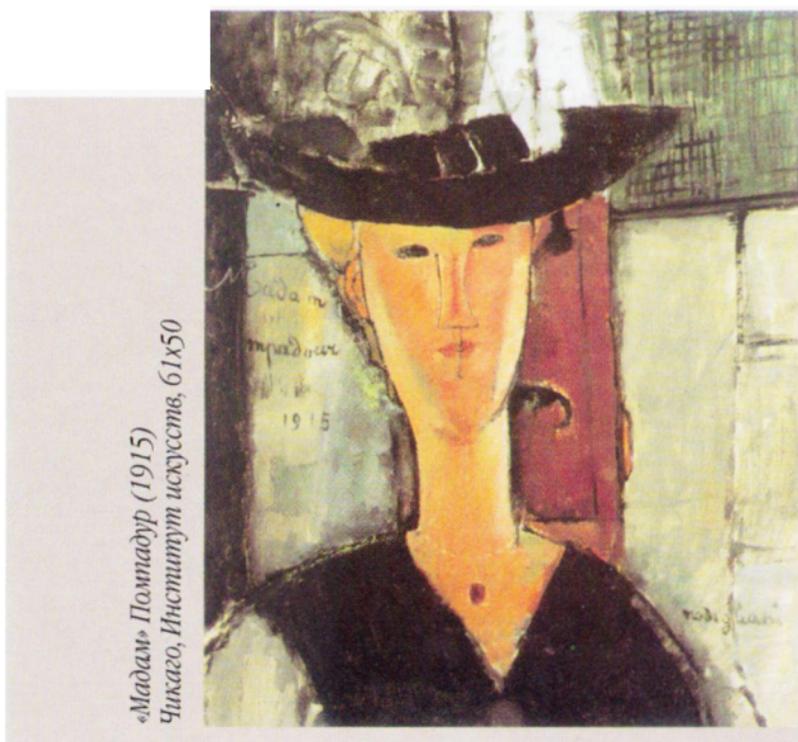
Итальянский живописец, график, скульптор.

С 1906 года и до конца дней Модильяни жил и работал в Париже.

Его многочисленные портреты, среди которых выделяются в первую очередь женские образы, оригинальны, поэтичны, полны тайны. Среди мужских моделей преобладают друзья и коллеги художника: Леопольд Сюрваж, Мануэль Хумберт, Хаим Сутин, Хуан Грис, Диего Ривера.

Картины, изображающие обнаженную натуру, неповторимы по стилю, отличаются некоторой вытянутостью пропорций. Пройдя через серьезное увлечение кубизмом, африканской скульптурой и творчеством Поля Сезанна, художник сумел создать свой собственный холодновато-сдержанный стиль живописи, не похожий ни на одно из современных ему течений.

Последние годы Модильяни жил на пределе человеческих возможностей, изнуряя себя работой и выпивкой. Когда он в тридцать пять лет умер от туберкулеза, его возлюбленная Жанна Эбютери покончила с собой, выбросившись из окна.

«Мадам Помпадур (1915)
Чикаго, Институт искусств, 61x50

Клод МОНЕ

(1840-1926)

Французский живописец, один из первых и самых последовательных импрессионистов.

Именно название его картины «Впечатление. Восход солнца» (1872) дало имя крупнейшему живописному направлению XIX века, каковым был импрессионизм.

К концу 60-х годов сложилась его манера (ставшая позднее классической для импрессионизма) писать отдельными мазками чистого цвета, позволяющая создавать богатые световые эффекты, передавать особенности световоздушной среды.

Был увлечен идеей передачи нюансов освещения в разное время суток, отчего часто писал один мотив много раз, но в различных состояниях (серия пейзажей «Руанский собор» (1890-е)).

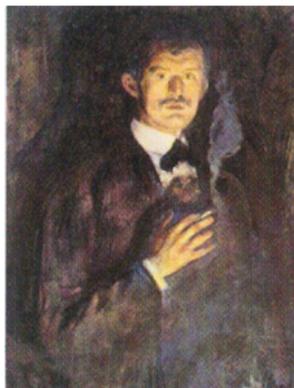
Как и многие импрессионисты, Моне предпочитал мастерской пленэр и даже большие холсты писал на природе.

Будучи одним из ведущих художников-импрессионистов, Моне своими экспериментами с живописной фактурой, цветом и светом повлиял на развитие абстрактного искусства. Современник художника Сезанн так говорил о нем: «Моне — это только глаз, но, Боже мой, какой глаз!»

*Дама в саду (Сент-Адресс) (1867)
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, 80х99*

Эдвард МУНК (1863-1944)

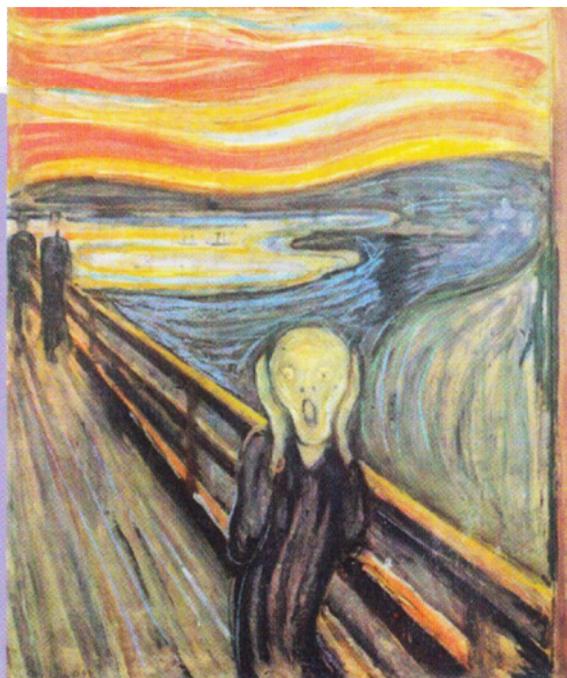

Норвежский живописец и график.

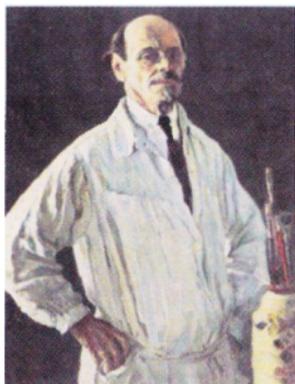
Начинал писать в традиционной манере. Позднее увлекся живописью Винсента Ван Гога и Поля Гогена, однако довольно скоро выработал собственный выразительный стиль: живопись подчёркнутыми густыми мазками, фигуры на широком фоне, замкнутые в контур. Вместо окружающего мира он стремился показать в своем искусстве глубинные чувства и желания. Нестоящая энергия и бурлящие страсти его иступленного творчества положили начало движению экспрессионизма, в котором максимальная выразительность достигалась с помощью преувеличенных эмоций и напряженного колорита.

Пик творческой активности художника относится к периоду с 1892 по 1908 годы, когда он жил в Германии. Именно в эти годы создано большинство картин, принесших художнику мировую славу. Одной из таких картин является «Крик» (1893), полотно, на котором «кричит» буквально каждый мазок.

Изображая на полотнах людей в состоянии крайнего эмоционального напряжения, он как бы изображал свое внутреннее состояние. Каждая картина Мунка — своего рода автопортрет.

*Крик (1893)
Осло, Национальная галерея, 91x74*

Михаил Васильевич НЕСТЕРОВ (1862-1942)

Русский живописец.

Ранний период творчества художника отмечен влиянием передвижников—Нестеров был членом Товарищества, активно участвовал в его выставках. Позднее, в 1903 году, выступил одним из членов-учредителей Союза Русских Художников (1903). На рубеже столетий художник обращается к религиозной тематике его привлекает аскетическая строгость монашества, красота православных обрядов, жизнь в согласии с природой. Картины этого периода отмечены благодатью, тихим любованием.

В те же годы Нестеров выполнил ряд ответственных заказов для церкви: росписи Владимирского собора в Киеве, мозаики для храма Воскресения Христова (Спаса-на-Крови) в Петербурге (1894—1896), фрески Марфо-Мариинской обители в Москве (1907—1911). Даже портреты его часто связаны с церковно-православной культурой («Философы», «Архиепископ» (оба 1917). Именно портрет стал доминирующим жанром в творчестве Нестерова после 1917 года, когда церковь была объявлена институтом, враждебным новому обществу. В последние годы жизни художник достиг истинных высот в портретах современников: скульптора В. И. Мухомовой (1940), хирурга С. С. Юдина (1933), академика И. П. Павлова (1935).

*Видение отроку Варфоломею (1889)
Москва, Государственная Третьяковская галерея, 160x211*

Василий Григорьевич ПЕРОВ (1834-1882)

Русский художник-портретист, яркий представитель бытового жанра.

Уже первые картины художника «Проповедь на селе» и «Сельский крестный ход на Пасху» (обе 1861), принесли художнику шумный успех: за одну он получил большую золотую медаль и право на заграничное пенсионерство, другая была снята властями с выставки за оскорбление духовенства.

1860-е стали годами наивысшего творческого взлета Перова. Несколько картин, исполненных одна за другой, на какое-то время сделали его самым популярным художником России. Полотна «Проводы покойника» (1865), «Тройка. Ученики-мастеровые везут воду» (1866), «Утопленница» (1867) давали пищу и уму и сердцу, а монохромный бескровный колорит вполне отвечал тематике.

