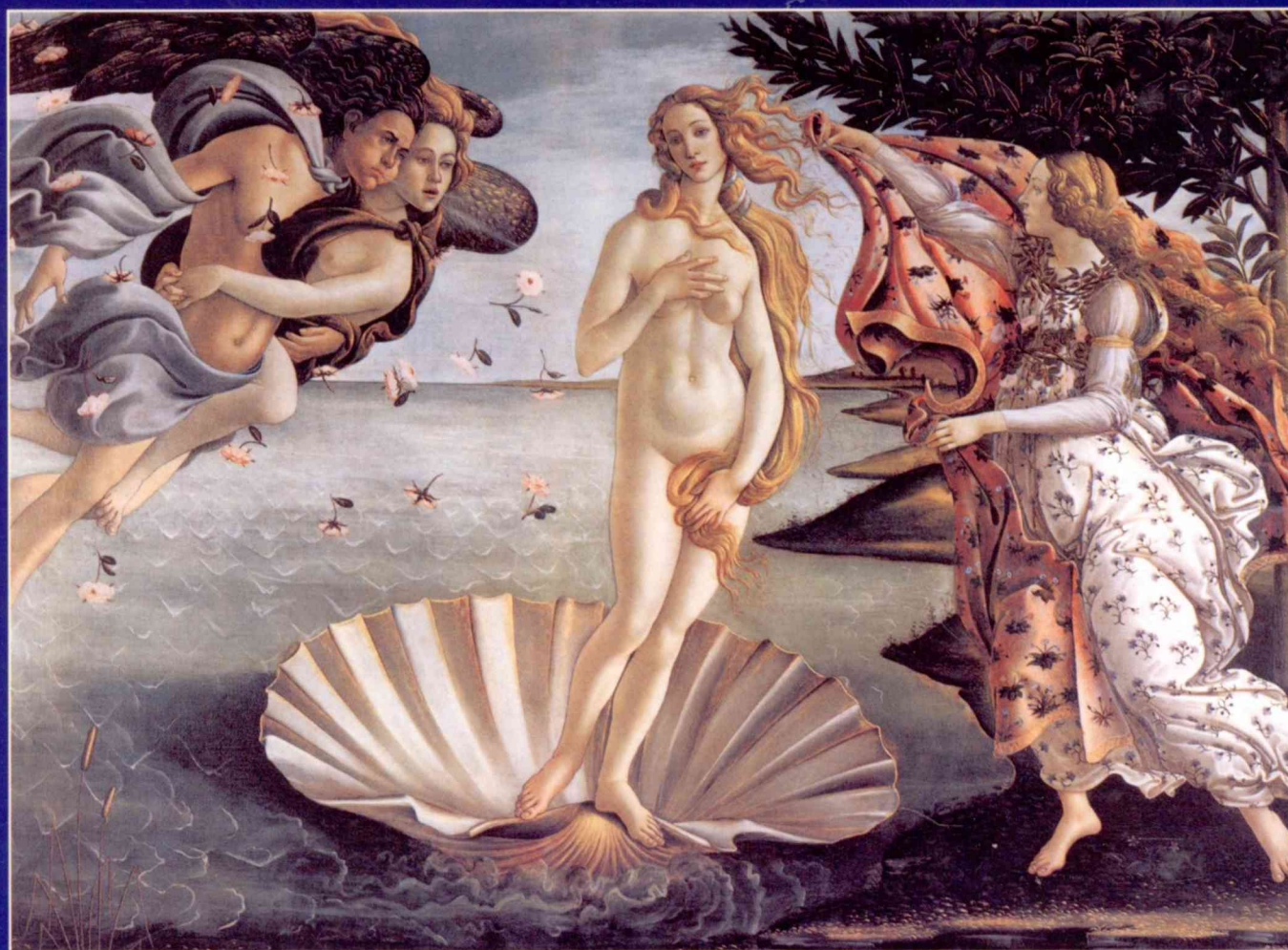

50 ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ МИРА

50

ВЕЛИКИХ

ХУДОЖНИКОВ МИРА

БЕЛЫЙ ГОРОД

Москва

Содержание

4
ФРА
АНДЖЕЛИКО

52
Рогир
ван дер
ВЕЙДЕН

100
Жак
Луи
ДАВИД

10
Джованни
БЕЛЛИНИ

58
Ян ван
ЭЙК

106
Эдгар
ДЕГА

16
Иероним
БОСХ

64
Антуан
ВАТТО

112
Эжен
ДЕЛАКРУА

22
Сандро
БОТТИЧЕЛЛИ

70
Диего
ВЕЛАСКЕС

118
ДЖЕНТИЛЕ
ДА
ФАБРИАНО

28
Питер
БРЕЙГЕЛЬ
СТАРШИЙ

76
Ян
ВЕРМЕР

124
ДЖОРДЖОНЕ

34
Франсуа
БУШЕ

82
Томас
ГЕЙНСБОРО

130
ДЖОТТО

40
Винсент
ВАН ГОГ

88
Поль
ГОГЕН

136
ДУЧЧО ДИ
БУОНИНСЕНЬЯ

46
Антонис
ВАН ДЕЙК

94
Франсиско
Хосе де
ГОЙЯ

142
Альбрехт
ДЮРЕР

148
КАНАЛЕТТО

202
Клод
МОНЕ

256
ТИЦИАН

154
КАРАВАДЖО

208
ПАРМИДЖАНИНО

262
Джон
Уильям
УОТЕРХАУЗ

160
КОРРЕДЖО

214
Никола
ПУССЕН

268
Жан
Опоре
ФРАГОНАР

166
Лукас
КРАНАХ
СТАРШИЙ

220
РАФАЭЛЬ

274
Франс
ХАЛС

172
ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ

226
РЕМБРАНДТ

280
Уильям
Холмен
ХАНТ

178
Эдуар
МАНЕ

232
Пьер
Огюст
РЕНУАР

286
Ханс
ХОЛЬБЕЙН
МЛАДШИЙ

184
Андреа
МАНТЕНЬЯ

238
Петер
Пауль
РУБЕНС

292
ЭЛЬ ГРЕКО

190
Симоне
МАРТИНИ

244
Поль
СЕЗАНН

298
Жан Огюст
Доменик
ЭНГР

196
МИКЕЛАНДЖЕЛО
БУОНАРРОТИ

250
Франс
СНЕЙДЕРС

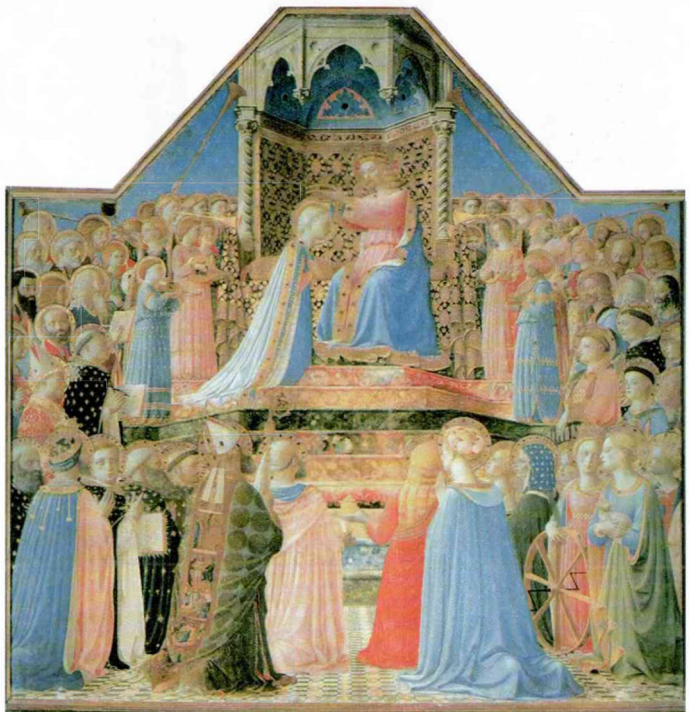
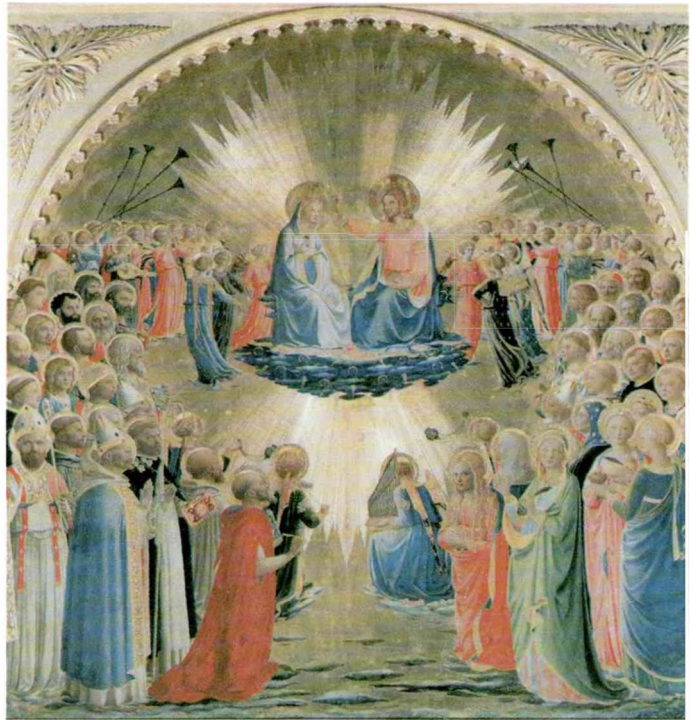
ФРА АНДЖЕЛИКО

(1387/1400–1455)

Первые упоминания об этом удивительном итальянском художнике Раннего Возрождения относятся к 1417 году, когда он, видимо, был известен под своим настоящим именем Гвидо де Пьетро. Однако вскоре под именем Фра Джованни да Фьезоле молодой флорентиец (родился в местечке Викио рядом с Флоренцией) становится членом нищенствующего монашеского католического ордена доминиканцев (братьев проповедников), основанного в начале XIII века для борьбы за религиозную чистоту. Наконец, в историю искусства художник вошел как Фра Анджелико (дословно — «ангельский брат») с позднейшим добавлением «Беато», что означает «блаженный», в православии — «святой»).

Все прозвища не случайны. Ибо Фра Анджелико был религиозным художником, рукою которого, по преданиям, водили божественные силы, сообщая находящемуся в полубытьи, с глазами, полными слез, мастеру небесные видения и их воплощения во фрески и алтарные картины. Потому его работы наполнены простотой, особым трепетом, вызывающим к молитве и возвышенному. Фра Анджелико был думающим художником, хорошо знавшим работы предшественников и современников. Видимо, его привлекало творчество Мазаччо, хотя во многом он шел своим путем. Как человек, Фра Анджелико, занимая видные должности в церковной иерархии (был настоятелем монастырей Сан Доменико во Фьезоле и Сан Марко во Флоренции), общался с видными католическими деятелями своего времени — флорентийским архиепископом святым Антонием, папами Евгением IV и Николаем V, расширяя свои познания в религиозной и общественной жизни.

Главные работы Фра Анджелико выполнил в кельях и галереях монастыря Сан Марко во Флоренции (по замыслу художника росписи должны были внушать монахам благочестие), в капелле Николая V в Ватикане. Фрески несут большой заряд гуманизма. Это и было религиозным и человеческим кредо Фра Анджелико.

¹ *Коронование Марии.* Около 1434–1435

² *Коронование Марии.* Около 1450–1453

³ *Снятие с креста.* 1437–1440

⁴ *Смерть святого Франциска.* 1428–1429

3

4

5

5

6

9

⁵ Мадонна с Младенцем. 1433

⁶ Алтарь Боско Фрати. 1450–1452

⁷ Благовещение. Около 1426

⁸ Благовещение. 1440–1441. Фреска

⁹ Коронование Девы Марии. 1440–1441. Фреска

Джованни БЕЛЛИНИ

(1427/1430–1516)

Джованни Беллини — художник на все времена. Число работ живописца, дошедших до наших дней, велико, поэтому судить о масштабе его таланта можно вполне объективно. Отец Я. Беллини, брат Джентиле, муж родной сестры, известный мастер А. Мантенья, а также десятки других известных живописцев — такое окружение могло способствовать лишь расцвету художественного дара, которым юный Джованни был наделен в полной мере.

Большинство масштабных работ художник выполнял для украшений алтарей церквей и храмов. Джованни Беллини обращался к наиболее трагическим сюжетам Нового Завета, связанным с земной жизнью и смертью Иисуса: *Крещение Христа*, *Распятие*, *Христос Благословляющий*, *Мертвый Христос, поддерживаемый ангелами*, *Преображение*, *Мертвый Христос, поддерживаемый Мадонной и святым Иоанном (Пьета)* и другие. Благоговение перед Спасителем, печаль о случившемся определяются у Беллини не только самим событием. Общая гармония композиций, покой и простота как ощущение художника, активная роль изображаемой природы также усиливают впечатления, исходящие от творений живописца.

Подобное смирение и уже восхищение испытываешь от встреч с изображениями Мадонны с Младенцем, которых художник писал в течение всего своего продолжительного творчества. Джованни Беллини успешно освоил пришедшую в его времена в Италию технику работы масляными красками, которая позволяла мастеру максимально точно передавать цвет и свет.

Мастерство Беллини-портретиста было высоко оценено современниками. Большинство его портретов (*Портрет дожа Леонардо Лоредана*) являются эталонами и для художников наших дней. Среди учеников мастера достаточно назвать лишь двух живописцев — Джорджоне и Тициана.

3

¹ *Мадонна с Младенцем*. 1480

² *Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и святой*. Около 1500

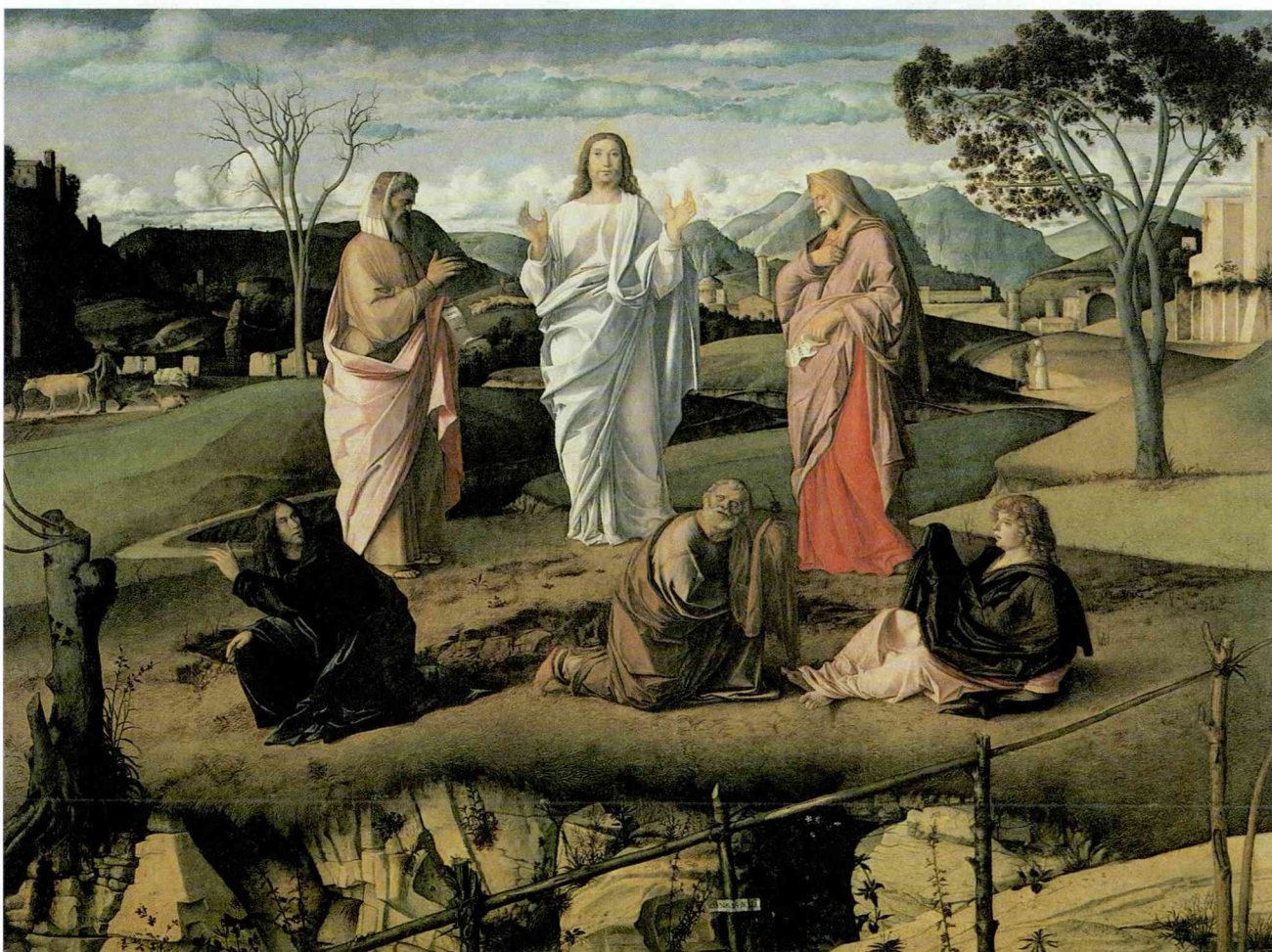
³ *Святое собеседование (Алтарь Сан Дзаккариа)*. 1505

⁴ Моление о чаше
1465

4

⁵ Преображение
1487

5

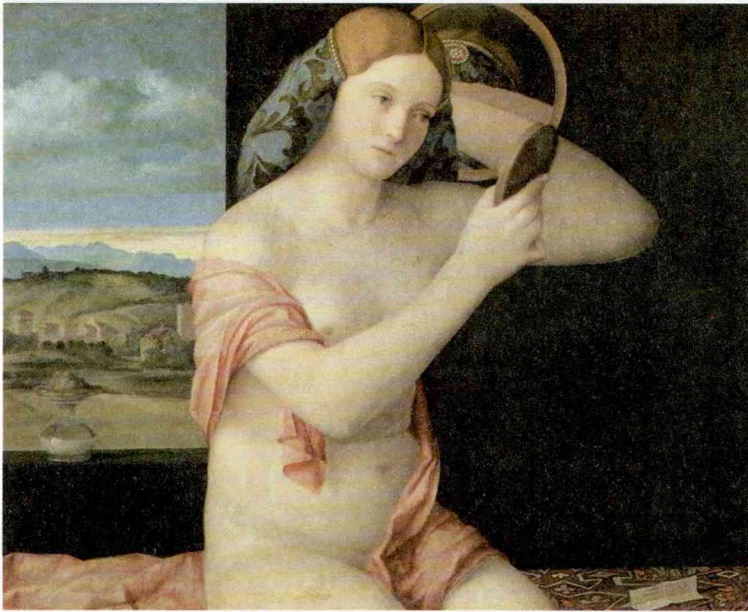

⁶ Мария
с телом
Христа

⁷ Обнаженная
девушка
перед
зеркалом
1515

⁸ Портрет
дожа
Леонардо
Лоредана
Около 1501

⁹ Праздник
богов
1514

7

8

Иероним БОСХ

(Около 1450–1516)

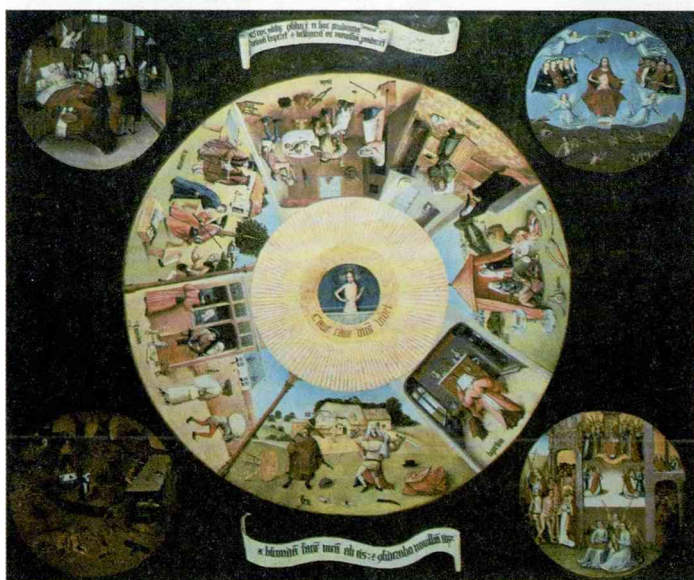
Нидерландский живописец Иероним Босх (настоящее имя — Хиеронимус ван Акен) жил и работал в те же годы, что и великие итальянские мастера Высокого Возрождения Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль и другие. Однако трудно представить большего различия в художественных воззрениях и в творческой практике неординарного нидерландца и великолепных итальянцев.

Иероним Босх родился в семье, известной своими художественными традициями: дед, отец и три дяди Иеронима были в те времена популярными в Нидерландах мастерами живописи. Жил и трудился художник в городе Хертогенбосе, который и ныне не из последних в Голландии.

О причинах столь необычного таланта Босха едва ли следует вести споры, хотя некоторые из историков искусства пытаются сформировать и в наши дни. Таким художник родился. Непримирым к людскому пороку, наполненным причудливыми фантастическими видениями средневекового человека. В первых работах (*Извлечение камня глупости*, *Семь смертных грехов*) художник бичует гордыню, скупость, похоть, гнев, обжорство, уныние, зависть.

Иероним Босх создал несколько удивительных, наполненных философскими и общечеловеческими символами триптихов. Воз сена — один из них. В основе сюжета лежит пословица того времени: «Мир — это стог сена: каждый хватает, сколько может». *Рай* и *Ад* — боковые створки триптиха. *Блудный сын* — роспись на внешней стороне створок. Необходимо заметить, что вся фантазмагория работ Босха сливается с реалистическим изображением центральных персонажей и великолепными широкоформатными пейзажами заднего плана.

Через четыре с лишним века Сальватор Дали напишет пророческое полотно *Предчувствие гражданской войны*. Возможно, Иероним Босх своим творчеством предвосхитил грянувшие вскоре в Европе крестьянские и религиозные войны, Реформацию, а в искусстве предчувствовал рождение в далеком XX столетии загадочного сюрреализма.

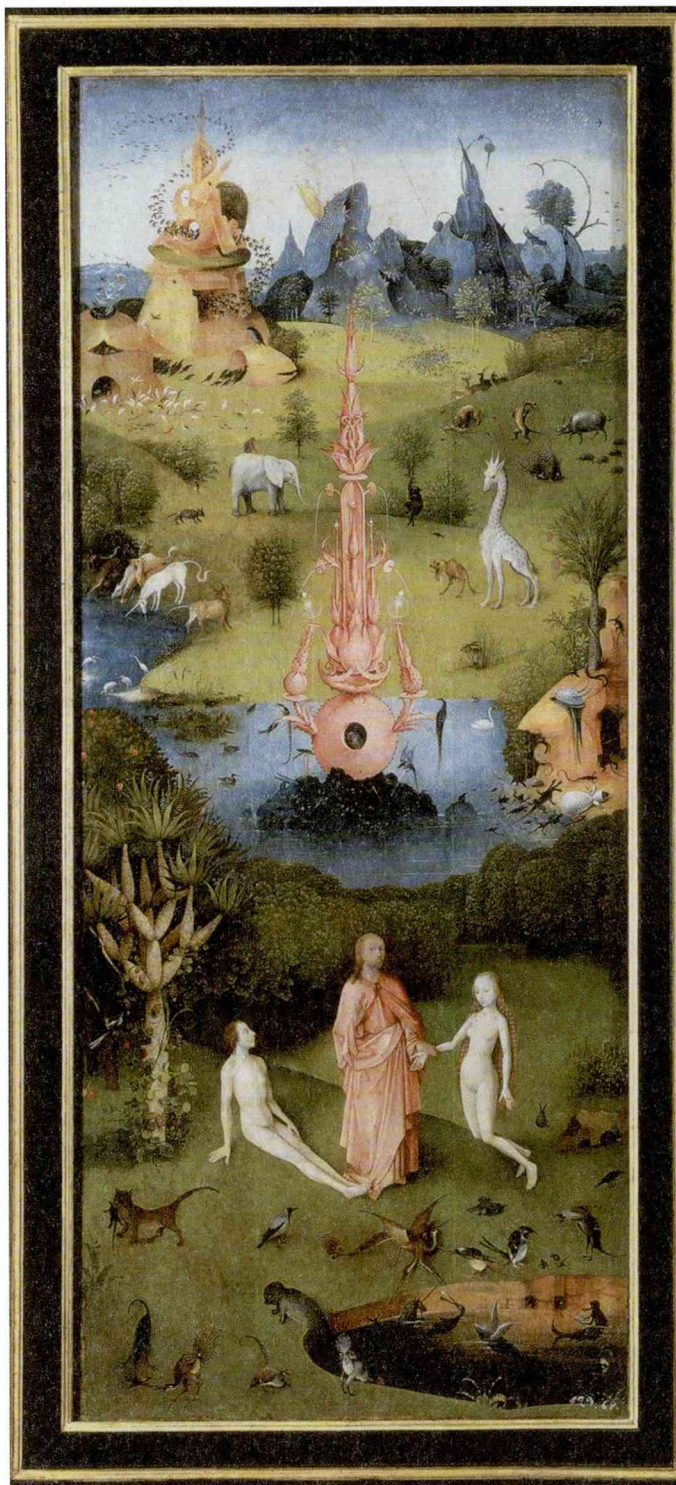

3

4

5

¹ «Ессе Ното». Около 1480–1490

² Семь смертных грехов. Роспись столешницы. 1475–1480-е

³ Испытание святого Антония. Триптих. 1505–1506

⁴ Страшный суд. Триптих. 1504–1508

⁵ Сад земных наслаждений. Триптих. 1505–1506

⁶ Коронование терновым венцом. Около 1490–1500

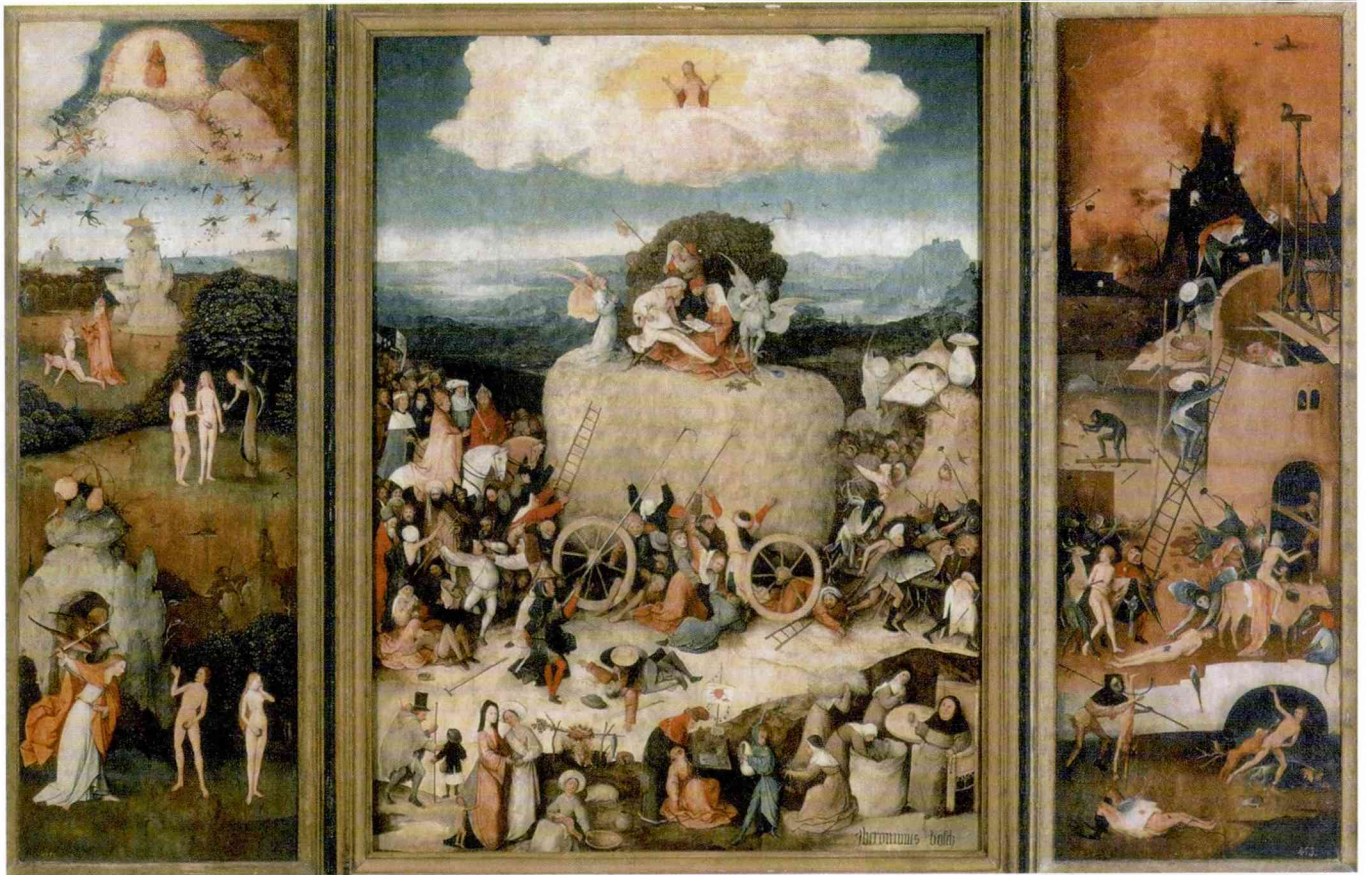

⁷ *Воз сена*. Триптих. 1485–1510

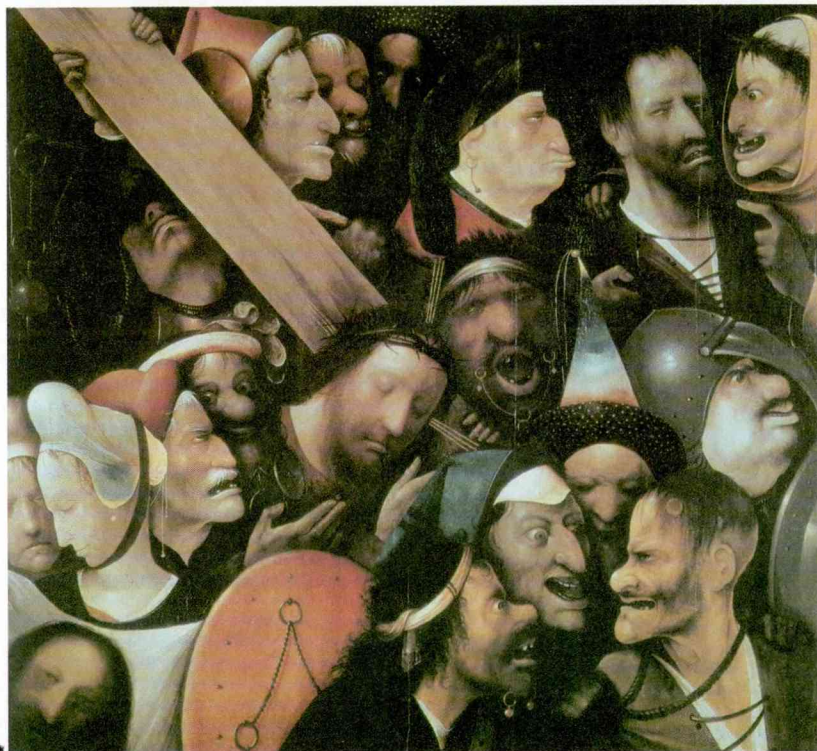
⁸ *Несение креста*. Около 1515–1516

⁹ *Иоанн Евангелист на острове Патмос*. 1485–1510

7

8

9

Сандро БОТТИЧЕЛЛИ

(1445–1510)

Сандро Боттичелли (настоящее имя Алессандро ди Мариано Филипепи) родился во Флоренции — городе, в котором в разные годы жили и творили величайшие мастера изобразительного искусства. Сандро Боттичелли стал одним из них, удивительным певцом чистой и трепетной красоты.

Отец Сандро был кожевником, у брата Антонино была ювелирная мастерская, в которой будущий живописец еще подмастерьем прикоснулся к прекрасному. Юношей Боттичелли стал учеником (1462) одного из ведущих флорентийских художников того времени — фра Филиппо Липпи. Позже его сын — Филиппино Липпи, впоследствии известный художник, — станет учеником Боттичелли.

В 1470 году Сандро Боттичелли получил свой первый большой заказ. В следующие два года молодой художник создает два связанных друг с другом произведения — *Возвращение Юдифи* и *Нахождение мертвого Олоферна*. Особенно хорошо первое из них, изображающее молодую женщину, только что убившую врага.

В те же годы Боттичелли вступил в гильдию Святого Луки (объединение художников), работал над выполнением заказа в городе Пизе (знак при-

знания мастерства живописца), стал вхож в дома знатных семей Флоренции, выполняя для них многочисленные работы. В 1470-е годы Боттичелли создает такие примечательные работы, как *Поклонение волхвов*, *Святой Себастьян* и, наконец, *Весна*.

1480-е, возможно, самые плодотворные годы в творчестве художника. Он работает в Риме, где вместе с другими известными мастерами расписывает недавно построенную Сикстинскую капеллу (мастер выполнил три настенных росписи на библейские и евангельские сюжеты). Сандро Боттичелли создает в середине 1480-х годов произведение, ставшее в ряд главных шедевров мировой живописи. Речь идет, конечно, о *Рождении Венеры* — картине, воспевающей телесную и духовную красоту, гармонию и естественность женщины.

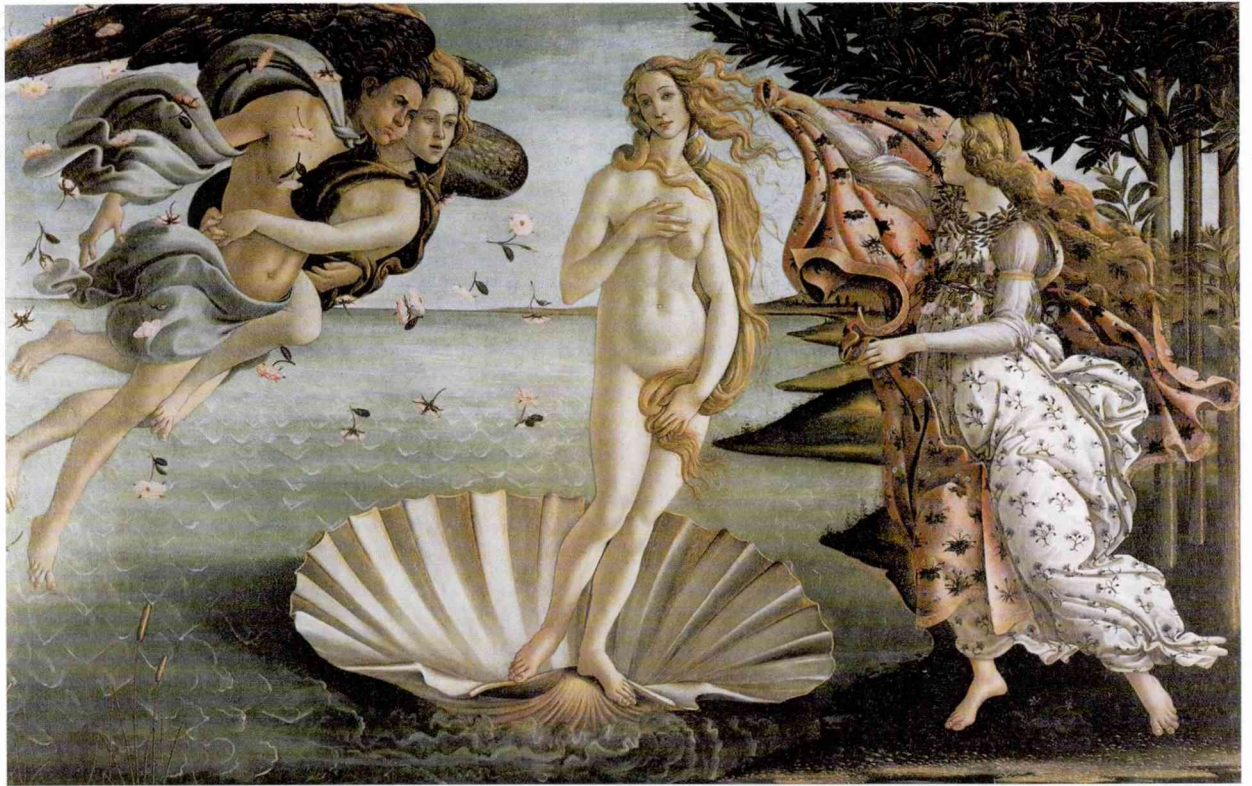
Драматическими и даже трагическими стали для художника 1490-е годы. Умирали родственники и покровители, был сожжен на костре ставший для Боттичелли духовным поводырем яростный Савонарола. Однако мастер и в эти годы создает замечательные работы (*Клевета*, *Мистическое Рождество*). Боттичелли остается одним из последних великих мастеров Кватроченто.

¹ *Венера и Марс*. Около 1485

² *Рождение Венеры*. Около 1484

³ *Клевета*. Около 1495

2

3

⁵ Мадонна с Младенцем
и ангелами
(Мадонна с гранатом)
Около 1481–1485

⁶ Мадонна с Младенцем
и ангелами
(Мадонна Магнификат)
Около 1481–1485

5

6

⁷ Наказание Корея, Дафана и Авирона
1481–1482. Фреска

⁸ Мистическое Рождество
1500

Питер БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ

(Около 1528/1530–1569)

Около 15 лет было отпущено Питеру Брейгелю на художественное творчество. Правда, сюда надо включить и те годы, в которые молодой Питер сделал много рисунков на различные темы. В 1552–1553 годах Питер Брейгель Старший побывал в Италии, прилежно постигая тонкости художественного дела. После возвращения на родину он работал вместе с гравером и издателем из Антверпена И. Коком. Также его рисунки гравировали Ф. Гелле и П. ван дер Хейден.

Только во второй половине 1550-х появляются первые картины художника. Самостоятельные и самобытные, свидетельствующие о появлении фламандского великого мастера, ни на кого не похожего в европейской живописи. Наверное, можно считать, что творчество Иеронима Босха повлияло на форму произведений Питера Брейгеля Старшего, хотя едва ли затронуло содержание и мысли основных его произведений. Ибо бытовые, нравоучительные сцены фламандца фактически являли реализм в живописи Северного Возрождения и создавали основу реалистического течения во фламандской живописи XVII века.

Брейгель начал с полотен, заполненных фигурками горожан, детей, предметов обихода, многими находками и наблюдениями (речь идет о таких работах Питера Брейгеля, как *Пословицы*, *Игры детей*, *Битва Масленицы* и *Поста*). Далее последовали аллегории на библейские и евангельские темы (*Падение ангелов*, *Несение креста*, *Вавилонская башня*). И, наконец, живописец приходит к замечательному циклу *Времена года* (*Хмурый день*, *Весна*, *Жатва*, *Лето*, *Возвращение стада*, *Осень*, *Охотники на снегу*, *Зима*).

В последующие годы в бытовые сцены органично вплетаются иносказательные, философские мотивы (*Мизантроп*, *Страна лентяев*, *Слепые*), хотя по-прежнему художник создает работы, искренне, по-простому описывающие быт (*Крестьянский танец*, *Крестьянская свадьба*).

К концу своей непродолжительной жизни Питер Брейгель становится Старшим — как отец, как основатель семьи замечательных художников. То же с прозвищем «Мужицкий», ведь представители простого люда являются главными героями большинства произведений Питера Брейгеля Старшего (Мужицкого).

3

4

5

¹ Поклонение волхвов. 1564

² Избиение младенцев. Около 1566

³ Перетись в Вифлееме. 1566

⁴ Голгофа

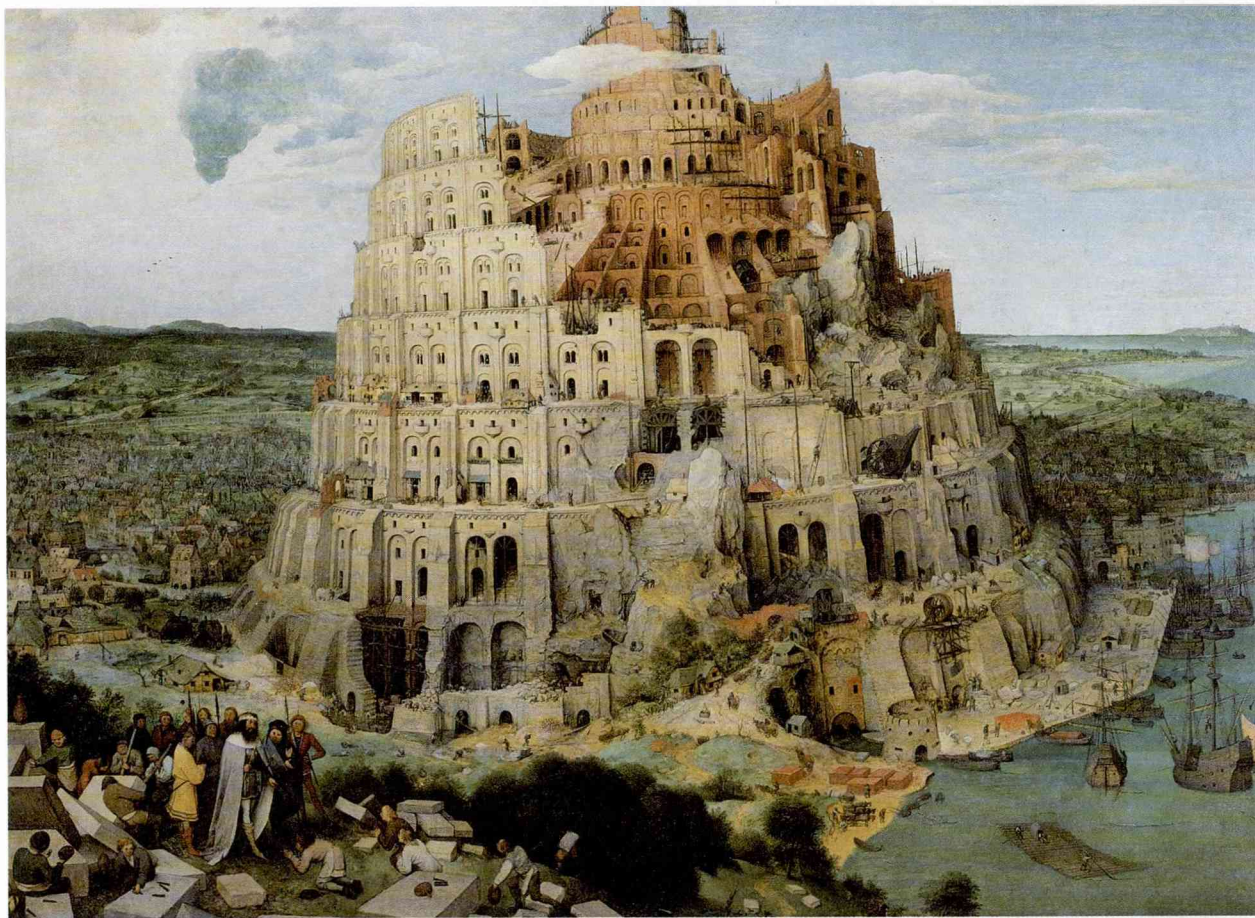
⁵ Обращение Павла. 1567

6

7

8

9

⁶ Несение креста
1564

⁷ Слепые. 1568

⁸ Вавилонская башня
1563

⁹ Триумф смерти
Около 1562

40

41

42

⁴⁰ Охотники на снегу. Зима
1565

⁴¹ Крестьянский танец. 1568

⁴² Битва Масленицы и Поста
1559

⁴³ Страна лентяев. 1567

43

Франсуа БУШЕ

(1703–1770)

Восемнадцатый век в изобразительном искусстве Европы проходил под знаком рококо – легкого, игривого и декоративного стиля, отличающегося изяществом, причудливостью, обилием камерных, театральных и пасторальных сюжетов, фривольно-грациозных мотивов. Одним из наиболее ярких и последовательных представителей рококо в искусстве Франции стал Франсуа Буше.

Исключительно талантливый и разносторонний художник родился в Париже. С рисунком и красками познакомился в раннем возрасте в семье. Отец обучил Франсуа основам искусства, а продолжил обучение юноша в студии известного педагога Ф. Лемуана.

В 1723 году Буше получил первую премию на конкурсе Академии художеств и через три года был отправлен за ее счет на стажировку в Италию. В Риме молодой Буше интересовался творчеством современных мастеров, познакомился с Дж.Б. Тьеполо, личность которого оказала на него большое влияние. Вскоре после возвращения из Италии художник получает звание академика (1734), его талант и мастерство очевидны. Его жизнь наполнена творчеством. Буше становится профессором Академии художеств, затем и ее директором, успешно работает над выполнением заказов короля Людовика XV, его всемогущей фаворитки мадам де Помпадур, богатейших семей Парижа.

Художник курирует целых три королевских мануфактуры, оформляет декорации к театральным постановкам, выполняет серии гравюр, иллюстрирует книги. И, конечно, Буше-живописец создает многочисленные полотна на мифологические (*Геркулес и Омфала*, *Спящая Венера*, *Пигмалион и Галатея*), иногда религиозные сюжеты (*Ной, входящий в ковчег*, *Отдых на пути в Египет*), а также аллегории, пасторали, пейзажи и портреты. Героями его картин являются Венера и Диана, Аполлон и одалиски, пастухи и пастушки. На его холстах – чувственные женские тела. Самый известный из его портретов – портрет маркизы де Помпадур.

Несмотря на некоторую пресыщенность публики великолепием, изысканностью, женской плотью, создаваемых художником, Ф. Буше продолжал трудиться до своих последних дней над воплощением своего ощущения красоты.