Подлинный успех художнику вновь удалось испытать, обратившись к портретной живописи. В последнее десятилетие своего творчества им создан ряд замечательных образов: А. Н. Островского (1871), В. И. Даля (1872), Ф. М. Достоевского (1872), ставших эталоном жанра.

Жизнь Перова не была легкой. Он жил бедно, картины свои продавал по дешевке. Быстро развившаяся чахотка обрвала его жизнь.

*«Тройка». Ученики мастеровые везут воду (1866)
Москва, Государственная Третьяковская галерея, 124x168*

Кузьма Сергеевич ПЕТРОВ-ВОДКИН (1878-1939)

Русский живописец, график, теоретик искусства.

Ранний период творчества Петрова-Водкина отмечен символистской ориентацией: сказалось влияние старших современников — М. А Врубеля и В. Э. Борисова-Мусатова. Картина «Купание красного коня» (1912) знаменует принципиально важный рубеж в творчестве Петрова-Водкина. В колорите, пластическом и образном строе ясно угадывается влияние иконописи, которой он в те годы был увлечен.

Художник считал живопись орудием усовершенствования человеческой природы, стремился обнаружить в человеке проявление вечных законов мирового устройства, сделать каждое конкретное изображение олицетворением связи космических сил.

На рубеже 1920-30-х годов художник пишет автобиографические повести «Хлыновск» и «Пространство Эвклида», в которых изложил свои взгляды на природу и возможности искусства.

Искусство Петрова-Водкина, воспевающее вечные ценности, не было принято сталинской идеологией: после смерти художника его имя оказалось полузабытым. И только в середине 1960-х годов произошло «возвращение» Петрова-Водкина.

*Купание красного коня (1912)
Москва, Государственная Третьяковская галерея, 160x186*

Пабло ПИКАССО (1881-1973)

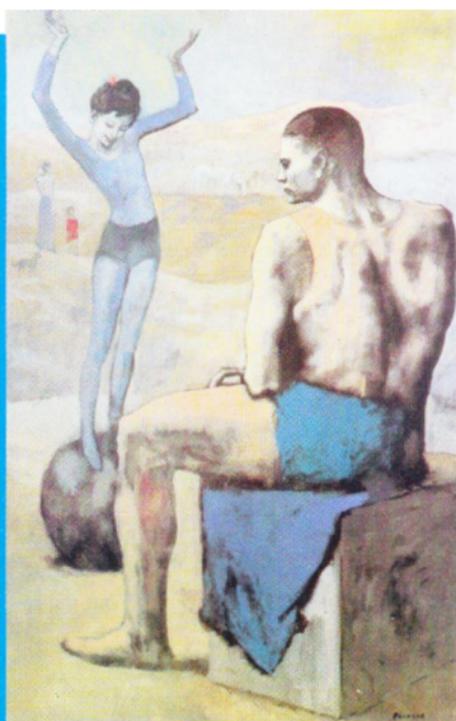
Испанский художник-абстракционист, работавший во Франции.

Очень рано начал творческую деятельность: первая выставка его работ состоялась, когда ему было 16 лет. В 1900 году Пикассо впервые приехал в Париж и сразу стал центром внимания столичной богемы. Его творчество тех лет принято делить на два периода: голубой (1901—1904) и розовый (1905—1906), по качеству колорита, доминирующего в работах. Темы его картин тех лет — бродяги, нищие, странствующие циркачи. Именно к этому времени относится его полотно «Девочка на шаре» (1904—1905).

В 1907 году картиной «Авиньонские девушки» Пикассо открыл новую эру в искусстве: именно его, наряду с Жоржем Браком, считают «отцом» кубизма. Обладавший неустойчивой энергией и взрывным темпераментом, Пикассо с легкостью менял манеры и техники, оставаясь при этом самим собой.

Несмотря на неоднозначное отношение к его наследию, вклад художника в мировое искусство общепризнан. По мнению критиков, Пикассо — один из величайших художников XX века.

*Девочка на шаре (1904—1905)
Москва, Государственный музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, 146х97*

Никола ПУССЕН (1594-1665)

Французский живописец, один из основоположников классицизма.

С 1624 года Пуссен работает в Риме, изучая римскую скульптуру, что впоследствии наложило свой отпечаток на стиль его живописи, основой которого он сделал каноны античной красоты и соразмерности.

В его работах чувствуется тщательная предварительная подготовка, в них нет места спонтанности, эмоциям. Композиция уравновешена, каждая линия ее выверена, каждый цвет имеет свою функцию. В отличие от своего современника Рубенса, Пуссен заостряет акцент на форме и морально-этических аспектах содержания.

Одной из вершин творчества Пуссена является картина «Аркадские пастухи» (1650). К этой теме художник обращался неоднократно. Элегическая надпись на древнеримском саркофаге — «Et in Arcadia Ego (и я [т. е. смерть] есть в Аркадии)» — вызвала душевное смятение персонажей. Исполненное меланхолии изречение задает общий тон в этой таинственной картине. Теплые краски осени и выверенное расположение фигур рождают настроение трагического примирения с неизбежным, пастушеская идиллия разрушена напоминанием о том, что смерть присутствует даже в самом совершенном из миров.

: Аркадские пастухи(1650)
Париж, Лувр, 85x121

РАФАЭЛЬ САНТИ (1483-1520)

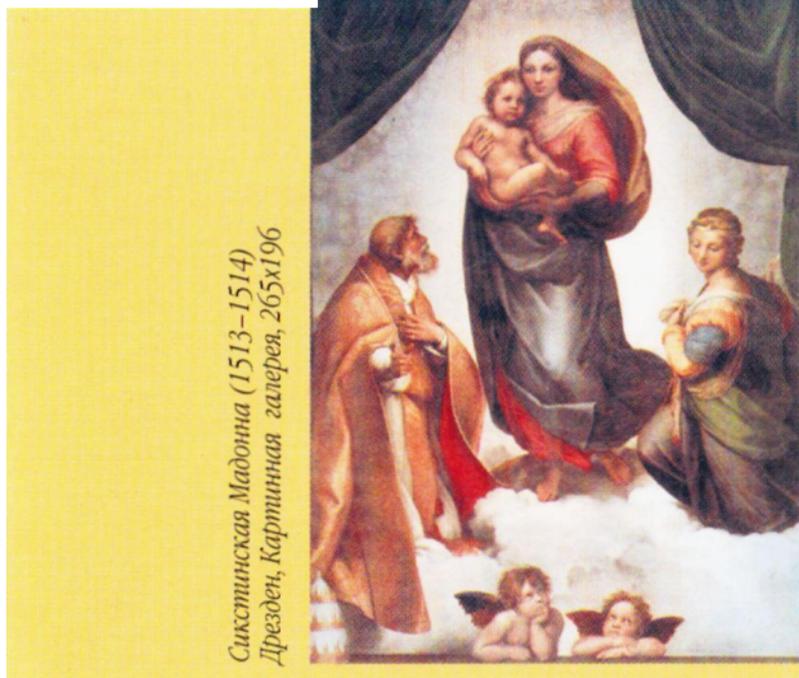

Итальянский художник эпохи Возрождения.

Плодовитый и честолюбивый художник — архитектор, живописец, автор скульптурных проектов, Рафаэль по праву считается также одним из величайших рисовальщиков в западном искусстве. Его линия, острая и певучая одновременно, создала ему прижизненную славу непревзойденного мастера женских образов.

Его религиозные и мифологические сцены отличаются гармоничностью, совершенством замысла и исполнения. А одна из них, «Сикстинская Мадонна» (1513—1514), стала в сознании многих поколений не только символом материнства, с его нежной любовью и жертвенным самоотречением, но и одним из символов эпохи, ее породившей — эпохи Высокого Ренессанса.

По приглашению папы Юлия II выполнил росписи для Станца делла Сеньятура (зал Крепления печатями) Ватиканского дворца, так называемые «Станцы», среди которых — знаменитая «Афинская школа», проникнутая духом соперничества с великим современником, Микельанджело, в те годы также работавшим над росписями Сикстинской капеллы.

*Сикстинская Мадонна (1513–1514)
Дрезден, Картинная галерея, 265x196*

РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН (1606-1669)

Голландский живописец и график, один из наиболее значительных художников XVII века.

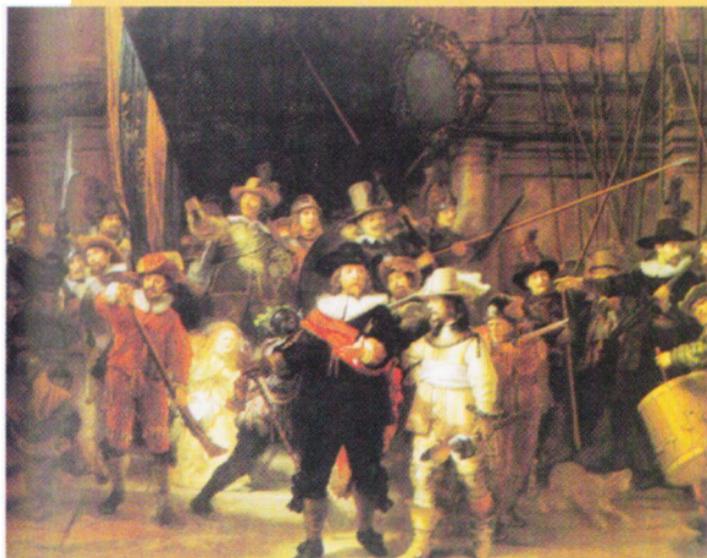
В начале творческого нуги Рембрандт — удачливый живописец-портретист, выполняющий заказы богатых амстердамских купцов. Он популярен, кисть его не знает простоя. В эти годы он устраивает свое семейное счастье — в 1634 году художник женится. Веселье и безграничное счастье тех лет отразилось в его «Автопортрете с Саскией на коленях» (1636).