¹ Венера утешает Амура. 1751

² Туалет Венеры

³ Геркулес и Омфала. Середина 1730-х

4

⁴ Диана после купания. 1742

⁵ Пигмалион и Галатея

⁶ Юпитер и Каллисто. 1744

5

⁷ Завтрак. 1739

⁸ Туалет. 1742

⁹ Портрет мадам де Бержере. 1746

¹⁰ Обнаженная девушка. 1752

8

9

40

Винсент ВАН ГОГ

(1853—1890)

Насыщенная драматическими событиями жизнь Винсента Ван Гога трагически окончилась в тридцать семь лет. При жизни живописца была продана лишь одна его картина. В наши дни он — один из наиболее почитаемых и любимых художников. За десять лет творчества им было создано около 800 картин и примерно такое же количество рисунков. Живопись Ван Гога подобна его жизни — также драматична и экспрессивна в цветовой гамме, в линии, в контуре, в наложении красок на холст.

Первый интерес к рисованию Винсент проявил в возрасте 9 лет. До принятия решения о том, что он будет художником, нужно было прожить еще около 20 лет. За эти годы Ван Гог был продавцом в художественной галерее, преподавал в английской школе, обучался в миссионерском училище и проповедовал Евангелие среди шахтеров Боринажа.

В 1880 году Ван Гог начинает свой путь в живописи. В Нидерландах и Бельгии он изучает любимых мастеров, посещает Академию художеств в Антверпене, берет уроки рисунка, делает десятки набросков человеческих фигур и фрагментов природы. Пишет первые картины на сюжеты из жизни местных крестьян и ткачей (*Едоки картофеля*) и натюрморты (*Натюрморт с раскрытой Библией*).

Переезд во Францию (1886) вызывает большие изменения в творчестве Ван Гога. Он словно отбирает свое у современных ему художников (прежде всего, у импрессионистов) и находит созвучное себе в японской гравюре. И далее, соединяя вновь познанное с ранее приобретенным опытом, являет миру художника Ван Гога с его красными виноградниками, ночными кафе, подсолнухами, портретами и автопортретами, полными нервного трепета и мечущихся линий пейзажами.

Нам также известен Ван Гог — автор уникальных писем-размышлений, Ван Гог — любящий брат, Ван Гог — наивный собиратель «братских артелей художников», Ван Гог — твердо знавший, что «искусство может быть только в том, что духовно здорово». И все же прежде всего неутолимая жажда живописи характеризует Винсента Ван Гога. Именно она способствовала его стремлению работать при всех невзгодах и болезнях и явилась главной составляющей творческого подвига художника.

¹ Автопортрет. За мольбертом. 1888

² Автопортрет с перевязанным ухом и с трубкой. 1889

³ Подсолнухи. 1887

4

⁴ Кипарисы на фоне звездного неба. 1890

⁵ Мост в Ланглуа. 1888

⁶ Ферма в Провансе. 1888

⁷ Мусме. 1888

⁸ Пейзаж в Овере после дождя (Пейзаж с повозкой и поездом). 1890

⁹ Стая ворон над полем пшеницы. 1890

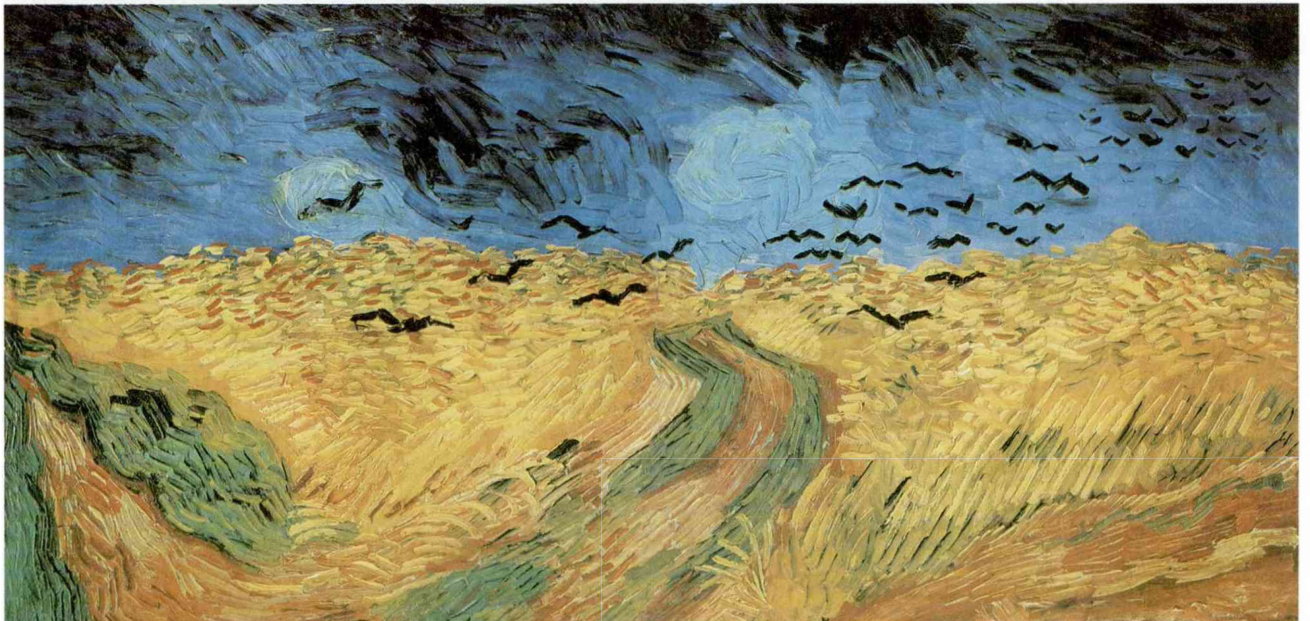
6

7

8

9

Антонис ВАН ДЕЙК

(1599–1641)

У выдающегося фламандского портретиста Антониса Ван Дейка внешне на удивление благополучная судьба, баловнем которой он и был почти до конца жизни. Родился блестящий художник в достаточно обеспеченной семье в Антверпене. Очень рано обнаружился большой талант к живописи. В 10 лет Антонис — ученик известного местного художника Хендрика ван Балена, а в 19 лет его принимают в городскую гильдию живописцев Святого Луки. Далее начался триумфальный путь живописца, объясняемый невероятно громадным талантом, огромной работоспособностью и редкой целеустремленностью.

В 1617–1620 годы Ван Дейк работал в мастерской Рубенса и многое перенял у великого маэстро. В молодости художник много и успешно в чисто реалистической манере пишет портреты богатых граждан Антверпена. Поездка в Италию в 1620-е годы несколько скорректировала художественный стиль Ван Дейка. На евангельские и мифологические сюжеты он создает много картин, которые с успехом могли бы иллюстрировать стиль барокко в изобразительном искусстве. Таковыми же являются его многочисленные парадные портреты генуэзской знати, отличающиеся богатством обстановки и костюмов моделей, их величием и несомненной принадлежностью к сильным мира сего.

После шестилетнего пребывания в Италии Ван Дейк возвращается в Антверпен, где становится кумиром всех знатных горожан, которые непременно желают быть запечатленными столь талантливым и модным портретистом.

В 1632 году художник отправился в Лондон, где был назначен личным живописцем их величеств, возведен в рыцарское звание. Ван Дейк действительно лучший портретист Англии, основатель школы английского портрета, ставшей через несколько десятилетий одной из ведущих в Европе.

Последние годы жизни были неудачными для великого мастера. Не осуществился его план по росписям главных галерей Лувра в Париже, не сложились крупные заказы на родине во Фландрии. Ван Дейк тяжело заболел. Умер художник в Лондоне, создав за непродолжительную жизнь множество картин, гравюр и рисунков.

6

7

8

9

¹ *Отдых на пути
в Египет. 1630*

² *Отдых на пути
в Египет (Мадонна
с куропатками)
1629—1630*

³ *Коронование
терновым венцом
1621*

⁴ *Портрет кардинала
Гвидо Бендивольо
1623*

⁵ *Портрет Карла I
на охоте
Около 1635*

⁶ *Портрет
Франса Снейдерса
Около 1621*

⁷ *Портрет
Филиппа Уортона
1632*

⁸ *Портрет Лукаса
и Корнелиса де Валь
1627*

⁹ *Семейный портрет
1619*

¹⁰ *Портрет
Джорджа Дигби
и Уильяма Рассела
Около 1637*

Рогир ван дер ВЕЙДЕН

(1399/1400–1464)

Ван дер Вейден — ученик одного из основателей нидерландской школы живописи Робера Кампена — унаследовал и мастерство своего учителя, и славу. Родился Рогир в семье резчика по дереву в городе Турне, в котором жил и имел преуспевающую мастерскую Кампен. И хотя юный Рогир начинал как ювелир и скульптор, очень скоро выяснилось, что живопись в большей степени соответствует его огромному художественному дару. В 1427 году он поступает в мастерскую Кампена. Его успехи в живописи очевидны, и в 1432 Рогир как самостоятельный художник принимается в городскую гильдию Святого Луки.

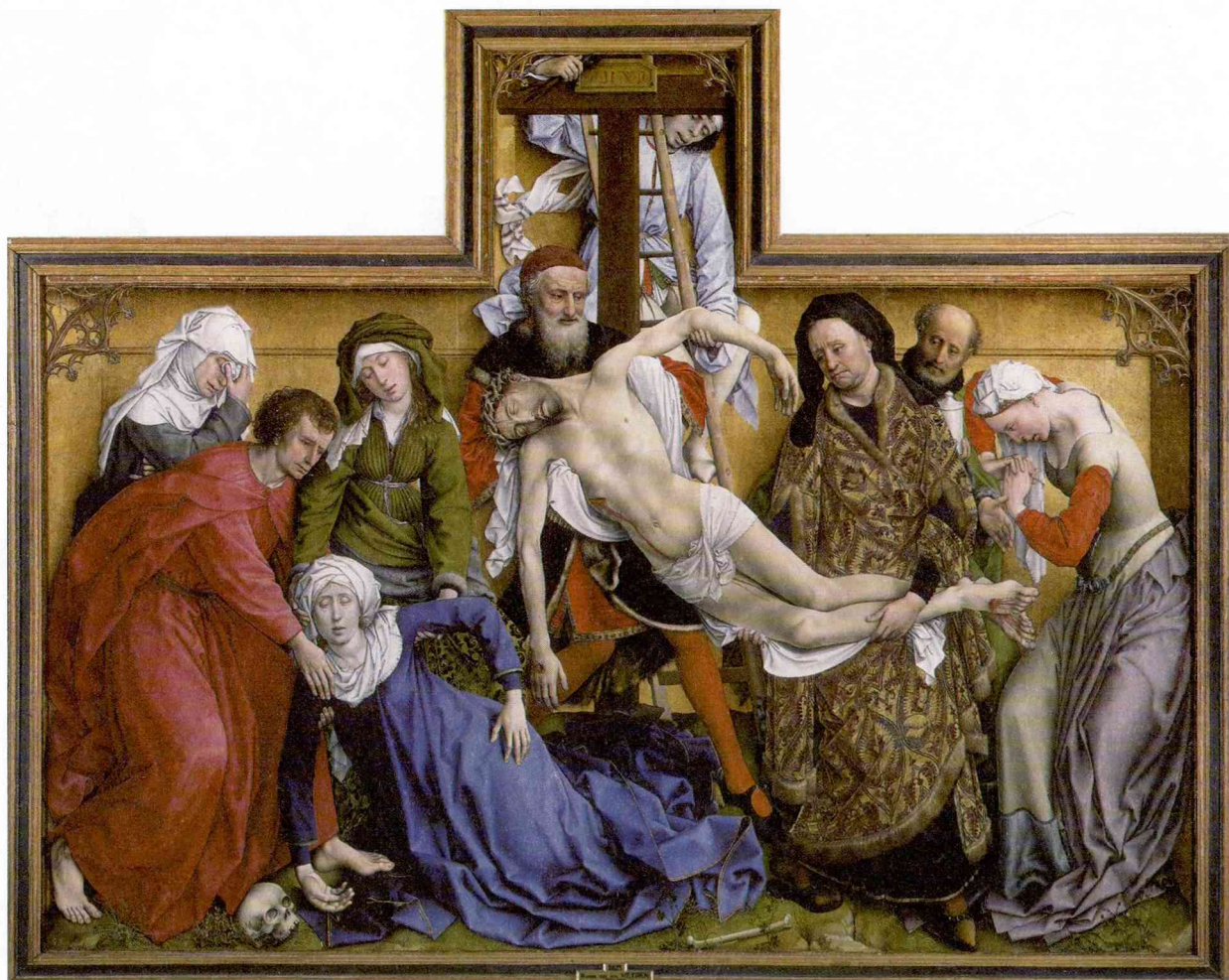
Однако жизнь и творчество ван дер Вейдена связаны с Брюсселем, родиной жены, куда он после женитьбы в 1430 году вскоре переехал. Довольно быстро он добивается признания и в Брюсселе, становится главным художником города. Его первой большой работой становится серия картин для городской ратуши с изображением сцен правосудия императора Траяна. По отзывам многих современников, весь цикл был едва ли не лучшим творением художника. К сожалению, работы погибли в XVII веке.

Рогир ван дер Вейден был разносторонним живописцем. Его мастерски исполненные церковные алтари заставляли верующих в течение многих часов любоваться ими. Таковы триптихи *Алтарь Иоанна Крестителя*, *Алтарь семейства Брак*, *Распятие* (1445), *Распятие* (1455–1459), *Распятие* (1460) и другие. Вершиной алтарной живописи ван дер Вейдена стал полиптих *Страшный суд*, заставлявший присутствующих трепетать или впадать в религиозный экстаз. Художник писал впечатляющие картины на религиозные и исторические сюжеты (*Снятие с креста*, *Святой Лука, рисующий Мадонну*, *Положение во гроб*) и был прекрасным портретистом, к которому обращались с заказами лица, занимающие самые высокие посты того времени (*Портрет Изабеллы Португальской*).

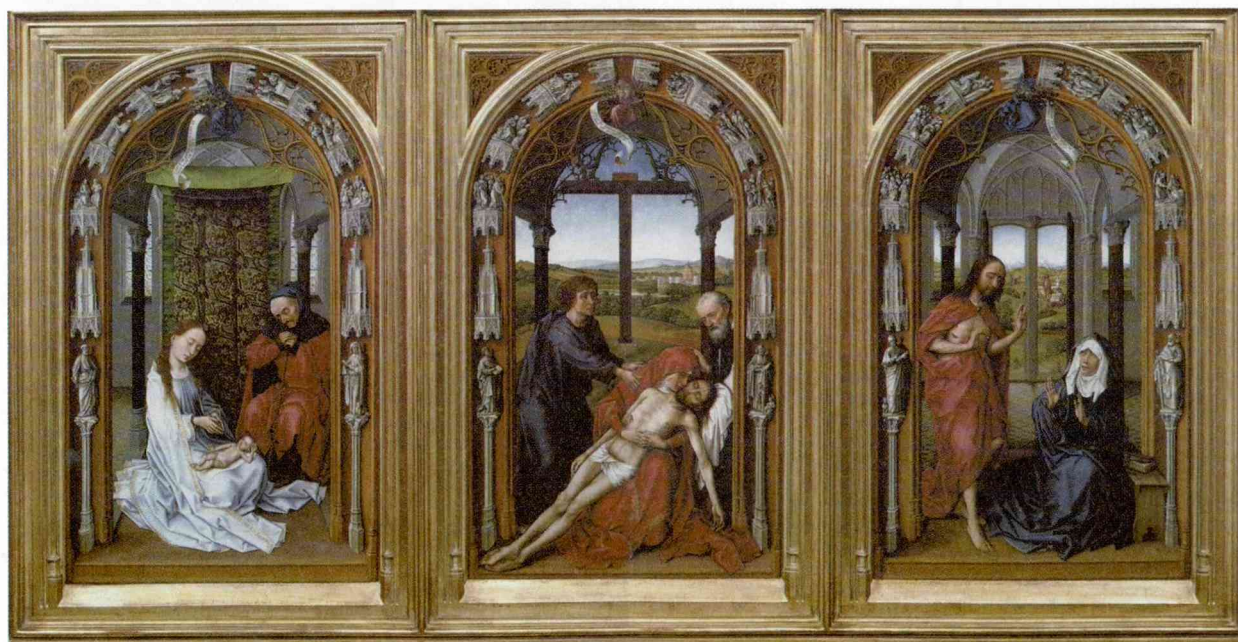
Художник стал одним из самых замечательных мастеров нидерландской живописи XV столетия. В Брюсселе у ван дер Вейдена была большая мастерская. Из нее вышли многие мастера, которые с успехом продолжали дело учителя — развивать нидерландскую живопись.

¹ Мадонна с Младенцем в нише. Около 1440

2

3

² *Снятие с креста*
1435–1440

³ *Алтарь Мирафлорес*
Около 1440

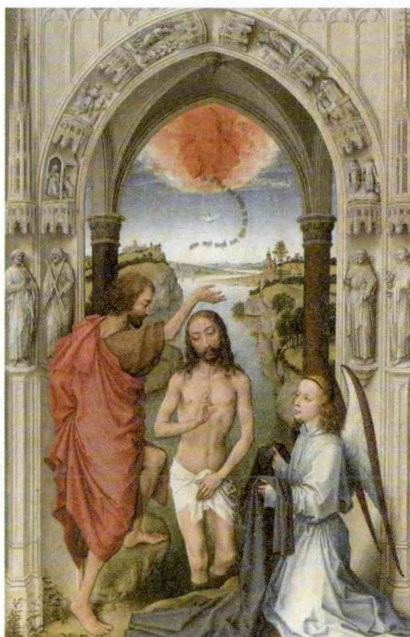
⁴ *Страшный суд*
Полиптих
Около 1443–1451

⁵ *Рождество Иоанна Крестителя*
Левая створка Алтаря Иоанна Крестителя
Около 1454

⁶ *Крещение Иисуса Христа*
Центральная панель Алтаря Иоанна Крестителя
Около 1454

⁷ *Усекновение главы Иоанна Крестителя*
Правая створка Алтаря Иоанна Крестителя
Около 1454

⁸ *Алтарь святой Коломбы*
Около 1455

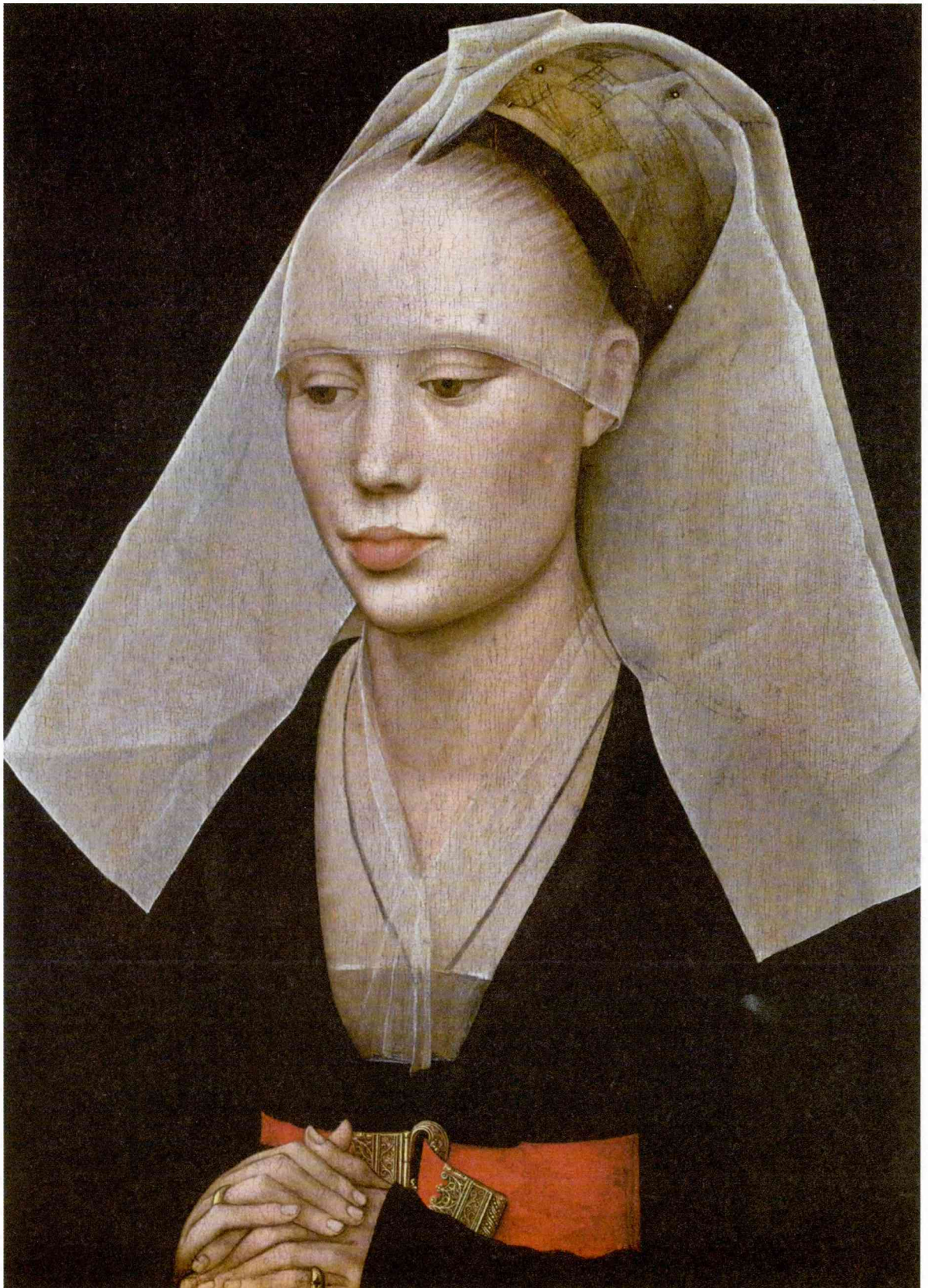

⁹ Положение во гроб. Около 1450

¹⁰ Женский портрет. Около 1460

Ян ван ЭЙК

(Около 1390/1400—1441)

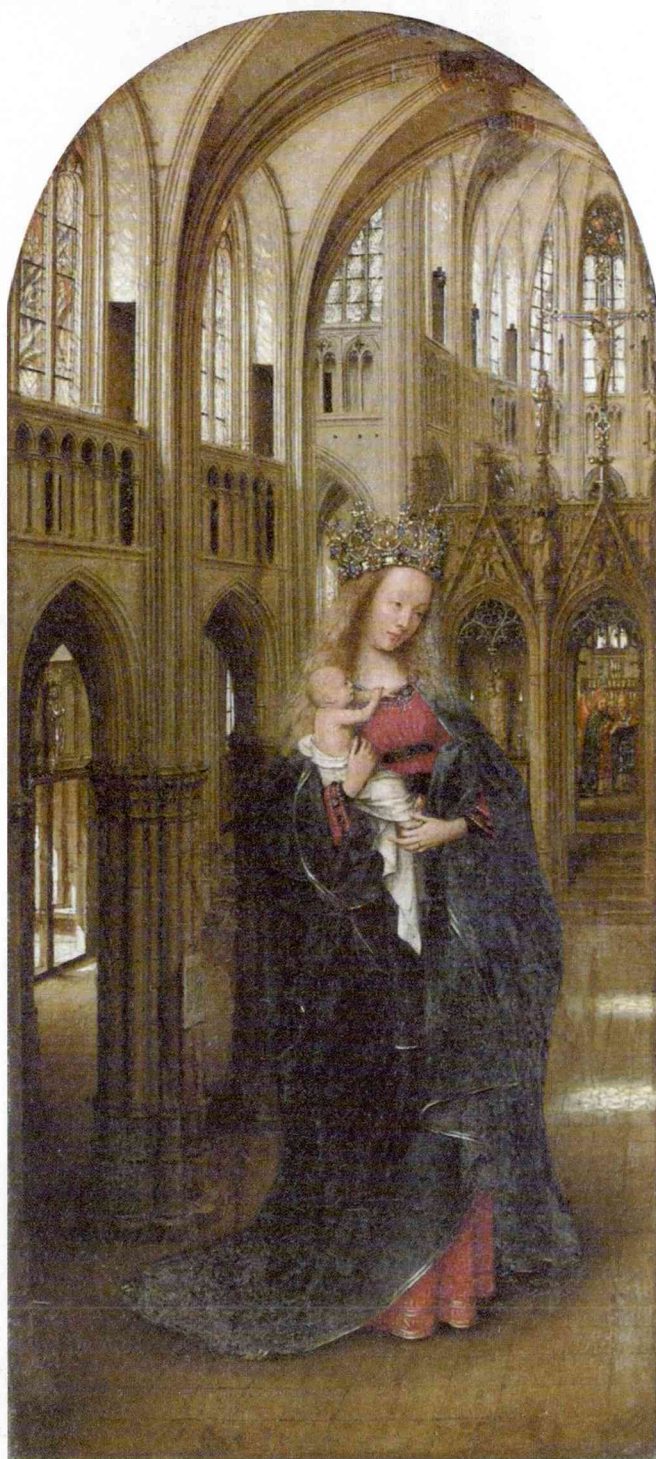
Великий нидерландский художник Ян ван Эйк стоял у истоков возникновения национальной живописи. Его религиозные творения и портреты явились школой для многих последующих поколений художников, а *Гентский алтарь*, *Портрет четы Арнольфини* и, например, *Портрет кардинала Никколо Альбергати* стали мировыми шедеврами.

К сожалению, точных сведений о рождении и молодых годах Яна ван Эйка не существует. Принято считать местом рождения художника городок Маасейк на реке Маас вблизи Маастрихта. Видимо, навыки к живописи Ян получил, помогая старшему брату Хуберту, также художнику (в этом случае логичен вопрос о художественном обучении самого Хуберта). Важно, что к 1422 году Ян ван Эйк стал весьма искусным живописцем. По документам в этом году художник жил в Гааге и работал на правителя нескольких нидерландских провинций графа Иоанна Баварского, выполняя заказы местной знати.

С 1425 года Ян ван Эйк при дворе правителя Нидерландов, герцога Бургундского Филиппа Доброго. Художник, как говорится, был талантлив во всем. Он хорошо знал геометрию, картографию, усовершенствовал приемы и технологию работы масляными красками, после чего живопись маслом начала свое триумфальное шествие по Европе. Обладая ван Эйк и еще одним достоинством — умел выполнять деликатные поручения своего «босса»: например, он способствовал женитьбе Филиппа Доброго на португальской принцессе Изабелле. Для этого, по крайней мере, нужно было обладать незаурядным умом и вызывать симпатию у собеседников.

Достоверные работы Яна ван Эйка, дошедшие до наших дней, относятся к последнему десятилетию жизни художника. Среди них — *Гентский алтарь*, включающий 20 сцен и около 250 персонажей, произведение для того времени исключительное. Во многих творениях художник с любовью обращается к образу Мадонны (*Мадонна каноника ван дер Пале*, *Мадонна канцлера Ролена*, *Алтарь Марии*). Созданные живописцем образы стали идеалом для последующих поколений художников.

Авторитет Яна ван Эйка был высок как при жизни художника, так и во все последующие времена. А сам он был весьма скромен и даже подписывал свои работы: «Как умею». Последние годы Ян ван Эйк жил в собственном доме в Брюгге. Имел десять детей, любимую работу, которая вела его к бессмертию.

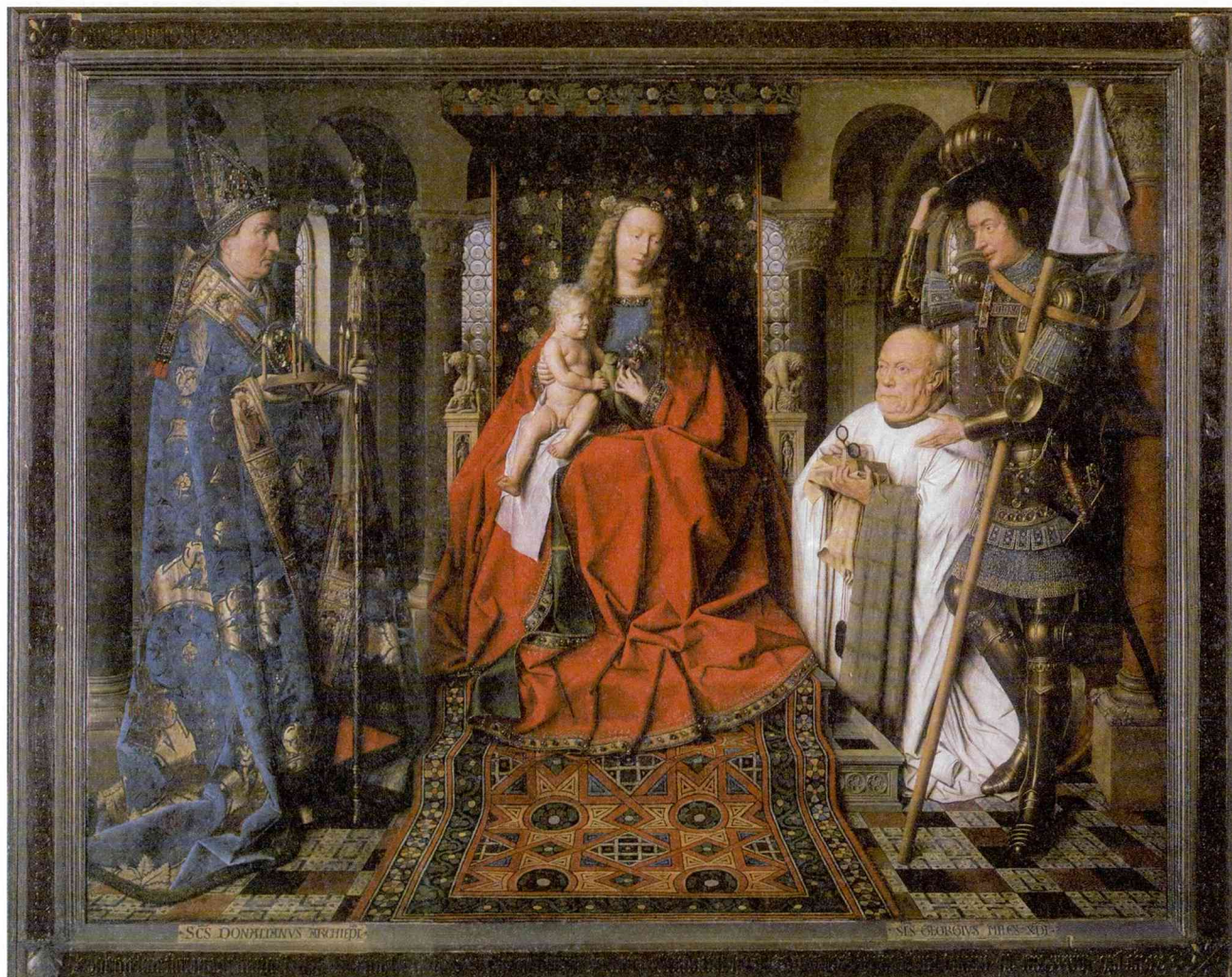

¹ Мадонна в церкви. Около 1425

² Портрет четы Арнольфини. 1434

³ Гентский алтарь. 1432

⁴ Распятие. 1420–1425

5

6

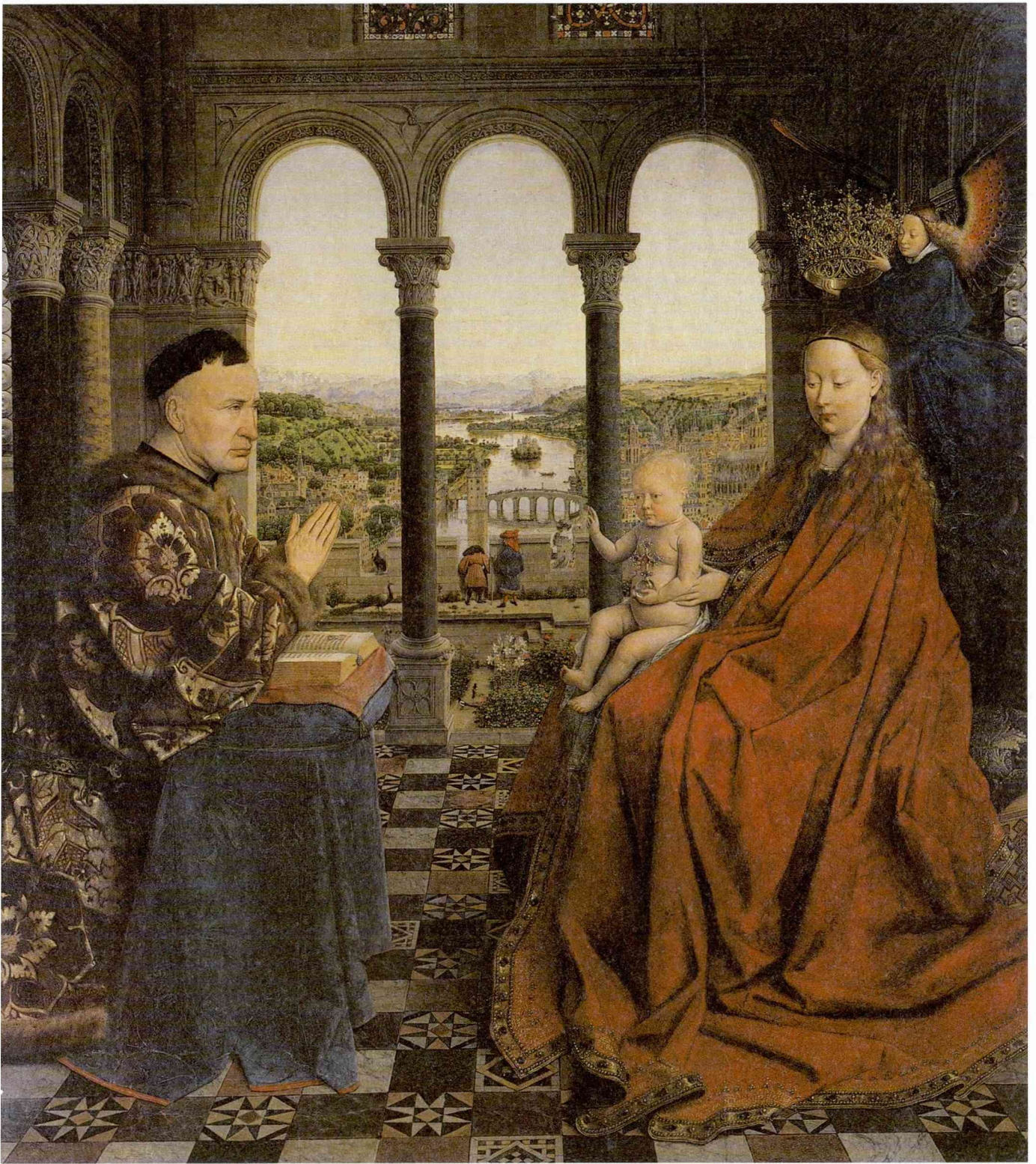
7

⁵ Мадонна каноника
ван дер Пале
1434–1436

⁶ Портрет человека
в тюрбане
1433

⁷ Портрет
Маргареты ван Эйк
1439

⁸ Мадонна
канцлера Ролена
Около 1436

Антуан ВАТТО

(1684–1721)

Многое отличает французского живописца Антуана Ватто от современных ему коллег по кисти. У него своя тема, свое содержание картин, свой колорит. Его герои, необычно и изысканно одетые, без особых причин предаются танцам, песням, прогулкам. Либо мы вместе с художником попадаем в мир театра, где царят маски и безмятежность. «Галантное празднество» — такое определение творчество Ватто закрепилось за произведениями художника.

Родился Антуан Ватто в городке Валансьенне, что на севере Франции, в семье кровельщика. Ребенок обладал фантазией и любовью рисовать, потому обучался живописному делу у местного художника Ж.А. Жерена, в системе обучения которого были неперемненные задания копировать Рубенса, Ван Дейка и других мастеров близлежащей Фландрии. В Париже, куда юноша прибыл в 1702 году, он занимался в мастерских К. Жило и К. Одрана. Очень скоро с мольберта молодого художника стали сходиться оригинальные работы: *Актеры французского театра*, *Итальянская комедия*, *Очарование музыки*, *Прелесть бала*, *Любовная песня*, *Капризница* и другие.

Стиль рококо в искусстве, начавший в Европе наступление в начале XVIII века, подразумевает игривость, декоративность, театральность. Но если у других художников этого направления все названные признаки размешаны как-то с реализмом, то у Ватто они явно сконцентрированы и в таком состоянии выплескиваются на полотна картин. Конечно, художник наделял персонажей и ситуацию на холсте определенными чувствами и настроениями. Печально стоит у края рампы Жиль, разные чувства владеют персонажами главного полотна художника — *Отплытие на остров Киферу*, горда капризница с одноименного холста. При этом тончайшие проявления чувств передаются не менее тонкой игрой красок, которые колеблются, мерцают, переливаются одна в другую.

В искусстве Антуан Ватто одинок. Нет, он не гора, возвышающаяся в отдалении и бросающаяся в глаза. Скорее холм, который надо еще разглядеть, а потом удивляться причудливой растительности на нем.

5

⁴ Актеры итальянского театра
Около 1720

² Оплошность
(Неосторожная игра)
1716–1718

³ Пьеро (Жиль), 1721

6

⁴ Капризница. Около 1718

⁵ Актеры французского театра
1711–1712

⁶ Отплытие на остров Киферу
1718–1719

7

⁷ Арлекин
и Коломбина
(Хотите покорять
красавиц?)
Около 1717

⁸ Лавка Жерсена
1721

⁹ Любовь
на французской
сцене
После 1716

Диего ВЕЛАСКЕС

(1599–1660)

Жизнь одного из наиболее почитаемых мастеров мировой живописи Диего Родригеса да Сильва Веласкеса внешне удивительно незамысловатая. Родился Диего в южноиспанской Севилье, очень рано проявил исключительные способности к рисунку и живописи. В 13 лет он ученик известного художника Франсиско де Эрреры Старшего. Вскоре перешел в мастерскую Франсиско Пачеко, с которым у Диего установились прекрасные отношения. Настолько хорошие, что в 19 лет молодой художник женится на дочери учителя, которая будет рядом с Веласкесом всю жизнь и умрет неделю спустя в той же комнате, что и ее великий муж.

В 1623 году Веласкес становится придворным живописцем еще более молодого по годам испанского короля Филиппа IV. Эту должность Веласкес будет занимать фактически до конца своих дней, за свою сорокалетнюю службу он совершит лишь два путешествия в Италию. В 1628 году в Мадрид с дипломатической миссией прибыл великий Рубенс. В течение 8 месяцев Веласкес общался со светилом европейской живописи, получая от него советы, вероятно, не только по искусству, но и по светской жизни. Именно после знакомства с Рубенсом в 1629 году Диего Веласкес отправился в Италию. Вскоре после возвращения на родину художник создает одно из самых значительных своих полотен — картину *Сдача Бреды*. К тому времени он уже был автором интересных работ *Кузница Вулкана*, *Триумф Вакха*, а также знаменитых портретов членов королевской семьи, государственных деятелей и придворных.

В 1649 году Веласкес во второй раз отправляется в Италию для закупок картин для королевского двора. Поездка во многих отношениях оказалась плодотворной. Находясь в Риме, художник написал два портрета, которые принесли ему европейскую славу. Это портрет своего ученика Хуана Парехи и настоящий шедевр портретного искусства *Портрет папы Иннокентия X*, про который сам глава католической церкви отзывался: «Слишком правдиво». Видимо, в Италии Диего Веласкес создает и удивительное для испанской живописи того времени изображение обнаженного женского тела — *Туалет Венеры*, наполненное жизнью и красотой.

В 1650-е годы художник создает полотна *Менины* и *Прах*, ставшие вехами в мировом изобразительном искусстве и подтвердившие высочайший уровень мастерства большого явления в живописи — Диего Веласкеса.

⁴ *Коронавание Мадонны*
1641–1642

² *Пожилая женщина с яичницей*
1618

³ *Сдача Бреды. Около 1635*

⁴ *Туалет Венеры. 1647–1651*

⁵ *Портрет папы Иннокентия X*
1650

⁶ *Портрет Хуана Парехи. 1649*

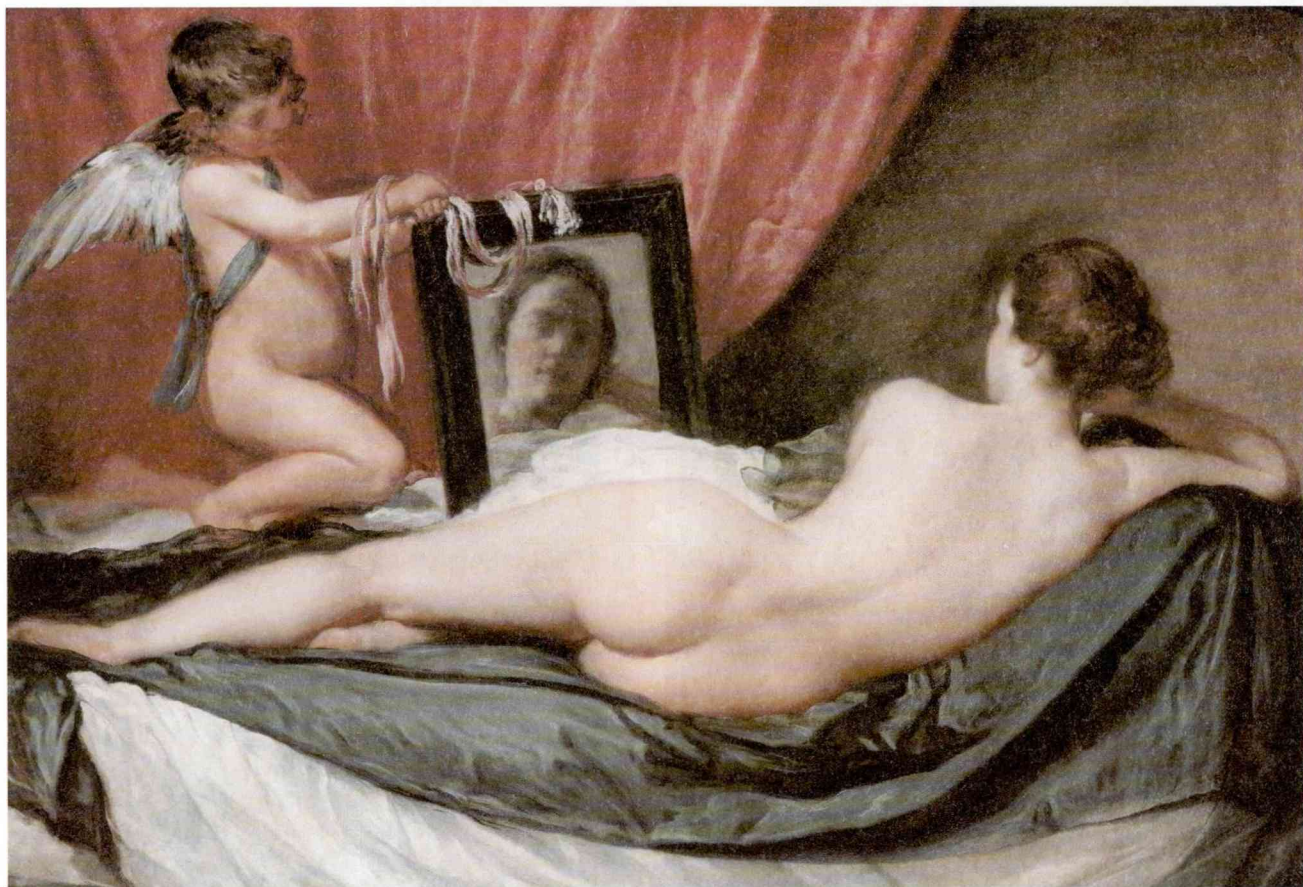
⁷ *Себастьяно де Морра (?)*
1643–1644

⁸ *Королева Изабелла. 1632*

⁹ *Портрет Филиппа IV
в военном мундире (Фрага)*
1644

3

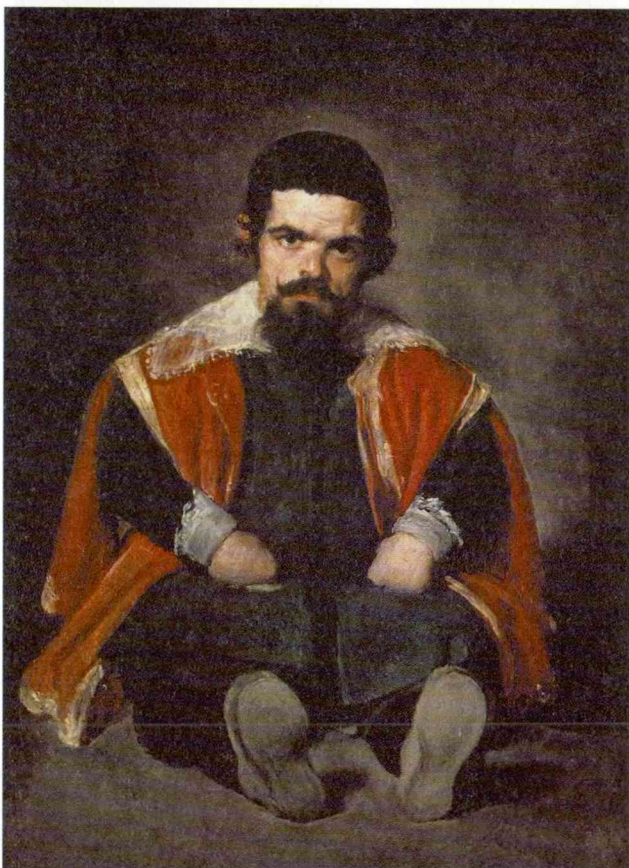
4

5

6

7

8

40

40 Менины (Лас Менинас). 1656

44 Граф-герцог Оливарес. Около 1638

Ян ВЕРМЕР

(1632–1675)

Голландский художник Ян Вермер не относится к числу широкоизвестных живописцев. Но тот, кто знакомится с его творчеством, становится почитателем, поклонником художественного мира, созданного им. А художественный мир Вермера — это около 40 дошедших до нашего времени картин, вроде бы не несущих ни интриг, ни загадок, ни драматических действий. Почти что проза, но какая-то поэтичная, добрая и оттого вызывающая подобный душевный отклик и желание отметить художника, занести его в свою память.