Однако счастье длилось недолго: в 1642 году Саския умирает, и судьба словно отворачивается от Рембрандта. Картина «Ночной дозор» (1642) была отвергнута заказчиком, и с этого момента берет начало конфликт между художником и господствующей средой.

«Ночной дозор» (настоящее название картины — «Отряд милиции капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Вилдема ван Рейтенбурха»), написанный как групповой портрет, вышел далеко за рамки своего жанра. Рембрандт привнес в него движение, смысл, разрушив статику канона.

Трагедия художника заключалась в том, что, настоящий революционер-реформатор, он не мог быть понят современниками.

*Ночной дозор (1642)
Амстердам, Государственный музей, 359х438*

Огюст РЕНУАР (1841-1919)

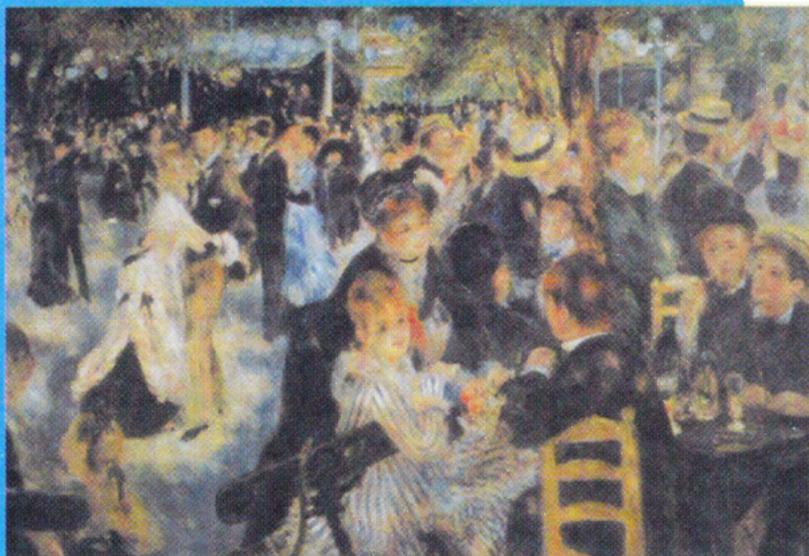
Французский живописец, представитель импрессионизма.

Наряду с Моне и Сислеем, составлял «ядро» импрессионистского движения. Был одним из первых художников, начавших работать на пленэре. Вместе с Клодом Моне он проводил многие часы на этюдах, пытаясь передать эффекты изменяющегося света в пейзаже. Результатом этих неустанных занятий стал живой, красочный художественный стиль с характерным «перистым» мазком, получивший название «радужной палитры Ренуара».

Тематика полотен Ренуара также ярка и разнообразна, как его живописный стиль. Это и купальщицы, нисколько не стесняющиеся своей наготы, и обворожительные и милые женские и детские образы, и многочисленные сцены отдыха в городских парках и на берегах Сены. Одну из таких картин, «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876), художник писал прямо с натуры, сидя в танцевальном зале, а его друзья помогали донести холст до мастерской и обратно.

За свою долгую творческую жизнь Ренуар написал свыше 6000 картин и множество рисунков карандашом, сангиной, пастелью. В последние годы жизни, живя на юге Франции, увлекся скульптурой.

*Бал в Мулен де ла Галетт (1876)
Париж, Музей д'Орсэ, 121x175*

Илья Ефимович РЕПИН (1844-1930)

Русский художник, член Товарищества передвижных художественных выставок.

Первый большой успех Репина связан с картиной «Бурлаки на Волге» (1870—1873). Мастерство художника проявилось в умелом композиционном построении, выразительной психологической характеристике персонажей. С этого момента популярность художника только ширилась. Восторженная критика сравнивала его с Рембрандтом, именовала «Самсоном русской живописи».

На протяжении своей долгой жизни Репин постоянно обращался к портретному жанру: его портретная галерея — одна из самых обширных в русском искусстве. Подлинными шедеврами в этом жанре является «Портрет М. П. Мусоргского» (1881), написанный в больнице, незадолго до смерти композитора. Репин также является автором беспрецедентного по своим масштабам полотна «Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения» (1903): на нем 81 человек изображен с портретным сходством. Гигантский по своим размерам портрет был написан при участии учеников — Б. М. Кустодиева и И. С. Куликова. Но гораздо более картины интересны эскизы портретов, выполненные с натуры прямо на заседаниях и исполненные на том уровне мастерства, когда владение формой дает живописцу почти безграничную свободу кисти.

Последние годы жизни Репина прошли в Финляндии, в усадьбе «Пенаты», где он до конца дней активно и плодотворно работал.

*Бурлаки на Волге (1870–1873)
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей, 131x281*

**Николай
Константинович
РЕРИХ**
(1874-1947)

Русский живописец, член объединения «Мир искусства».

Первую известность художнику принес цикл картин на темы русской истории — «Начало Руси. Славяне».

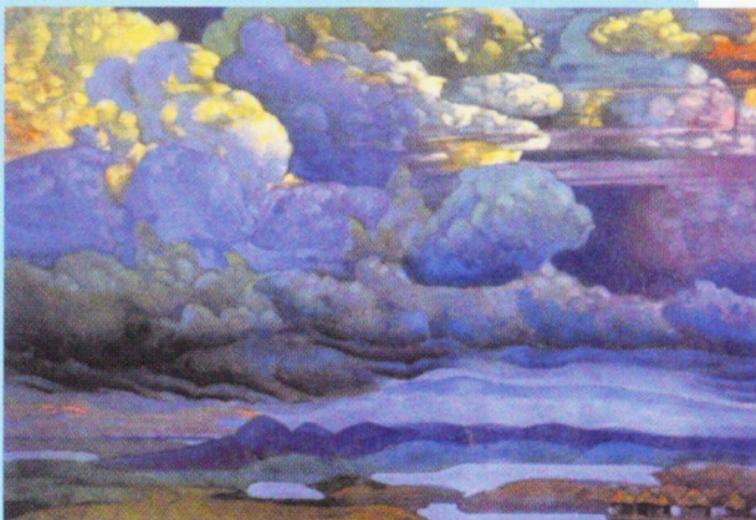
Одну из них приобрел в свою коллекцию Третьяков.

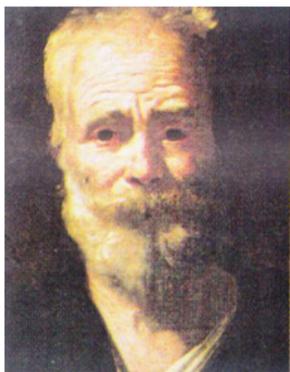
Со второй половины 1900-х годов он обращается к широкому кругу тем: от каменного века и скандинавского эпоса до легенд Востока. Его неизменно привлекали древние, архаические культуры. Творчество Рериха в этот период было близко идеям символизма. Предчувствием грядущих мировых катаклизмов отмечен «Небесный бой» (1912). В эти же годы изменилась и живописная техника мастера. От масляной живописи он перешел к темпера, начал использовать цветные грунты. Это придавало его полотнам большую цветовую звучность и подчеркнутую декоративность.

Последние два десятилетия своей жизни Рерих прожил в Индии, «колыбели всех культур», как считал сам художник. Много внимания он уделял познанию буддизма и других мировых религий. Его религиозно-философские воззрения нашли отражение в живописном цикле «Учители Востока» (1930-е). Индийцы называли Рериха почетным именем «гуру» — «учитель».

Небесный бой (1912)

Санкт-Петербург, Государственный Русский музей, 66x95

Хусепе РИБЕРА (1591-1652)

Испанский живописец.

С 1616 года жил и творил в Италии, находился под покровительством вице-королей Неаполя.

Ранние произведения художника носят печать подражания Караваджо благодаря драматической трактовке светотени (кьяроскуро). Однако, несмотря на это, искусство Рибера по своему мироощущению ближе к Испании с ее духовным аскетизмом.

Художник много работал с натуры, неустанно искал выразительные типы среди рыбаков, грузчиков, крестьян, которые позировали для его картин. В своих моделях Рибера пытался подчеркнуть выразительность индивидуального: даже уродливое, но острохарактерное лицо было для него привлекательным. Своим искусством тех лет художник заложил основы того, что впоследствии назовут «поэзией отталкивающего».

Большинство картин написано художником на религиозные сюжеты, изображает в основном деяния святых и мучеников, людей с прозаичным грубоватым внешним обликом.

Особняком в наследии Рибера стоит картина «Хромоножка» (1642) — трогательный рассказ о маленьком калеке, просящем по-

даяние. Перед нами не святой мученик, но мужество, с которым он переносит удары судьбы не может не вызывать сострадание.