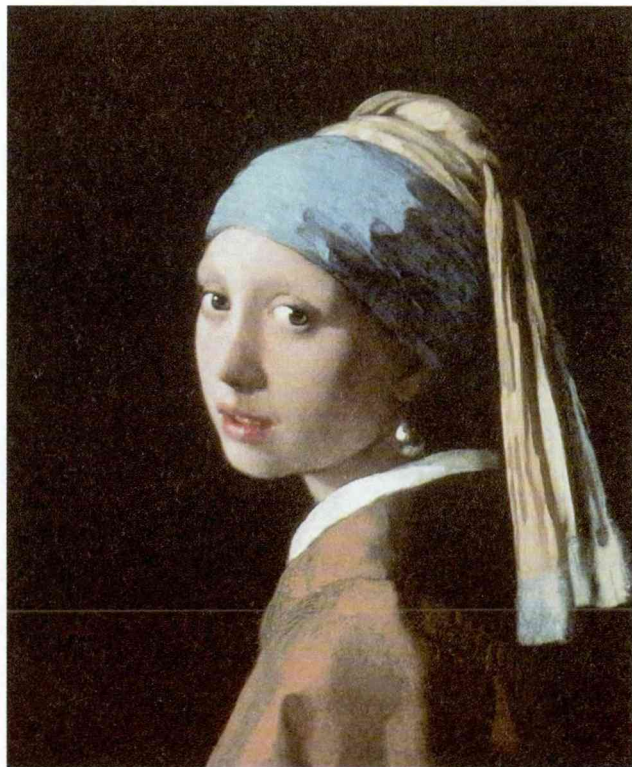
Родился будущий живописец в городке Делфте, в нем же прожил всю жизнь, за что получил прозвище Вермер Делфтский. Его отец был торговцем шелка и картинами. Об учителях живописца можно лишь догадываться, но, судя по всему, талант юноши был ярким и заметным, так как уже в 1653 году он стал членом гильдии Святого Луки (в зрелые годы художник неоднократно избирался в ее руководство).

Видимо, писал картины Вермер медленно, тщательно планируя все стадии работы над ней, мно-

гое исправляя и доделывая при ее окончании. Бывали у живописца и большие времена «простоя», когда для обеспечения своей многодетной семьи Вермер занимался лишь семейным предпринимательством.

Главный герой картин Яна Вермера — женщина, молодая девушка, иногда со второстепенным персонажем — мужчиной, занимающаяся своими незатейливыми делами. Таковы его работы *Девушка с кувшином*, *Девушка с письмом у открытого окна*, *Молочница*, *Стакан воды*, *Урок музыки*, *Офицер и смеющаяся девушка*, *Девушка с жемчужной сережкой* и другие. Были у художника и картины, написанные на евангельские сюжеты (например, *Христос в доме Марии и Марфы*), и аллегии (*Географ*, *Астроном*), и даже два удивительных по исполнению пейзажа (*Вид Делфта*, *Улочка*).

Все произведения Вермера — это богатый и тонкий колорит, замечательная проработка света и воздуха. В наши дни Ян Вермер ставится в один ряд с такими голландскими мастерами, как Рембрандт и Ф. Халс.

¹ Девушка с письмом у открытого окна. Около 1659

² Девушка с жемчужной сережкой. Около 1665

³ Искусство живописи. 1665–1667

⁴ Улочка. Около 1657–1658

⁵ Молочница. Около 1658

⁶ Дама у клавесина. Около 1670

⁷ Астроном. 1668

⁸ Кружевница

⁹ Бокал вина. Около 1600

¹⁰ Географ. Около 1668

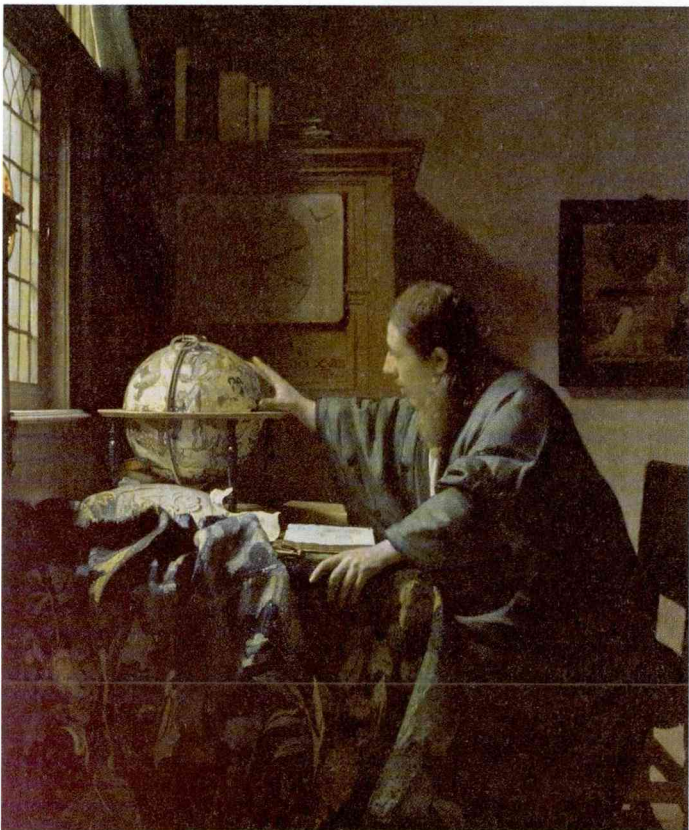
6

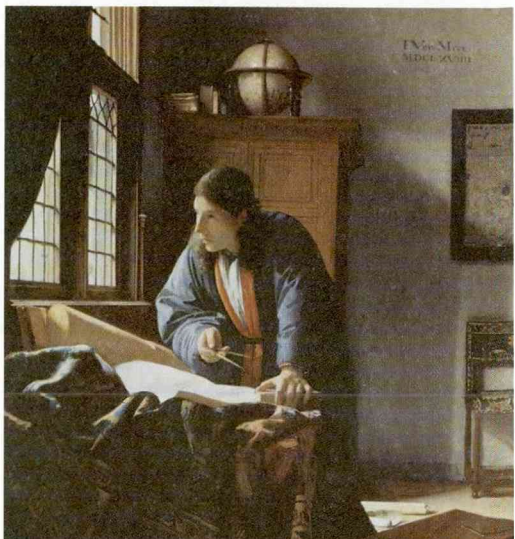
8

9

7

10

¹¹ Молодая женщина с кувшином
Около 1664–1665

¹¹

Томас ГЕЙНСБОРО

(1727–1788)

2

¹ Дочери художника с кошкой. Около 1760–1761

² Портрет Хиниджа Ллойда с сестрой. Около 1750

Томас Гейнсборо относится к наиболее любимым английским живописцам. Очевидно, в этом «виноваты» не только профессиональные, но и человеческие качества художника. Он не был самоучкой, но и систематического художественного образования не получил. Возможно, это и к лучшему, ибо благодаря врожденному чувству стиля и цвета и приобретенному владению кистью при общей одаренности Гейнсборо стал одним из крупнейших и, главное, самобытнейших мастеров Европы.

Томас родился в семье торговца сукном в местечке Садбери (графство Суффолк). Талант подростка к художественному делу был очевиден. В 10 лет он писал пейзажи. В 13 лет приехал в Лондон, где занимался в студиях разных мастеров. Много занимался самообразованием. Томас хорошо познакомился с европейской живописью, изучая ее представителей по тем картинам, которые встречал в домах своих моделей. В молодом возрасте портретный жанр стал главным в творчестве Гейнсборо.

В 1745 году художник открывает в Лондоне собственную мастерскую, в следующем — женится на М. Барр, с которой счастливо жил многие годы. В 1748 году умирает отец художника, и Гейнсборо вынужден возвратиться на родину. В последующие годы главными персонажами его парных портретов становятся супруги — купцы близлежащих небольших городов и местные помещики (*Портрет четы Эндрюс*, *Портрет Хиниджа Ллойда с сестрой*). Мастерство художника растет. Его имя становится широко известным и членам аристократических семей после переезда Томаса Гейнсборо в курортное местечко Бат.

В последующие годы он много работает. Принимает участие в ежегодных выставках Общества художников. Является одним из учредителей Королевской Академии искусств. Гейнсборо создает сотни портретов (среди них — портреты своих детей и супруги, а также членов королевской семьи). У живописца непростые отношения с президентом Академии художеств, а также с отличным портретистом Дж. Рейнoldsом. Но для него же главное — работа. Помимо портретов (*Портрет графини Мэри Хоу*, *Портрет Сары Сиддонс*), он пишет прекрасные пейзажи английской природы (*Лес Гейнсборо*, или *Лес Корнар*). Сам художник шутил, что портреты — его профессия, пейзажи — его удовольствие.

Творчество Томаса Гейнсборо оказало позитивное влияние на развитие английского национального изобразительного искусства.

5

6

7

8

³ *Мистер и миссис Уильям Халлет*
(*Утренняя прогулка*)
Около 1785

⁴ *Портрет четы Эндрюс*
Около 1748–1749

⁵ *Портрет графини Мэри Хоу*
Около 1763–1764

⁶ *Дети Маршама. 1787*

⁷ *Портрет Мэри Грэм. 1777*

⁸ *Портрет Сары Сиддонс*
Около 1783–1785

⁹ *Возвращение крестьян с ярмарки*
Около 1767–1768

¹⁰ *Лес Гейнсборо (Лес Корнар)*
Около 1748

9

10

Поль ГОГЕН

(1848–1903)

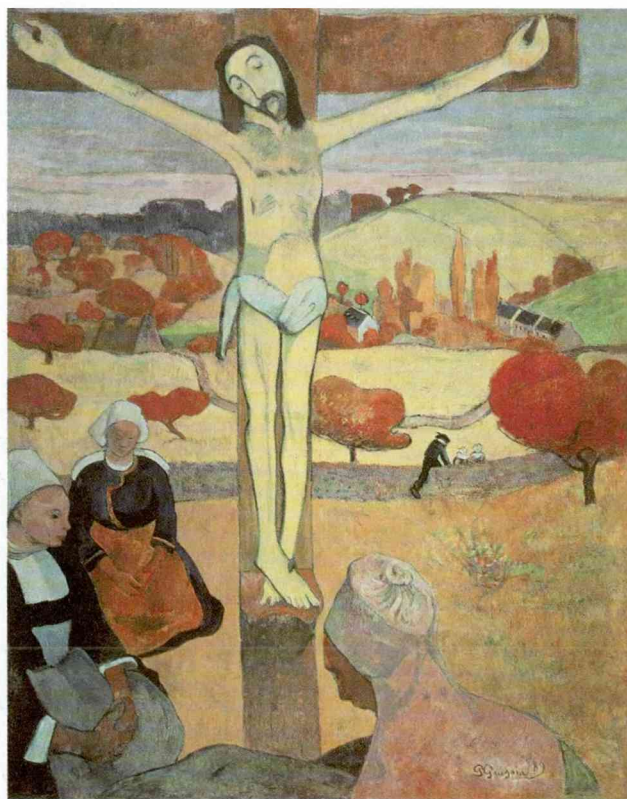
Живопись любого художника, помимо таланта, отражает его мир, убеждения, воспитание. Живопись Поля Гогена — выплеснувшийся сгусток его внутреннего строя, его концентрированного темперамента. Свойства Гогена-человека делали его лидером в среде молодых художников, ищущих новых путей в живописи, и определяли особенности творчества Гогена-художника. Чистые краски, часто их дисгармоничные сочетания, отсутствие глубины и перспективы, нарочито упрощенная, далекая от внешнего сходства живопись, передающая суть явления или человека (прежде всего, женщины), делают Гогена одним из главных возмутителей спокойствия последних десятилетий XIX века.

Поль Гоген родился в Париже. Его отец был скромным журналистом. В 1849 году семья переехала в далекую южноамериканскую страну Перу к далеким, но богатым и знатым родственникам. Возможно, детские впечатления от самобытной перуанской природы и жизни имели существенное значение в становлении индивидуальной манеры художника. В 1855 году семья Гогена возвращается во Францию, с 1860 — живет в Париже. Юного Поля

притягивают южные страны и моря. С 1865 по 1871 год молодой Гоген трудится матросом на корабле, совершающем рейсы между Гавром и Рио-де-Жанейро.

С 1871 года Поль Гоген ведет жизнь мелкого буржуа, работая маклером на бирже. Но с этого времени он уже не расстается с красками, берет уроки живописи, создает свои первые работы. В 1876 году его пейзаж выставляется в Салоне. В это же время Гоген тесно сближается с импрессионистами, часто работает на природе с К. Писсарро. Он участник их последних четырех выставок.

В 1883 году Поль Гоген бросает работу на бирже. Отныне вся его полная лишений жизнь посвящена искусству. Он ищет «райский уголок» для творчества: Понт-Авен (Франция, 1886), Панама и остров Мартиника (1887), Париж, Понт-Авен, Арль, Ле-Пульдю (Франция, 1888–1891), остров Таити (1891–1893), Париж (1893–1894), острова Таити и Доминик (1895–1903). Судя по произведениям, Гоген нашел это место на далеких и экзотических полинезийских островах. Хотя и там он задавался вечными для человечества вопросами: «Откуда мы? Кто мы? Куда идем?»

¹ «Прекрасная Анжелъ». 1889

² Желтый Христос. 1889

³ Хоровод бретонских девочек. 1888

⁴ Видение после проповеди.
Борьба Иакова с Ангелом
1888

⁵ Смерть. Пейзаж с павлинами (Matamoe)
1892

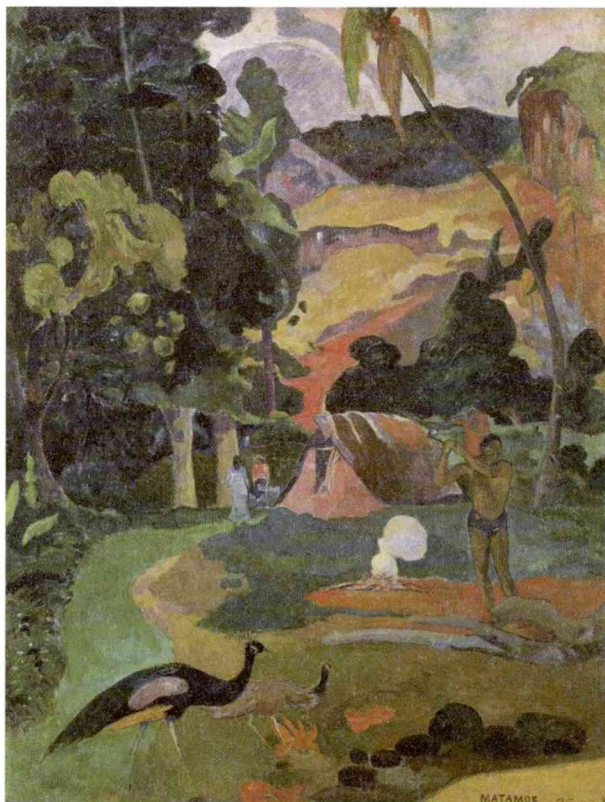
⁶ Ее звали Вайраумати (Vairaumati tei oa)
1892

⁷ Таитянские пасторали. 1892

3

4

5

6

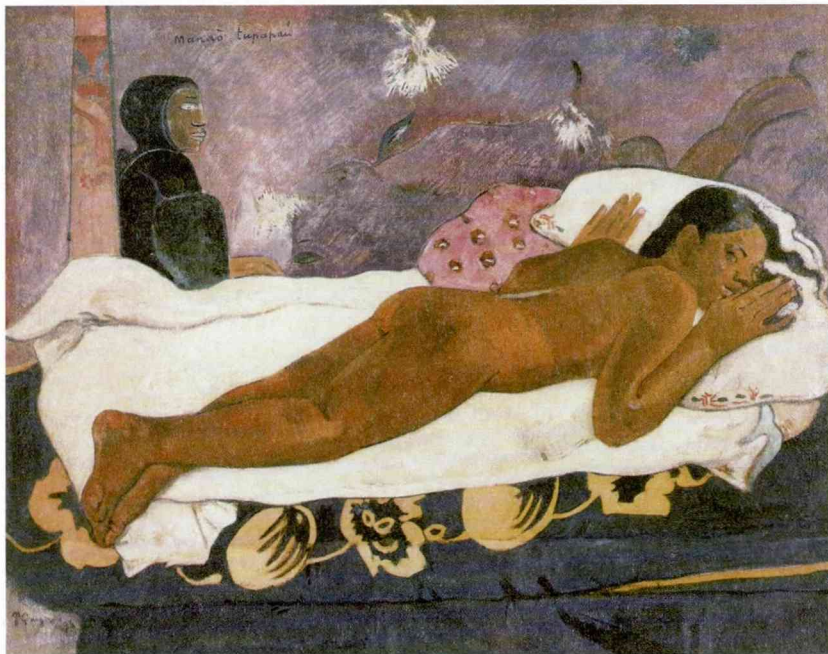

⁸ Женщина, держащая плод. 1893

⁹ Дух мертвых не дремлет. 1892

¹⁰ «А, ты ревнуешь?» («Аha oe feii?»). 1892

¹⁰

Франсиско Хосе де ГОЙЯ

(1746–1828)

Творчество великого испанского живописца, рисовальщика и графика Франсиско Гойи определило многие стороны европейского искусства XIX века. Он не получил хорошего художественного образования, поздно стал известным живописцем. Обстоятельства его жизни способствовали тому, что Гойя мог постоянно изучать творения старых испанских мастеров, прежде всего Веласкеса. Видимо, они и были его главными учителями.

Родился Франсиско Гойя в семье мастера-позолотчика в местечке Фуэндетодосе, недалеко от Сарагосы. Основы художественного дела изучал в Сарагосе у мастера классического направления Хосе Лусан-и-Мартинеса. В середине 1760-х Гойя обосновался в Мадриде, где безуспешно пытался поступить в Королевскую Академию изящных искусств Сан-Фернандо. В Мадриде Франсиско работал в мастерской известного художника Ф. Байеу, на дочери которого впоследствии женился. В 1770–1771 годах Гойя находился в Италии. Известно, что там он участвовал в конкурсе Академии художеств Пармы, где за картину *Ганнибал на вершине Альп* получил вторую премию.

В 1771 году художник возвращается в Испанию, где работает в Сарагосе, а с 1773 — в Мадриде. Начав в столице скромным рисовальщиком картонов для ковров королевской мануфактуры, Франсиско Гойя

неустанно трудится над повышением собственного мастерства и, необходимо отметить, уже к 1780 году становится популярным мастером. Его портреты, отличающиеся порой резким реализмом, а также великолепной игрой красок и общей выразительностью и живостью, скрашивали во многих случаях недостатки в лицах моделей и потому пользовались большим успехом. Был Гойя и автором пленительнейших женских портретов.

В 1780 году Ф. Гойя становится членом Королевской Академии, с 1785 — ее вице-директором, с 1795 — директором живописного отделения. С годами Франсиско Гойя сделал карьеру и при дворе, став в 1786 году художником королевской семьи, а в 1799 — первым живописцем короля.

Значительны, самобытны и экспрессивны графические работы Гойи. Его циклы *Капrichос*, *Бедствия войны*, *Диспаратес*, *Черная живопись* принесли художнику славу одного из крупнейших мастеров мировой графики.

Франсиско Гойя продолжал творить до последних дней своей жизни, несмотря на потерю слуха и прогрессирующую слепоту. Умер художник во Франции, куда вынужден был уехать из Испании. Вклад Франсиско Гойи в мировое искусство переоценить невозможно.

¹ Маха обнаженная. Около 1800

² Зонтик. 1777

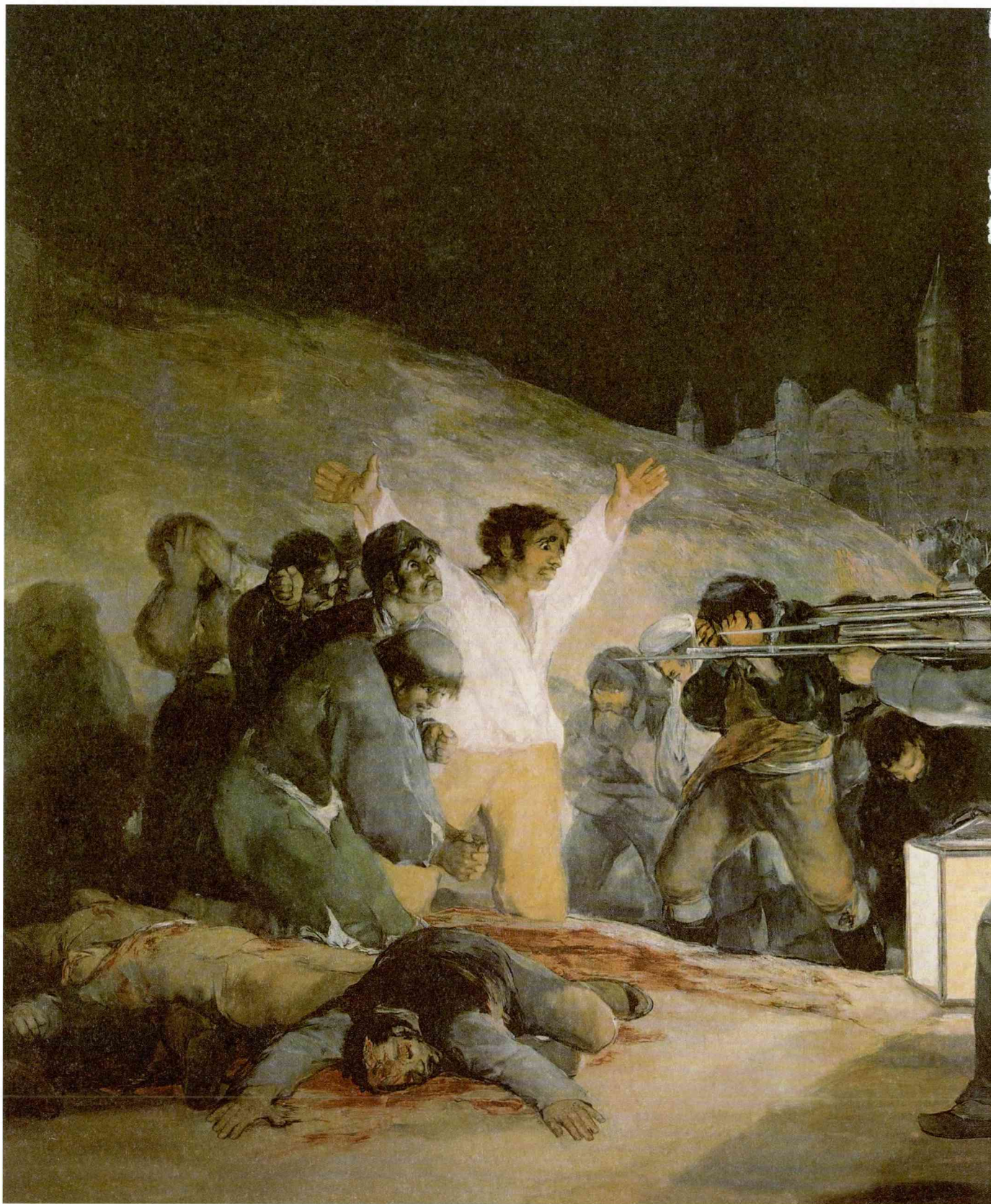
³ Семья Карла IV. 1800

2

3

5

6

⁴ *Расстрел
мадридских
повстанцев
в ночь на 3 мая
1808 года
1814*

⁵ *Портрет
герцогини Альба
в белом
1795*

⁶ *Портрет
маркизы Анны
де Пантехос
Около 1786*

⁷ *Семья герцога
Осуны
1790*

⁸ *Портрет
Исабелы Кобос
де Порсель
До 1805*

Жак Луи ДАВИД

(1748–1825)

Творчество Жака Луи Давида созвучно тем событиям, которые произошли во Франции в конце XVIII века. Великий талант стал художником великой революции.

Родился Жак Луи в Париже, рано остался без отца, но способности и характер юноши были столь очевидными, что не стать великим живописцем он просто не мог. Его первым учителем стал знаменитый Ф. Буше, который быстро понял, что его ученик никогда не последует его путем в искусстве, и рекомендовал юношу в Королевскую Академию живописи и скульптуры, где его наставником стал Ж. Вьен.

В 1774 году молодой Давид совершает поездку в Италию, где изучает античность и великих мастеров Возрождения и последующих времен. Художник в восторге от Рафаэля. Тогда же Давид приходит к твердому убеждению о высоком гражданском призвании искусства. Он пишет полотна на сюжеты из истории Древнего мира, но обращенные к современности: *Велизарий*, *Скорьбь Андромахи*, *Клятва Горациев*. Последняя, созданная в Италии в 1784 году и выставленная на следующий год в парижском Салоне, вызвала необычайный интерес и эмоциональный отклик у парижан. В полном соответствии со взглядами художника и общества были созданы *Смерть Сократа*, *Ликторы приносят Бруту тела его сыновей*.

После свершения революции Давид — депутат Конвента, член Комитета общественного спасения. Среди его друзей — вожди якобинцев. На убийство одного из них Давид откликается гениальной картиной *Смерть Марата*. После переворота 9 термидора (1794) художник оказывается в тюремном заключении. Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба живописца, не приди к власти Наполеон, который сделал Давида придворным художником. Жак Луи Давид продолжает создавать героические шедевры (*Похищение сабинянок*, *Леонид при Фермопилах*). Среди полотен, посвященных Наполеону, выделяется великолепный *Переход Бонапарта через перевал Сен-Бернар*. Отметим, что Давид был замечательным портретистом и педагогом.

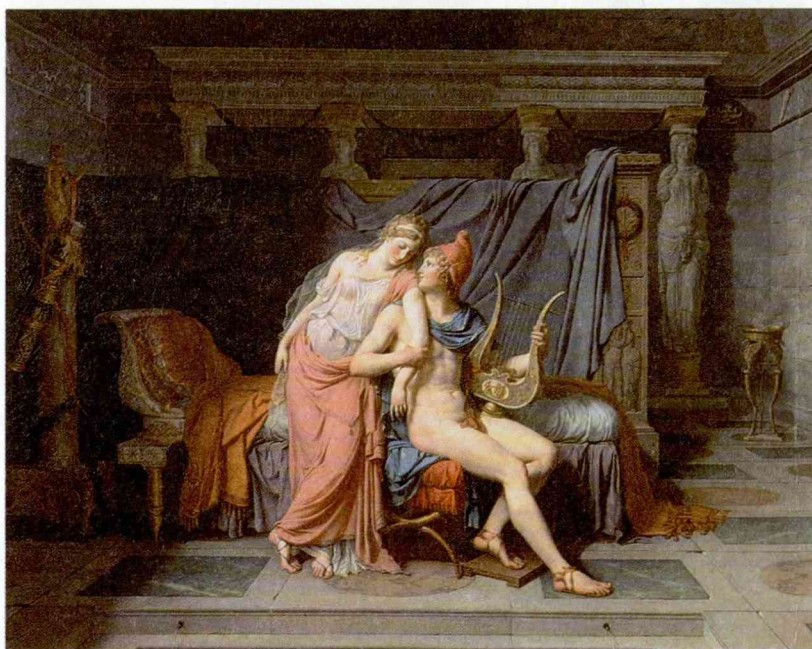
Возвращение к власти Бурбонов означало для Давида эмиграцию — он уезжает в Брюссель. В изгнании великий французский живописец, во многом определивший направление западноевропейской живописи первой половины XIX века, умирает.

¹ Ликторы приносят Бруту тела его сыновей. 1789

² Смерть Марата. 1793

³ Клятва Горациев. 1784

⁴ Любовь Париса и Елены. 1788

6

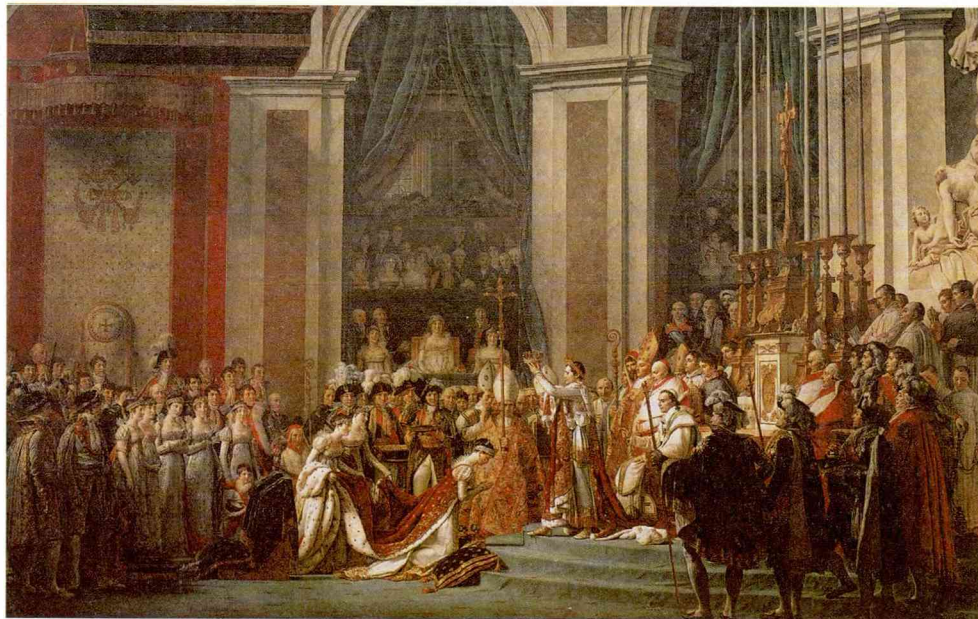
7

⁵ Сабинянки, останавливающие сражение между римлянами и сабинянами. 1799

⁶ Эмилия Серизия, урожденная Пекуль, с сыном Эмилем, родившимся в 1793 году 1795

⁷ Пьер Серизия, шуфин художника. 1795

⁸ Посвящение Наполеона I в императоры и коронация императрицы Жозефины в соборе Нотр-Дам в Париже 2 декабря 1804 года. 1806–1807

8

9

10

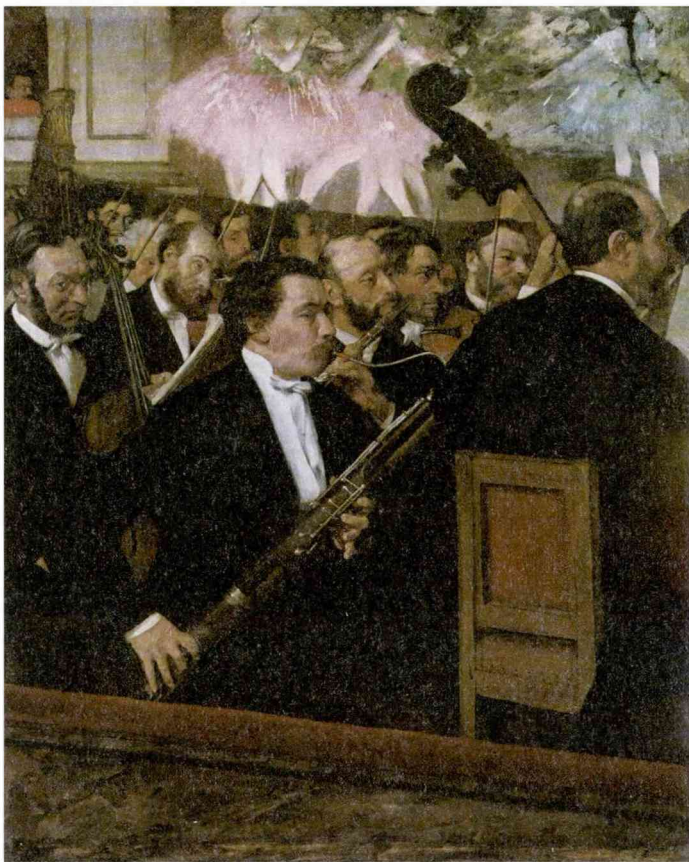
⁹ Наполеон в своем рабочем кабинете. 1812

⁴⁰ Мадам Рекамье. 1800

⁴⁴ Переход Бонапарта через перевал Сен-Бернар
1801

Эдгар ДЕГА

(1834—1917)

Творчество Эдгара Дега — отдельный мир в европейской живописи второй половины XIX века. Он участвовал во всех, исключая седьмую, выставках импрессионистов, хотя критически относился к творчеству большинства со товарищей по этим выставкам. Требовательный прежде всего к себе, Дега всю жизнь искал в живописи новых тропинок для самовыражения. Художник стал достойным представителем французского искусства времен поиска, разочарований, находок.

Дега родился в Париже в семье состоятельного и интересующегося культурой и искусством банкира. Получил прекрасное общее образование и в 1853 году поступил на юридический факультет парижского университета. Однако к этому времени стало ясно, что изобразительное искусство перевесит в выборе все остальные виды возможной деятельности юноши. Молодой Дега начинает заниматься в мастерской художника Ламотта, ученика Энгра, творчество которого было ему близко. Одновременно он поступает в Школу изящных искусств и много самостоятельно работает над рисунком — копирует любимых мастеров в Лувре.

С середины 1850-х годов приступает к самостоятельной работе. Дега пишет интересные портреты и даже обращается к созданию исторических портретов. В 1860-х годах началось его сближение с молодыми художниками, ищущими свои пути в живописи. Рождался импрессионизм.

В отличие от большинства участников этого направления Дега мало интересовал пейзаж. Его стихия — линия, в центре творчества — находящийся в движении человек с его жестами и необычными позами. Он смело вводит в свои работы жокеев, модисток, прачек, балерин, обнаженное женское тело. Серию пастелей 1886 года художник назвал *Сюита обнаженных женщин — купающихся, моющихся, обсыхающих, вытирающихся, причесывающихся или дающих себя причесывать*. Цветовое решение работ Дега находится в полной гармонии с рисунком. С середины 1870-х его любимой техникой становится пастель. К концу жизни у Дега стало слабеть зрение. Он занялся скульптурой малых форм. Его руки ваяли столь любимых ему балерин, женское нагое тело, лошадей. Он был верен избранному в творчестве пути всю жизнь.

¹ Оркестр Оперы. 1868–1869

² Жокеи перед трибунами
1866–1868

³ Контора по приему хлопка
в Новом Орлеане
1873

⁴ Площадь Согласия. 1875

6

⁵ Звезда балета. 1876–1877

⁶ Танцевальный класс. 1873–1875

⁷ Абсент. 1876

⁸ Концерт в кафе Амбассадор. 1877

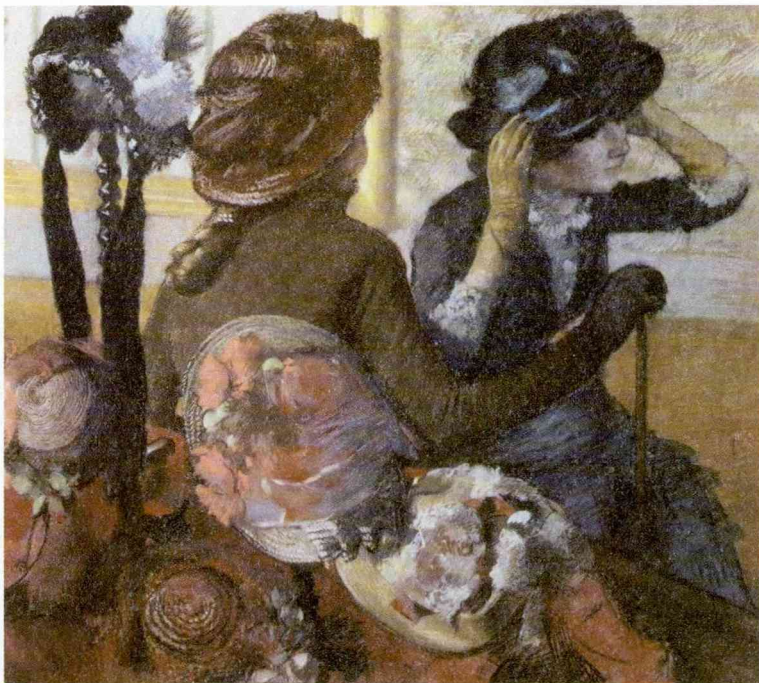
⁹ У модистки. 1882

¹⁰ Купание в тазу. 1886

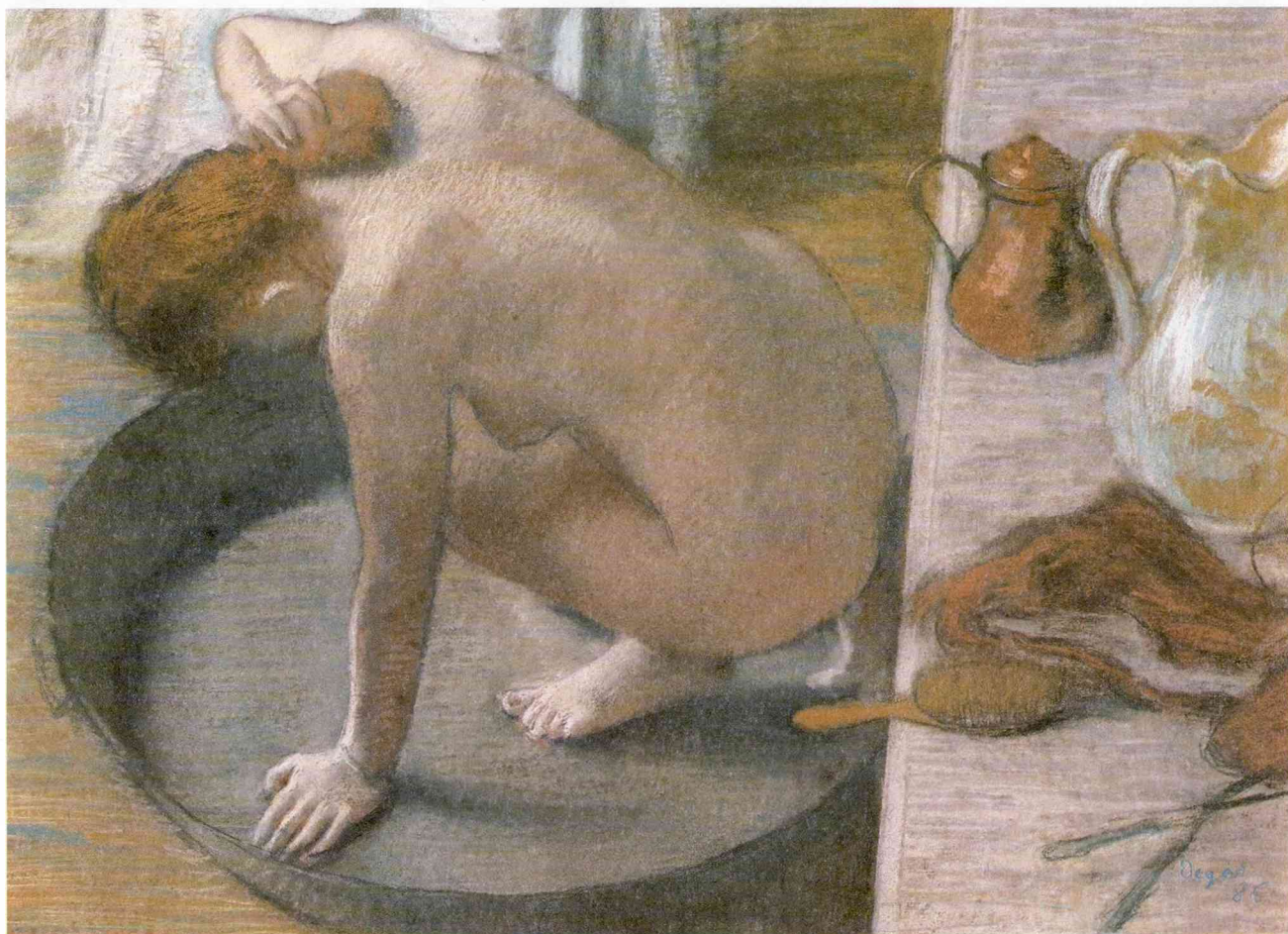

8

9

10

Эжен ДЕЛАКРУА

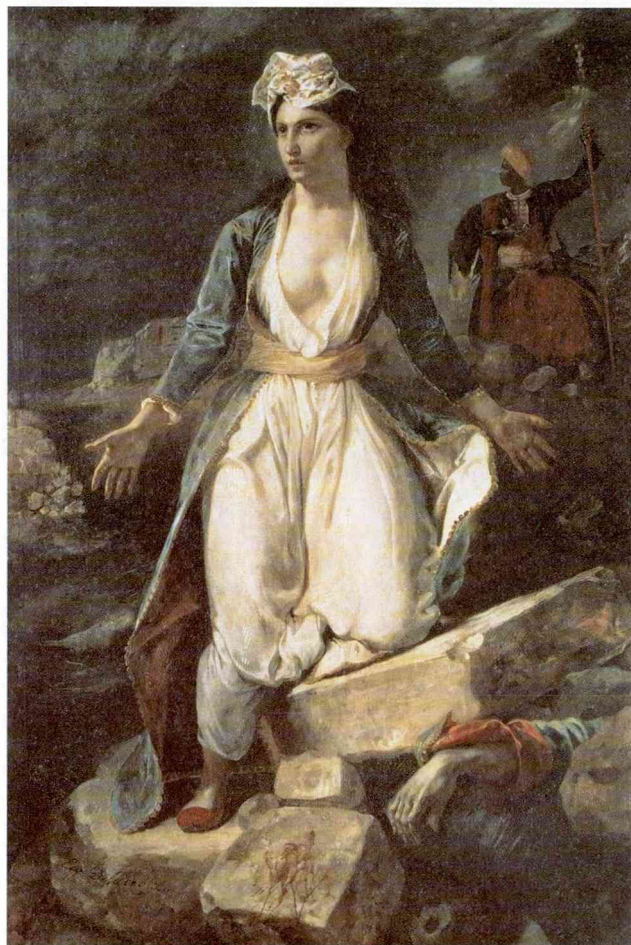
(1798–1863)

Любители творчества Эжена Делакруа знают прежде всего его пламенную работу *Свобода на баррикадах*, которую художник создал в 1830–1831 годах. Уже по ней можно судить о том, что этот великий французский живописец был представителем романтизма в искусстве. Более того, он был главой французского романтизма, художником огромного дарования, мастером, оставившим после себя около тысячи замечательных картин, написанных маслом, несколько тысяч рисунков, пастелей и акварелей, десятки литографий, цикл монументально-декоративных работ, большое литературное наследие.

Учился Эжен Делакруа в Париже, вначале в мастерской Герена (1815), затем поступил в Школу изящных искусств. Много времени художник отдавал изучению и копированию великих мастеров прошлого и современности (прежде всего – Рубенс, Веласкес, Тициан, а также Давид, Гро, Констебл). Первые значительные картины художника *Данте и Вергилий в аду* и *Резня на Хиосе*, выставленные в парижском Салоне соответственно в 1824 и 1826 годах, критика восприняла как вызов классицизму.

На революцию 1830 года Эжен Делакруа откликнулся ныне, возможно, самой известной картиной французского искусства *Свобода на баррикадах*. В 1830-е художник создает несколько исторических полотен, на которых действуют реальные люди с непоказными эмоциями и страстями. После путешествия в Северную Африку (1832) расширяется тематика произведений Делакруа (*Алжирские женщины*, *Марокканский шейх посещает свой род*, *Еврейская свадьба в Марокко*), новым богатством красок наполняются его картины.

Эжен Делакруа работал во многих жанрах изобразительного искусства: историческая картина, полотно на мифологические, библейские, евангельские сюжеты, бытовые композиции и зарисовки. Художник был блестящим портретистом (*Портрет Жорж Санд*, *Портрет Фредерика Шопена*). Ему принадлежат декоративные росписи в Бурбонском и Люксембургском дворцах и в других известных зданиях Парижа. Великолепны литографии мастера к знаменитому *Фаусту* Гёте. Многообразием своего творчества Эжен Делакруа подтверждал звание одного из величайших художников мирового изобразительного искусства.

¹ *Греция на развалинах Миссолунги*. 1826

² *Данте и Вергилий в аду*. 1822

3

4

5

6

7

9

10

³ Смерть Сарданапала. 1827

⁴ Резня на Хиосе. 1824

⁵ Взятие крестоносцами
Константинополя
12 апреля 1204 года
1840

⁶ Изгнание Илиодора из храма
1854—1861

⁷ Правосудие Траяна. 1840

⁸ Свобода на баррикадах
1830—1831

⁹ Марокканцы, проводящие
военные учения
1832

¹⁰ Битва при Нанси. 1831

¹¹ Битва Иакова с Ангелом
1854—1861

ДЖЕНТИЛЕ ДА ФАБРИАНО

(Около 1370–1427)

Творчество Джентиле да Фабриано (настоящее имя — Джентиле ди Никколо ди Джованни Масси) типично для господствующего в искусстве XIII–XV веков стиля интернациональной готики позднего периода. Работал во многих городах Италии и был ее ведущим живописцем своего времени.

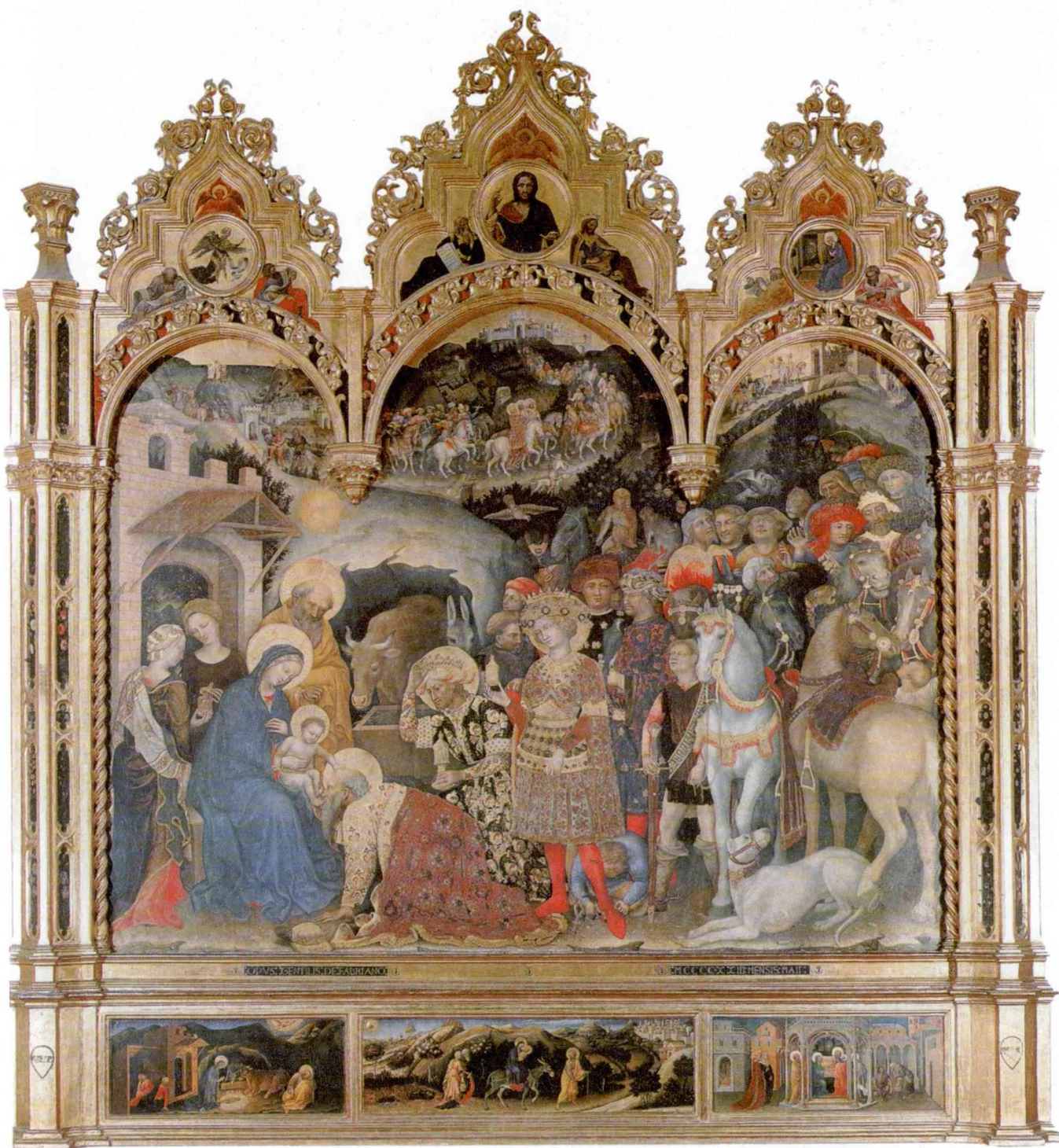
Джентиле да Фабриано получил известность в первые годы наступившего XV столетия. Настолько большую, что получил заказ на росписи зала Большого совета во Дворце дожей Венеции. Проживая в различных городах страны, художник перенимал подходящие для себя особенности традиций художественных школ Италии. Поэтому у склонного к размышлениям живописца вырабатывается стиль, осмысленно синтезирующий увиденное в работах живописцев тех времен.

К сожалению, многие из фресок художника, созданных в Венеции (1408–1412) и далее в Брешии (1414–1418), не дошли до наших дней. Известны его ранние работы, такие как *Мадонна со святым Николаем, святой Маргаритой и донатором*, *Мадонна с Младенцем и ангелами*, *Мадонна на троне* и другие.

Наверное, вершиной творчества Джентиле да Фабриано стал алтарь *Поклонение волхвов*, созданный во Флоренции (1423) по заказу знатного господина Палла Строцци для местной церкви Санта Тринити. Многоплановое, многофигурное, демонстрирующее вплоть до мелочей знание Священной истории, одежды и обычаев народов, населявших Святую землю, это произведение правомерно поставило Джентиле да Фабриано в ряд первых художников Италии его времени.

Творчество Джентиле да Фабриано было настолько впечатляющим, а сам художник как личность был столь авторитетным, что оказал серьезное влияние на следующие поколения итальянских художников. Его школу прошли ставшие большими мастерами такие живописцы, как Мазолино, Фра Анджелико, А. Пизанелло. А самый известный из художников, последователей Джентиле да Фабриано, — Я. Беллини, подписывался даже после смерти учителя не иначе как «Discipulus Gentile de Fabri», что в переводе с латинского языка звучало просто: «Ученик Джентиле да Фабриано».

¹ Спасение моряков. Сцены из жизни святого Николая Барийского
Фрагмент

² Поклонение волхвов. 1423

³ Поклонение волхвов. 1423. Фрагмент

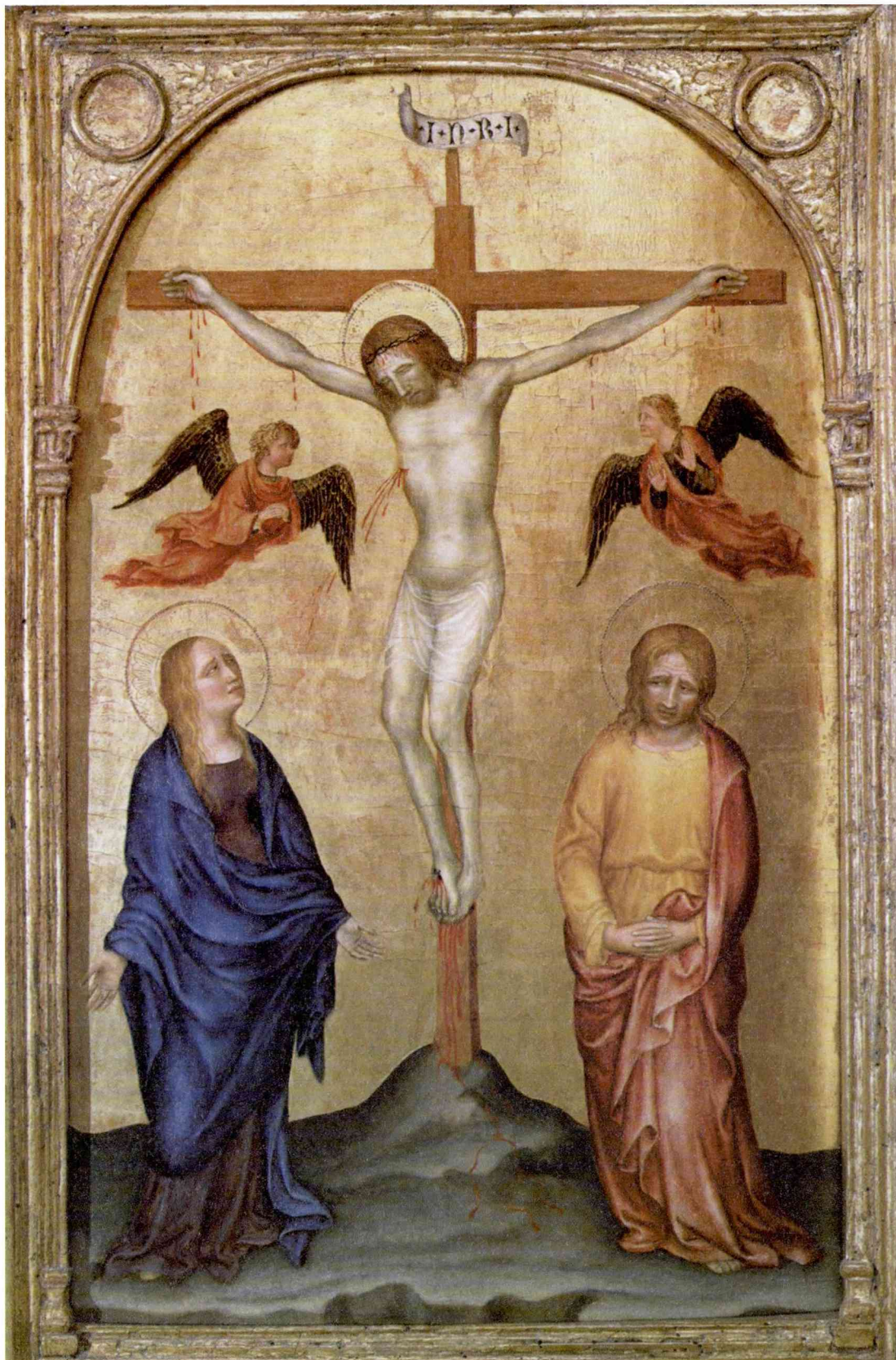
⁴ Поклонение волхвов. 1423. Фрагмент

⁵ *Коронование
Девы Марии*
Около 1420

⁶ *Распятие*
1405

ДЖОРДЖОНЕ

(1477/1478–1510)

У мя великого венецианского живописца Джорджоне (настоящее имя — Джорджо Барбарелли да Кастельфранко) стоит в одном ряду с именами Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля. Прозвище «Джорджоне» означает «Большой Джорджо». И можно лишь предполагать, к чему оно относится: к его ли физическим данным (художник был высок, силен и ловок) или к невероятному таланту.

В жизни и творчестве Джорджоне много неизвестного, неясного. Художник не подписывал свои работы. Также общеизвестен тот факт, что некоторые из его произведений из-за ранней и неожиданной смерти живописца заканчивали его ученики, среди которых был Тициан. И все же из того, что доподлинно известно о Джорджоне, следует простой вывод о том, что перед нами один из лучших мастеров изобразительного искусства Венеции. Свободный, легкий мазок, мастерское владение цветом стали после Джорджоне визитной карточкой венецианской живописи. Вроде бы играющие роль фона пейзажи художника вызывали (и вызывают) восхищение любителей и мастеров пейзажной живописи многих поколений.

Джорджоне родился в городке Кастельфранко на севере Италии. Наверное, можно утверждать, что ко времени его приезда в Венецию юноша многое знал и умел в художественном деле. Его учителем считается Дж. Беллини (позже учитель многое позаимствует у своего ученика), хотя не исключают, что знаменитый Карпаччо также мог быть среди наставников Джорджоне.

В любом случае, став мастером, живописец многое внес в развитие венецианской живописи. Известный жизнеописатель художников того времени Дж. Вазари считает, что Джорджоне первым из великих мастеров начал писать с натуры, изображая предметы при помощи «цвета и пятен резкого или мягкого тона, так, как он это видел в природе, не пользуясь предварительным рисунком». Наверное, Джорджоне признали бы великим, создай он всего лишь одну *Спящую Венеру* — гимн красоте и чистоте целомудренного женского тела, великой гармонии человека и природы, одухотворенности и покоя.

Согласно красивой легенде, Джорджоне умер во время чумы в Венеции в 1510 году, не захотев покинуть свою заболевшую возлюбленную. Наверное, легенда, характеризующая Большого Джорджо, очень правдива.

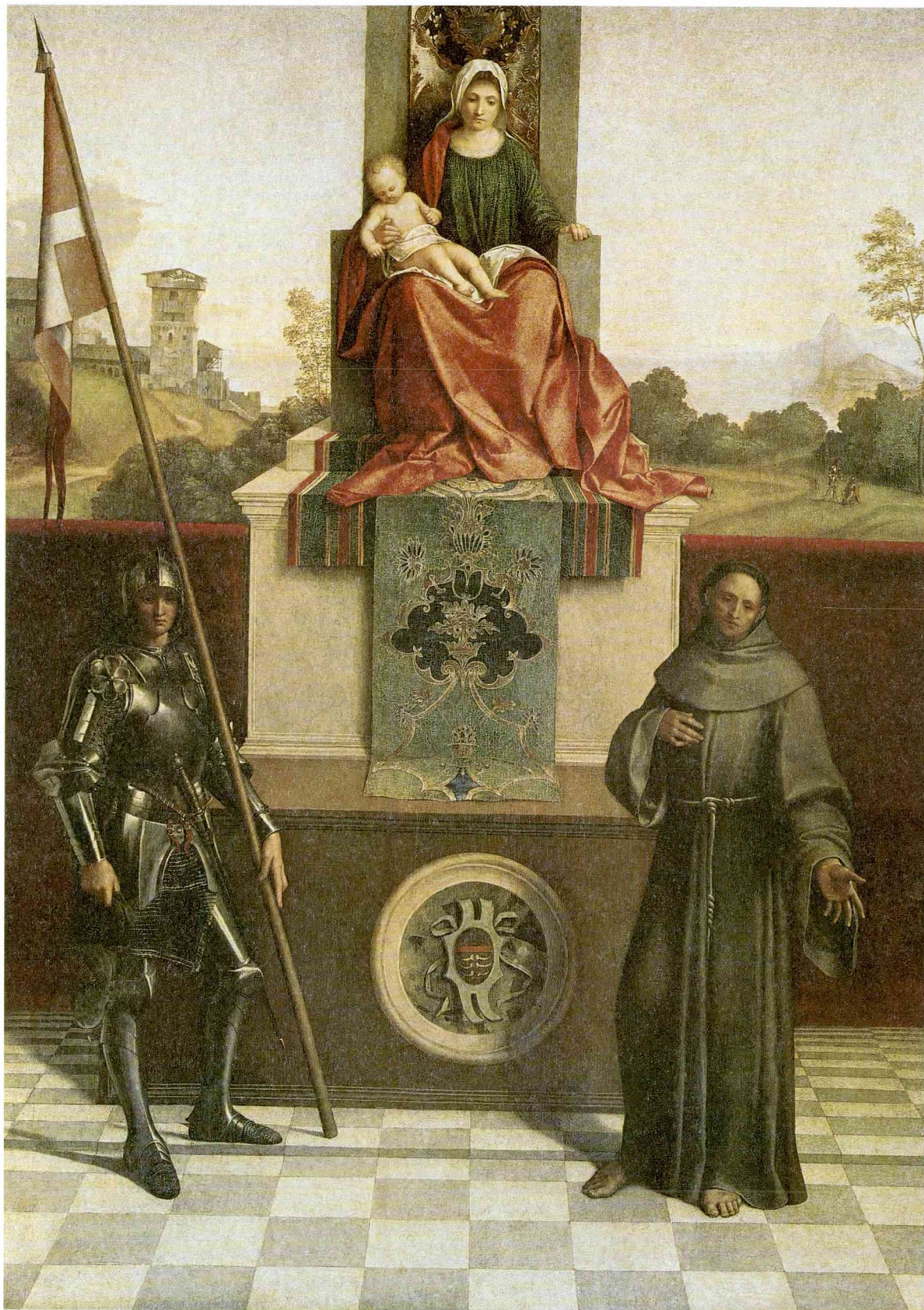
¹ *Юдифь*. Около 1503–1504

² *Гроза*. Около 1507

³ *Спящая Венера*. Около 1510

⁴ Мадонна Кастельфранко
1504–1505

⁵ Портрет молодой женщины
(Лаура)
1506

⁶ Портрет молодого человека
(Портрет Юстиана)
1508–1509

⁷ Поклонение пастухов
Около 1504

ДЖОТТО

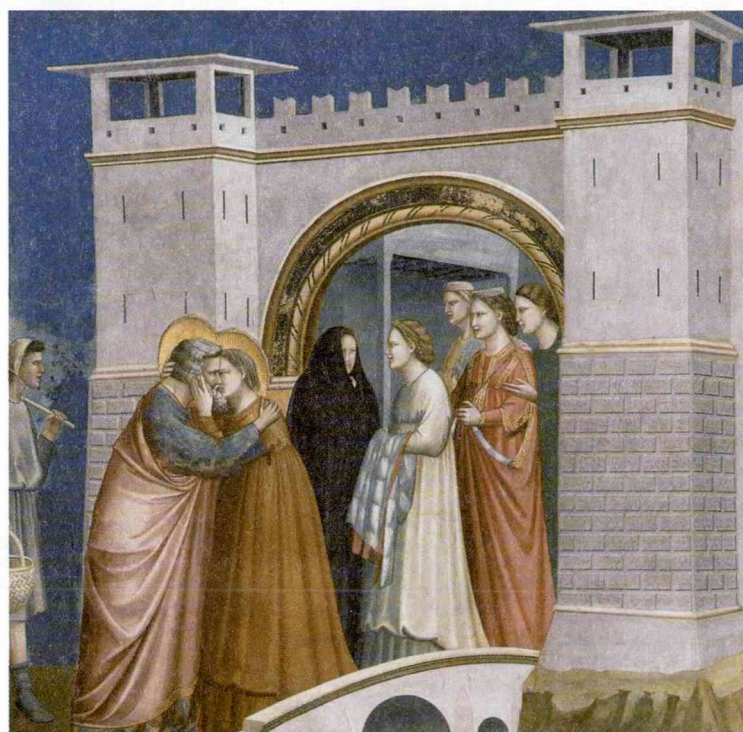
(1266/1267–1337)

В XIII столетии в Европе наметился переход от средневековой культуры и искусства к их существенному обновлению. В Италии особая заслуга в совершении перехода к новым формам и содержанию отводится двум выдающимся представителям страны того времени — Данте и Джотто, ибо велика роль первого в создании новой литературы и второго — в становлении новой живописи, на века определивших их развитие.

Джотто родился в местечке Колле ди Веспиньяно недалеко от Флоренции. О годах учебы необычайно одаренного юноши ничего не известно. Принято считать учителем Джотто живописца Чимабуэ, наиболее талантливого представителя византийского искусства в Италии, игравшего определяющую роль в художественной жизни страны. Видимо, очень скоро ученик превзошел в мастерстве учителя. Слава о необычайном таланте Джотто быстро распространяется по Италии. Связанный с Флоренцией художник в течение жизни побывал и поработал в Риме, Падуе, Неаполе, Милане, а также в других городах страны.

Основная работа художника в те времена — роспись и украшение церквей, соборов и дворцов знатных людей. Джотто выполнил мозаичные работы Новичелла в старом соборе Святого Петра в Риме, участвовал в росписях Верхней церкви в Ассизи. Был единственным исполнителем основных росписей нефа Нижней церкви в Ассизи, принадлежащей влиятельному монашескому ордену францисканцев, при создании которых Джотто выступил как исторический живописец. При этом он порывает с византийской традицией плоского иконографического изображения, смело вводя в многофигурные композиции мелкие подробности, повествование, элементы перспективы.

За Джотто признается авторство фресок в капелле дель Арена в Падуе, а также росписи в капеллах Барди и Перуцци церкви Санта Кроче во Флоренции и другие. Джотто уже не искусный ремесленник, но большой мастер, перекинувший прочный мост от византийской традиции в искусство, которое получит ныне всем известное название — Возрождение.

¹ *Иоаким среди пастухов*
1303–1305. Фреска

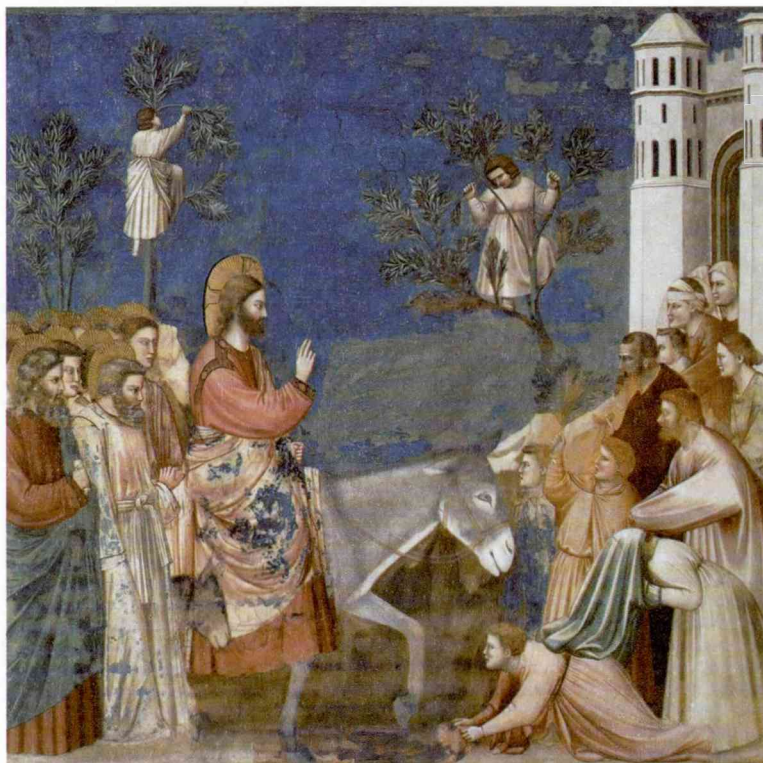
² *Встреча у Золотых ворот*
1303–1305. Фреска

³ *Оплакивание и погребение святого Франциска*. 1320-е. Фреска

⁴ *Сцены из жизни Марии:
Поклонение волхвов*
1303–1305. Фреска

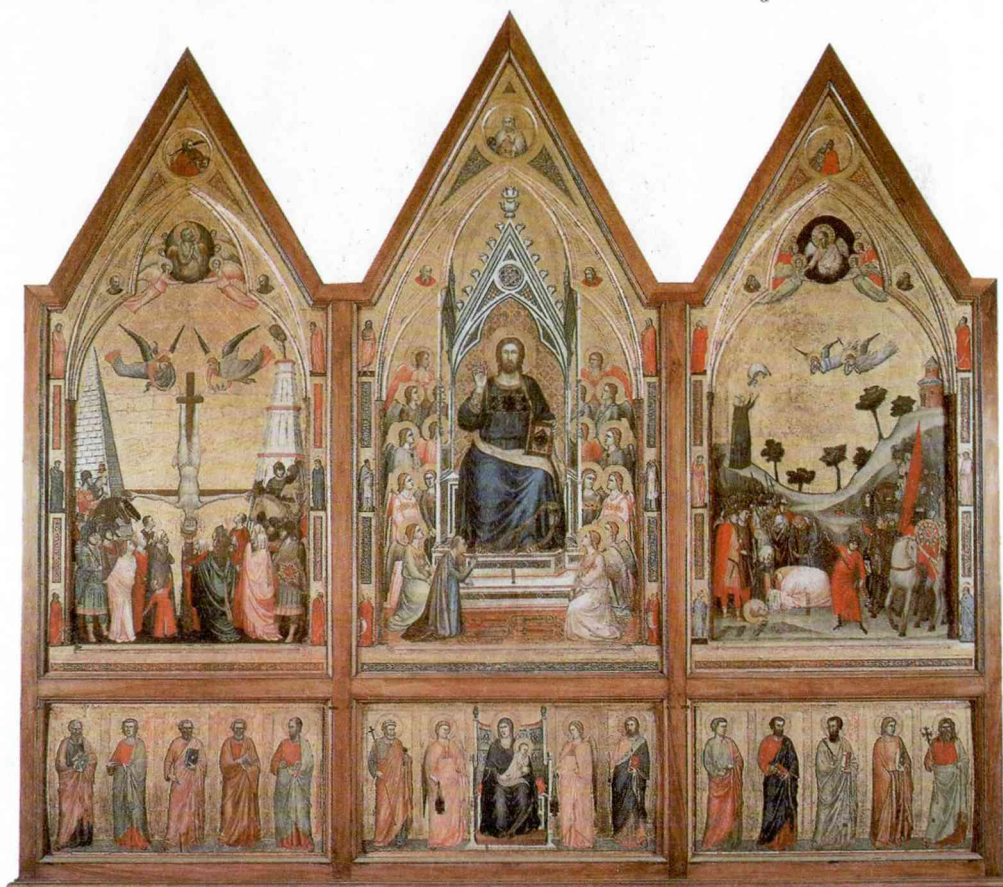

⁵ Взятие Христа
под стражу
1302–1305. Фреска

⁶ Вход Господень
в Иерусалим
1302–1305. Фреска

6

⁷ Полиптих
Стефанески
Лицевая сторона
Около 1330

7

⁸ Мадонна
во славе
Около 1310

⁹ Страшный суд
1303–1305
Фреска

ДУЧЧО ДИ БУОНИНСЕНЬЯ

(Около 1255–1319)

Во многом объективно мнение, что именно живопись сыграла в становлении западноевропейской художественной культуры ведущую роль. До начала I века Византия, в наибольшей степени сохранившая связь с античностью, являлась доминирующим культурным очагом влияния в годы Средневековья. Поскольку живопись требовалась в единой ипостаси — в виде церковной живописи, она полностью основывалась на византийской традиции создания статических иконографических образов с идеями вечного, неизменного, высокого. В XIV веке живопись, как наиболее динамичное из видов изобразительного искусства, все чаще начинает обращаться к истории, повествованию, действию, что и будет отличать новую романскую культуру, уже непохожую на византийскую.

Переход от традиции к новому — процесс неспешный. В Европе он ускоренно развивался прежде всего в Италии. Крупнейшими итальянскими живописцами Средневековья стали Чимабуэ (вторая половина XIII века) и словно пришедшие ему на смену Дуччо ди

Буонинсенья и великий Джотто (первые десятилетия XIV века).

Жизнь и творчество Дуччо ди Буонинсенья связаны с Сиеной, которая временами соперничала с расположенной недалеко Флоренцией за право называться культурной столицей Италии. До наших дней дошли небольшие по размерам иконы художника и два монументальных произведения — алтарные композиции *Мадонна Ручеллаи* и *Мазста*. Хотя и написаны они в византийской традиции, многое в них другое. Прежде всего, работы отражают теплое отношение автора к Деве Марии, ангелам, святым, которых он наделяет одухотворенной красотой и чертами живых людей. В технике исполнения особое внимание уделено линии и цвету (золотая струящаяся кайма плаща Мадонны и цветовая гармония в одеждах изображенных). Все говорит о том, что перед нами большой художник. Наверное, именно поэтому даже флорентийские религиозные братства заказывали художнику из Сиены иконы для своих храмов.

¹ *Мадонна с Младенцем на троне с ангелами и святыми*
Фрагмент *Мазста*. 1308–1311

² *Мадонна с Младенцем на троне*
Фрагмент *Мазста*. 1308–1311

³ Вход Господень в Иерусалим
Фрагмент Мазета
1308–1311

⁴ Моление о чаше
Фрагмент Мазета
1308–1311

⁵ Успение Девы Марии
Фрагмент Мазета
1308–1311

⁶ Сошествие во ад
Фрагмент Мазета
1308–1311

4

3

6

⁷ Мадонна
с Младенцем
на троне
с шестью
ангелами
(Мадонна
Ручелли)
1285

⁸ Мадонна
с Младенцем
Около 1300

Альбрехт ДЮРЕР (1471–1528)

Роль Альбрехта Дюрера в немецком и европейском искусстве невозможно переоценить. Его творчество во времени совпало с событиями в Европе, определившими всю ее последующую историю. Реформация, крестьянские и религиозные войны, итальянский Ренессанс в искусстве — события исторические. В Германии в первые десятилетия XVI века наблюдается стремительное развитие наук и литературы. Особенно заметны успехи живописи, в которой действуют великие мастера, возглавляемые гениальным Дюрером, который воплотил в себе и огромный талант, и большое трудолюбие, и широту интересов.

Альбрехт Дюрер родился в семье золотых дел мастера Альбрехта Дюрера Старшего в городе Нюрнберге. Обучался у отца тонкостям ювелирного дела и у художника М. Вольгемута тайнам изобразительного мастерства, после чего совершает обязательное для молодого и талантливого начинающего художника путешествие, чтобы познакомиться с работами и других мастеров. Годы странствий окончились в 1485 году поездкой в Италию. К этому времени Дюрер стал вполне самостоятельным художником, много знающим и умеющим. Он прекрасно освоил рисунок и гравёрное дело, был замечательным живописцем, дар и мастерство которого признали даже в богатой на таланты Венеции.

По возвращении в Нюрнберг начинается кипучая деятельность Дюрера. В своей мастерской он выполняет много живописных работ и гравюр в двух техниках — на дереве и на меди. В 1498 году художник создает серии гравюр *Апокалипсис*, принесших ему европейскую известность. Во время второй поездки в Италию Дюрер более внимательно изучает творения итальянских мастеров Высокого Возрождения, после чего избавляется от многих позднеготических черт в своем творчестве. Он становится действительно большим мастером, произведения которого стремятся приобрести сильные мира того.

Дюрер создает ряд алтарных композиций и картин по библейским и евангельским мотивам. Особенно успешно работает в портретной живописи. Но большую часть своего времени он посвящает все-таки графике. Его рисунки и гравюры расходятся по Европе. Об их популярности говорят факты подделки некоторых из них.

Обширно и литературное наследие художника, в котором он делится своими мыслями, знаниями и опытом. В живописи его негласным завещанием стало творение *Четыре апостола* как пример служения человека обществу.

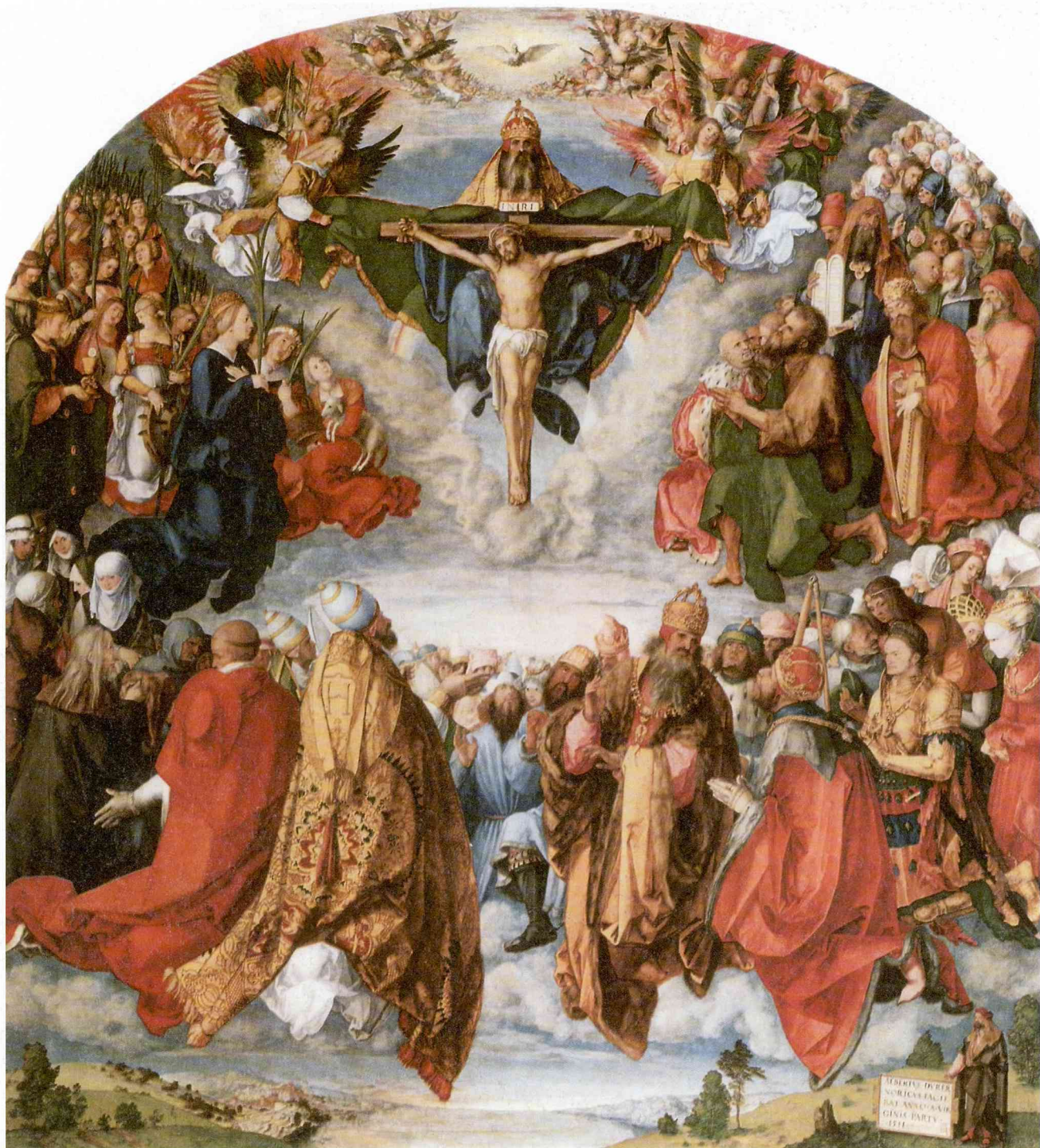
¹ Автопортрет с остролистом. 1493

² Автопортрет в образе Христа. 1500

³ Автопортрет. 1498

5

⁴ Мадонна с Младенцем
(Мадонна Халлера)
Около 1498

⁵ Поклонение Святой Троице
1511

⁶ Оплакивание Христа
Около 1500

⁷ Четыре апостола
1526

КАНАЛЕТТО

(1697–1768)

Безусловно, Каналетто (настоящее имя — Джованни Антонио Каналь) был ведущим представителем венецианской пейзажной, чаще городской живописи — ведуты. Родился в семье театрального художника. Был учеником и помощником отца, принимал участие в оформлении спектаклей в Венеции, затем в Риме. В Вечном городе увлекся зарисовками городских пейзажей с натуры, много внимания уделял изображению древнеримских руин.

Первые венецианские ведуты Каналетто появляются сразу же после его возвращения в родной город. От написанных широкими, пастозными мазками первых работ молодой художник постепенно переходит к иному исполнению пейзажей: они несут четкие прямые линии зданий, выполнены мелкими мазками прозрачных красок чистых цветов, отличаются совершенством перспективных построений. При работе над пейзажами художник часто использовал известную ему по работе над театральными декорациями, так называемую камеру обскуру (камеру света).

К 1730 году Каналетто становится известным не только в Венеции, но и во многих европейских странах и городах. Распространению популярности масте-

ра ведут способствовали многочисленные туристы, приезжавшие в Венецию. Особенно много почитателей Каналетто было среди англичан. Консул Британии в Венеции Дж. Смит заказывал художнику не только живописные пейзажи, но и рисунки с натуры и гравюры, искусством изготовления которых художник овладел в совершенстве.

Популярности Каналетто в Англии способствовали его две поездки в Лондон (1746, 1751), где художник много работал, создавая по заказам англичан замечательные пейзажи Лондона и его пригородов. Многочисленные ведуты и широкая популярность Каналетто не способствовали его обогащению, хотя трудился он до конца своих дней. Официальное признание западывало: художник стал членом Венецианской Академии художеств лишь в 1763 году. Впрочем, все это — *vanitas vanitatum* (суета сует).

Каналетто действительно был великим певцом каналов, площадей, архитектурных строений Венеции, как и чудесных видов Англии и других притягательных для глаз мест, где он побывал. Его влияние на развитие европейского пейзажа велико. Его ведуты — произведения высокого искусства.

2

3

¹ Бачино ди Сан Марко с востока
Около 1738

² Вид церкви Санта Мария делла Салюте
от Большого канала. До 1730

³ Венеция. Праздник святого Рого
Около 1735

4

5

⁴ Бачино ди Сан
Марко с «Бученторо»
дожа в день
Вознесения
1729

⁵ Пьяцца Сан Марко
с собором
Около 1725

⁶ Регата на Большом
канале
Около 1740

⁷ Венеция.
Набережная Сан
Марко в день
Вознесения
Около 1740

⁸ Мост Риальто
с южной стороны
1735–1740

⁹ Площадь Сан
Марко. Венеция
Около 1756

¹⁰ Темза и Сити
от Ричмонд-хаус
1746

6

7

8

9

⁴¹ Капелла в Итоне. Около 1754

⁴² Темза и собор Святого Павла с кортежем лорда-мэра. Около 1747–1748

10

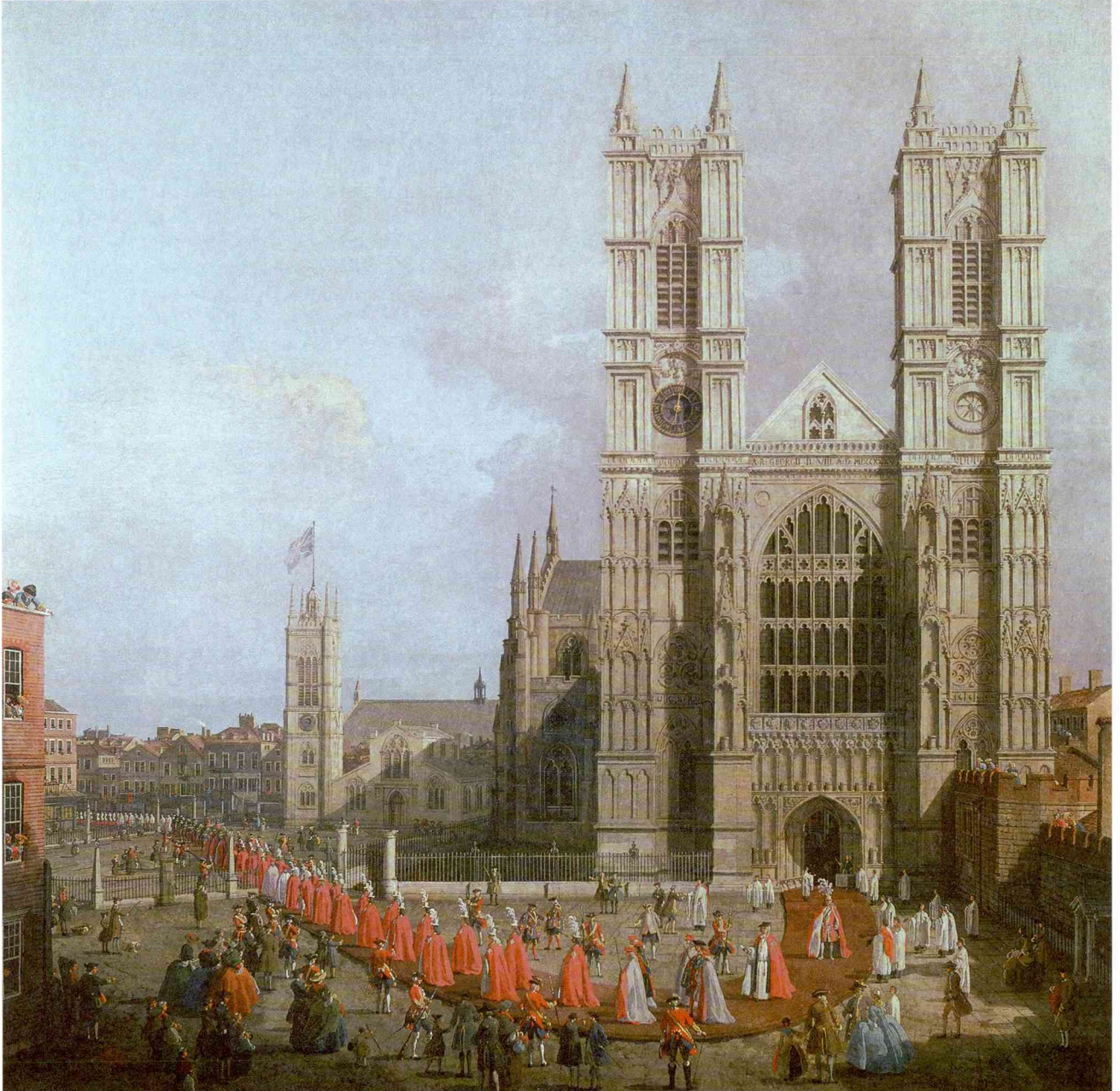
⁴³ Королевская процессия в Бате. 1749

11

12

13

КАРАВАДЖО

(1573–1610)

Великий итальянский художник Караваджо относится к тем мастерам изобразительного искусства, которые открывают в нем новые дороги и направления. Он стоял у истоков реализма в живописи, поэтому многих европейских художников можно считать его последователями. Господствующему в искусстве во времена Караваджо маньеризму он противопоставил простоту, стремление к отражению в живописи реального мира и присущую этому миру некоторую суровость. Художник пытался через повседневность подняться до уровня высокого искусства, в простоте показать красоту.

Микеланджело Меризи да Караваджо родился в местечке Караваджо в Ломбардии на севере Италии. В Милане работал подмастерем и учился у живописца С. Петерцано. Сдержанный стиль местной художественной традиции оказал на молодого Караваджо решающее влияние. В 20 лет он переехал в Рим. Чтобы заработать на жизнь, писал многочисленные жанровые сцены и натюрморты, многие из которых дошли до наших дней. Приведем названия некоторых из картин, созданных в 1590-е годы: *Юноша с корзиной фруктов*, *Мальчик, очищающий плод*, *Карточные шулеры*, *Гадалька*, *Натюрморт с цветами и фруктами*, *Юноша с лютней*, *Мария Магдалина*, *Бахус* и другие.

На рубеже нового века Караваджо создает свои ключевые произведения (*Призвание святого Матфея*, *Мученичество святого Матфея*, *Положение во гроб*), которые приносят художнику признание и известность. Его работы нового века несут большой драматизм, заставляют переживать происходящее на полотне. Они выполнены в темной цветовой гамме с резкими соотношениями света и тени.

Наверное, работы художника во многом отражали его непростой характер, склонный в различных ситуациях к бурным проявлениям. В 1606 году Караваджо непреднамеренно убил в драке молодого человека, поэтому вынужден был бежать из Рима, скитаться на юге Италии (в Неаполе, на Сицилии) и какое-то время жить на Мальте. Прощенный папой римским, художник по дороге в Вечный город заболевает малярией и умирает в небольшом городке Порто-Эрколе.

Караваджо был бунтарем-одиночкой в итальянской живописи. Он не имел прямых учеников, своей школы. Однако его влияние на последующие поколения живописцев было столь сильным, что в искусстве возникло особое понятие «караваджизм» — направление последователей Караваджо, для которых настоящий художник тот, кто «умеет хорошо писать и передавать натуру».

¹ Бахус. Около 1596

² Амур-победитель. 1602

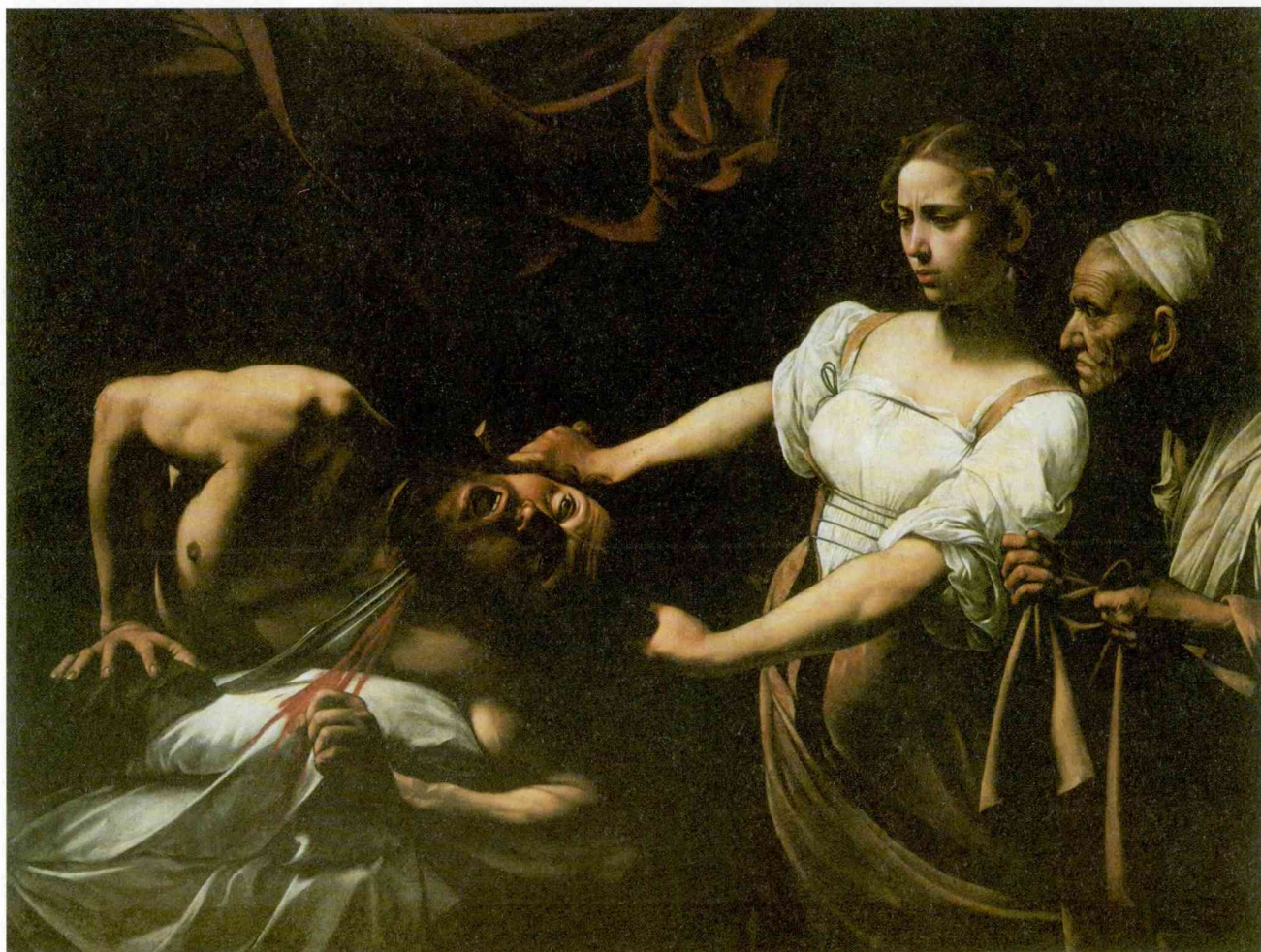
³ *Гадалка. Около 1593*

⁴ *Юдифь и Олоферн. Около 1598*

⁵ *Ужин в Эммаусе. 1601*

⁶ *Мученичество святого Матфея
1599–1600*

⁷ *Призвание апостола Матфея
1599–1600*

5

6

⁸ *Положение
в гроб*
1602–1604

⁹ *Обращение
Савла*
1600

КОРРЕДЖО

(Около 1489—1534)

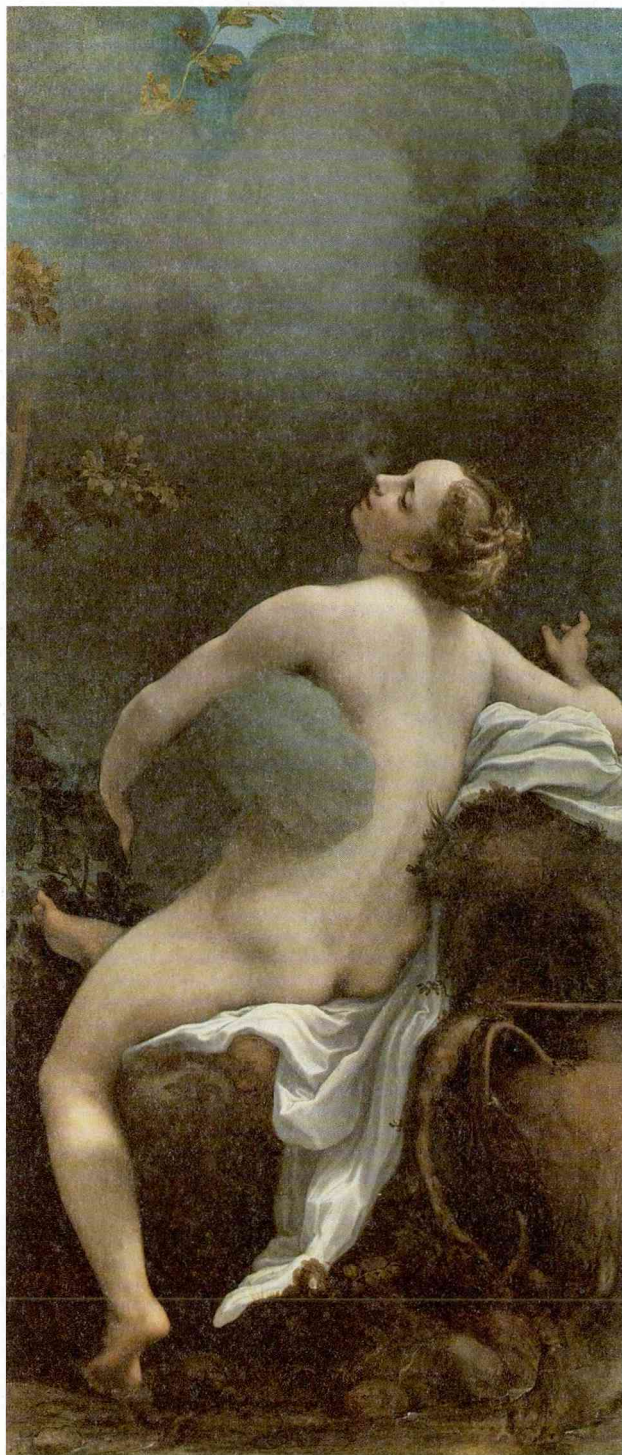
Замечательный итальянский художник Высокого Возрождения Антонио Аллегри стоит словно на некотором расстоянии от большинства великих мастеров того времени. Родившийся в небольшом селении Корреджо, мастер и вошел в мировую живопись по месту своего рождения. Впитав многие достижения художественной культуры своего времени, Корреджо способствовал приданию изобразительному искусству наряду с познавательными и нравственными сторонами повествовательной направленности.