*Хромоножка (1642)
Париж, Лувр, 164x92*

Данте Габриель РОССЕТТИ (1828-1882)

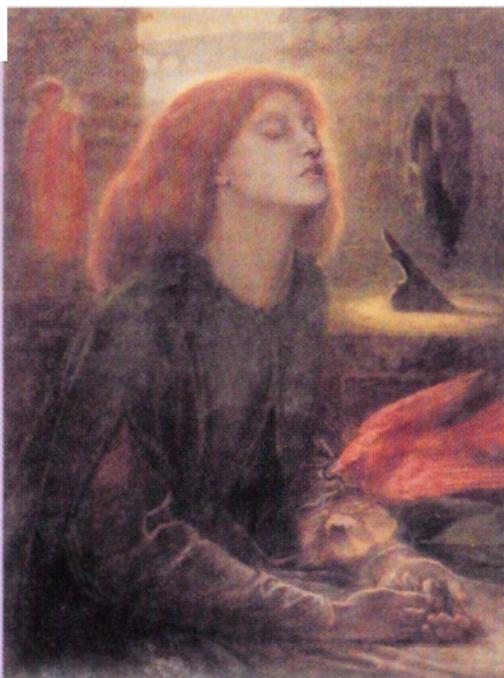

Английский живописец, поэт, один из основателей «Братства прерафаэлитов» (1848).

Сын итальянского эмигранта, Россетти был воспитан в любви к итальянской культуре. И не случайно, что именно он стал главой Братства Прерафаэлитов, черпающих вдохновение в эстетике искусства раннего итальянского Возрождения, с его чистотой линии и четкостью силуэта, колористической декоративностью.

В доме его отца царил культ Данте, именем которого и был наречен художник. Можно сказать, что под знаком этого великого имени и прошла жизнь Россетти. Сам блестящий поэт, он перевел на английский язык «Новую жизнь», иллюстрировал эту поэму и неоднократно обращался к ее образам в своем живописном творчестве. Тема бессмертной любви была созвучна личной судьбе Россетти: через год после свадьбы умерла его возлюбленная Лиз Сиддел. Ее художник запечатлел в образе Беатриче на многих своих картинах, придав облику любимой черты идеального типа красоты, каким он представлялся ему и его братьям по творчеству.

*Beata Beatrix (Беатриче благословенная) (1864–1870)
Лондон, Галерея Тейт, 86x66*

Питер Пауль РУБЕНС (1577-1640)

Фламандский живописец, яркий представитель барокко.

Блестящий художник и преуспевающий дипломат, Рубенс своими оптимистическими полотнами идеально выразил характер той эпохи, в которой ему довелось жить и творить. Большие размеры картин, свободная манера письма, пышность и легкость декора вполне соответствовали веку. У него были богатые заказчики и влиятельные покровители, в том числе и правители европейских стран — Англии, Франции, Испании, Нидерландов.

В мастерской Рубенса создавались масштабные религиозные композиции, яркие мифологические сцены, циклы декоративных панно, великолепные парадные портреты. Из ее стен вышли такие признанные мастера кисти, как Антонис Ван Дейк, Якоб Йордане, Франс Снейдерс. 1630 году художник женится на шестнадцатилетней Елене Фоурмен, и с тех пор в его живописи появляются лирические нотки. Он почти не отлучается из своего замка Стэн, где создает ряд портретов своей возлюбленной: «Портрет Елены Фоурмен с детьми» (1636), «Шубка» (1638). В последней работе Рубенс предстает вдохновенным певцом женского тела. Чтобы передать чувственный трепет жизни, художник использовал богатую цветовую гамму, вдохновляемый венецианскими мастерами, Тицианом и Веронсезе.

*Персей и Андромеда (1621)
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, 100x139*

Андрей РУБЛЕВ

(между 1360 и 1370 - ок. 1430)

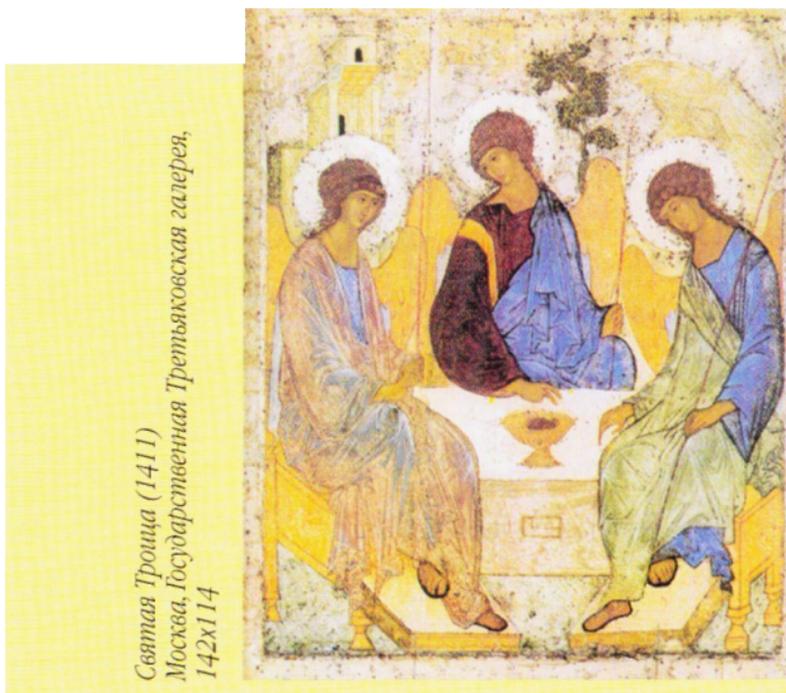

Великий русский живописец.

О его жизни известно так мало, что даже десятилетие, приблизительно обозначающее дату его рождения, определяется по косвенным данным. Доподлинно известно, что Рублев был монахом.

Фрески и иконы, им написанные, большей частью не сохранились, и лишь по фрагментам, дошедшим до нас, мы можем судить о масштабе уникального дарования Рублева. Утрачены росписи Благовещенского собора, лишь семь икон работы мастера уцелело в иконостасе. Они свидетельствуют о его высоком мастерстве и следовании византийской традиции, в русле которой развивалась русская икона.

Новая традиция, знаменующая начало Золотого века русской иконы, со всей ясностью проявилась в его лучшей иконе — «Троица» (1411). В ней художнику удалось создать настроение просветленности, душевной гармонии. Вместе с тем творение Рублева представляет собой идеальное воплощение сложного богословского содержания. И в наши дни «Троица» продолжает оставаться каноническим образцом для подражания.

Л при РУССО

(по прозвищу Таможенник)
(1844-19Ю)

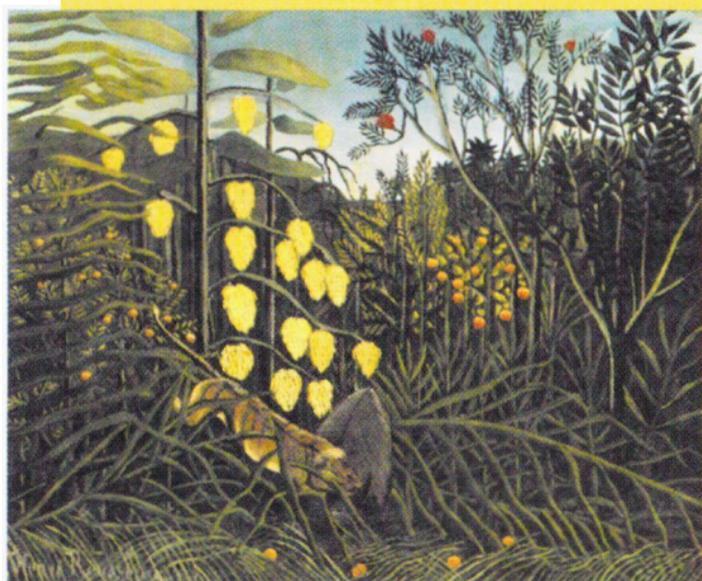
Французский живописец, представитель «наивного» искусства.

Руссо был художником-дилетантом. Прежде чем посвятить себя живописи, он в течение нескольких лет был солдатом, затем служил сборщиком податей во французской таможене (отсюда и его прозвище — Таможенник),

В 1885 году Руссо впервые выставил картины в Салоне Независимых и сразу привлек к себе внимание лидеров парижского авангарда. Его творчество вызывало восхищение Пабло Пикассо и художников его круга, которые по достоинству оценили его необычное, непринужденное восприятие мира, абсолютно свободное от догм академизма.

Мир Анри Руссо — мир образов, не стесненных условностями, рожденных буйной, почти детской фантазией художника. Интенсивный цвет, твердо очерченные формы и тщательно исполненные детали характеризуют его «наивный» стиль. Интересен тот факт, что, создавая таинственный и загадочный мир своих воображаемых джунглей, Руссо черпал вдохновение во время многочисленных посещений ботанического сада в Париже.

*Битва тигра и буйвола (1910)
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, 46x55*

Алексей Кондратьевич САВРАСОВ (1830-1897)

Русский пейзажист.

Был одним из организаторов и активным членом Товарищества передвижных художественных выставок. На Первой выставке Товарищества Саврасов показал свой пейзаж «Грачи прилетели» (1871), и с этого момента занял прочное место среди корифеев пейзажной живописи. Основываясь на самом заурядном, даже неказистом мотиве, он сумел с непривычной для своего времени эмоциональной силой показать пробуждение природы от зимней спячки.

«Грачи» стали подлинной вершиной творчества художника. По словам одного из его учеников, Исаака Левитана, Саврасов мог «отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу».

Последние годы Саврасов влачил полунищенское существование, то снимая жалкие углы, то скитаясь по ночлежкам. На похоронах его присутствовали только П. М. Третьяков и швейцар из училища, где он когда-то преподавал.

Грачи прилетели (1871)
Москва, Государственная Третьяковская галерея,
62x49

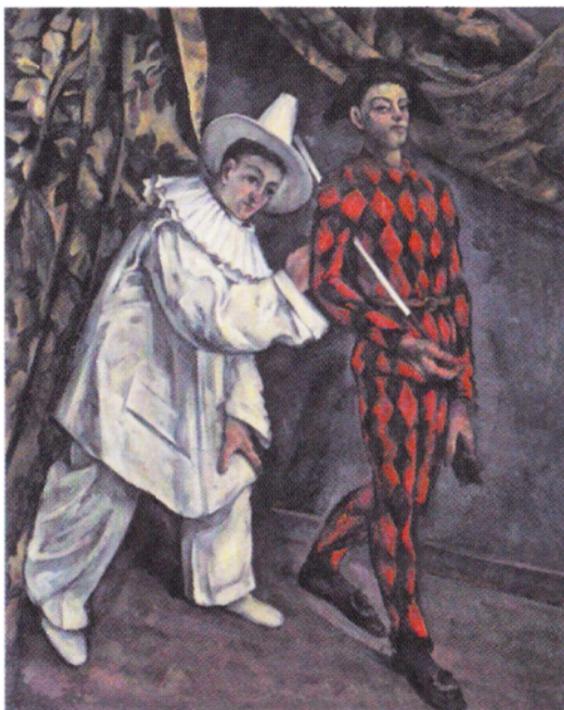

Поль СЕЗАНН (1839-1906)

Французский живописец-пост-импрессионист.

С именем Сезанна связано многое во французском искусстве. Он начинал с импрессионистами, но вскоре оставил их: передача эффектов освещения, минутного настроения перестали его устраивать. Его поиски простирались в другом направлении: он стремился создать свой стиль, который подчеркивал бы структуру естественных форм в любом жанре — пейзаже, портрете, натюрморте, сюжетной картине. И не только подчеркивал, но и создавал эту структуру на холсте. В основе художественной манеры художника лежит квадратный корпусный мазок, который энергично, под разными углами лепит форму, объем, пространство. Нарочитая грубость фактуры при этом создает ощущение материальности, полнокровное™, емкости изображаемого.

Картина «Пьеро и Арлекин» (1888) произвела огромное впечатление на русских художников. Ее свободная манера, смелое использование черного цвета в работе с контурами, породила множество подражателей, которых называли «сезаннистами».

*Пьеро и Арлекин (Масленница) (1888)
Москва, Государственный музей
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 102x81*

**Валентин
Александрович
СЕРОВ**
(1865-19П)

Русский живописец и график.

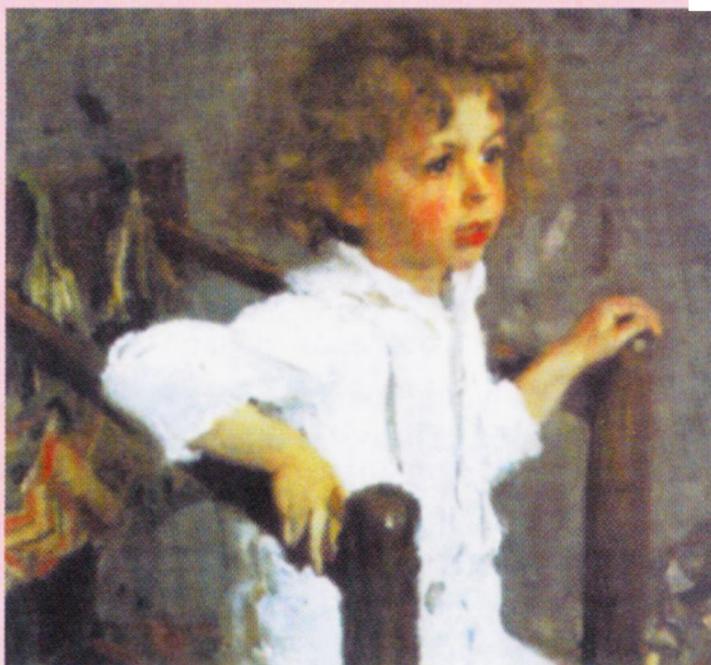
Серов вошел в искусство стремительно. Две работы, показанные на выставке в 1888 году, «Девочка с персиками» (1887) и «Девушка, освещенная солнцем» (1888), имели сенсационный успех и были восприняты как новое слово в искусстве.

Громкую славу Серову принесли портреты, преобладавшие в его творчестве. Он обладал способностью глубоко проникать во внутренний мир модели: недаром многие побаивались его проникающего взгляда, способного увидеть глубоко потаенное.

Ему удивительно удавались детские образы, хотя, как известно, портретировать их очень трудно. Одной из вершин творчества Серова заслуженно считается «Мика Морозов» (1901).

Портретная живопись была триумфом Серова и его нескончаемой каторгой. Он работал много, не щадил себя и умер в расцвете лет от сердечного приступа в самом расцвете своего таланта.

*Мика Морозов (1902)
Москва, Государственная Третьяковская галерея, 62x71*

Жорж СЕРА (1859-1891)

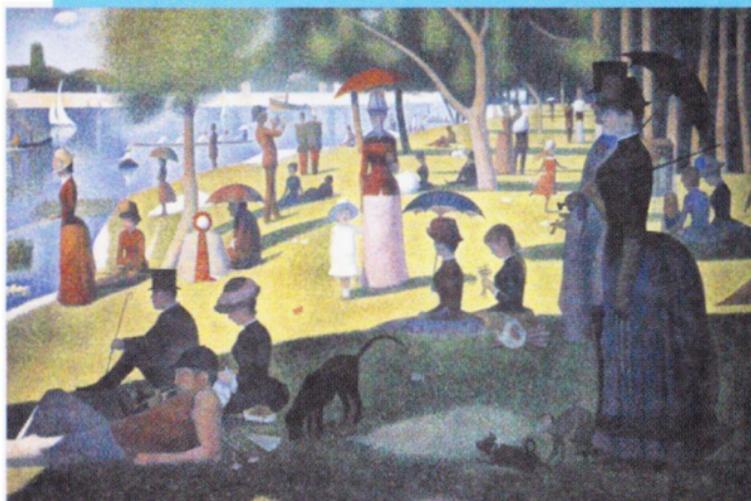
Французский живописец-неоимпрессионист.

Вместе с художником Полем Синьяком Сера изобрел пуантилизм (от французского «pointel» — письмо точками), в основе которого лежала техника письма квадратными точечными мазками. Живописная поверхность картины, подобно мозаике, дробится на множество мелких мазков, цвет нанесен отдельными точками чистого цвета. Смотреть такую картин)' с близкого расстояния нельзя. Только когда зритель отходит от картины на определенное расстояние, точки сливаются воедино, образуя изображение.

Своего рода манифестом пуантилизма является картина Сера «Воскресная претулка на острове Гранд-Жатт» (1884—1886). На протяжении шести месяцев Сера каждый день приезжал в Гранд Жатт для работы над подготовительными рисунками. Он сделал множество набросков и этюдов фигур, прежде чем перейти к завершающему этапу — разработке четко построенной композиции в мастерской. Когда картина была впервые выставлена, она вызвала взрыв негодования, как у большинства художников, так и у критиков. С особым неодобрением отнеслись к новаторской технике, пуантализму.

Сера прожил недолго: он умер в возрасте 32 лет от тяжелой инфекции.

*Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт (1884–1886)
Чикаго, Художественный институт, 225x340*

Альфред СИСЛЕЙ (1839-1899)

Французский пейзажист, представитель импрессионизма.

Альфред Сислей стоял у самых истоков возникновения импрессионизма. Во время учебы в академической студии в Париже, художник познакомился с Огюстом Ренуаром и Клодом Моне, с которыми вместе принял участие в первой выставке картин художников-импрессионистов в 1874 году.

В начале творческого пути художник находился под большим влиянием Клода Моне, с которым вместе работал на пленэре. Англичанин по происхождению, Сислей был наименее импульсивным среди своих коллег. Он активно использовал новые возможности открытой импрессионистами живописной техники, но в лирическом переживании природы больше тяготел к барбизонцам.

Творчество Сислея камерно и лирично. Охотнее всего он писал деревенские улочки, маленькие площади провинциальных городков, берега заливов с домиками, мостами и лодками по берегам. Таков и «Мост в Морэ» (1893), принадлежащий кисти уже зрелого мастера: удивительно радостное и светоносное полотно.

*Мост в Морэ (1893)
Париж, Музей д'Орсэ, 74х93*

Франс СНЕЙДЕРС (1579-1657)

Фламандский живописец, мастер натюрморта.

Снейдерс жил в Антверпене, где учился живописи у Питера Брейгеля Младшего, а позднее работал помощником в мастерской Питера Пауля Рубенса. Для него, а также для Якоба Йорданса художник исполнял в картинах натюрморты и животных в сценах яростных охотничьих схваток.

Ему принадлежит честь создания типа большого натюрморта, получившего название «снеть», где нагромождение дичи, всевозможных фруктов и овощей служит реальным воплощением представлений того времени о плодородии земли, изобилии ее даров. Выполненные в яркой декоративной манере, натюрморты этого типа в аллегорической форме, характерной для фламандской художественной школы XVII века, воспевают неисчерпаемые силы Природы. Снейдерс пишет натуру с каким-то чувственным восторгом, словно восхищаясь разнообразием и богатством ее красок, форм, фактур.