Учился Антонио в Модене у местного художника Бьянко Феррари. После смерти учителя переехал в Мантую, в которой находилось много работ зрелого А. Мантеньи, чьи исторические и евангельские произведения не только расширили круг тем и героев молодого Корреджо, но и способствовали развитию в художнике большей свободы в интерпретации классических взглядов на минувшие события и мифы. Естественно, что Корреджо был наслышан о творчестве великих современников — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, хотя прямых сведений, например, о том, что художник бывал в Риме и видел росписи Микеланджело и Рафаэля, не имеется.

Первой большой самостоятельной работой Корреджо стали выполненные им фрески плафона в покоях аббатисы монастыря Сан Паоло в Парме, где он обосновался с 1518 года. Поскольку у образованной аббатисы собирались и светские дамы города, художник расписал апартаменты в виде беседки с соответствующими персонажами, украшениями и деталями. Затем последовали росписи купола церкви Святого Иоанна Евангелиста (*Вознесение Христа*, 1520—1522) и купола собора в Парме (*Вознесение Марии*, 1522—1530), в которых было большое количество находок и оригинальных решений.

В эти же годы Корреджо создает много полотен на религиозные и мифологические сюжеты, отличающиеся удивительной привлекательностью, неожиданностью поз персонажей, их красотой, стремлением сделать реальное идеальным. В них проявляется огромный талант и сильный темперамент живописца, его стремление к поиску новых форм выражения, богатая фантазия.

Корреджо подошел к барокко — стилю, который будет доминировать в европейском изобразительном искусстве более полутора веков. Едва ли подобное могло тронуть мастера: он вел удивительно размеренную, полную трудов, тихую жизнь человека, не знающего суеты и тщеславия. Корреджо был увлечен главным в его жизни — творчеством.

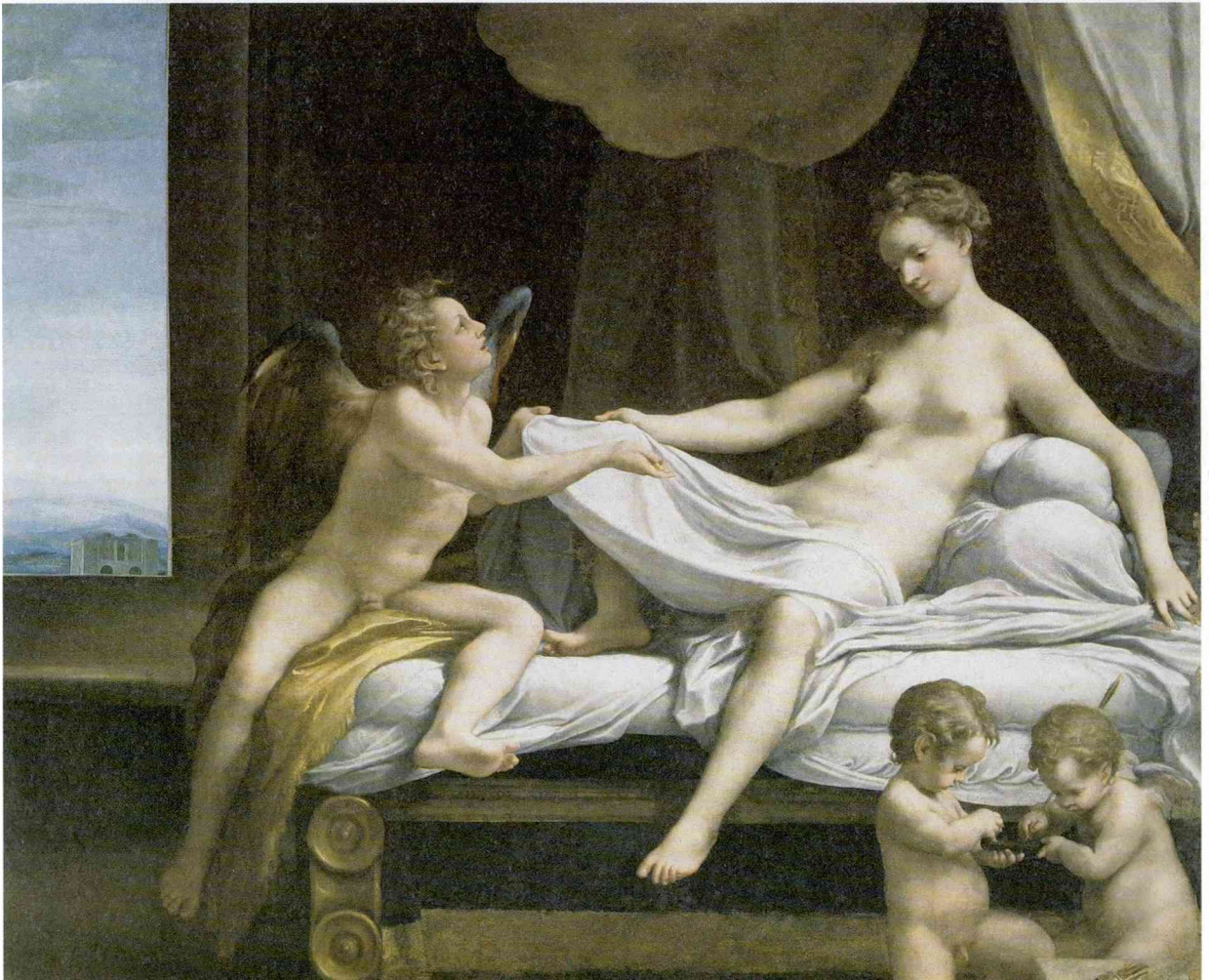

2

3

4

¹ Юпитер и Ио
Около 1530

² Леда и лебедь
1532

³ Венера, Сатиры
и Амур

⁴ Даная. 1530

⁵ Мадонна
со святым
Георгием
1530–1532

⁶ Рождество
(Святая ночь)
1523–1524

⁷ Отдых
на пути
в Египет
со святым
Франциском
1517

⁸ Мадонна
со святым
Франциском
1514–1515

⁹ Мадонна
с корзинкой
Около 1524

¹⁰ Мадонна
с Младенцем,
святым
Иеронимом,
Марией
Магдалиной
(День)
Около 1522

¹¹ «Не
прикасайся
ко Мне»
Около 1520–1524

7

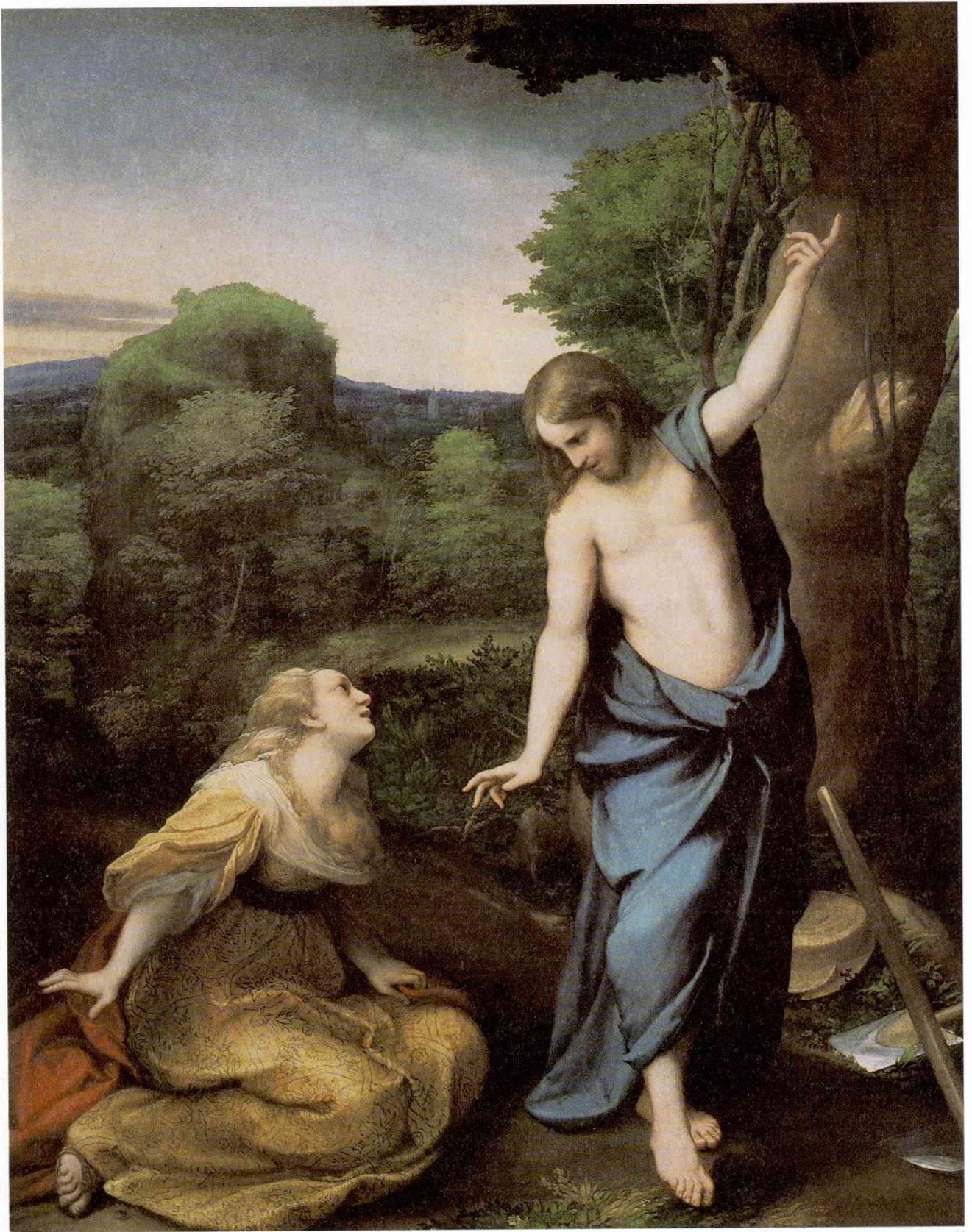
8

9

10

Лукас КРАНАХ СТАРШИЙ

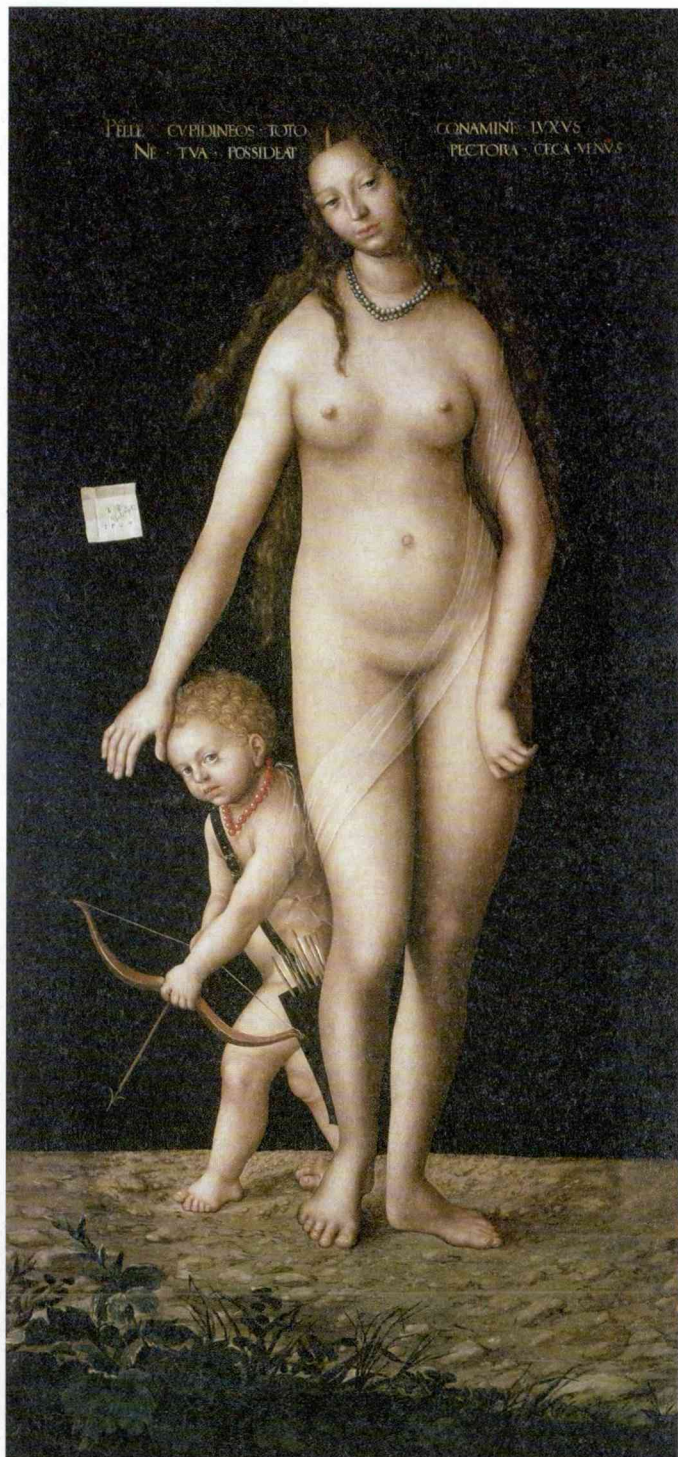
(1472–1553)

Живописец и график Лукас Кранах Старший жил во времена становления немецкого Возрождения и во многом способствовал развитию национального изобразительного искусства. Родился будущий мастер в городке Кронах в семье малоизвестного живописца. Художественные навыки приобрел, помогая отцу.

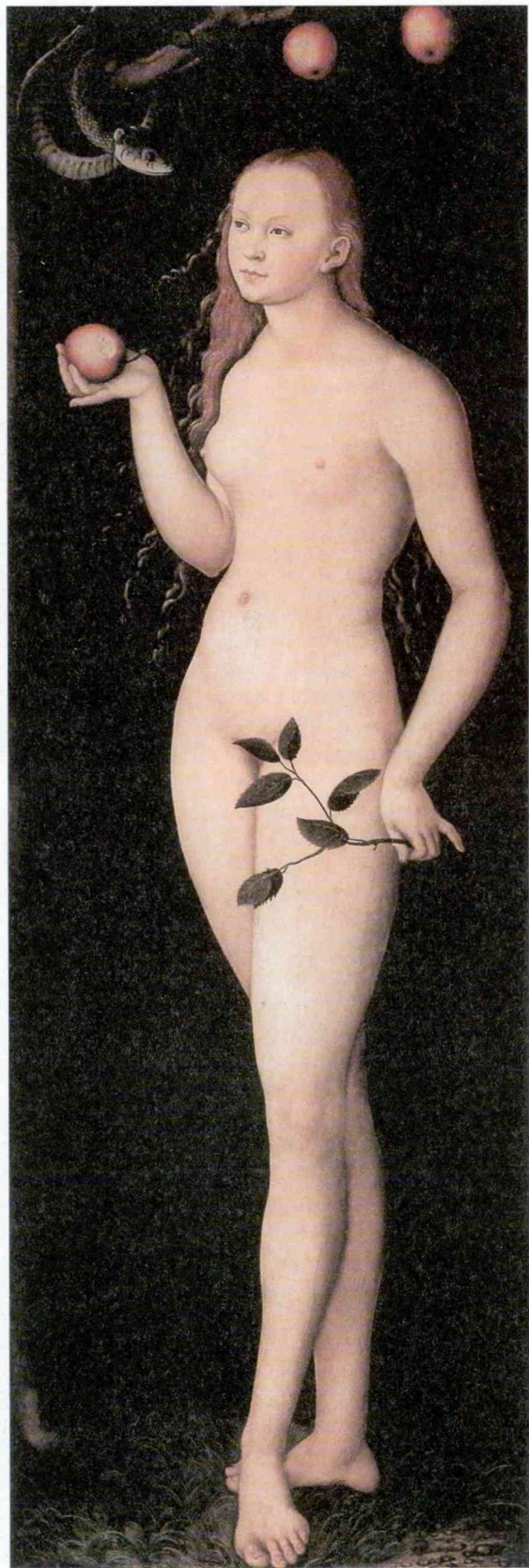
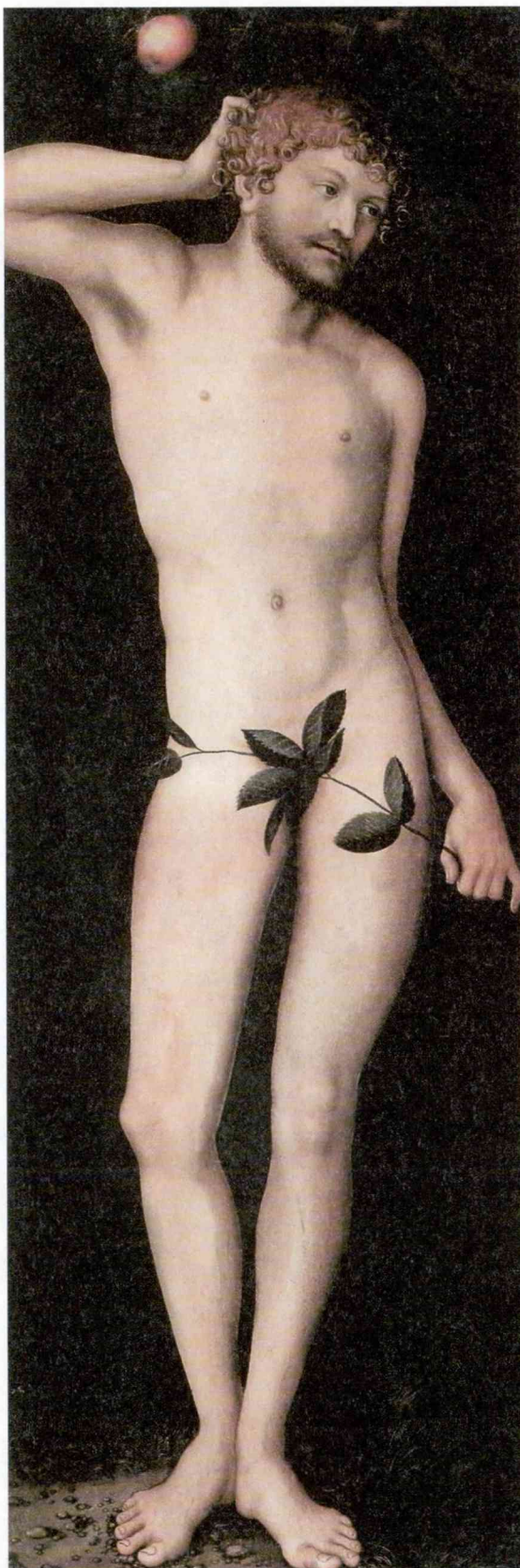
Первые самостоятельные работы Лукаса Кранаха относятся к началу 1500-х годов, когда он находится в Вене. Изображения природы, портреты сделали имя художника известным среди правителей немецких княжеств и земель. В 1505 году Кранах становится придворным живописцем курфюрста Саксонского Фридриха Мудрого. Он поселился в Виттенберге, где и провел большую часть жизни. Известна его поездка в Нидерланды, где Кранах написал ряд портретов членов королевской семьи.

Как и большинство мастеров того времени, живописец работал в разных жанрах. Многие его картины на религиозные и мифологические сюжеты (*Распятие*, *Отдых на пути в Египет*, *Мученичество святой Екатерины*) относятся к шедеврам Северного Возрождения. Портреты Лукаса Кранаха, которые он писал в течение жизни, пользовались большим успехом. Особое направление в творчестве живописца — создание композиций и фактически портретов в рост с обнаженным, чаще женским, телом. Прекрасная, идеальная по физической красоте женщина предстает перед нами в одной из его первых работ — *Венера и Амур*. Многочисленные (*Суд Париса*, *Адам и Ева*, *Лукреция*, *Наказание Амура*) и подобные произведения Лукаса Кранаха расходились по всей Европе.

Естественно, что мастер имел громадный авторитет в Германии. Он жил в непростое для Европы время — в годы Реформации. Среди его друзей и знакомых — известные реформаторы и гуманисты. И все же жизнь Лукаса Кранаха Старшего прошла очень благополучно. Он был богатым человеком, влиятельным бюргером. В Виттенберге его неоднократно избирали в городской совет и даже бургомистром. Большая мастерская художника, в которой успешно работали и его два сына, выполняла многочисленные заказы. Кранах освоил технику гравюры. Многочисленные оттиски его работ способствовали росту популярности и этого искусства, и самого художника. В веках же остались не только эти факты его биографии. Главное — произведения Кранаха Старшего и слава великого немецкого художника своего времени.

¹ Венера
и Амур
1509

² Адам;
Ева
1528

³ Портрет Иоганна
Куспиниана
Около 1503

⁴ Женский портрет
(Жена профессора
Иоганна Ройсса)

⁵ Портрет Иоганна
Штедфаста;
Иоганн Фридрих
Великодушный
Диптих. 1509

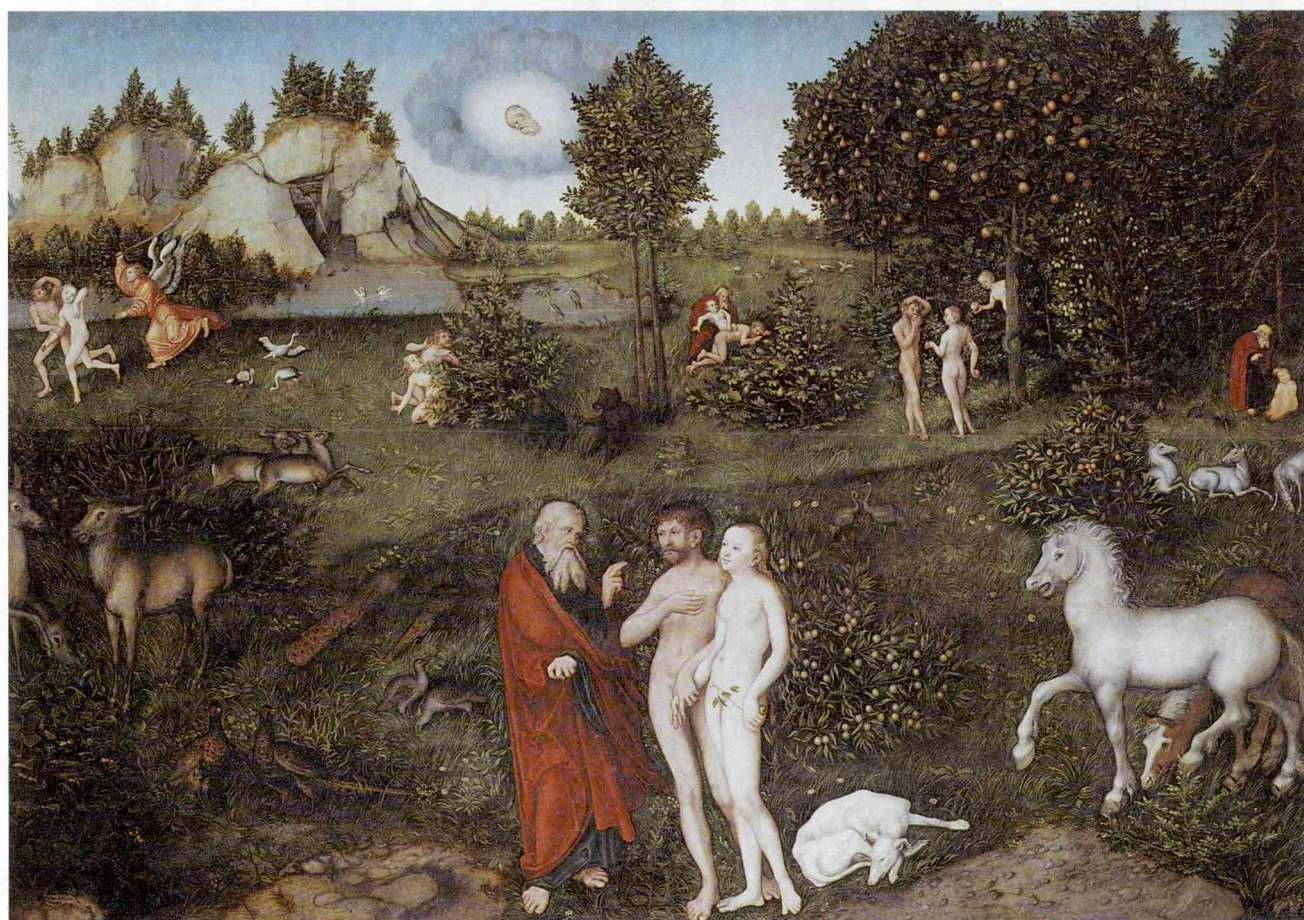
⁶ Охота на оленей
1529

⁷ Рай
1530

⁸ «Триптих
Святого родства»
в открытом виде
1509

6

7

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

(1452–1519)

Леонардо да Винчи был гениальным человеком эпохи Возрождения. Он добивался впечатляющих успехов во всех делах, которыми занимался. А интересовался Леонардо многим: был он живописцем, рисовальщиком, архитектором, скульптором, поэтом, музыкантом, философом, теоретиком искусства, математиком, механиком, инженером.

Рожденный в местечке Винчи с выдающимися задатками ко многим видам деятельности, Леонардо после переезда семьи во Флоренцию попадает в среду, которая способствует расцвету многих талантов юноши. В живописи учителем Леонардо был Андреа дель Верроккьо, который был какое-то время авторитетом для ученика. В ранний флорентийский период творчества Леонардо часто обращается к вечному образу тех времен — Мадонны, создает полотно *Благовещение*, пишет известный *Портрет Джиневры Бенчи*. Две работы начинающего художника остались незаконченными — *Святой Иероним* и *Поклонение волхвов*. Последняя, доведи ее Леонардо до завершения, по отзывам современников, могла бы сказать новое слово в трактовке популярного сюжета.

Однако, прервав работу над картиной, Леонардо по приглашению герцога Лодовико Сфорца, наслышанного о многих добродетелях молодого флорентийца, отбывает в Милан (1482). Уезжает, наверное, как инженер, горящий желанием заниматься реальными делами. В этой области деятельности Милан мог предоставить Леонардо гораздо больше возможностей, чем склонный к гумани-

тарным беседам и философствованию двор Медичи во Флоренции. Помимо многих работ, которые Леонардо с успехом выполнял в Милане, он не забывал и живопись. Художник написал несколько портретов (среди них — *Портрет дамы с горностаем*), а также картину *Мадонна в скалах* и выполнил роспись *Тайная вечеря* в трапезной монастыря Санта Мария дельа Грацие. Фреска *Тайная вечеря* прославила Леонардо-живописца при жизни, ибо он изобразил не просто миг исторического действия, а сложную, полную психологизма и драматизма ситуацию в сверхпродуманной и гармоничной композиции (даже последующая трагическая судьба росписи и в наши дни не затеняет ее гениальности).

С 1500 года Леонардо вновь живет во Флоренции. В годы его отсутствия в городе возшла звезда Микеланджело. В 1503 году им обоим поручили написать фрески на темы битв, в которых флорентийцы одерживали победы. К сожалению, заказ Синьории не был полностью реализован. Наконец, во Флоренции Леонардо приступил к творению, ставшему самым известным и загадочным произведением мировой живописи, — к *Моне Лизе*, или *Джоконде*, в котором природа и человек с его радостью бытия слились воедино.

Умер Леонардо во Франции, куда был приглашен королем Франциском I. «Он был до такой степени исключителен и всеобъемлющ, что, по справедливости, может считаться чудом природы», — высказался неизвестный автор о Леонардо да Винчи.

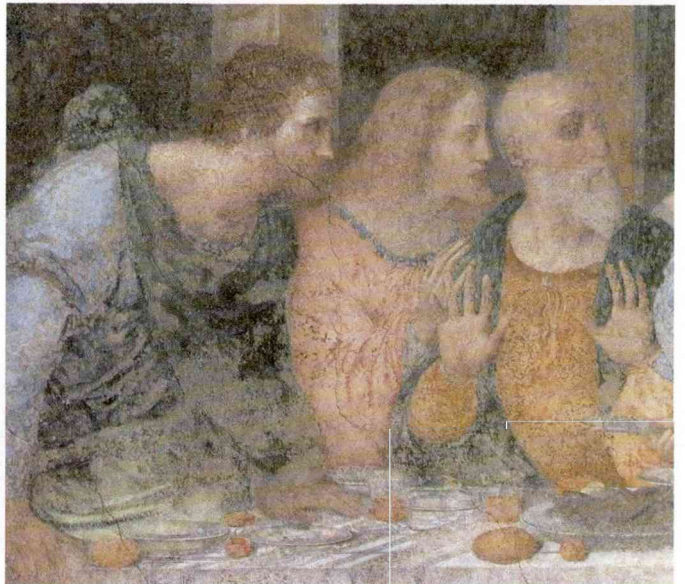
3

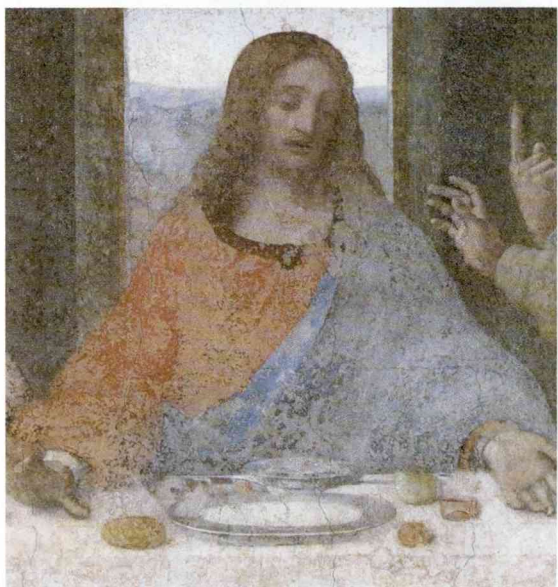
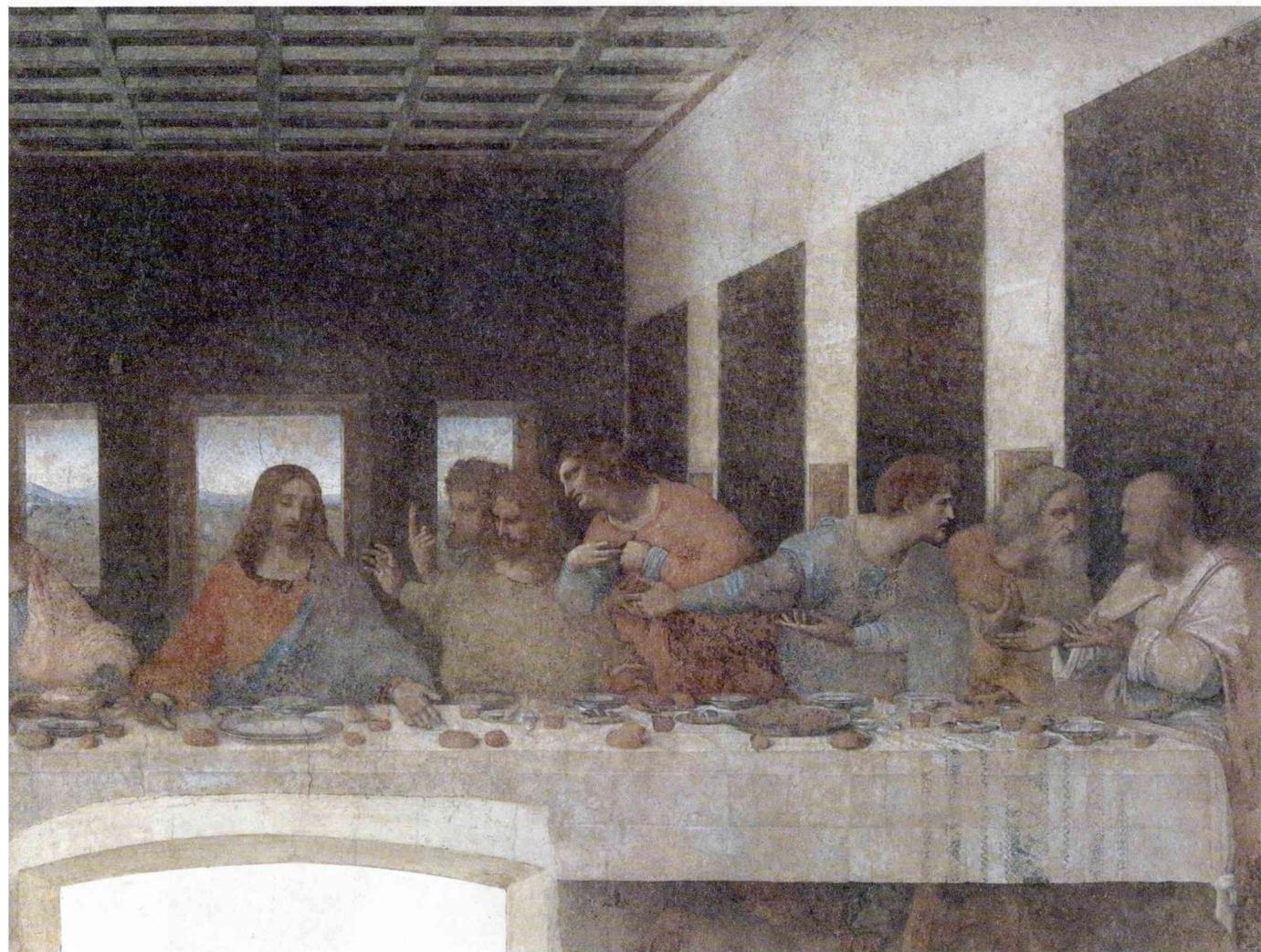
5

4

6

7

8

¹ Благовещение
1475–1480

² Мадонна
с Младенцем
(Мадонна
Литта)
1490–1491

³ Мадонна дель
Гарофано
(Мадонна
с гвоздикой)
1478–1481

⁴ Святая Анна
с Девой Марией
и младенцем
Христом
1510

⁵ Тайная вечеря
1495–1498
Фреска

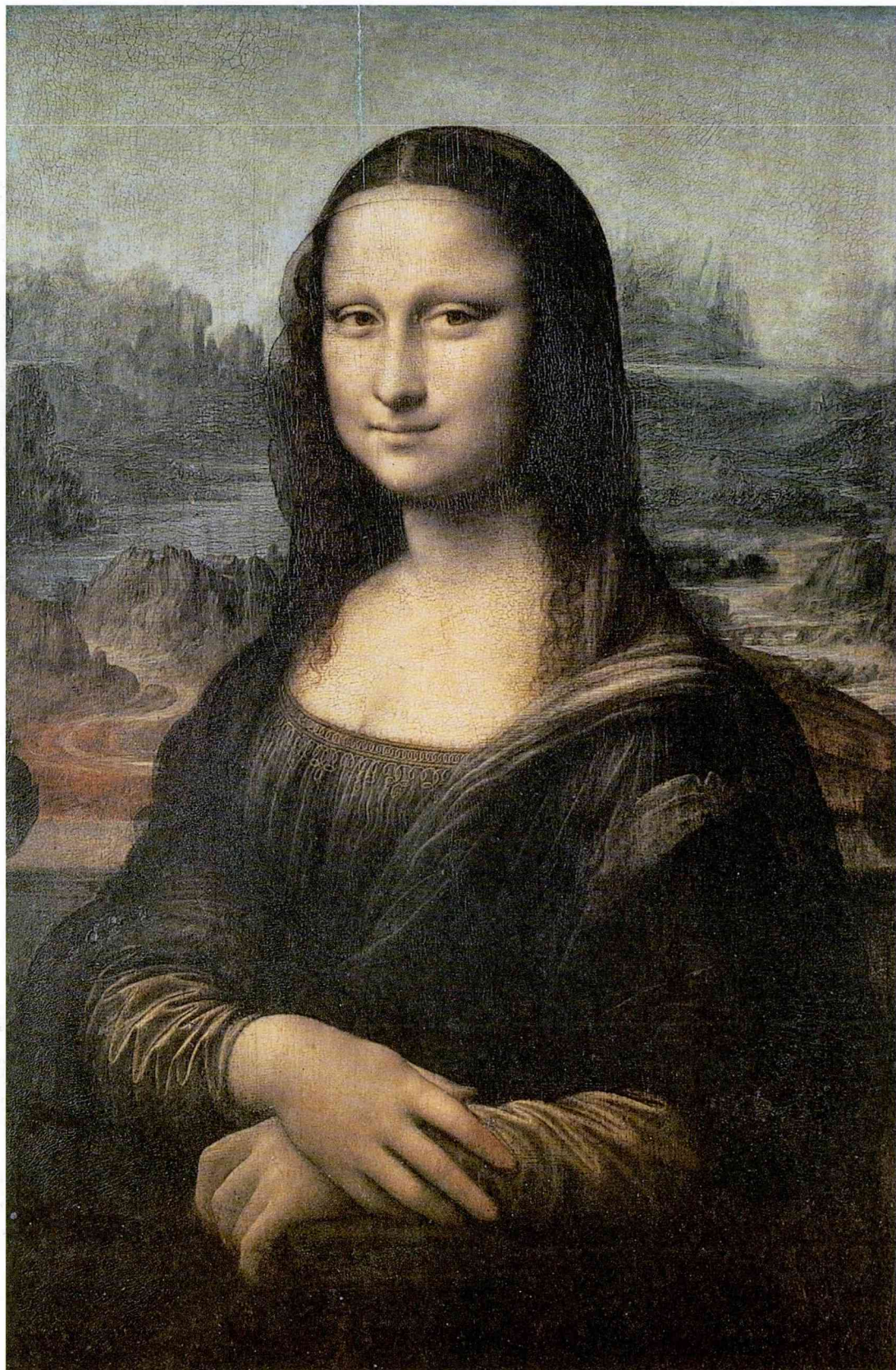
⁶ Варфоломей,
Иаков Младший,
Андрей
Фрагмент фрески
Тайная вечеря
1495–1498

⁷ Христос
Фрагмент фрески
Тайная вечеря
1495–1498

⁸ Иуда, Петр,
Иоанн
Фрагмент фрески
Тайная вечеря
1495–1498

⁹ Портрет
дамы с горно-
стаем
(Портрет
Чечили
Галлерани)
1485–1490

¹⁰ Мона Лиза
(Джоконда)
1503–1506

Эдуар МАНЕ

(1832–1883)

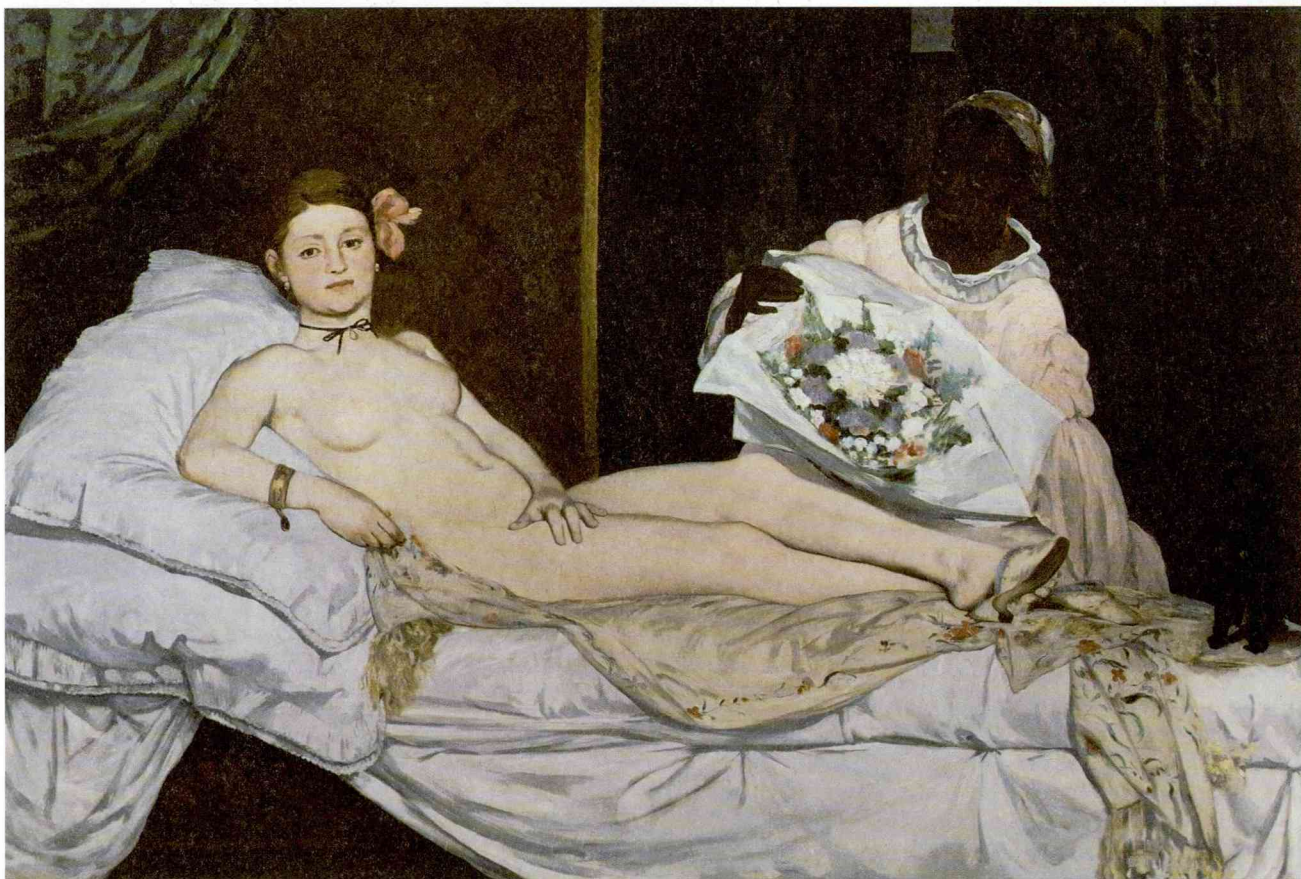
Яркий французский художник 1860–1880-х годов Эдуар Мане прошел свой, ни с кем не сравнимый путь в искусстве. В 1867 году, когда его работы не были допущены на парижскую Всемирную выставку, художник организовал собственную, в каталоге к которой высказал свое простое кредо: «Господин Мане... никогда не претендовал на то, чтобы уничтожить прежнюю живопись или создать новую. Он просто хотел быть самим собой, а не кем-либо другим». Жизнь и творчество художника являются подтверждением его взглядов. В этом он был вдохновителем своих друзей, ставших с 1874 года известными как импрессионисты.

Эдуар Мане родился в Париже в состоятельной и культурной семье. Карьере юриста предпочел полный неопределенности путь художника. В 1850 году поступил в мастерскую Т. Кутюра Школы изящных искусств. В течение 6 лет молодой Мане овладевает живописью, копирует старых мастеров (итальянцев, Веласкеса, Гойю, Ф. Халса) и... часто спорит с учителем, поскольку видит на своих будущих полотнах не героев далеких лет, а персонажей парижских бульваров и кафе.

Первый успех приходит к художнику в 1861 году. Мане выставил в Салоне две картины: *Портрет родителей художника* и *Испанский гитарист*. Последняя была удостоена награды Салона. Важной работой стала полная жизни и света *Музыка в Тюильри*. За ней последовали два этапных для Мане полотна — *Завтрак на траве* и *Олимпия*, в которых классическая тематика сочеталась с представленными на них современниками. Обе картины отличались новизной художественного исполнения, вызвали шквал оскорблений официальной критики и негодование парижской публики.

В 1870-е годы художник активно работал на пленэре, интересовался находками К. Моне и Ренуара и писал картины в импрессионистском стиле: *Вокзал Сен-Лазар*, *Аржентей*, *В лодке*, *Большой канал в Венеции* и другие. Хотя по взглядам Э. Мане был близок к импрессионистам, он не принимал участия в их выставках, поскольку принципиальным для себя считал представлять свои картины в Салоне. *Бал в Фам-Бержер* достойно венчает творчество Мане. «Он был более велик, чем мы думали», — скажет Э. Дега о художнике.

3

⁴ Балкон. 1868

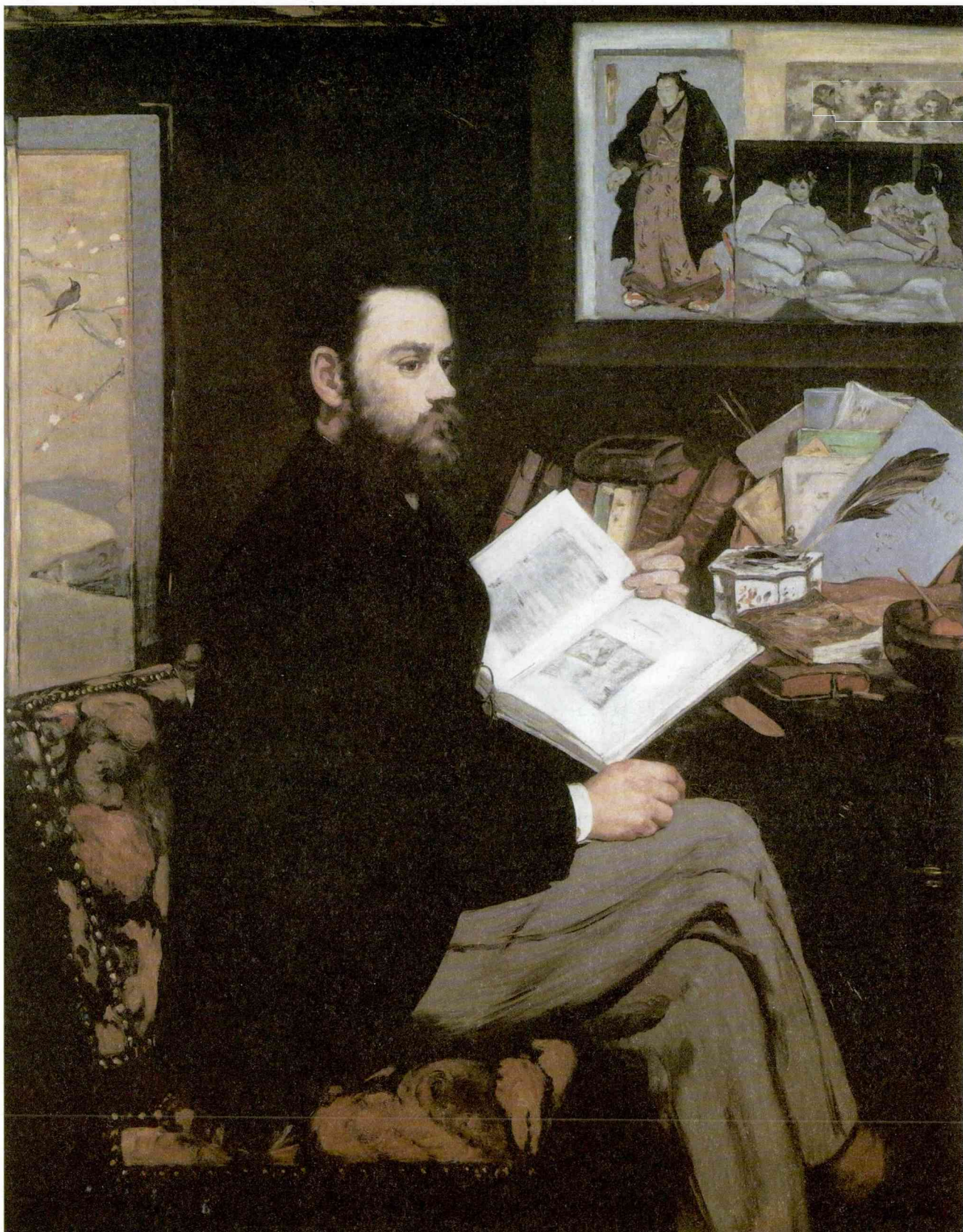
² Музыка в Тюильри
1862

³ Олимпия. 1863

⁴ Завтрак на траве
1863

4

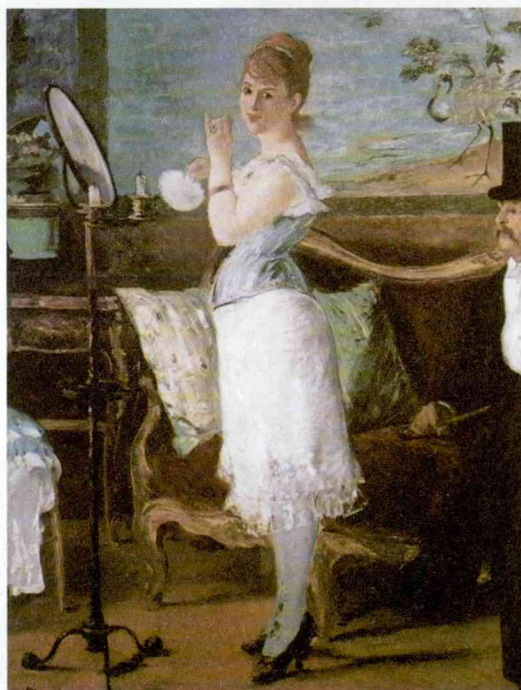

6

⁵ Портрет Эмиля Золя. 1868

⁶ Портрет поэта
Стефана Малларме
1876

7

⁷ Нана. 1877

⁸ Флейтист. 1866

8

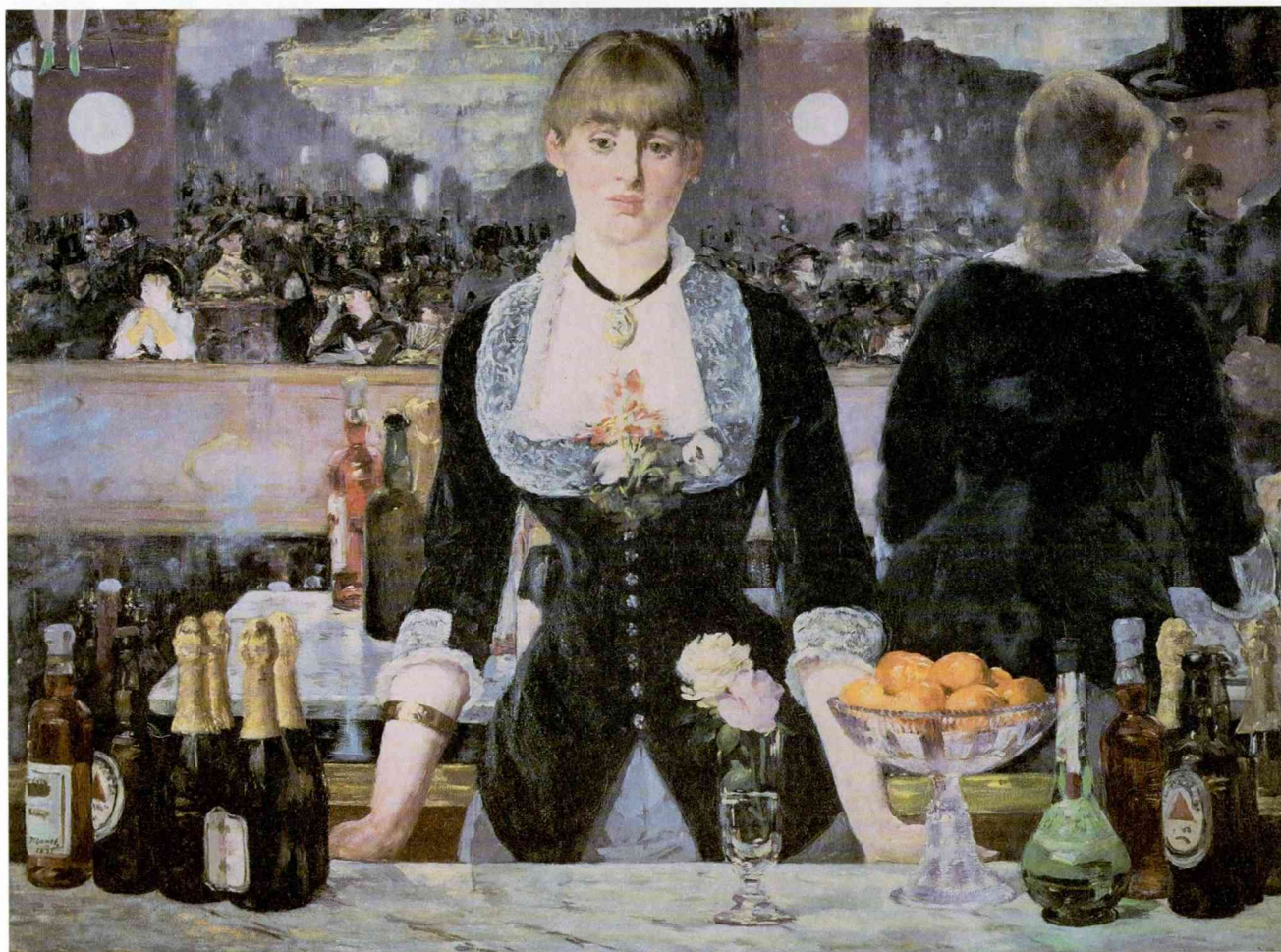

⁹ Аржантей. 1874

¹⁰ Вокзал Сен-Лазар. 1873

¹¹ Бар в Фоли-Бержер. 1881–1882

Андреа МАНТЕНЬЯ

(Около 1431–1506)

Крупнейшим живописцем Северной Италии во второй половине XV столетия стал Андреа Мантенья. Родился будущий художник в семье плотника вблизи города Падуя. В детстве он стал учеником и даже приемным сыном художника Скварчоне, который охотно усыновлял способных к искусству юношей, чтобы не оплачивать их труд при выполнении коллективных работ. Мантенья побывал со Скварчоне в Венеции, где познакомился с творениями ведущих мастеров. Помимо таланта к живописи Андреа отличался любознательностью, был поэтом, уже в юные годы он обладал солидными знаниями по истории, археологии, античному искусству.

Добившись в 1448 году независимости от Скварчоне, семнадцатилетний художник по ряду причин в одиночку расписывает капеллу Оветари в Падуе, где создает фрески *Вознесение Марии*, *Мученичество святого Христофора* и эпизоды из жизни святого Иакова. Следующей важнейшей работой Мантеньи стал триптих для церкви Сан Дзено в Вероне (1459). К этому времени Андреа был женат на дочери Якопо Беллини, сестре Джованни Беллини, тесные отношения с которым взаимно обогатили обоих художников.

С 1460 года Мантенья живет и работает в Мантуе. В течение двух лет (1488–1490) художник выполнял в Риме личный заказ папы Иннокентия VIII. Духовная и культурная жизнь Мантуи, его правителя герцога Гонзага совпадала с устремлениями живописца. Лодовико Гонзага сделал Мантенью придворным живописцем, поручил ему следить за своими коллекциями и позже присвоил ему рыцарское звание. В Мантуе художник создал свои основные работы: фрески Камеры дельи Спози в герцогском дворце, девять полотен *Триумфа Цезаря*, композиции на сюжеты из Священной истории. Необычным ракурсом и трагизмом отличается *Мертвый Христос*, созданный около 1490 года.

Андреа Мантенья был замечательным гравёром, занимался архитектурой и скульптурой. Его влияния не избежали многие итальянские и западноевропейские мастера, среди которых достаточно назвать великого Альбрехта Дюрера. Художник во время господства в искусстве интернациональной готики был одним из тех, кто подготавливал прорыв к классическому искусству Высокого Возрождения.

¹ Мадонна дельла Виттория. 1496

² Мадонна Триувольцио. 1497

³ Моление о чаше. Около 1460

⁴ Святой Себастьян. 1456–1459

⁵ Алтарь Сан Дзено. 1457–1460

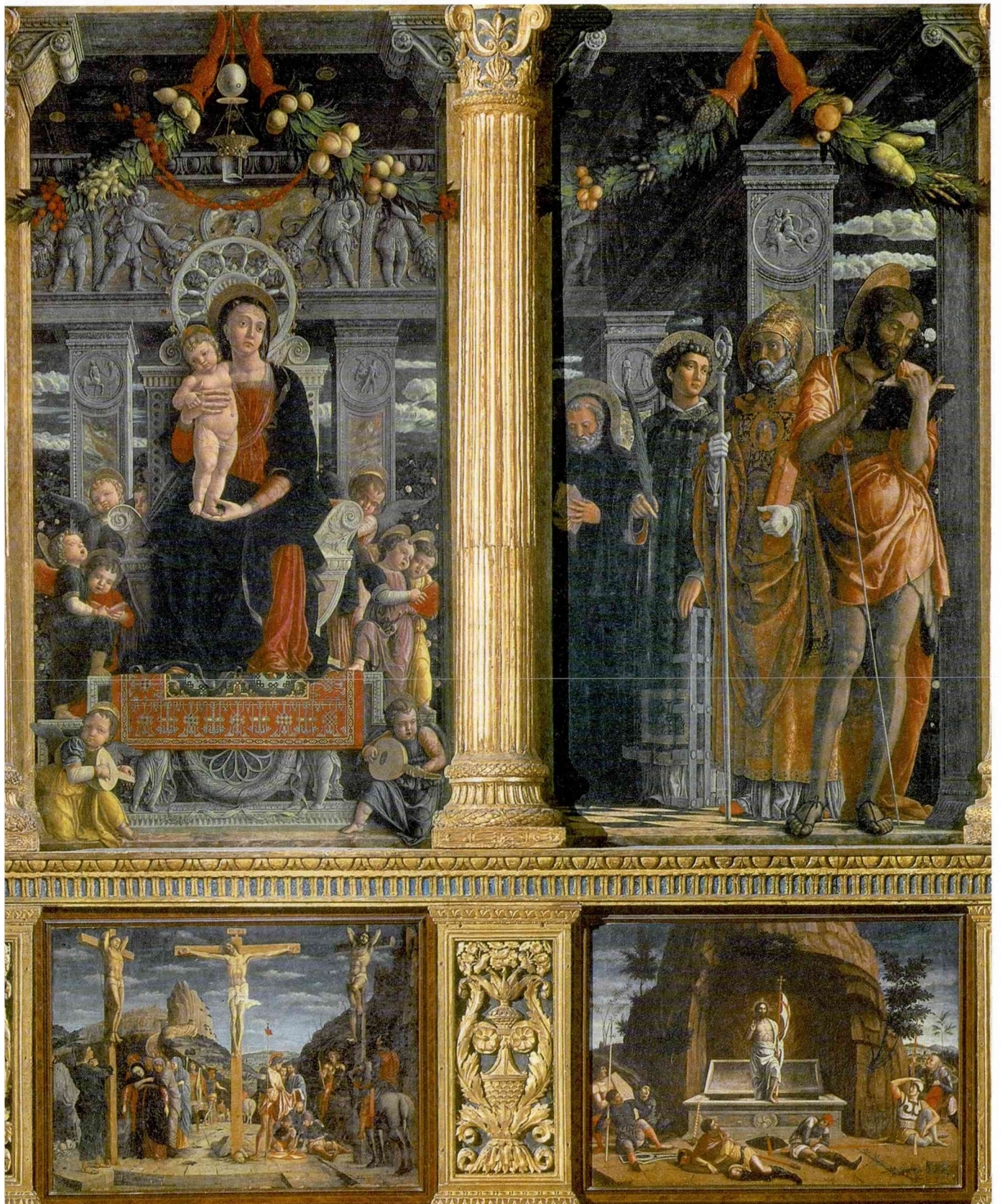

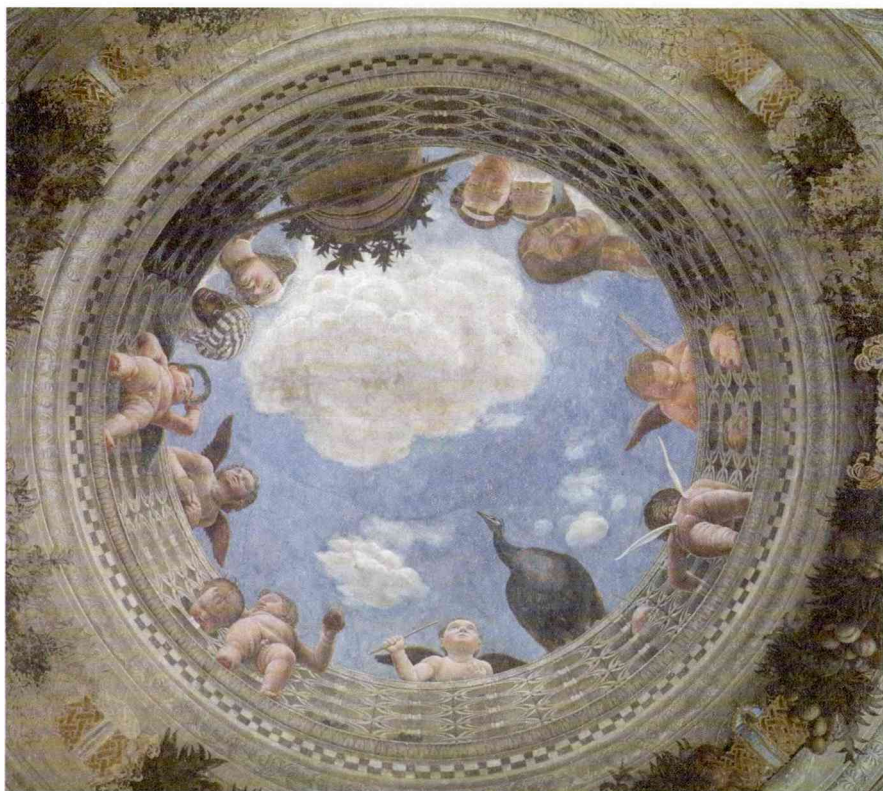
3

4

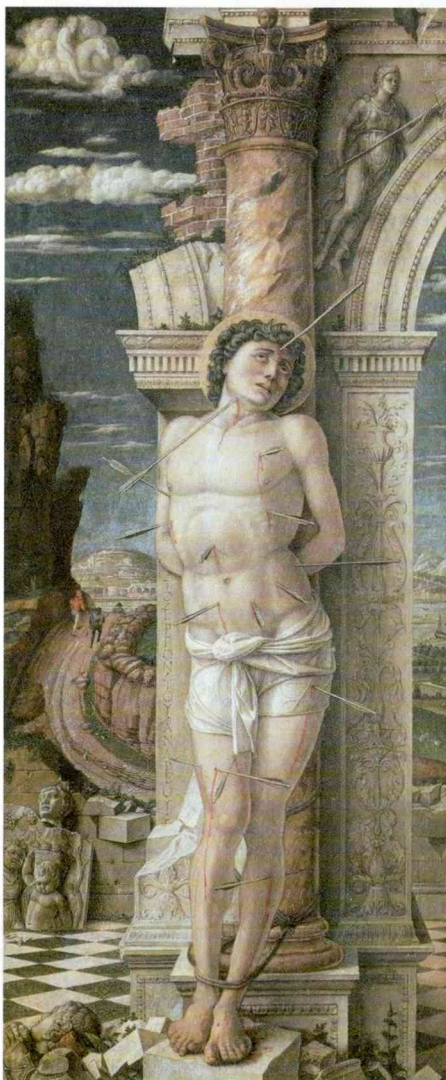
6

7

8

9

⁶ *Роспись потолка
Камеры дельи Спозы*
1471–1474

⁷ *Поклонение волхвов*
Центральная часть
триптиха. 1462

⁸ *Мадонна с Младенцем,
Марией Магдалиной
и Иоанном Крестителем*
Около 1490–1505

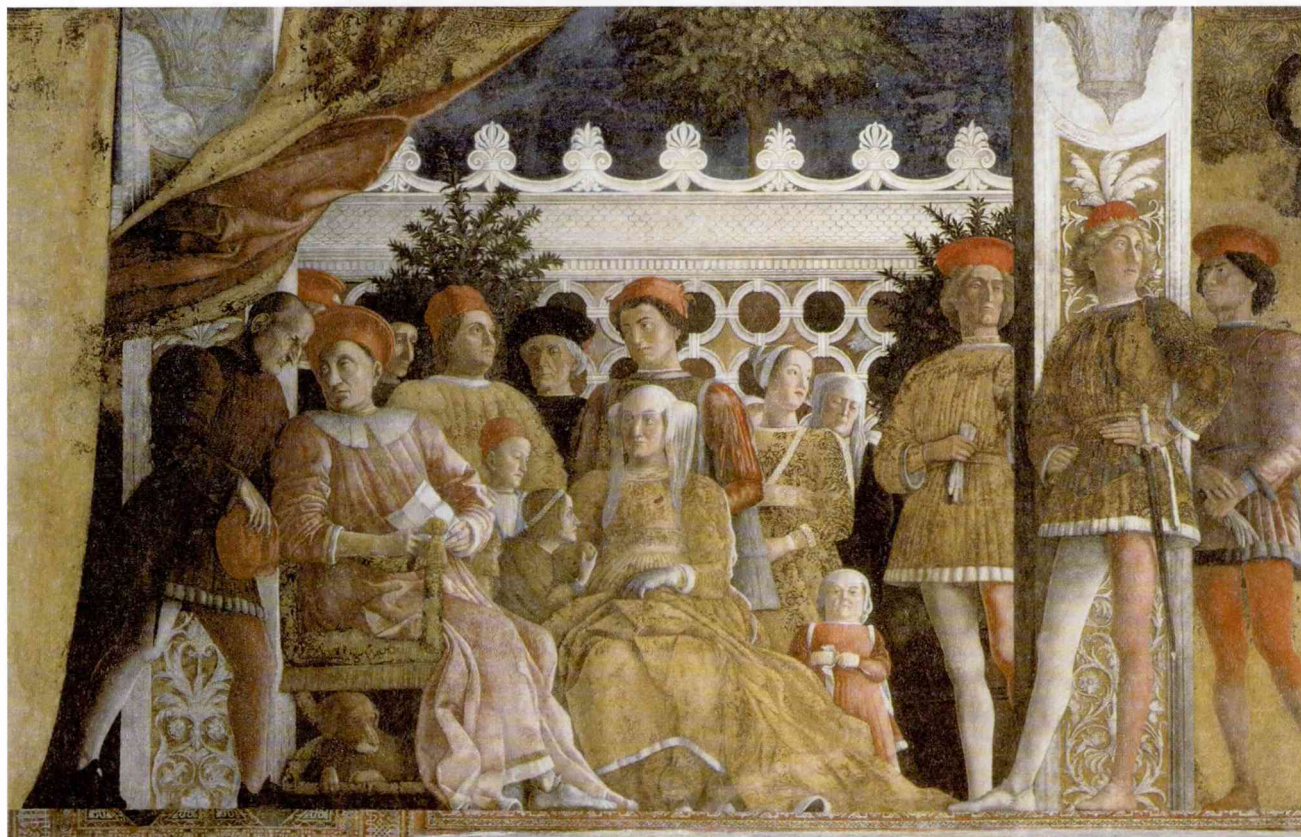
⁹ *Святой Себастьян*
1457–1458

⁴⁰ *Парнас. 1497*

⁴¹ *Двор Гонзага*
1465–1474. Фреска

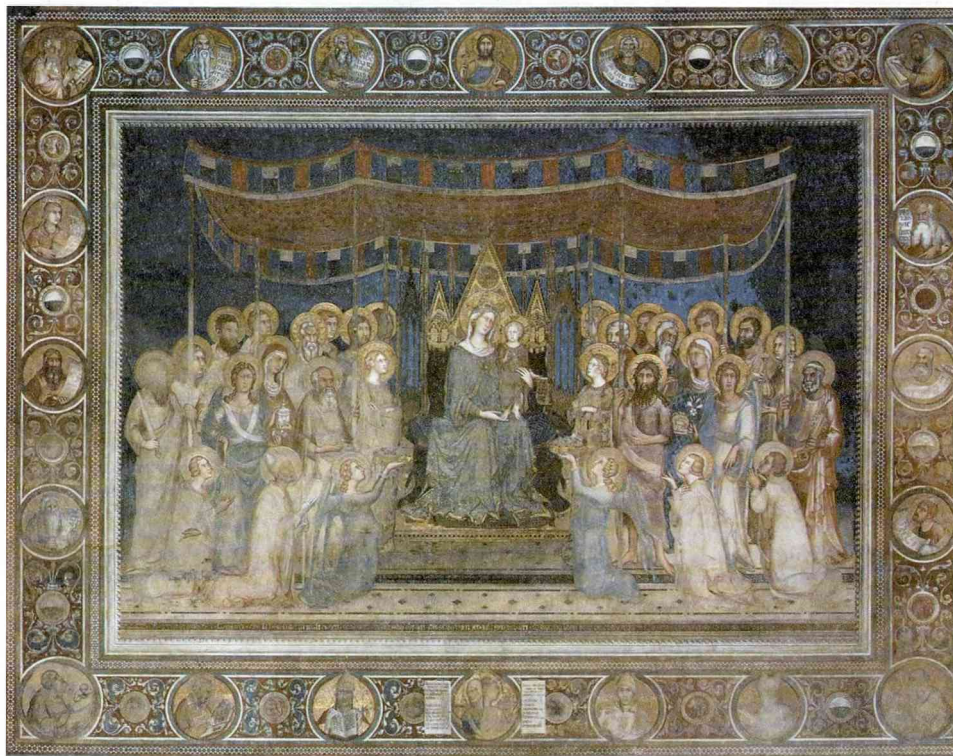
10

11

Симоне МАРТИНИ

(Около 1284—1344)

¹ *Мадонна в окружении святых и ангелов (Мазста) 1315*

² *Мадонна с Младенцем на троне. Фрагмент Мадонны в окружении святых и ангелов (Мазста) 1315*

Один из крупнейших представителей Раннего Возрождения Симоне Мартини родился в аристократической в те времена Сиене, в которой во второй половине XIII века «царил» великолепный художник Дуччо ди Буонинсенья. Видимо, в мастерской Дуччо юный Симоне развил свой большой талант живописца. Учитель оказал на ученика большое и длительное влияние. Хотя уже в своей первой большой самостоятельной работе *Мазста* (*Мадонна в окружении святых и ангелов*), повторяющей тему и композицию шедевра Дуччо ди Буонинсенья, Мартини вносит свое видение и ощущение многофигурной сцены. В той фреске, написанной для зала Совета в Палаццо Пубблико Сиены, молодой художник больше внимания уделяет линии, свету, ритмике и красоте.

Пришедшая к Мартини известность отправляет его в длительное путешествие по Италии. Он работает в Неаполе, где король Роберт Анжуйский за выполненные художником работы посвящает его в рыцари. Мастер выполняет заказы в Пизе, Орвието, снова в Сиене. В 1340 году Симоне Мартини был приглашен к папскому двору в Авиньон, где проработал до своих последних дней.

Мартини был современником другого великого итальянского художника — Джотто. Именно живопись этих и близких к ним по воззрениям мастеров способствовала постепенному отходу от канонов византийской традиции и становлению нового западноевропейского искусства. В отличие от Джотто Мартини не придавал приоритетного значения историзму. Нравственной и интеллектуальной красоте флорентийского мастера Симоне противопоставлял красоту духовную. Характерна в этом отношении алтарная работа Мартини *Благовещение*, созданная для капеллы собора в Сиене. Удивительно гармоничное по построению, жестам, цвету, нежности и красоте *Благовещение* в течение многих лет было произведением, которым восхищались итальянские художники. Оригинальностью отличается портрет кондотьера Гвидориччо да Фольяно. Одинокaя конная фигура сиенского военачальника после одержанной им победы на фоне необыкновенного пейзажа представляла новый этап в портретной живописи.

Симоне Мартини сыграл заметную роль в итальянской живописи XIV века. Его творчество долгое время служило ориентиром для следующих за ним художников.

3

³ *Мадонна с Младенцем*

4

5

6

7

⁴ *Посвящение
в рыцари святого
Мартина*
Около 1325
Фреска Нижней
церкви Сан Франческо
в Ассизи

⁵ *Святой Мартин
отказывается
от военной службы*
Около 1325
Фреска Нижней
церкви Сан Франческо
в Ассизи

⁶ *Смерть святого
Мартина*
Около 1325
Фреска Нижней
церкви Сан Франческо
в Ассизи

⁷ *Обретение мощей
святого Мартина*
Около 1325
Фреска Нижней
церкви Сан Франческо
в Ассизи

⁸ *Мария Магдалина*
Начало 1320-х

⁹ *Несение креста*
Фрагмент
Полиптиха Орсини
Около 1336–1442

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ

(1475–1564)

Одним из главных состояний мятущейся души одного из величайших мастеров эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти было неистовство. Все, что создавал Микеланджело, скульптор, живописец, архитектор, поэт, — отмечено и вдохновением, и неустанным поиском, и неумемной жадой творить.

Родился Микеланджело в местечке Капрезе близ Флоренции. В 13 лет он стал учеником в мастерской знаменитого в то время художника Гирландайо, который поражался таланту юного Буонарроти. Совсем скоро Микеланджело перешел на обучение к последователю Донателло — скульптору Бертольдо, который возглавлял художественную школу в садах дворца правителей Флоренции — семьи Медичи. Лоренцо Великолепный стал покровительствовать юноше. Он даже приглашает начинающего скульптора на литературные и философские беседы. Микеланджело изучает классическое искусство, его привлекает творчество Донателло, он успешно копирует мастеров живописи, среди которых Джотто и Мазаччо. Микеланджело был самоучкой. Кратковременные занятия под руководством учителей он дополнял упорством и работоспособностью в постижении мастерства, таланта же у него было с избытком.

Микеланджело достигает огромных успехов в скульптуре. Знаменитое утверждение

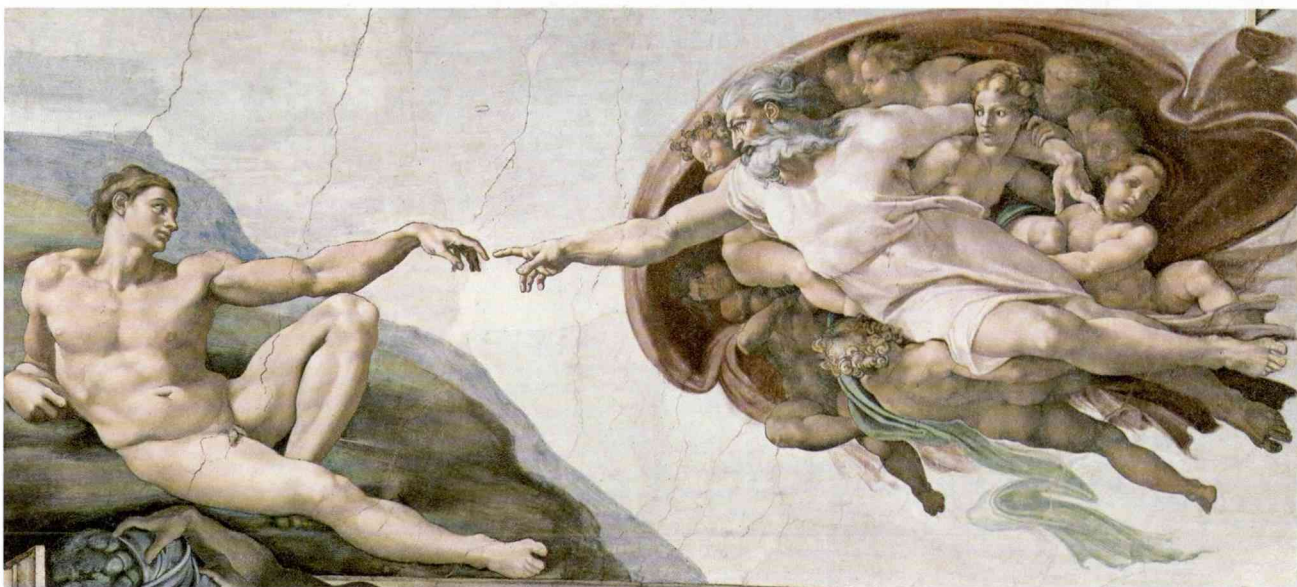
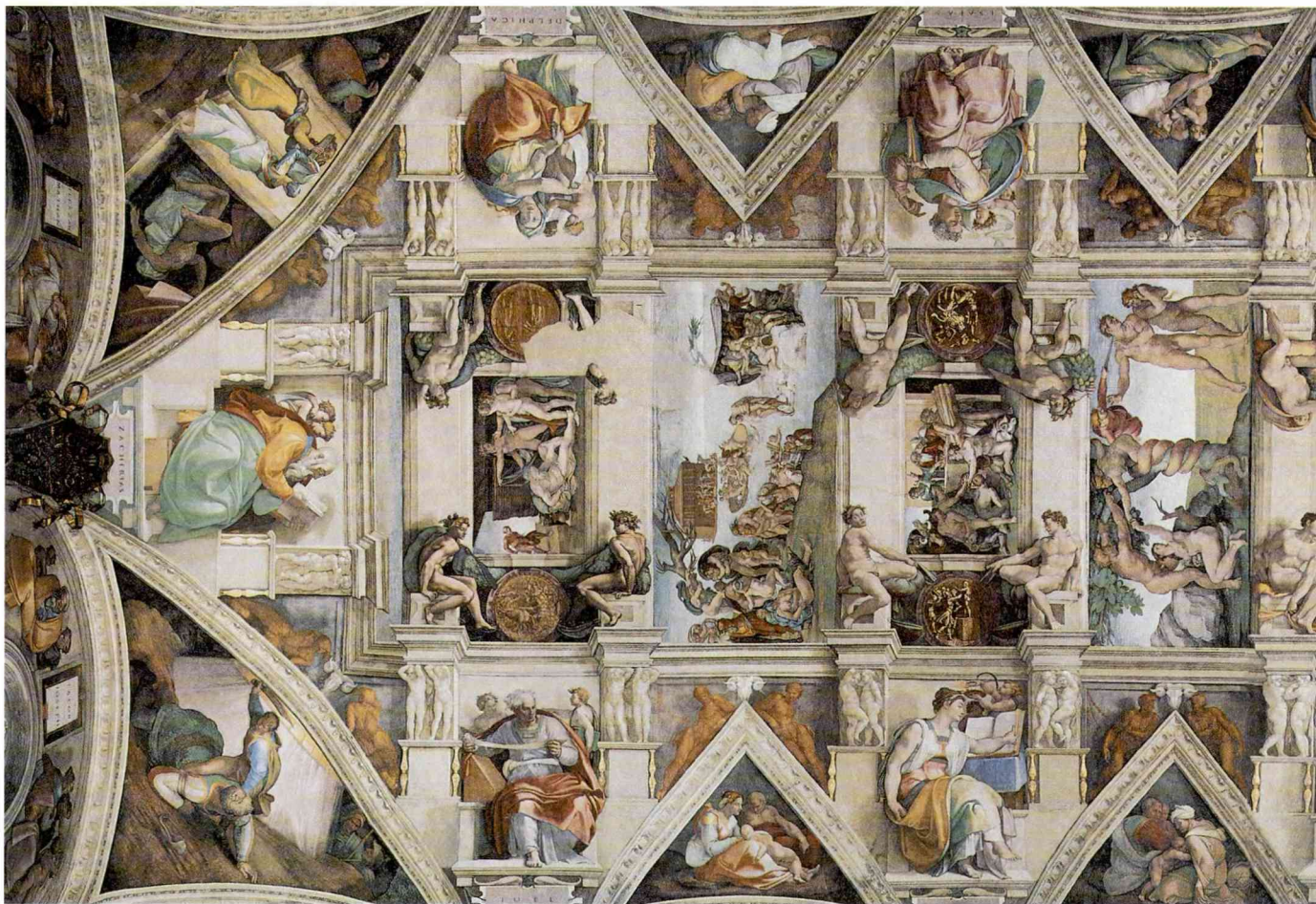
мастера о том, идеальный образ заключен в мраморе и задача скульптора — выявить его, убирая все лишнее, убедительно подтверждается его творениями (для этого, правда, нужно быть Микеланджело). *Пьета, Давид, Моисей, надгробия Джулиана и Лоренцо Медичи, другие скульптурные работы* — вершины этого вида искусства. Первой и единственной дошедшей до нас станковой картиной Микеланджело-живописца стало *Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем (Тондо Дони)*, интересное по замыслу и исполнению произведение. И, наконец, работы-вдохновения, работы-подвиг — росписи плафона (500 м²) и алтарной стены Сикстинской капеллы *Страшный суд*, в которых Микеланджело выразил и общественные потрясения своего времени, и собственные мысли о судьбе человека в созданном мире и его отношениях с Творцом. Росписи художника по мощи, экспрессии и величию не имеют аналогов в мировом искусстве.

Воздвигая купол собора Святого Петра в Риме, Микеланджело создавал памятник не только вселенской идеи христианства, но и человеку-творцу, которого лучше других представлял сам великий мастер.

Умер Микеланджело в Риме. Работал до последних дней своей продолжительной жизни. Был предан земле в месте захоронения известных флорентийцев — в церкви Санта Кроче.

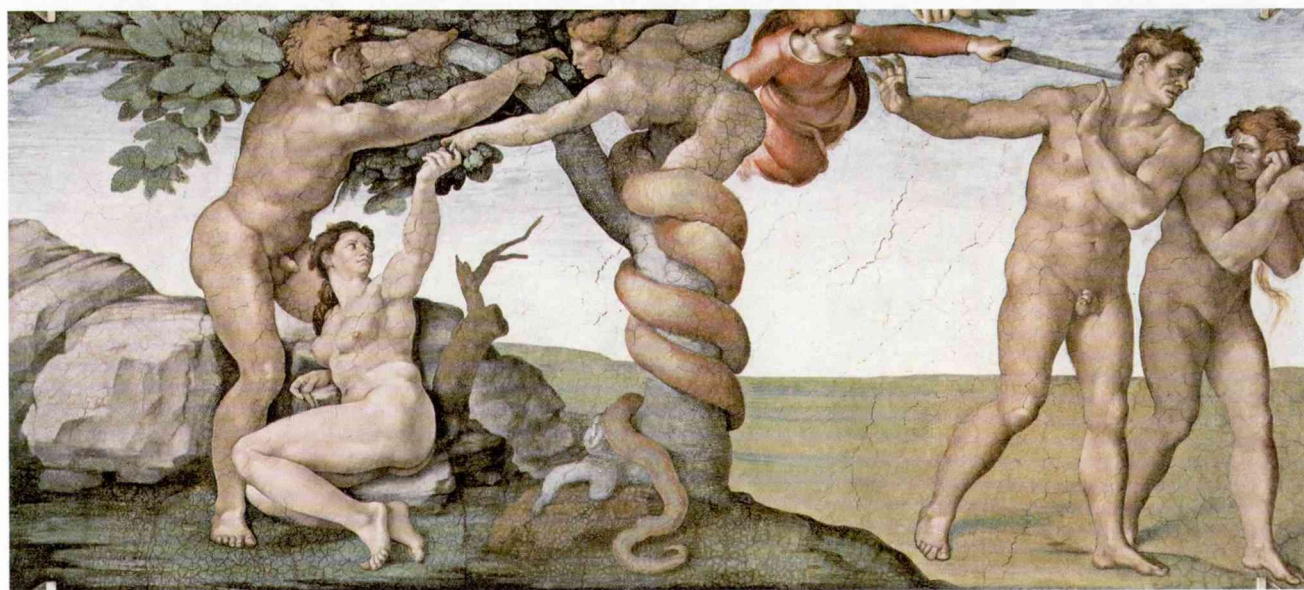

⁶
⁴ Пророк Даниил. Фрагмент росписи
плафона Сикстинской капеллы
в Ватикане. 1509

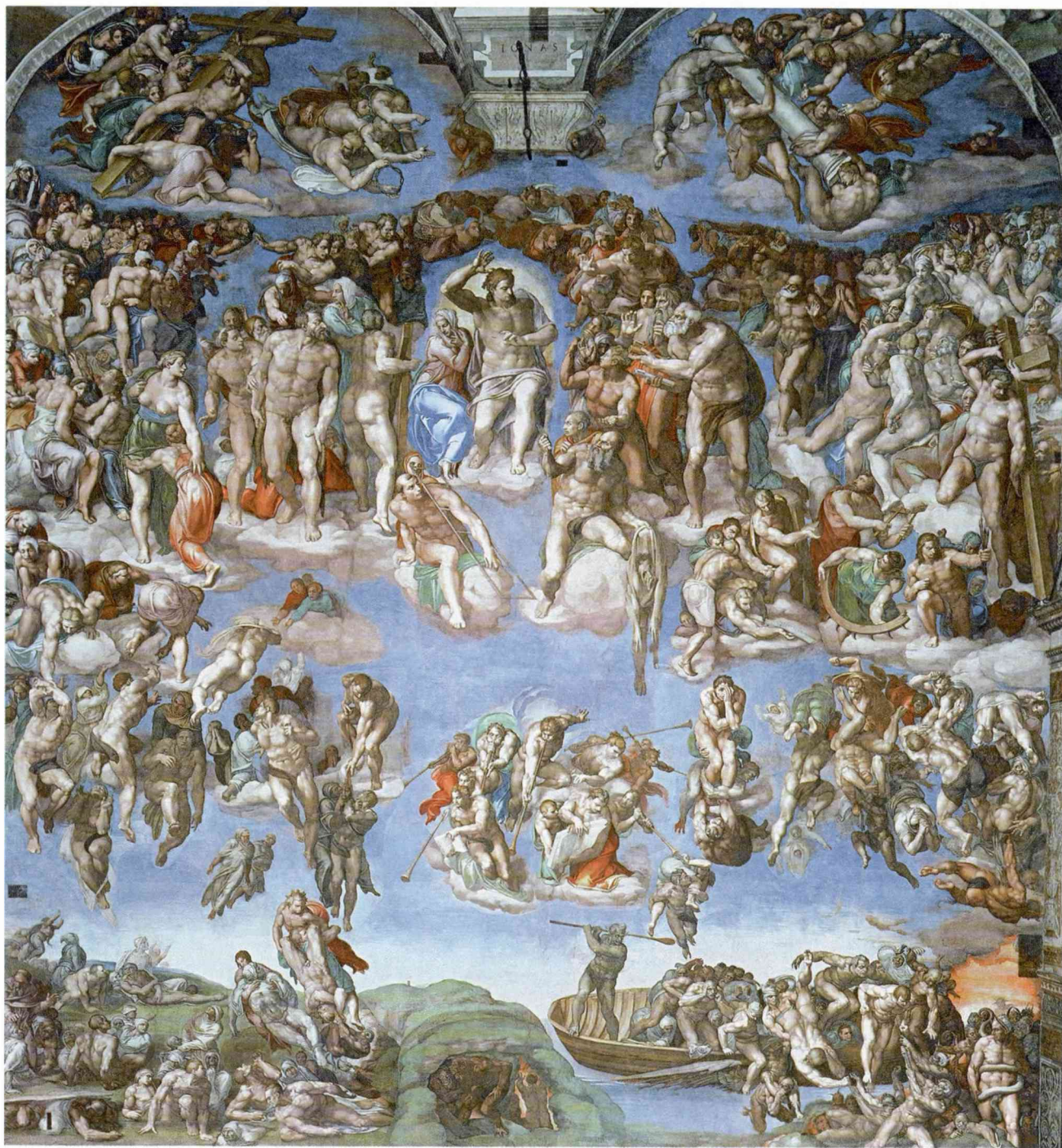
² Пророк Иеремия. Фрагмент росписи
плафона Сикстинской капеллы
в Ватикане. 1509

³ Пророк Исайя. Фрагмент росписи
плафона Сикстинской капеллы
в Ватикане. 1509

⁴ Святая семья с маленьким
Иоанном Крестителем (Тондо Дони)
Около 1506

⁵ Роспись плафона
Сикстинской капеллы в Ватикане
1508–1512

⁶ *Сотворение Адама*. Фрагмент росписи
плафона Сикстинской капеллы в Ватикане. 1508–1512

⁷ *Грехопадение и Изгнание из рая*. Фрагмент росписи
плафона Сикстинской капеллы в Ватикане. 1509–1510

⁸ *Страшный суд*. Фрагмент росписи плафона
Сикстинской капеллы в Ватикане. 1536–1541

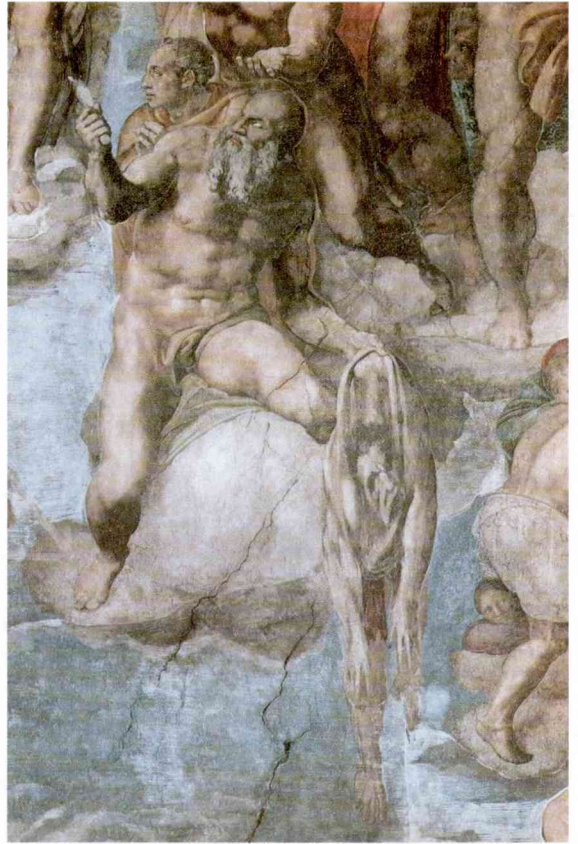
⁹ *Христос и Мария*
Фрагмент фрески *Страшный суд*

¹⁰ *Святой Варфоломей*
Фрагмент фрески *Страшный суд*

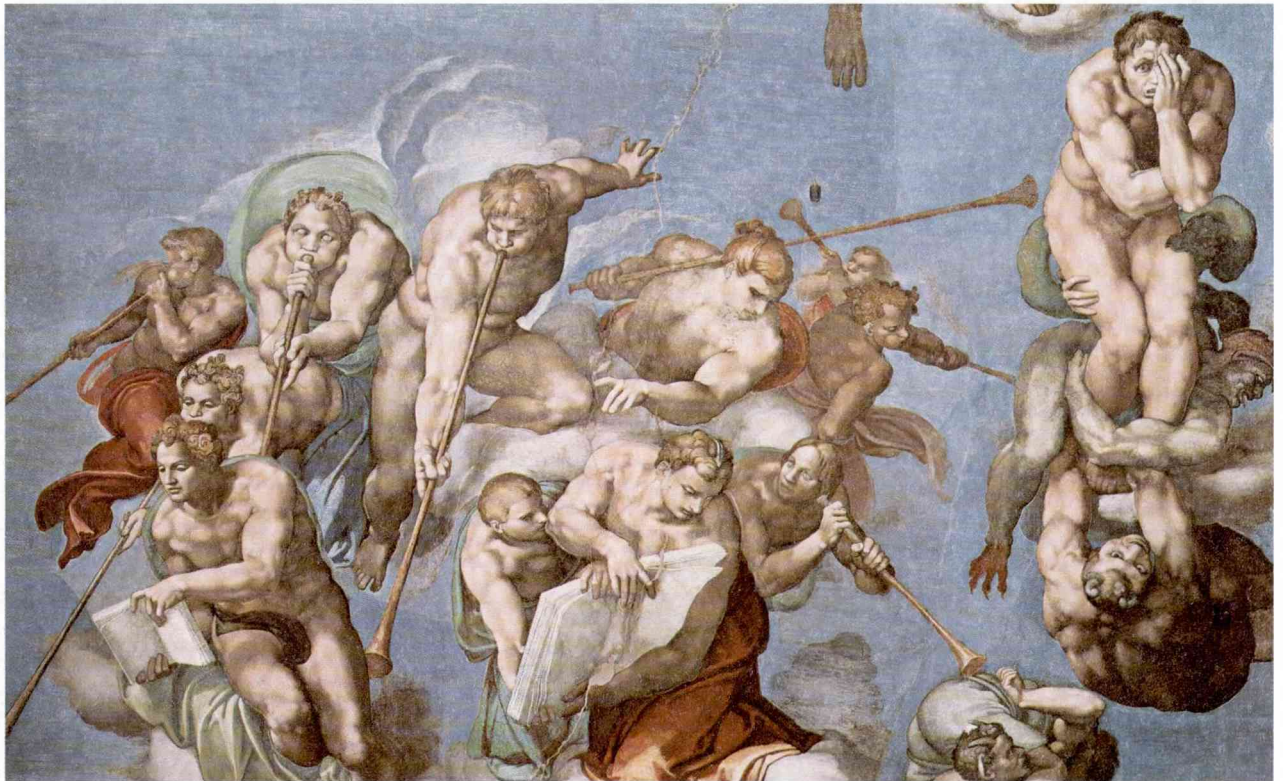
¹¹ *Трубящие ангелы*
Фрагмент фрески *Страшный суд*

9

10

11

Клод МОНЕ

(1840–1926)

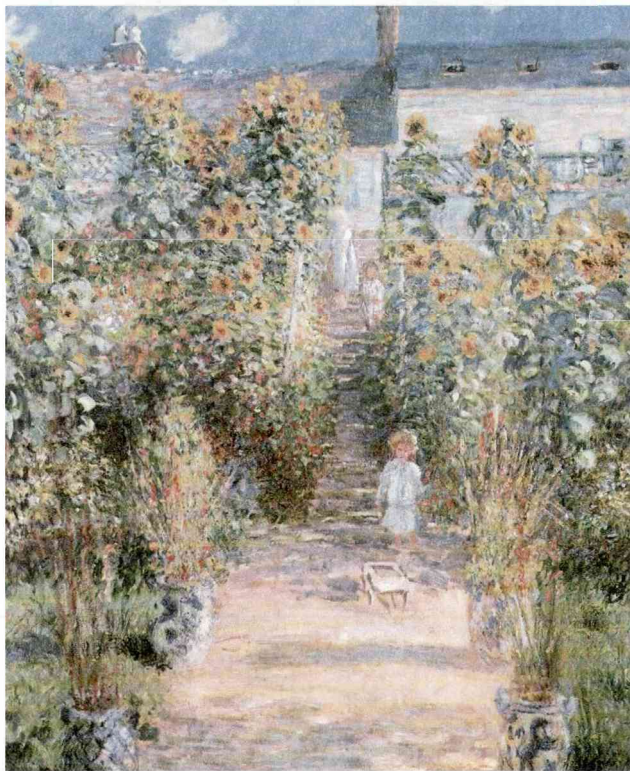
Умя Клода Моне органически связано с импрессионизмом и потому, что именно он сыграл ведущую роль в становлении и утверждении данного художественного течения, и потому, что сам термин произошел от названия работы художника, и потому, что за свою долгую жизнь он написал множество картин, в уголках которых можно смело начертать знаменитое слово «Impression».