Современники высоко ценили талант и щедрый живописный дар Снейдерса, у него не было недостатка в заказчиках. Его картины являют глазу гурмана пиршество, переданное с блестящим живописным мастерством и роскошным красочным колоритом. Его натюрморты не производят впечатления «мертвой натуры».

*Натюрморт с лебедем
Йорк, Галерея искусств, 170x254*

Константин Андреевич СОМОВ (1869-1939)

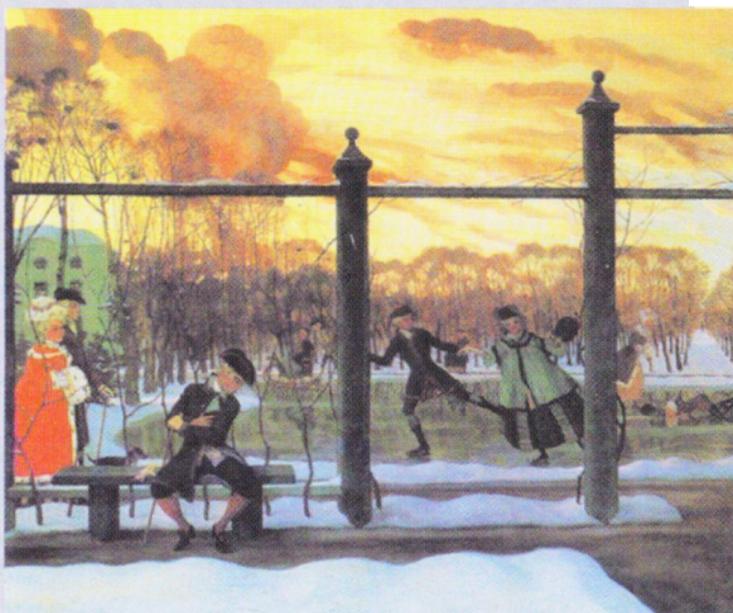
Русский живописец и график, член объединения «Мир искусства». Сын хранителя коллекций Эрмитажа, Сомов с детства жил в окружении искусства. В 1897 году, не окончив полного курса Академии Художеств, Сомов отправился в Париж, где занимался в частной студии.

На рубеже веков формируется эстетическое кредо Сомова — утонченность и надломленность, одухотворенность и поэтичность образа. Человек тонкого вкуса, Сомов создал уникальную серию изысканных и лаконичных карандашных портретов современников. Выполненные на тонированной бумаге, слегка подцвеченные акварелью, гуашью, цветными карандашами или белилами, они отличаются виртуозностью техники и тонкостью колористического решения. На удивительных живописных полотнах художника оживает стилизованный, несколько театральный мир XVIII века, мир галантных праздников, карнавалов и фейерверков. Сладкой тоской об ушедшем времени наполнена картина «Зима. Каток» (1915).

Последние годы жизни художник прожил во Франции, куда эмигрировал в 1923 году.

Зима. Каток. (1915)

Санкт-Петербург, Государственный Русский музей, 48x58

Франсиско де СУРБАРАН (1598-1664)

Испанский живописец, представитель сеvilьской школы.

Сурбаран приехал в Севилью в 1613 году в возрасте пятнадцати лет, а в 1629 году, «как совершенный мастер, чьи произведения способствуют украшению города», он получил звание главного живописца Севильи.

Главными заказчиками художника были монастыри, храмы, религиозные братства. Его картины на религиозные темы написаны просто и мощно. Художник активно использует контрастную светотень, «кьяроскуро» — прием, найденный итальянским живописцем Микельанджело да Караваджо.

В картинах Сурбарана органично сливаются истовость простодушной веры, не лишенной мистического духа, которым так сильна была Испания, и яркое, глубокое ощущение реальной жизни. Эти качества сближают его с другим испанцем, хотя и работавшим в Италии, — Хусепе Риберой.

Пик его творчества приходится на 30—40-е годы XVII века. Однако в дальнейшем Сурбаран не смог приспособиться к прихотям изменчивой живописной моды. Он умер в нищете в 1664 году, так и не сумев восстановить свою некогда высокую репутацию.

*Видение святым Педро Ноласко небесного Иерусалима (1629)
Мадрид, Прадо, 179x223*

Василий Иванович СУРИКОВ (1848-1916)

Русский живописец, мастер исторической картины.

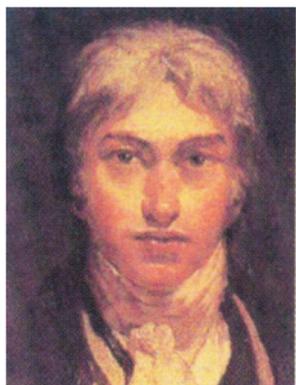
Суриков создал не очень много картин, но каждая была художественным подвигом и общественным событием, начиная с «Утра стрелецкой казни», показанного на IX Передвижной выставке 1 марта 1881 года, в день убийства Александра II народовольцами.

Будучи историческим живописцем, Суриков, однако, не очень заботился о научной точности своих исторических картин. Он считал: «В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так, а чтобы возможность была, чтобы похоже было. Суть-то исторической картины — угадывание. Если только сам дух времени соблюден — в деталях можно какие угодно ошибки делать. А когда все точка в точку — противно даже». Для каждого персонажа Суриков мучительно искал типаж, много и неустанно работал с натуры, делая этюд за этюдом.

Картина «Взятие снежного городка» (1891) написана на современный сюжет. Она показывает удалую сибирскую игру, в которой всадник должен перескочить сооруженную из снега стену. Молодые улыбающиеся лица, яркие одежды, искрящийся на солнце снег — все проникнуто атмосферой праздника, ощущением радости жизни. Этой картиной художник вновь вернулся в искусство после четырехлетнего перерыва, вызванного смертью любимой жены. «Взятие снежного городка» — исключение в творчестве Сурикова: после нее художник вновь вернулся к серьезной исторической тематике.

*Взятие снежного городка (1891)
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей, 156x282*

Джозеф Мэллорд Уильям ТЕРНЕР

(1775-1851)

Английский живописец-пейзажист.

Картины и акварели Тернера, написанные блеклыми красками, мастерски передают необычные эффекты освещения, цвета и движения благодаря уникальной живописной технике.

На картине «Вьюга. Пароход входит в гавань» (1842) потоки морской воды, снег и дым, идущий из трубы корабля, ашваются в единый мощный шквал водяных брызг и пронизывающего ветра, изображенный Тернером со всей решительностью и непосредственностью современного художника-абстракциониста. Говорят, чтобы передать в этой картине эффект вьюги на море, художник (а ему было тогда 67 лет) велел привязать себя на четыре часа к капитанскому мостику корабля, плывшего в шторм из Харвича.

Тернер намного опередил свое время, и поэтому современники не понимали его искусства. Однако в наши дни он признан одним из наиболее выдающихся представителей английской школы живописи.

В преклонном возрасте художник провел в Челси, где он жил затворником под вымышленным именем. Там он и умер, оставив после себя обширное наследие: более 300 картин маслом, 20 000 акварелей и 19 000 карандашных рисунков, которые он завещал своему народу.

*Вьюга. Пароход у входа в гавань (1842)
Лондон, Галерея Тейт, 92x122*

ТИЦИАН ВИЧЕЛЛИО (1467-1576)

Итальянский живописец эпохи Возрождения.

Тициана называли «королем живописи и живописцем королей». Он и в самом деле был придворным художником Карла V, императора «Священной Римской империи», а позднее пользовался покровительством его сына, Филиппа II Испанского.

Считается, что после смерти Джорджоне он завершил несколько картин учителя, в том числе и знаменитую «Спящую Венеру» (1510), полотно редкого совершенства. Позднее он создал свою «Венеру Урбинскую» (1538), картину, на которой богиня представлена в обстановке богатого патрицианского дома. Это полотно стало образцом в искусстве изображения обнаженного тела.

В 40-е годы Тициан все чаще обращается к жанру портрета, в котором демонстрирует тонкий анализ характера человека, смело вскрывает скрытые черты характера модели.

Картины Тициана отличаются богатой цветовой палитрой, четко выстроенной и продуманной композицией. В них невероятным образом сочетаются интимность и торжественность, тонкая поэзия и обыденная реальность.

В последние годы манера приобрела свободный характер, отчасти предвосхитивший работы импрессионистов с их цветовой лепкой формы, богатством колорита, сложной нюансовой.

*Венера Урбинская (1538)
Флоренция, Галерея Уффици, 119x165*

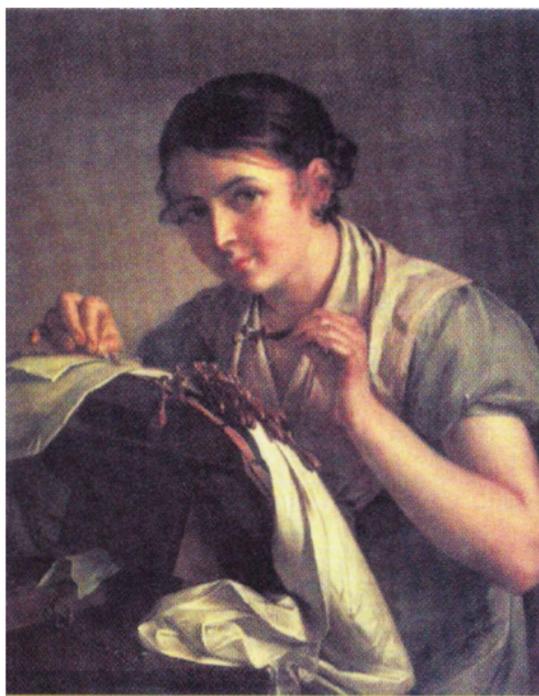

Василий Андреевич ТРОПИНИН (1776-1857)

Русский живописец-портретист.