Родился Клод Моне в Париже, детство провел в Гавре, где его художественное дарование проявилось в том, что он рисовал пользующиеся некоторым спросом карикатуры. Два замечательных художника-пейзажиста сыграли важную роль в жизни Моне: Э. Буден преподавал первые уроки живописи талантливому юноше, И. Йонгкинд давал советы и даже помогал материально начинающему живописцу. При этом оба настоятельно рекомендовали ему работать на пленэре.

После службы в армии (Алжир, 1860–1861) К. Моне какое-то время занимается в мастерской Глейра (Париж), где знакомится с такими же начинающими художниками — Базилем, Ренуаром, Сислеем. Устремления друзей сходны — быть ближе к природе, к человеку в ней,

фиксировать ее состояния, передавать изменчивость среды. Первые годы самостоятельной работы были для К. Моне очень успешными. В 1865 году два морских пейзажа художника попадают в Салон. На следующий год — виды Парижа и значительная работа *Дама в зеленом* (Камилла). Далее следует вызвавшее отклики критиков полотно *Завтрак на траве*.

Наступают годы плодотворной работы. Картины Моне наполняются утонченной, без резких контрастов цветовой гаммой, полны вибрирующего света, несут особого интереса к формам и объемам предметов. Но, словно почувствовав, что перед ними настоящий диссидент, мэтры художественного мира не пропускают работы художника в Салон, подвергают его творчество жестокой критике. Временами К. Моне оказывается в тяжелейшем материальном положении, его картины не покупаются. Но ни он, ни его друзья не опускают рук. В 1874 году состоялась выставка независимых художников, получивших вскоре прозвище импрессионистов. Все они во главе с Клодом Моне всего лишь через 15–20 лет станут гордостью французской живописи последней трети XIX века.

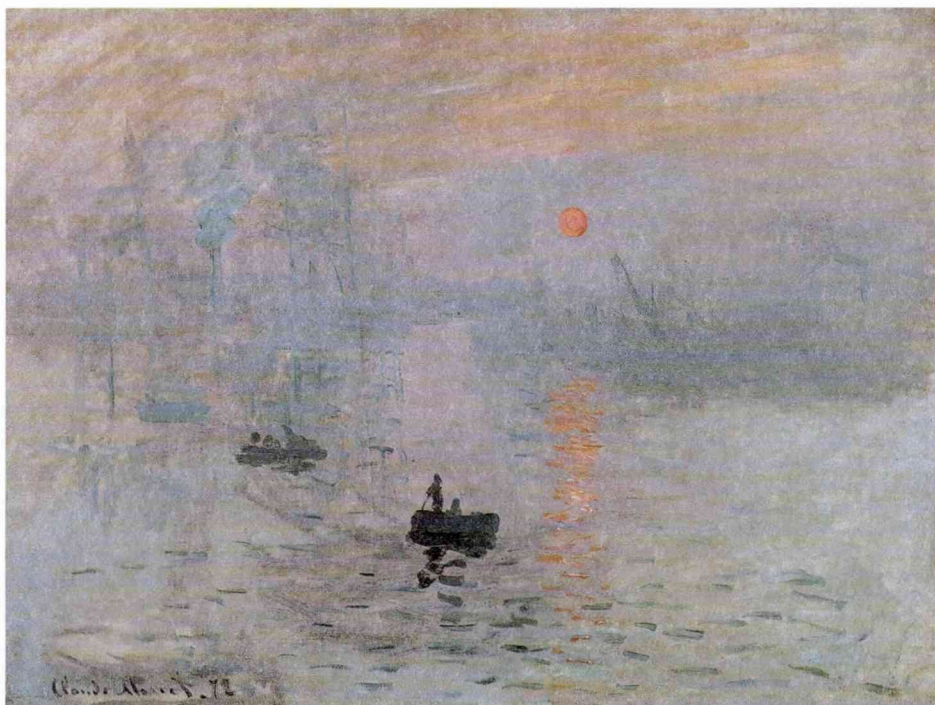

¹ Сад художника в Ветёе. 1881

² Дамы в саду. 1866

³ Впечатление. Восход солнца
1872

⁴ Завтрак на траве. 1866

3

4

5

6

8

⁵ *Маки в окрестностях Аржантёя*
1873

⁶ *Бульвар Капуцинок в Париже*
1873

⁷ *Дама в саду (Сент-Адресс)*
1867

⁸ *На прогулке. Женщина с зонтиком (Камилла и Жан Моне)*
1875

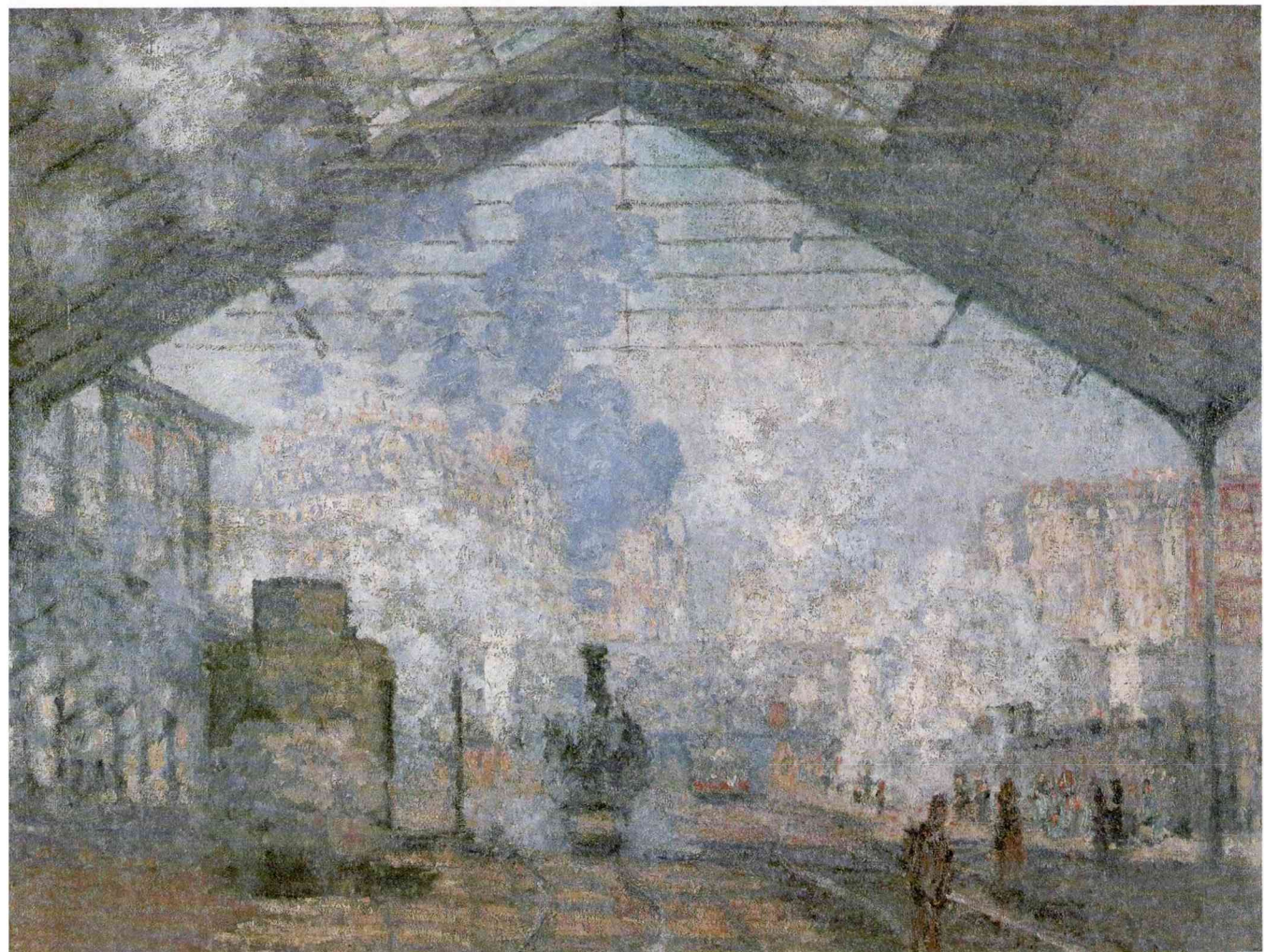

⁹ Камилла Моне
в японском костюме
1876

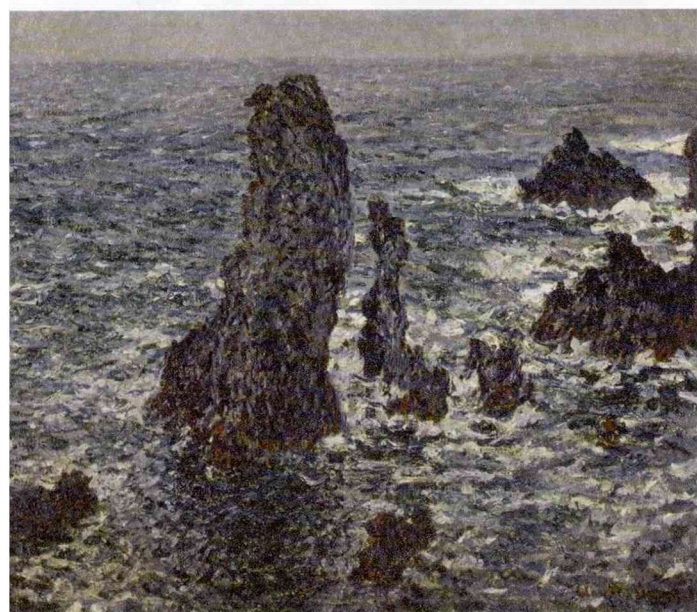
¹⁰ Вокзал Сен-Лазар
в Париже
1877

¹¹ Скалы в Бель-Иль
(Пирамиды Порт-
Котон. Бурное море)
1886

¹² Белые кувшинки
1899

10

11

12

ПАРМИДЖАНИНО

(1503–1540)

Интереснейшего итальянского художника Пармиджанино (собств. Джироламо Франческо Маццолла) историки искусства прочно связывают с художественным течением в европейской живописи XVI века маньеризмом. Возникший вследствие стремления отойти от канонов совершенства и идеальной гармонии, этот стиль для достижения большего изящества в искусстве — «красивой манеры» — характеризовался свободой в интерпретации исторических или мифологических событий. Формальными признаками маньеризма в произведениях художников стали утонченные и элегантные образы действующих лиц, часто с удлинненными человеческими фигурами, усложненными позами и движениями, более сдержанный, склонный к некоторой холодности колорит.

Родившийся в Парме (отсюда прозвище) будущий художник рано проявил незаурядный талант. В 1522–1523 годах в своем родном городе Пармиджанино выполнил росписи в церкви Святого Иоанна Богослова, получив за свою работу лестные оценки. В 1524 молодой художник едет в Рим, чтобы познакомиться с творчеством Микеланджело и Рафаэля, а также показать свои работы и получить заказ от папского двора. *Автопортрет в выпуклом зеркале* получил лестную оценку папы Климента VII и положительные отзывы римских художников.

После беспокойных времен в Риме Пармиджанино уехал в 1527 году в Болонью, а в 1531 возвратился в Парму. Художник был разносторонним и увлекающимся человеком. В Парме он настолько серьезно увлекся алхимией, что какое-то время отсидел в тюрьме за невыполнение обязательств по росписям церкви Санта Мария дела Стекката. Но в то же время художник прекрасно освоил технику изготовления гравюры и цветных ксилографий, был первым в Италии художником, который делал эстампы по собственным рисункам.

И все же Пармиджанино прежде всего был большим живописцем. За короткую жизнь он создал произведения на религиозные и мифологические сюжеты, написал удивительные, отличающиеся большим мастерством исполнения портреты, пронизанные неповторимыми чертами психологизма и загадочности. Одной из последних крупных работ живописца стала *Мадонна с длинной шеей*, которая поражает редкой необычностью, своим отличием от множества иных мадонн, созданных художниками разного таланта.

Пармиджанино не обладал крепким здоровьем. Он умер от лихорадки в 37 лет. Его влияние на последующую живопись не было большим, хотя и просматривалось в творчестве отдельных художников.

⁴ Видение святого Иеронима. 1526–1527

² *Мадонна с длинной
шеей*
1534–1540

³ *Мадонна со святым
Захарией*
Около 1528–1530

⁴ *Мадонна с розой*
1527–1531

⁵ *Автопортрет
в выпуклом зеркале*
Около 1523–1524

⁶ *Портрет молодой
дамы (Антея)*
Около 1524–1527

⁷ *Камилла Гонзага,
графиня Сан Сегундо,
с тремя детьми*
Около 1535–1537

⁸ *Турецкая рабыня*
1535

⁹ *Портрет графа
Галеаццо Санвитале*
1524

3

5

7

6

8

Никола ПУССЕН

(1594—1665)

Крупнейший европейский художник XVII века Никола Пуссен был ярким представителем классицизма. Строгость и продуманность композиций, четкость линий и рисунка для него имели решающее значение при создании своих впечатляющих произведений.

Родился Никола в городке Лез-Андели во французской провинции Нормандия. Художественные навыки талантливый юноша приобрел под руководством живописца К. Варена. В 18 лет молодой Пуссен приезжает в Париж, где знакомится с картинами многих знаменитых мастеров. Никола восхищен творчеством Рафаэля и художников его школы. Пуссен принимает решение ехать в Рим.

В формальную столицу раздробленной на небольшие города-государства Италии начинающий живописец прибывает в 1624 году. Рим был одним из центров (наряду с Венецией, Флоренцией, Неаполем, Болоньей, Миланом и др.) художественной жизни страны. В нем фактически прошли все годы творчества большого художника. Лишь однажды Никола Пуссен совершил двухгодичную поездку на родину. Очень скоро живописец своими мастерством и талантом завоевывает авторитет среди потенциальных заказчиков и ценителей искусства. Среди его почитателей и покровителей — кардинал Франческо Барберини, по заказу которого для собора Святого Петра Пуссен создает алтарный образ *Мученичество святого Эразма*.

Католическая церковь своей активной деятельностью во многом способствовала становлению и расцвету стиля барокко в искусстве. Пуссену же ближе классика, античность (он много времени уделяет изучению древнеримской скульптуры). Живописец по-прежнему преклоняется перед Рафаэлем, выделяет Тициана. Большинство работ художник пишет именно на мифологические, а не на религиозные сюжеты. Слава Пуссена перешагнула границы Италии. Его настойчиво приглашают в Париж, куда он прибывает в 1640 году, обеспечивают выгодным заказом — живописец возглавляет оформление Большой галереи Лувра. Но Пуссен не привык жить и работать при королевских дворах. Он не может без Рима. И потому в 1642 году, оставив во Франции новых друзей, среди которых Корнель, Декарт, другие известные соотечественники, художник уезжает в Вечный город.

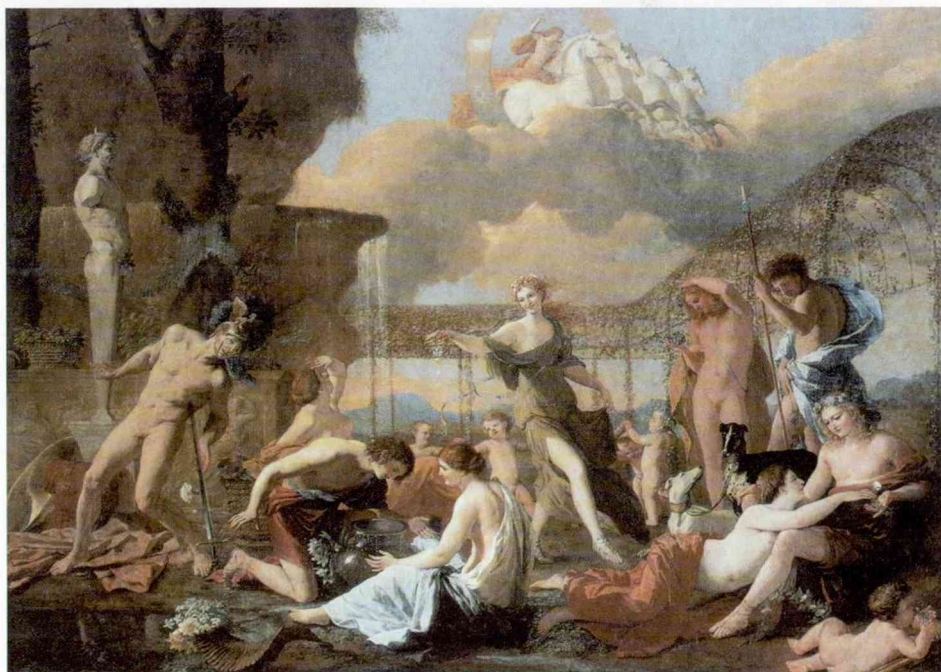
В последние два десятилетия жизни Никола Пуссен стал больше внимания уделять чистому пейзажу, который раньше существовал на его картинах в виде пусть замечательного, но фона. Вместе со своим другом К. Лорреном, Пуссен создал полную красоты и идеалов пейзажную живопись, образцы которой вдохновляли мастеров многих поколений.

¹ Сатир и вакханка. 1630-е

² Сатир и спящая нимфа
1626–1627

³ Мидас и Вакх. 1624

⁴ Царство Флоры. 1631

⁵ *Нимфа Сиринкс, преследуемая
Паном. 1637*

⁶ *Великодушие Сципиона
1640*

⁷ *Битва израильтян
с амалекитянами
Около 1624–1625*

⁸ *Снятие с креста
Около 1630*

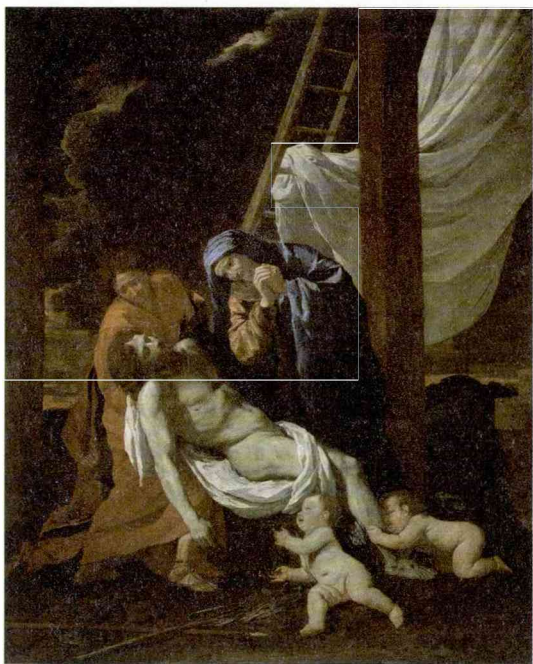
⁹ *Мученичество святого Эразма
1628*

6

7

8

9

10 Пейзаж с Полифемом. 1649

РАФАЭЛЬ

(1483–1520)

Проживший всего 37 лет Раффаэлло Санти по праву стоит в одном ряду с великанами Высокого Возрождения — Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти. Их более молодой и также многосторонне одаренный современник Рафаэль оставил мировому искусству наследие, равновеликое названным мастерам.

Родился Рафаэль в Урбино. Первые навыки живописи получил в мастерской своего отца Джованни Санти. После его смерти юный Рафаэль приезжает в Умбрию, где становится учеником и помощником знаменитого Перуджино. Первыми заметными произведениями молодого живописца становятся *Благовещение*, *Поклонение волхвов*, *Коронование Марии*, *Обручение Марии*, написанные в 1502–1504 годах. В них еще чувствуется влияние учителя, но просматриваются и решения неординарного таланта.

С 1504 по 1508 год Рафаэль работает во Флоренции. Его крепнувший художественный дар не позволяет молодому мастеру попасть под влияние знаменитых Леонардо и Микеланджело. У него своя стезя в искусстве. Во Флоренции Рафаэль создает прекрасные изображения Мадонны и не менее впечатляющие портреты современников. Одним из последних крупных произведений художника, написанных во Флоренции, становится *Положение во гроб* (1507), в котором появляются первые черточки, идущие от Рафаэля к классическому искусству.

В 1508 году Рафаэль по приглашению крупнейшего итальянского архитектора того времени Браманте прибывает в Рим. Мастер во многом разделяет взгляды Браманте на искусство как на идеал гармонии природы и человека. К этому времени художник получил значительный опыт как архитектор и строитель. Он и продолжил дело Браманте по возведению собора Святого Петра.

И все же Рафаэль прежде всего живописец. Его росписи (1508–1511) станцы делла Сеньятура (папского кабинета) *Афинская школа*, *Диспута* принесли Рафаэлю славу на века. Далее последовали фрески станцы д'Элиодоро (1511–1514), в основу композиций которых положены события из Библии и истории церкви. У Рафаэля в Риме большая мастерская. В ней работают много помощников и учеников. Среди них есть настоящие таланты, которые часто завершают начатое своим блестящим учителем или воплощают его многие идеи.

В 1513–1514 годах Рафаэль писал Мадонну для небольшой провинциальной церкви Святого Сикста. Писал, как выяснилось после завершения творения, послание будущим поколениям, ибо *Сикстинская Мадонна* остается несравненным идеалом искусства живописи и человеческого гения.

Рим оплакивал раннюю смерть Рафаэля — художника, который, по словам Дж. Вазари, «возносил искусство до небес».

1

2

1 Святой Георгий, побеждающий дракона. 1505

2 Положение во гроб. 1507

3 Сикстинская Мадонна. 1513–1514

5

6

7

8

9

⁴ Мадонна в зелени. 1506

⁵ Портрет Аньюло Дони
1505–1507

⁶ Портрет Бальдассаре
Кастильоне
До 1516

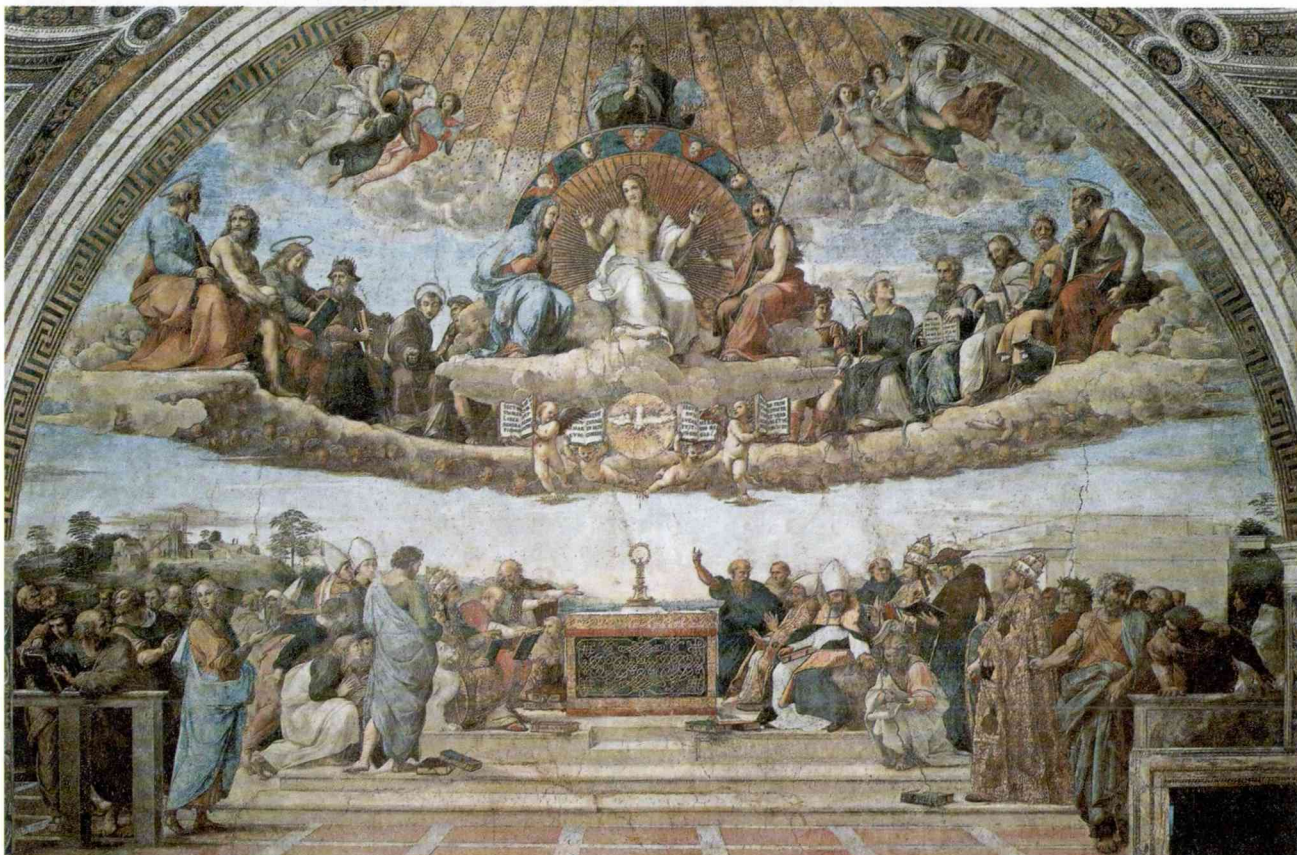
⁷ Портрет папы Юлия II
Около 1512

⁸ Папа Лев X с кардиналами
Джулио де Медичи и Луиджи
де Росси. 1518

⁹ Афинская школа
1509–1511

¹⁰ Диспута
Около 1509–1510

¹¹ Преображение
1516–1517

10

РЕМБРАНДТ

(1606–1669)

Голландский художник Рембрандт Хармес ван Рейн — один величайших мастеров мирового изобразительного искусства, живописец, рисовальщик, автор непревзойденных гравюр. Рембрандт писал картины на библейские и евангельские сюжеты, был замечательным портретистом, уделял время пейзажу. И при всем многостороннем таланте художника в центре его интересов всегда был человек — с непростой судьбой или в драматической ситуации. И это в большой степени было отражением полной даже трагических событий жизни самого Рембрандта.

Родился будущий художник в Лейдене, в семье мельника. Семья была зажиточной настолько, что могла дать сыну классическое образование. Молодой Рембрандт какое-то время был даже студентом Лейденского университета. Однако рано проявившийся большой талант и тяга к искусству изменили судьбу юноши. Он получил начальное художественное образование у малоизвестного лейденского мастера. Затем переехал в Амстердам, где какое-то время работал в мастерской известного живописца Питера Ластмана, верного последователя Караваджо. Знакомство с творчеством итальянского новатора сказалось на стиле Рембрандта и его взглядах на изобразительное искусство, сделав из него последовательного реалиста.

В первые годы самостоятельной работы художник создает небольшие религиозные композиции, портреты членов своей семьи. Отдельно следует упомянуть об автопортретах, число которых к концу жизни составило несколько десятков и в которых прослеживается судьба самого художника. Еще в Лейдене у молодого Рембрандта появились ученики.

1630-е годы, после переезда Рембрандта в Амстердам, были наиболее светлыми в его жизни. Растет известность художника, с ней — число заказов и благополучие. Он женится на любимой Саскии ван Эйленбурх. В это десятилетие появились такие известные произведения Рембрандта, как первый масштабный групповой портрет *Анатомия доктора Топпа*, картины *Жертвоприношение Авраама*, *Ослепление Самсона*, *Снятие с креста*, *Пир Валтасафа* и другие. Тогда же создано большое число значительных портретов, которые венчает замечательный *Автопортрет с Саскией*.

Рембрандт и в последующие времена создает немало шедевров. Однако наметился раскол между устремлениями художника, его взглядами на искусство и вкусами значительной части потенциальных покупателей его произведений. Не понят замысел масштабной и полной находок работы Рембрандта *Ночной дозор*, уменьшается число заказов и учеников. Художника постигает личная трагедия: умирает жена, он остается с годовалым сыном.

Рембрандт не оставляет работу. Он идет своим путем, несмотря на ухудшающееся материальное положение. Его творения лишены пафоса, в них лишь существенное, все подчинено внутреннему миру человека. В последние годы жизни Рембрандт теряет близких людей: умирает его гражданская жена Хендрике Стоффелс (1683) и сын Титус (1668). Видимо, пришла пора и ему покинуть сей бренный мир. *Возвращение блудного сына* — полотно, полное печали, жизни, размышлений.

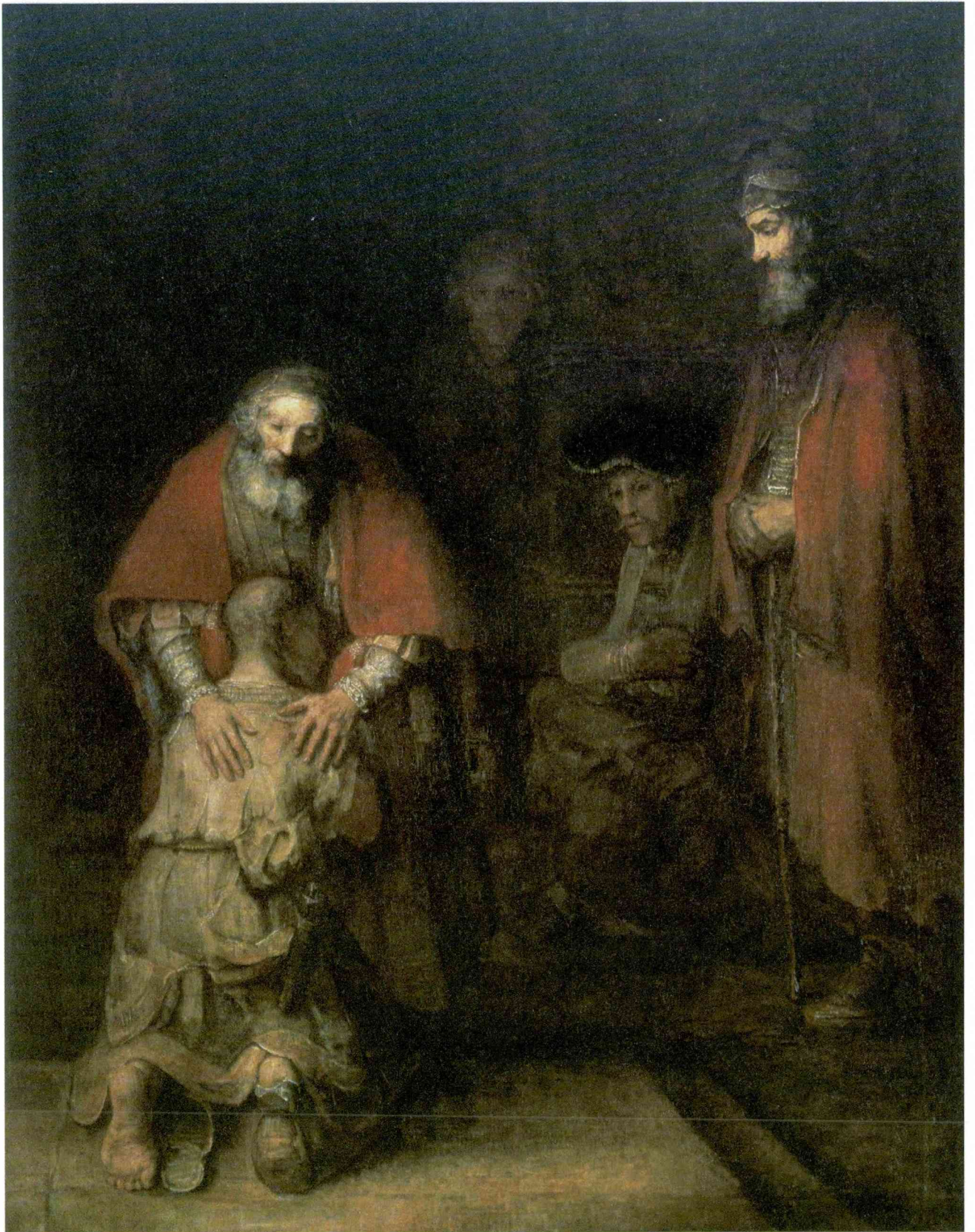

¹ Автопортрет. Около 1629

² Автопортрет в возрасте 63 лет. 1669

³ Святое семейство. 1645

5

6

7

9

⁴ *Возвращение блудного сына*. Около 1668

⁵ *Пир Вальтасара*. 1636–1638

⁶ *Жертвоприношение Авраама*. 1635

⁷ *Триумф Далилы*. 1636

⁸ *Христос и грешница*. 1644

⁹ *Ночной дозор*. 1642

¹⁰ *Синдики*. 1661

10

Пьер Огюст РЕНУАР

(1841–1919)

В наши дни Пьер Огюст Ренуар — один из самых известных и любимых французских художников. Он написал свыше 6000 пейзажей, натюрмортов, портретов, многофигурных композиций и, конечно, привлекательных и нежных обнаженных женских моделей.

Родился Ренуар в Лиможе. Его отец, совсем небогатый портной, перевез семью в 1845 году в Париж. Рано обозначившийся талант мальчика пригодился: с 13 лет он начал работать в мастерской по росписи фарфора. Чтобы оплатить свои занятия в Школе рисунка и прикладного искусства и далее в Школе изящных искусств, молодой Ренуар дополнительно занимается раскраской штор и вееров. В мастерской Глейра он сближается с Базилем, Моне, Сислеем.

В ранних работах молодого художника прослеживается влияние Курбе. В 1868 году его портрет *Лиза с зонтиком* был выставлен в Салоне и получил положительную оценку критиков и зрителей. Уже в нем много внимания было уделено живописным элементам — игре света на платье, бликам на листве. Ренуар равнодушен к тому, что его окружает. Отсюда широкий диапазон изображаемого на полотнах художника. И все же человек находится в центре его интересов. Разговоры об искусстве, работа на пленэре, внутренний настрой и неудачные попытки выставиться в Салоне привели Ренуара и его единомышленников к решительному поступку — к организации выставки независимых художников (1874, первая выставка импрессионистов).

В 1870-е годы Ренуар создал много замечательных полотен. К сожалению, надежды на финансовый успех, связанный с выставками импрессионистов, не оправдывается. Ренуар часто бывает в отчаянном положении. Ему надо содержать семью, а он не может купить даже красок. Художник постепенно отходит от импрессионистов.

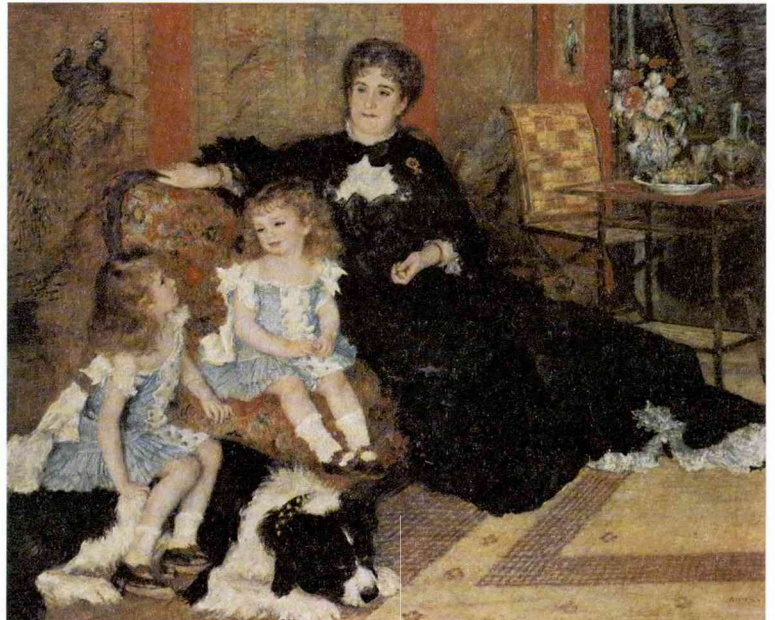
Далее наступят времена, когда Ренуар будет уделять в своих работах много внимания форме, рисунку и линии, от которых он снова возвратится к более свободной и красочной живописи. Художник достигнет материального благополучия. В последние годы жизни будет испытывать жестокие физические мучения, не сможет больше писать и перейдет к скульптуре. И останется во времени ярчайшим представителем художественного течения под названием импрессионизм.