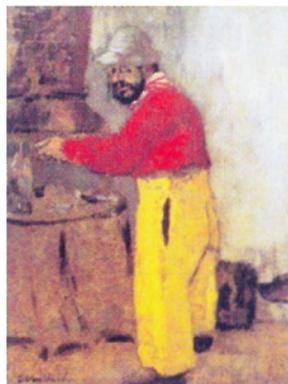
Родившись в семье крепостных графа Моркова, Тропинин лишь к сорока семи годам получил вольную. В тот же год за картину «Кружевница» (1823) он получает звание назначенного, а через год становится академиком. Наивысшего расцвета его творчество достигло в Москве. Вслед за «Кружевницей», принесшей ему популярность мастера женских образов, Тропинин пишет картины «Золотошвейка» (1825), «За прошивками» (1830), в которых воплотились представления художника о лучших качествах женщины.

В 1830-е годы портрет окончательно упрочился как основной жанр в творчестве Тропинина. Художник создал целую галерею образов своих современников. Написав ряд так называемых «портретов в халатах», Тропинин через достоверную бытовую деталь показал характер московской жизни, ее размеренность, неспешность. «Автопортрет с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль» (1844) является своего рода выражением авторского кредо — не случайно он показывает себя на фоне Кремля, символа России.

*Кружевница (1823)
Москва, Государственная Третьяковская галерея,
75x59*

Анри де ТУЛУЗ-ЛОТРЕК (1864-1901)

Французский художник, представитель постимпрессионизма.

Аристократ по рождению, потомок графов Тулузских, Тулуз-Лотрек с детства был инвалидом. Из-за своего уродства он чуждался общества равных себе и отдавал предпочтение обществу сомнительных личностей, окружая себя актрисами, клоунами, танцовщицами и проститутками, которые и становились героями его картин,

В 1882 году Лотрек начал изучать искусство в Париже. Он пережил период увлечения живописью Дега и Гогена, графикой Гойи и японской гравюрой. Все это нашло свое отражение в его особой манере, отличающейся яркостью красок, смелостью композиции и блестящей, непрштужденной исполнительской техникой.

Его часто можно было видеть в Мулен Руж, где он просиживал ночи напролет, цедя вино стакан за стаканом и делая великолепные зарисовки звезд мюзик-холла и аристократов, которые иногда забредали в этот темный, слегка сомнительный мир полусвета. «Танец в Мулен Руж» (1889) — одна из многочисленных картин художника, тонко передающих суетную атмосферу ночного танцзала.

*Танец в Мулен Руж (1889)
Филадельфия, Художественный музей, 116x150*

Роберт Рафаилович ФАЛЬК (1886-1958)

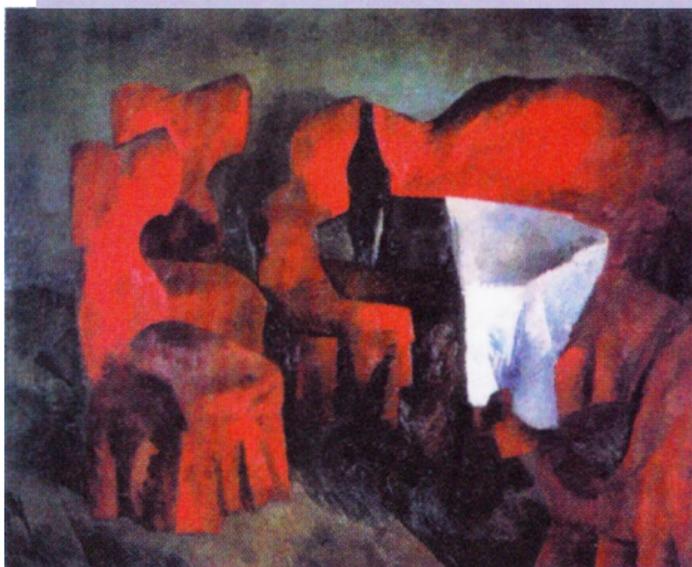
Русский живописец.

Фальк начал свой творческий путь в художественной группе «Бубновый валет», объединившей в начале века молодых и амбициозных художников. От брызжущих жизнерадостностью холстов большинства его товарищей по обществу ранние произведения Фалька отличает некоторая сумрачность и внутренняя напряженность, выраженные в живописном строе его работ. Яркий пример — «Красная мебель» (1920), хищная и угловатая пластика которой тревожит, рождает в душе беспокойство.

Позднее живопись Фалька становится сложнее, тоньше. Исчезает кубистическая деформация формы: она уже не нужна художнику для передачи эмоций. Изменению творческой манеры отчасти способствовала поездка за рубеж, во Францию, где художник провел 10 лет (1928—1938).

Возвращение в Москву не принесло радости: кампании по борьбе с «формализмом», задевшие многих близких ему художников, косвенно коснулись и его. Его тонкая, воздушная живопись не была слышна в грохоте социалистических строек. И все же, отвергнутый своим временем, художник продолжал до конца дней много и напряженно работать.

*Красная мебель (1920)
Москва, Государственная Третьяковская галерея, 105x123*

Павел Андреевич ФЕДОТОВ (1815-1852)

Русский живописец, выдающийся мастер бытового жанра.

Кадровый офицер, Федотов был самоучкой. Он не получил регулярного художественного образования, однако некоторое время посещал вечерние классы при Академии Художеств, Федотов стоял у истоков бытового жанра в России. Его картина «Свежий кавалер» (1846) стала первым опытом в этом жанре, породив впоследствии немало подражаний. В ее замысле еще заметно желание «поучать, обличая», образы несколько карикатурны. Вершиной творчества Федотова является картина «Сватовство майора» (1848). Художник *сумел* построить сцену естественно и одновременно по-театральному выразительно. Персонажи и точны и убедительны, а добрый юмор перекрывает ноту сатирического осуждения.

Последние годы существования Федотова достаточно загадочны. Доброжелательный и общительный по природе, он замкнулся в одиночестве, безуспешно пытаясь бороться с нуждой. Постоянная нищета, многолетнее переутомление, нервное напряжение роковым образом сказались на его самочувствии. Весной 1852 года с признаками психического расстройства Федотов попал в лечебницу, где вскоре умер.

*Сватовство майора (1848)
Москва, Государственная Третьяковская галерея, 58x75*

Павел Николаевич ФИЛОНОВ (1883-1941)

Русский живописец и теоретик искусства, один из лидеров авангарда.

Филонов был очень расположен к теоретическим построениям, к рациональному истолкованию своей художественной позиции. Разрабатывая принципы аналитического искусства, он сознательно противопоставлял его кубизму. По мысли Филонова, кубизм, сводя форму к геометрии, навязывает миру свою волю и тем самым канонизирует язык искусства. Художник-аналитик, напротив, стремится подражать природе в самом образе действия. Согласно Филонову, надо стремиться изобразить не внешний вид дерева, а его рост, не лицо человека, а процесс его мышления.

Несовместимость творчества художника с идеологией социалистического реализма привела к тому, что в 1930-е годы художник оказался в изоляции. Он отчаянно бедствовал, голодал, но категорически отказывался продавать свои работы, решив отдать их государству для организации музея аналитического искусства.

Филонов умер в блокадном Ленинграде. Его наследие спасла и сохранила Е. Н. Глебова, сестра художника. Благодаря этому полвека спустя его картины вернулись к зрителю.

*Живая голова (1926)
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей,
106x73*

**Франц
ХАЛЬС**
(ок. 1580-1666)

Голландский живописец, выдающийся мастер портрета.

Хальс был самым известным портретистом своего времени в Голландии. Он приобрел громкую славу благодаря своей энергичной, хлесткой живописной манере, столь отличной от манеры его гениального современника и земляка, Рембрандта.

В творчестве Хальса можно выделить три вида портретных композиций: групповой портрет, заказной индивидуальный портрет и особый тип портретного изображения, близкий по характеру жанровой живописи. Именно к этому типу принадлежит полотно «Цыганка» (1630—1640). Хальс изображает модель так, что зритель оказывается с ней с глазу на глаз, в близком и непосредственном общении. Смелая и энергичная живописная техника очень точно соответствует озорному, немного вздорному характеру модели. Молодая женщина держится на портрете естественно и свободно, выражение ее лица вот-вот готово смениться. Это качество живописи Хальса спустя два века вызвало восторг Эдуарда Мане.

*Цыганка (1630–1640)
Париж, Лувр, 58x52*

Биллем Клас ХЕДА (1594-1680)

Голландский живописец.

Один из художников, получивших прозвище «малых голландцев» за малый размер их картин, а также незначительность тематики и жанра, в основном бытового и натюрморта.

Работал в Харлеме, испытал на себе влияние творчества Питера Класса, признанного мастера в жанре натюрморта. Излюбленная тема натюрмортов Хеды — так называемые «завтраки»: изображения пышно накрытых столов, уставленных яствами и красивой дорогой посудой. Virtuозная техника художника отмечена тонкой передачей фактуры предметов, умелым изображением пространства, благородным серебристо-коричневым колоритом.

Подобно другим голландским натюрмортам, картины Хеды имеют скрытый аллегорический смысл. Так, в натюрморте «Ветчина и серебряная посуда» (1649), погасшая свеча, символ окончившейся жизни, дает ключ к его прочтению. Серебряная посуда является символом земного богатства и роскоши, ветчина означает чувственные радости, лимон — внешнюю красоту, внутри которой скрывается горечь. В картине заключена идея бренности существования человека на Земле, столь важная и существенная для протестантского сознания. Парадоксально, но, изображая роскошь, эти художники стремились проповедовать идеи воздержания, спасения души.

*Ветчина и серебряная посуда (1649)
Москва, Государственный музей
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 9781*

Марк ШАГАЛ (1887-1986)

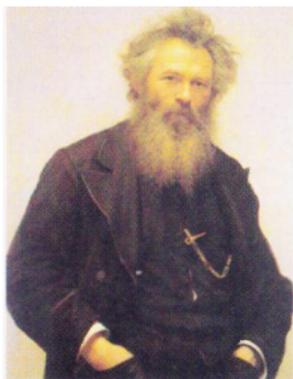
Русский живописец и график, один из лидеров русского авангарда.

Марк Шагал — одна из самых удивительных фигур в искусстве XX века. Его стиль сложен и вместе с тем по-детски прост, в его красочных композициях смешиваются реальность и сон.

Испытывая на себе мияние Сезанна, фовистов и кубистов, он ничуть не поступается тем, что составляет сокровищную основу его мироощущения. По словам художника, «искусство — это, прежде всего, состояние души». Его мало заботила концептуальная основа авангардизма. Критик Я. А. Тугендхольд вспоминал о впечатлении, произведенном картинами Шагала на парижском Осеннем Салоне, среди кубистических полотен: «Тогда как от головоломных кирпичных построений французов веяло холодом интеллектуализма, логикой аналитической мысли, — в картинах Шагала изумляла какая-то детская вдохновенность, нечто подсознательное, инстинктивное, необузданно-красочное. Точно по ошибке рядом со взрослыми, слишком взрослыми произведениями попали произведения какого-то ребенка, по-долгину свежие, «варварские» и фантастические».

Прогулка (1917–1918)
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей,
170x164

Иван Иванович ШИШКИН (1832-1898)

Русский пейзажист, член Товарищества передвижных художественных выставок.

Он знал русскую природу и люб^{TM} ее со всей силой своей могучей природы. Из этого знания и этой любви родились образы, которые давно стали своеобразными символами России. В своих раздольных русских пейзажах художник предпочитает жаркий летний полдень, яркий солнечный свет,

Однако есть у Шишкина и лесная темная чаща, вызывающая у зрителя некоторый трепет, как если бы он оказался на самом деле один в этом жутковатом для человека месте. И как настоящий лес, этот пейзаж открывается зрителю не сразу. Полный деталей, он рассчитан на долгое рассматривание.

За скрупулезность детализировки Шишкина часто упрекали коллеги. Многие находили его живопись сухой, называли его картины раскрашенными рисунками. В этом смысле он далек от нарождавшегося в 1880-х годах в русской живописи «пейзажа настроения». В противоположность тенденциям эпохи Шишкин продолжал сохранять ясность и цельность видения предметной формы.

«Корабельная роща» (1898) — последнее произведение художника, своего рода духовное завещание потомкам. Вскоре после его завершения Шишкин скончался, работая над новой картиной.

*Корабельная роща (1898)
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей, 165x252*

ЭЛЬ ГРЕКО
(Доменико
Теотокопулос)
(1541-1614)

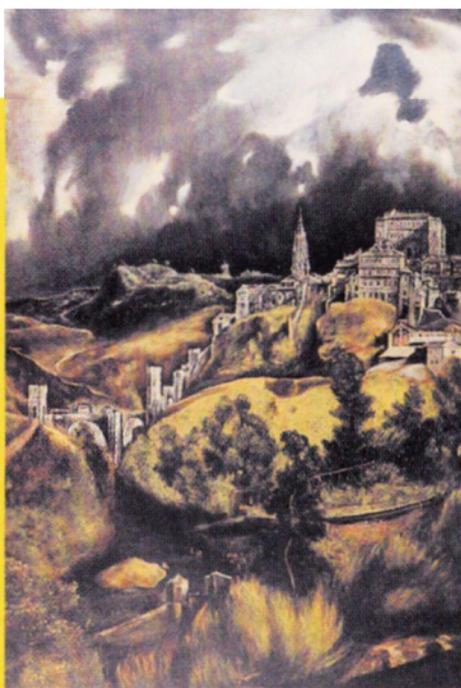
Испанский живописец позднего Возрождения.

Уроженец острова Крит, за что и получил свое прозвище, Эль Греко учился живописи в Венеции и Риме.

Внимательное изучение творчества Тициана, Тинторетто и Микельанджело позволили ему, взяв все лучшее у этих великих мастеров, создать свой собственный самобытный, глубоко духовный стиль. Его многослойная живопись, сложная по технике, эмоциональна и динамична, краски переливаются, вспыхивают то там, то здесь неожиданные рефлексы, мерцает призрачный свет. Неестественно вытянутые пропорции фигур, аскетичные бледные лица, общая атмосфера экзальтации придают его полотнам особую выразительность.

Картина «Вид Толедо» (1595—1600) — один из первых пейзажей в мировом искусстве. Как призрачное видение возникает родной город художника на фоне драматического предгрозового неба. Яркие сполохи напряженного зеленого цвета способствуют созданию гнетущей атмосферы и рождают в душе чувство тревоги.

*Вид Толедо (1595–1600)
Нью-Йорк, Музей Метрополитен, 121x109*

Жан Огюст Доминик ЭНГР (1780-1867)

Французский живописец и график, последователь классицизма.

Ученик Жака Луи Давида, Энгр стал ведущим мастером классической традиции во французской живописи XIX века.

Им создано множество идеализированных композиций и экзотических сцен на популярные тогда темы Востока, воспевающих чувственную женскую красоту. Но поскольку сам он, в отличие от Делакруа, никогда не покидал пределов Европы, детали его ориентальных сцен были заимствованы из вторых рук.

С 1807 по 1820 годы работал в Риме, где создал серию обнаженных женских фигур — «Одалиски». Отшлифованное совершенство картин Энгра вдохновлено работами его кумира Рафаэля. Позже он посетил Флоренцию, после чего в 1824 году вернулся на родину.

Портреты, написанные им, изысканны и детально проработаны, однако не живописны — колориту в них отводится второстепенная роль.

Превосходный рисовальщик, Энгр в своих работах всегда беспристрастен и эмоционально отстранен: выражение лица человека ему интересно не более чем складки одежды, которые он изображал с особым мастерством.

*Большая одалиска (1814)
Париж, Лувр, 91x162*

Содержание

АЙВАЗОВСКИЙ	3	МАЛЕВИЧ	49
АРЧИМБОЛЬДО	4	МАНЕ	50
БАКСТ	5	МАНТЕНЬЯ	51
БОРИСОВ-МУСАТОВ	6	МАТИСС	52
БОСХ	7	МИКЕЛЬАНДЖЕЛО	51
БОТТИЧЕЛЛИ	8	МИРО	54
БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ	9	МОДИЛЬЯНИ	55
БРЮЛЛОВ	10	МОНЕ	56
ВАНГОГ	11	МУНК	57
ВАН ДЕЙК	12	НЕСТЕРОВ	58
ВАНЭЙК	13	ПЕРОВ	59
ВАСИЛЬЕВ	14	ПЕТРОВ-ВОДКИН	60
ВАСНЕЦОВ	15	ПИКАССО	61
ВАТТО	16	ПУССЕН	62
ВЕЛАСКЕС	17	РАФАЭЛЬ	63
ВЕНЕЦИАНОВ	18	РЕМБРАНДТ	64
ВЕРЕЩАГИН	19	РЕНУАР	65
ВЕРМЕЕР	20	РЕПИН	66
ВРУБЕЛЬ	21	РЕРИХ	67
ГЕ	22	РИБЕРА	68
ГОГЕН	23	РОССЕТТИ	69
ГОЙЯ	24	РУБЕНС	70
ГОЛЬБЕЙН МЛАДШИЙ	25	РУБЛЕВ	71
ДАВИД	26	РУССО ТАМОЖЕННИК	72
ДАЛИ	27	САВРАСОВ	73
ДЕГА	28	СЕЗАНН	74
ДЕЛАКРУА	29	СЕРОВ	75
ДЖОРДЖОНЕ	30	СЕРА	76
ДЖОТТО	31	СИСЛЕЙ	77
ДИОНИСИЙ	32	СНЕЙДЕРС	78
ДЮРЕР	33	СОМОВ	79
ЖЕРИКО	34	СУРБАРАН	80
ИВАНОВ	35	СУРИКОВ	81
КАНДИНСКИЙ	36	ТЕРНЕР	82
КАРАВАДЖО	37	ТИЦИАН	83
КИПРЕНСКИЙ	38	ТРОПИНИН	84
КЛЕЕ	39	ТУЛУЗ-ЛОТРЕК	85
КЛИМТ	40	ФАЛЬК	86
КОРОВИН	41	ФЕДОТОВ	87
КРАМСКОЙ	42	ФИЛОНОВ	88
КРАНАХ СТАРШИЙ	43	ХАЛЬС	89
КУИНДЖИ	44	ХЕДА	90
КУСТОДИЕВ	45	ШАГАЛ	91
ЛЕВИТАН	46	ШИШКИН	92
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ	47	ЭЛЬ ГРЕКО	93
МАГРИТТ	48	ЭНГР	94