3

4

5

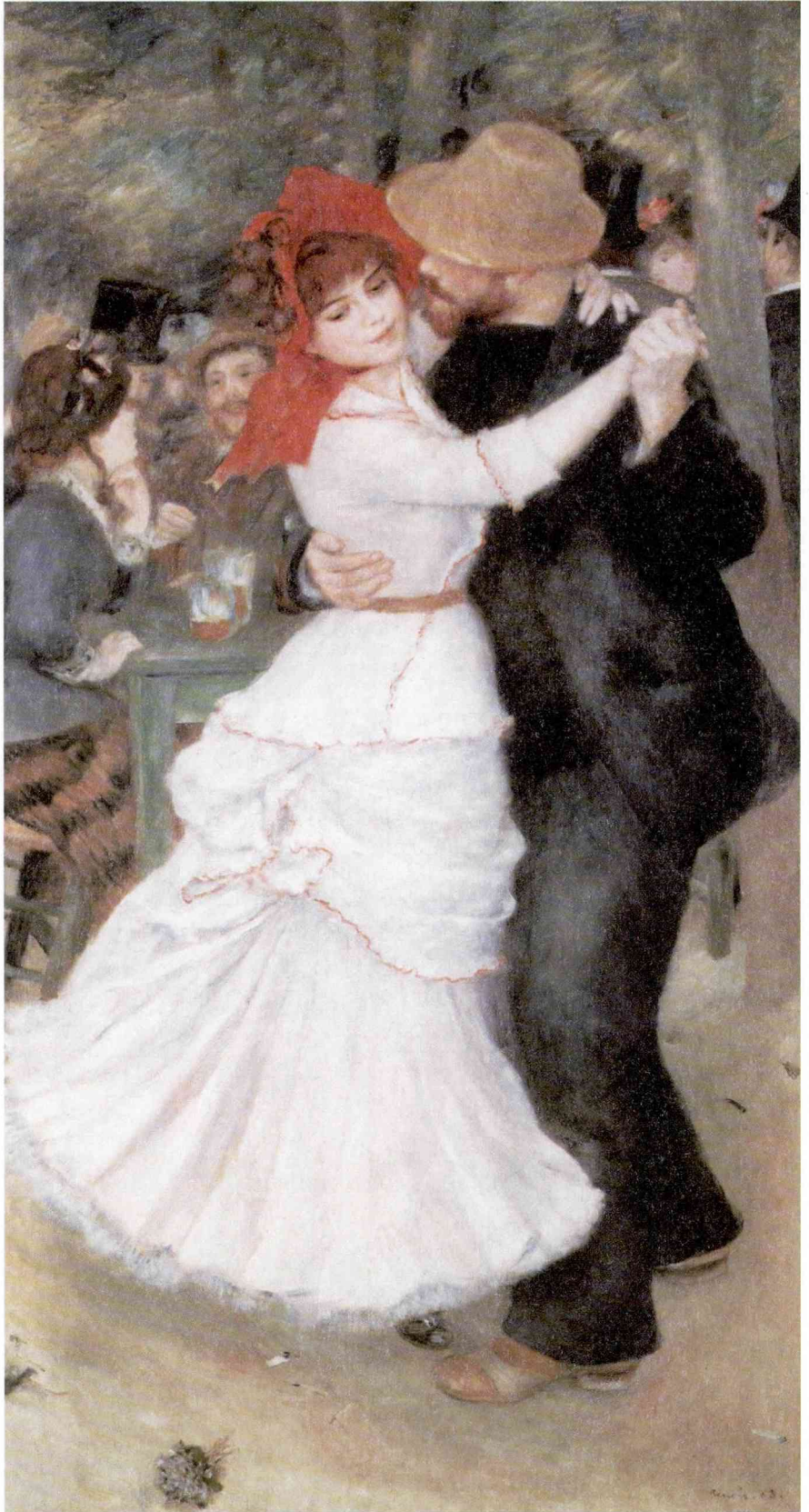

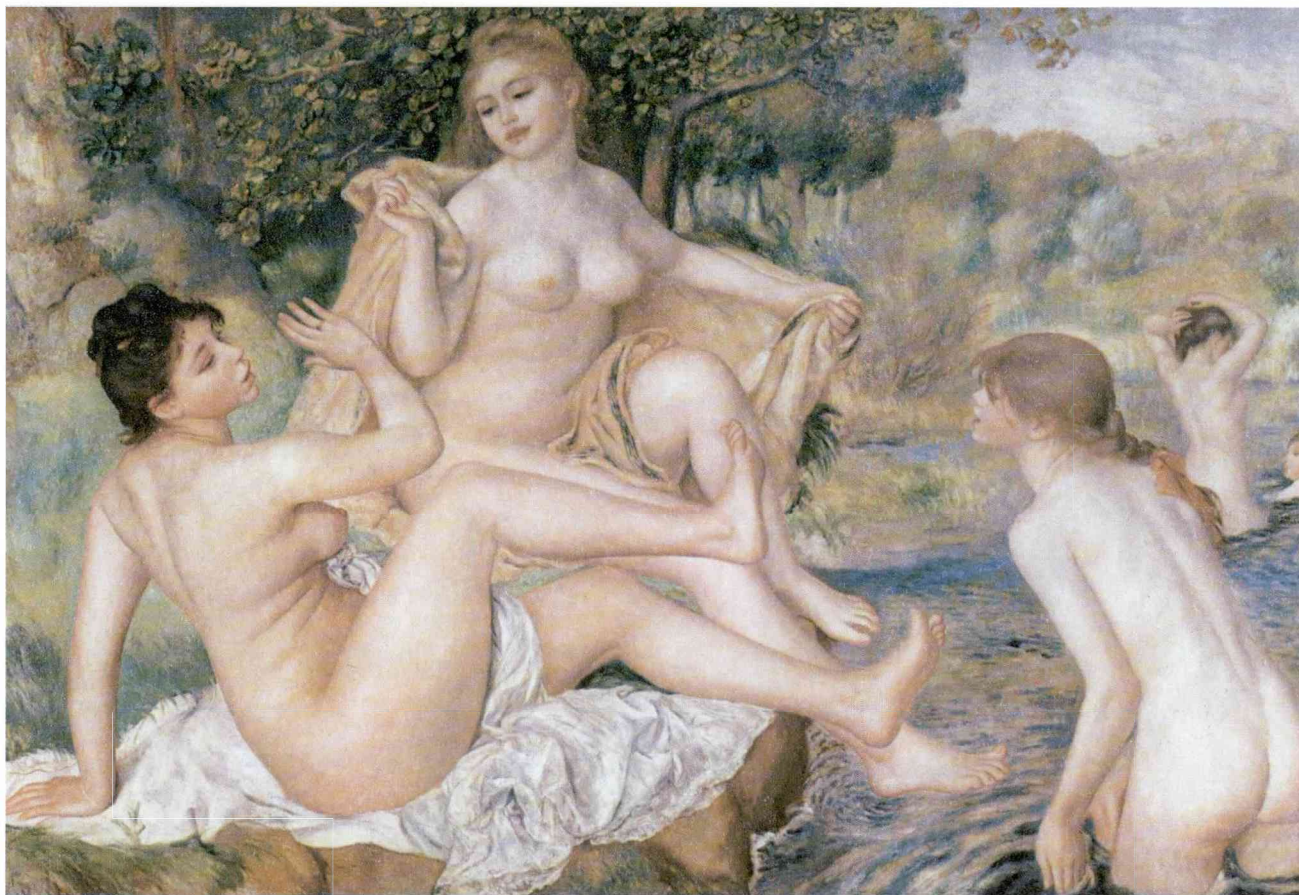
7

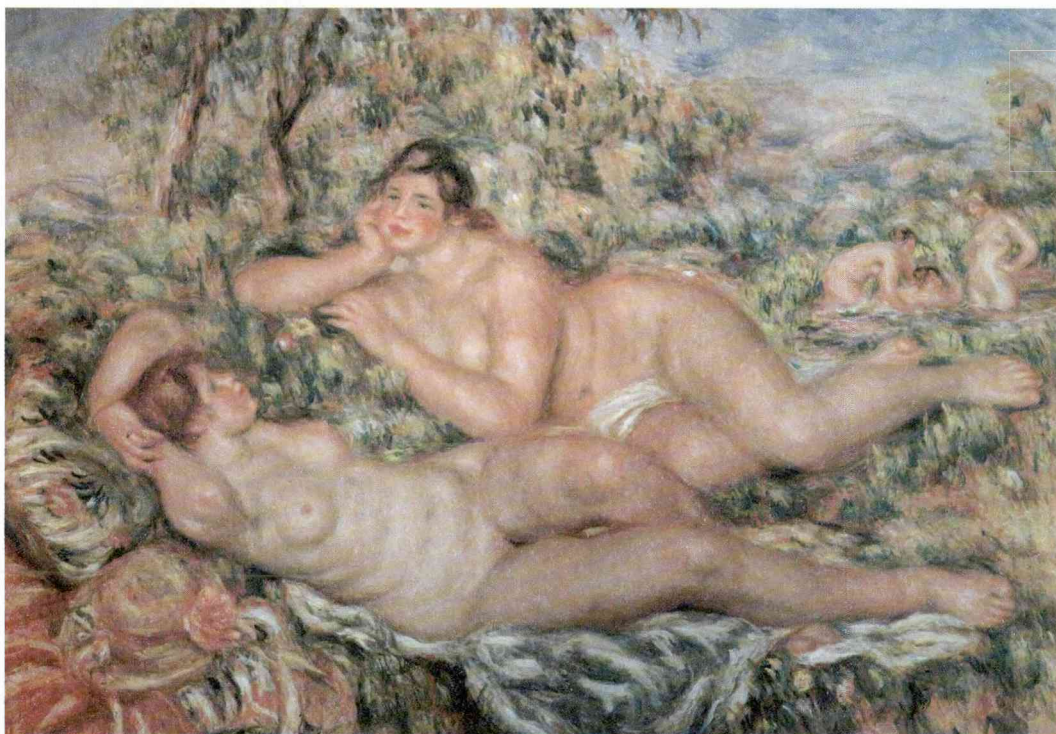
8

9

40

41

¹ Портрет Альфреда
и Мари Сислей
1868

² Бал в Мулен
де ла Галетт
1876

³ Завтрак гребцов
1881

⁴ На террасе. 1881

⁵ Портрет мадам
Шарпантье
со своими детьми
1878

⁶ Качели. 1876

⁷ Танец в деревне. 1883

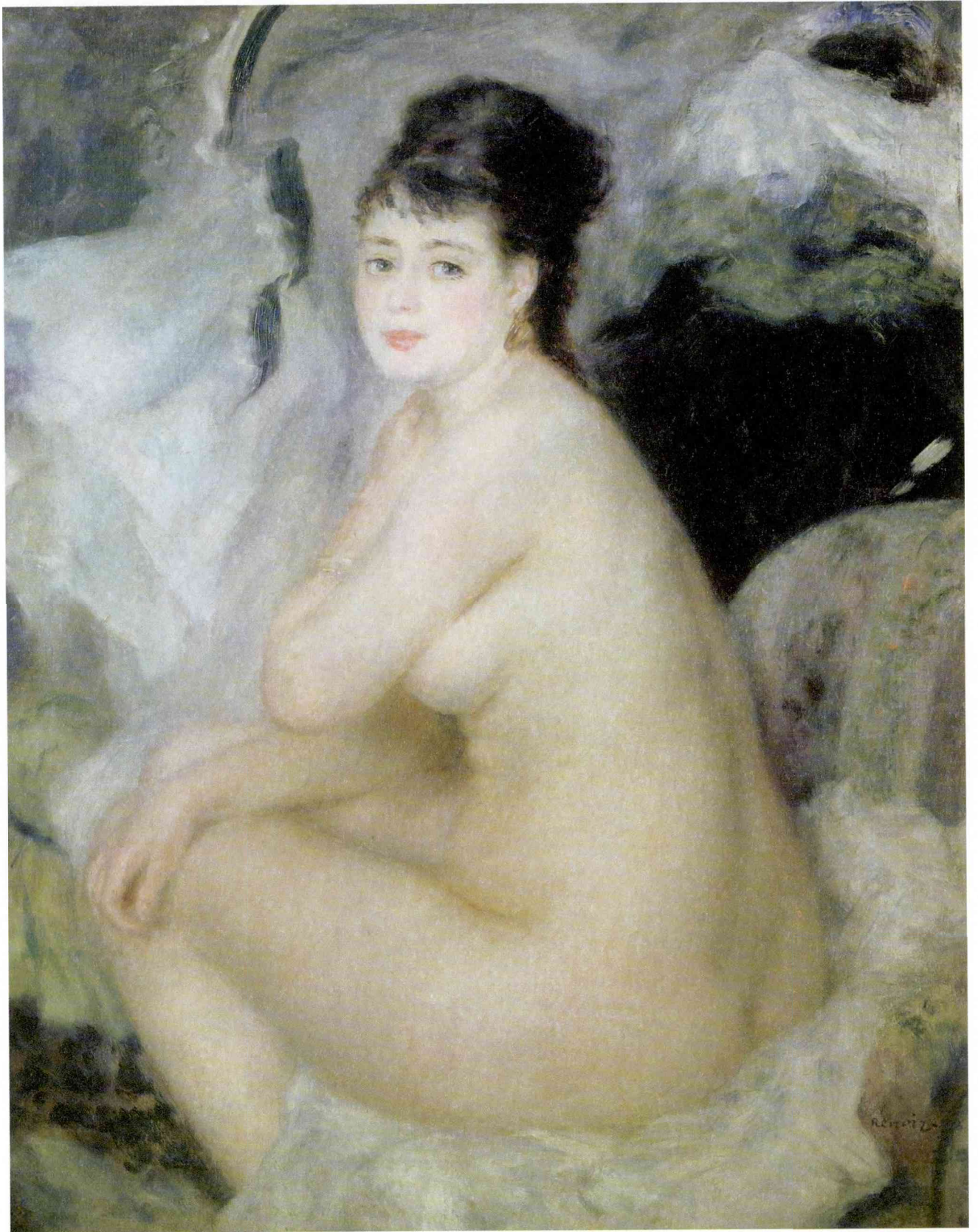
⁸ Танец в городе. 1883

⁹ Танец в Буживале
1883

¹⁰ Купальщицы
1884–1887

¹¹ Купальщицы
1918–1919

¹² Обнаженная. 1876

Петер Пауль РУБЕНС

(1577–1640)

Сверхкраткое представление одного из величайших художников мира всех времен, наверное, могло бы выглядеть и так: Петер Пауль Рубенс — фламандский живописец, создавал полотна на церковные, мифологические и аллегорические сюжеты, написал около ста портретов. Был очень талантлив. Развернутое же описание жизни и творчества Рубенса занимает не один десяток увесистых томов.

Родился Петер Пауль в Зигене, его отец был юристом. Семья переехала в Антверпен после смерти отца, когда будущему живописцу было 11 лет. Петер Пауль окончил школу иезуитов, после чего обучался художественному делу у известных мастеров Т. Верхахта, А. ван Ноорта и О. ван Вена. Широкая известность и даже слава пришли к Рубенсу после его путешествий в Италию и Испанию, где он тщательно изучал и копировал великих мастеров. Как выразится в XIX веке Э. Делакруа, «Рубенс сразу стал Рубенсом». Помимо огромного таланта этому способствовала легендарная трудоспособность живописца, страсть в работе. Современники утверждали, что уже в пять часов утра Рубенс наносит краски на установленный на мольберте холст. Наверное, вдохновляла художника и счастливая семейная жизнь. И с первой женой — Изабеллой Брант (у них было трое детей), и со второй — молодой Еленой Фоурмен (пятеро детей) у Петера Пауля царили любовь и согласие. Портреты жен и автопортреты с ними — свидетельства тому.

Внешне Петер Пауль Рубенс прожил блестящую жизнь. Знал он семь языков, успешно выполнял дипломатические поручения. Был вхож во многие правящие дома Европы. Легко создавал шедевры живописи. Король Испании присвоил ему титул государственного советника, английский — личное дворянство. У художника была большая мастерская. Часто, чтобы выполнить многочисленные заказы, Рубенс вынужден был набрасывать лишь контур картины, которую заканчивали его помощники. Многие из его учеников стали известными мастерами. Среди них и его друзья — Ван Дейк, Йорданс, Снейдерс и другие.

Наряду с монументальными композициями живописец создавал наполненные глубокой внутренней окраской произведения. И чаще это были портреты и групповые портреты, как например, *Святая Тереза*, *Портрет камеристки инфанты Изабеллы*, *Автопортрет с женой и сыном*, *Портрет Елены Фоурмен* и многие другие). В последние годы жизни он обращался к пейзажу, находя в нем повод к размышлению, созерцанию, беседе с природой.

Наверное, главным в Рубенсе была мощь его таланта, которая вылилась в его живописные творения и поставила художника в первые ряды мастеров мирового изобразительного искусства.

¹ Портрет Бриджиды Спинола-Дориа. 1606

² Пьяный Гераклес. Около 1611

³ Автопортрет с Изабеллой Брант. 1609

4

5

6

7

8

⁴ *Четыре части света. 1612–1614*

⁷ *Голова Медузы. 1617–1618*

⁵ *Вакх. 1638–1640*

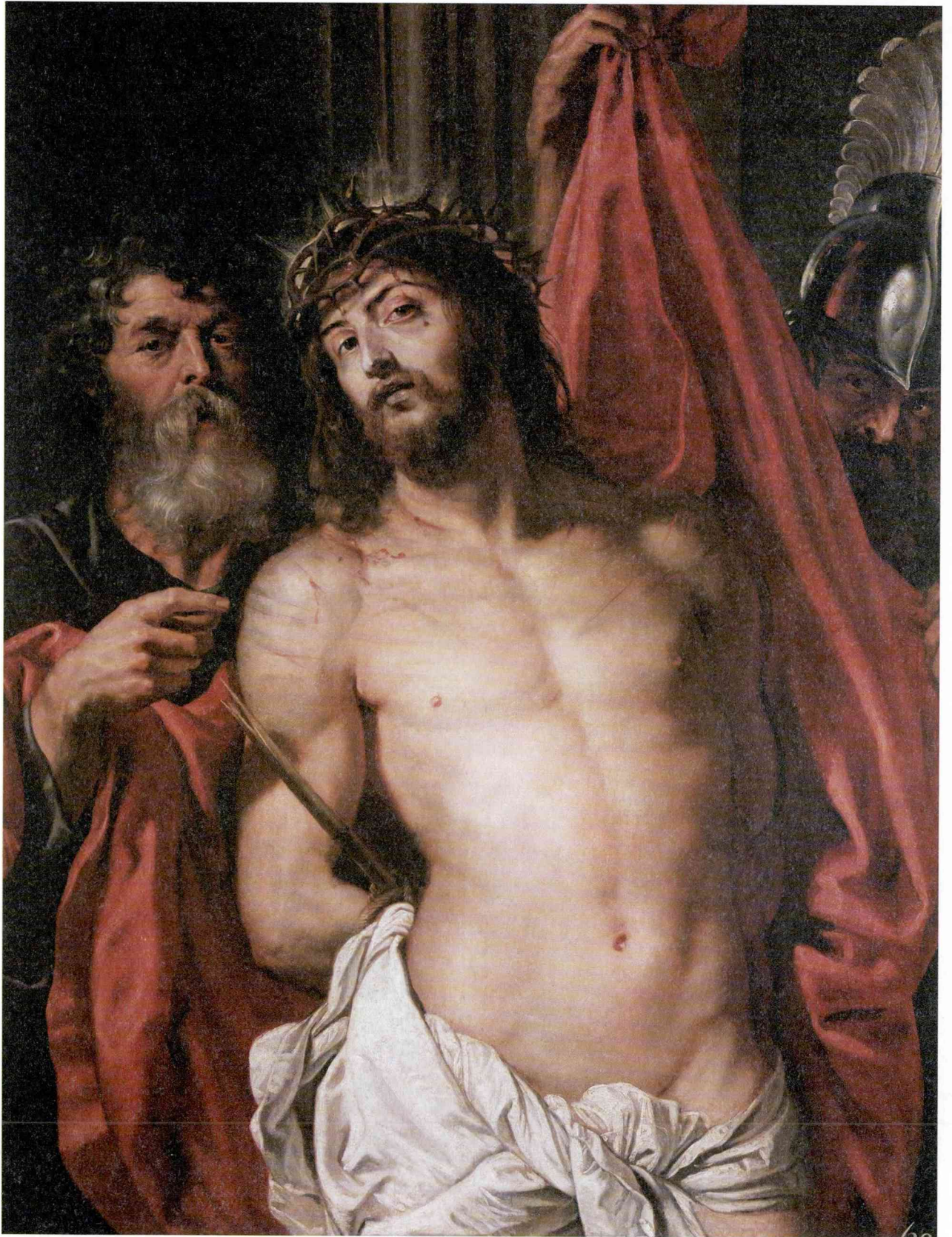
⁸ *Последствия войны. 1638*

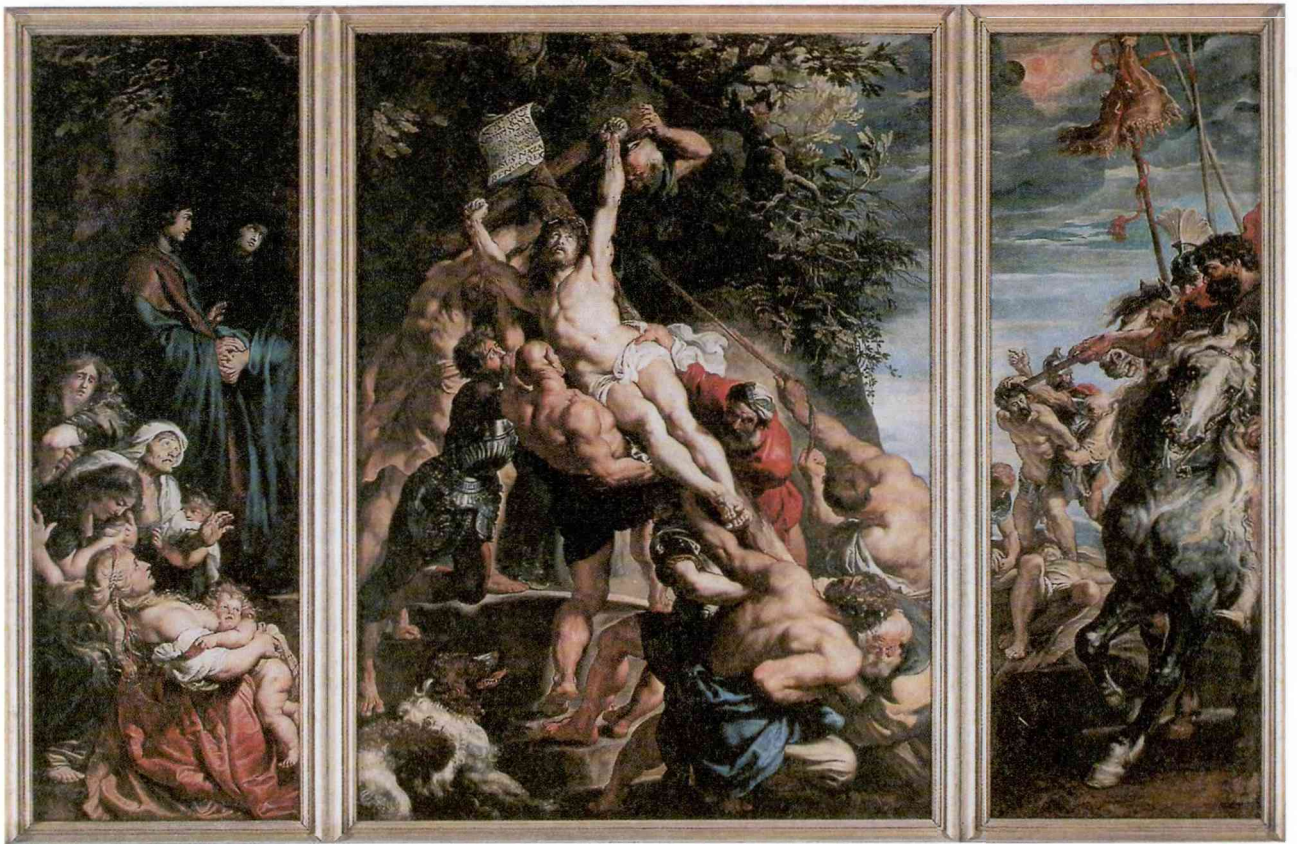
⁶ *Возвращение Дианы с охоты*

⁹ *Христос в терновом венке. До 1612*

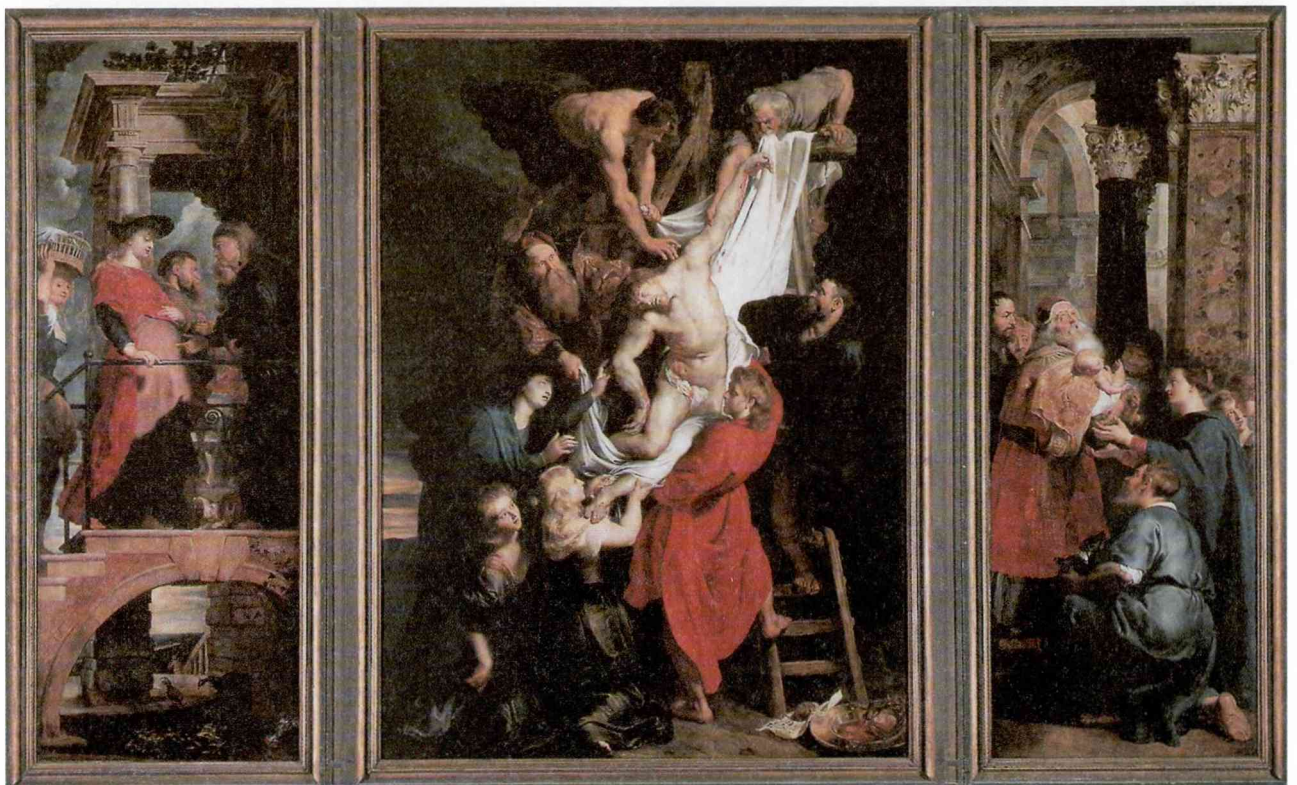
¹⁰ *Распятие Христа. Триптих. 1610*

¹¹ *Снятие с креста. Триптих. 1612–1614*

10

11

Поль СЕЗАНН

(1839–1906)

¹ Портрет госпожи
Сезанн в оранжевом
1890

«*А*увр — это книга, по которой мы учимся читать. Мы, однако, не должны довольствоваться только прекрасными формулами наших знаменитых предшественников. Выйдем за их пределы, чтобы изучать прекрасную природу, постараемся освободить от них наш дух и выразить себя, следуя своему личному темпераменту», — подытоживал за год до смерти свои взгляды на изобразительное творчество Поль Сезанн, художник, оказавший на новейшее искусство XX века одно из наибольших влияний.

Родился Поль Сезанн в городке Экс-ан-Прованс на юге Франции в семье преуспевающего банкира (в отличие от многих своих друзей Сезанн не бедствовал, хотя большую часть жизни тяготился материальной зависимостью от отца). Поль получил прекрасное общее образование, увлекался литературой, писал стихи, окончил муниципальную школу рисования, занимался юриспруденцией и какое-то время работал в банке. В 1861 году, вопреки мнению отца, уехал в Париж, где в студии Сюиса продолжил художественное образование. В студии сближается с К. Писсарро, А. Гийоме, другими художниками — будущими импрессионистами, общается с Э. Золя, с которым подружился в Эксе.

Становление Сезанна как большого самобытного художника относится к началу 1870-х годов, когда он вместе с Писсарро много работает на природе. Для него становится важным показать ее материальность, сущность, приблизить средствами живописи к идеалу, потому Сезанн многократно пишет один и тот же уголок природы или натюрморт. По взглядам художник близок к импрессионистам, участвовал в их первой и третьей выставках. Сезанн часто общается с Ренуаром, Моне и Писсарро, хотя большую часть времени проводит в уединении в Эксе или Эстаке, где неустанно работает над постижением природы и человека.

Впоследствии искусствоведы придумают для творчества П. Сезанна, как и П. Гюгена, В. Ван Гюга, А. Тулуз-Лотрека, Ж. Сёра, специальное определение «постимпрессионизм» — термин скорее удобный, нежели точный. Сезанн и другие продолжили миссию импрессионистов — существенно раздвинули границы живописи. Поэтому многие новаторы искусства — художники последующих времен — называли Поля Сезанна своим главным учителем.

² Игроки в карты. 1890–1895

³ Пьеро и Арлекин. Около 1888

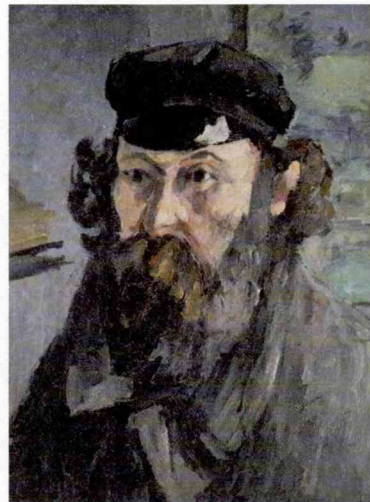
⁴ Дом доктора Гаше
в Овере
Около 1873

⁵ Большие купальщицы
1906

⁶ Автопортрет
в каскетке
Около 1872

⁷ Дом повешенного
1873

8

9

10

11

12

⁸ *Равнина у горы Святой Виктории*
1882—1885

⁹ *Акведук*
1898—1900

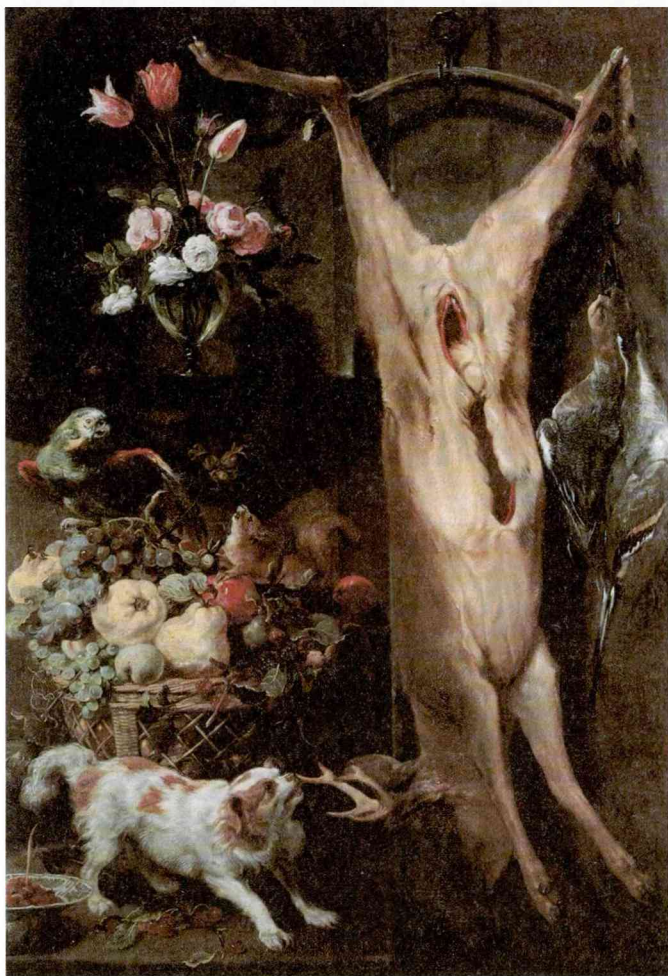
¹⁰ *Вид на гору Сент-Виктуар
со стороны Бельвю*
1883

¹¹ *Натюрморт с драпировкой*
Около 1895

¹² *Яблоки и апельсины*
1896—1900

Франс СНЕЙДЕРС

(1579–1657)

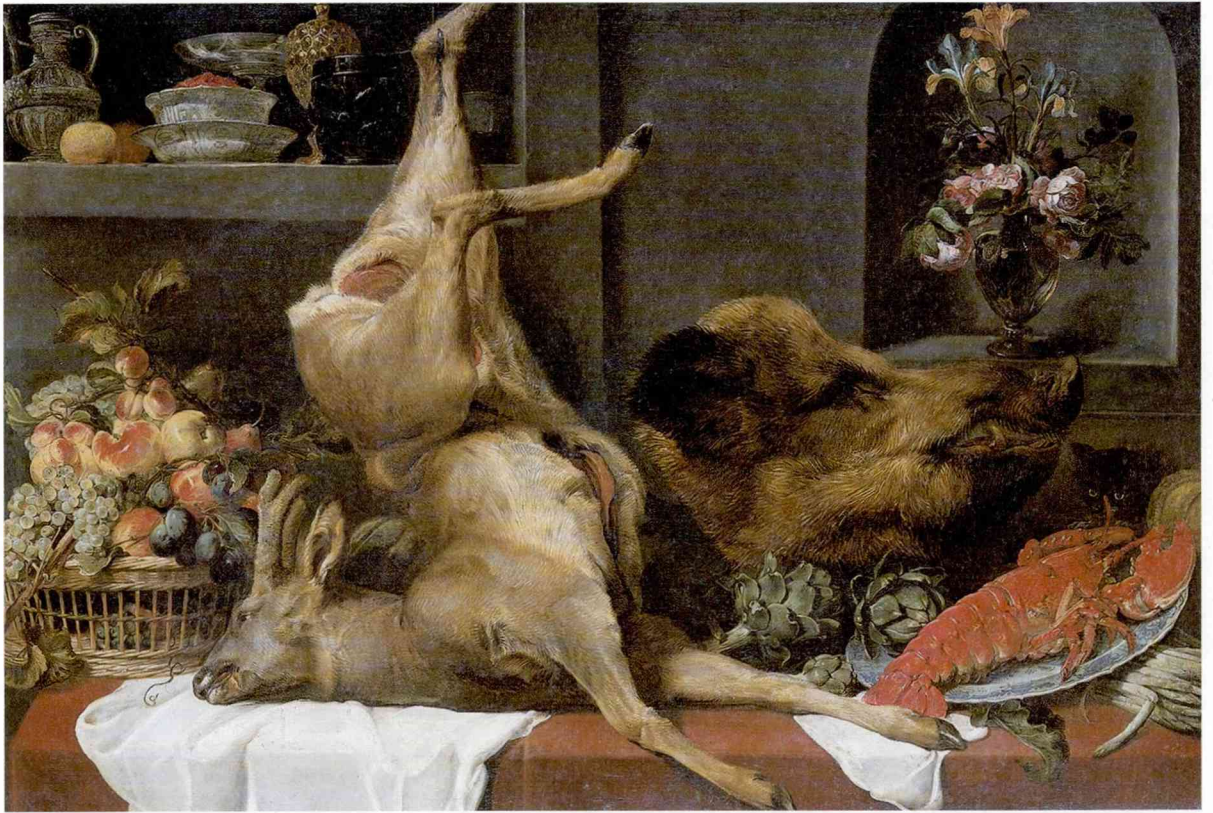

Наверное, в XVII веке люди несколько по-иному смотрели на некоторые жизненные ситуации, были проще, и их не смущали полотна, заполненные убитыми зайцами, оленями, дичью или расправами своры собак над дикими кабанами, которые иногда также не оставались в долгу. Был большой спрос на подобные картины, были художники, которые специализировались на их создании. Первым среди них в свои времена был Франс Снейдерс.

Будущий анималист, мастер по изображению рыбных, мясных, фруктовых, овощных лавок, а также натюрмортов родился в Антверпене. Обучался художеству под руководством Питера Брейгеля Младшего. В начале XVII столетия фламандская живопись находилась на подъеме. Ведущие художники страны имели европейскую известность и славу, и Франс Снейдерс органично влился в их ряды. После путешествия в 1628 году в Италию художник быстро завоевал популярность своими роскошными картинами. После знакомства с Рубенсом произошел решительный поворот в творчестве Снейдерса. Они совместно создали несколько полотен. При этом Рубенс писал людей, Снейдерс — животных, овощи, фрукты, цветы. Подобные картины художник создавал в соавторстве с Йордансом, Ван Дейком и другими живописцами.

Талант Франса Снейдерса высоко ценился богатыми заказчиками. Его полотна охотно приобретали правители больших и малых государств Европы, среди первых покупателей был король Испании Филипп III. Кроме того, Снейдерс стал главным художником наместника Испании во Фландрии эрцгерцога Альберта.

Самого художника, наделенного в избранном им направлении живописи богатым воображением, наверное, можно считать ярким представителем стиля барокко, который занял в те времена ведущие позиции в искусстве. Богатство даров природы, сосредоточенных в одном месте (на одной лавке), яркость красок и экзотика на полотнах Снейдерса поражали современников. И в наши дни «вкусные» или привлекающие взгляд произведения фламандского мастера находятся во многих картинных собраниях мира. Хотя некоторые из его работ, наверное, и вызывают определенное неприятие, ибо при всех проявлениях жестокости и варварства в XXI веке общее настроение по отношению к природе и братьям нашим меньшим ныне несколько иное, чем во времена фламандского мастера.

3

4

¹ *Кладовая с подвешенной тушей*
1635–1640

² *Рыбный базар*
Около 1621

³ *Натюрморт с оленем, головой вепря, фруктами и цветами*
1600–1657

⁴ *Кладовая с собакой и щенками*
Около 1620–1630

⁵ *Птичий концерт*
Около 1631–1636

6

7

8

⁶ Мясная
лавка
Около
1640—1650

⁷ Натюрморт
с фруктами
и желудем
1616

⁸ Натюрморт
с лебедем

9

⁹ Натюрморт
с попугаями
1630—1640

ТИЦИАН

(Около 1488/1490—1576)

Тициан (Тициано Вечеллио) — один из самых крупных художников в мировой живописи. Проживший более 90 лет и трудившийся до последних дней своих, Тициан вошел в изобразительное искусство как непревзойденный колорист, как пионер многих открытий в большинстве жанров живописи, как автор многих непревзойденных картин и портретов, на которых учились и продолжают учиться последующие поколения художников.

Родился будущий мастер в горной деревушке Пьеве ди Кагоре. С 10 лет постигал художественное дело в Венеции. Работал в мастерской братьев Беллини, а с 1508 года исполнял вместе с Джорджоне фрески в одном из общественных зданий города. Непродолжительные совместные работы с великим мастером Возрождения закончились в 1510 году, когда Джорджоне трагически умер во время эпидемии чумы. Считается, что Тициан закончил некоторые работы своего друга-учителя. Вполне возможно, что молодой художник прикасался кистью к несравненной *Спящей Венере*.

Первая самостоятельная работа Тициана *Чудеса святого Антония* отличалась большой эмоциональностью и самого сюжета, и его воплощения на полотне. Далее напряженная, десятилетиями длящаяся работа, приносящая известность, признание, славу. Уже в 1516 году Тициан становится официальным художником Венецианской республики, оставаясь в этой почетной должности до своей смерти. Десятки шедевров на религиозные, мифологические, аллегорические сюжеты, прекрасные портреты и пейзажи высоко возносят художника. С ним желают познакомиться, видеть своим придворным живописцем правители областей и городов Италии, французский король Франциск I, испанский император Карл V, его сын Филипп II Испанский. Для них Тициан исполнял многочисленные заказы.

В жизни художника бывали периоды, когда он корректировал свое творчество, когда в нем появлялись порой существенные новшества. Интересной была поездка живописца в Рим, где он познакомился с творениями мастеров Вечного города (с фресками Микеланджело *Страшный суд* в числе других) и представил на суд художественного сообщества свои произведения. По легенде Микеланджело выразил восхищение *Данаей* Тициана, хотя и отметил некоторую нечеткость рисунка.

К началу 1560-х годов эта «нечеткость» стала все более просматриваться в произведениях живописца. Вазари отмечал, что работы последнего периода творчества Тициана «написаны смелыми, стремительными мазками, цветовыми пятнами так, что лишь на расстоянии они являют свое совершенство».

Предание гласит, что, работая над портретом всемогущего Карла V, Тициан выронил кисть из руки. Император поспешил ее поднять и передать художнику. Если так было, то это свидетельствует не только о великодушии Карла V, но, прежде всего, о величии Тициана.

¹ Император Карл V в сражении при Мюльберге. 1548

² Карл V с собакой. 1532–1533

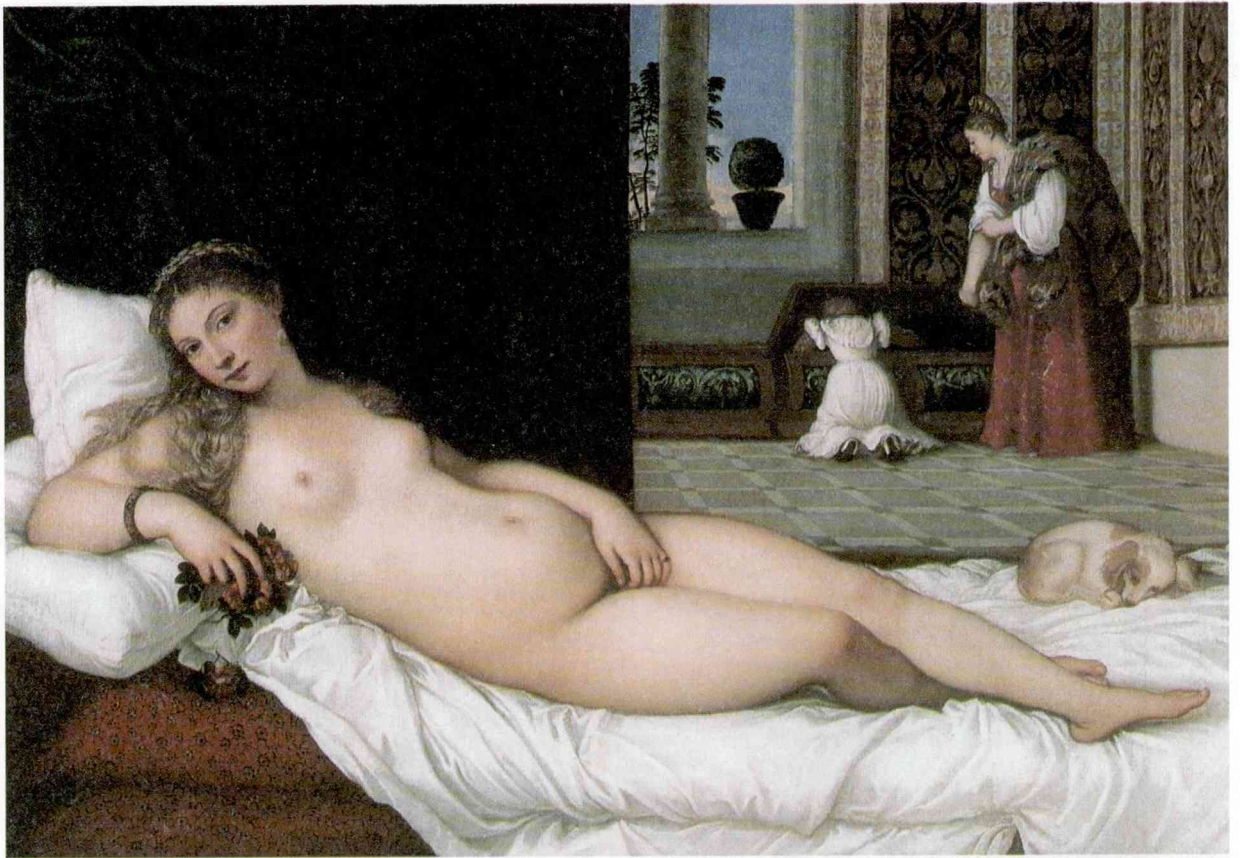
³ Портрет Павла III с Алессандро и Оттавио Фарнезе. 1546

⁴ Венера перед зеркалом. 1555

³ Венера Урбинская. 1538

⁶ Даная. 1554

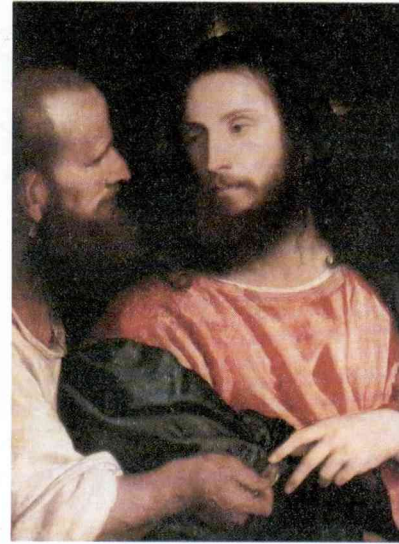
5

6

7

8

9

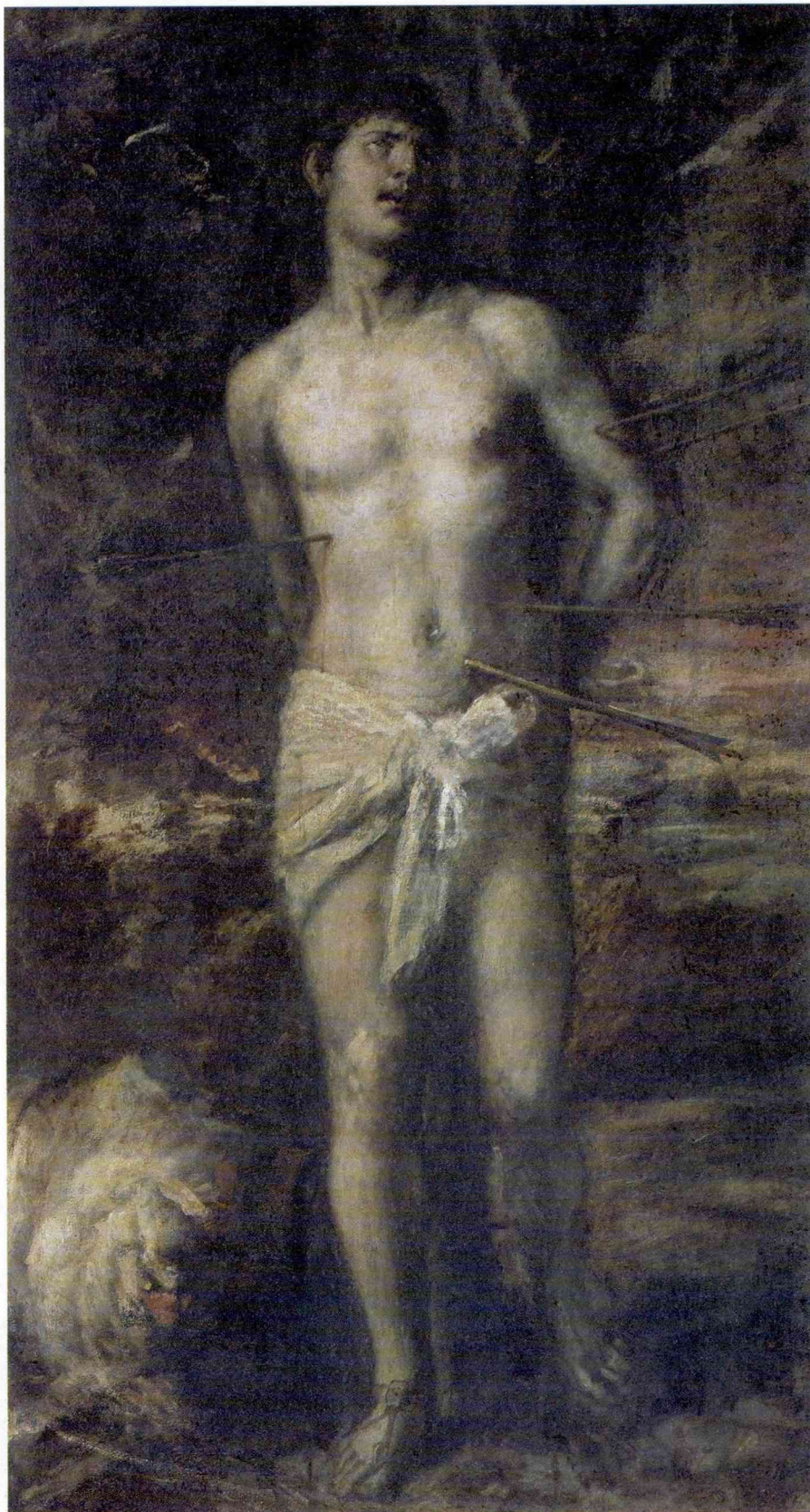
10

⁷ *Вознесение Марии (Ассунта)*
1516–1518

⁸ *Динарий кесаря*
1516–1518

⁹ *Положение во гроб*
Около 1566

¹⁰ *Возложение тернового венца*
1543

¹¹ *Святой Себастьян*
1570

Джон Уильям УОТЕРХАУЗ

(1849–1917)

Удивительную связь состояния страны с доминирующим в ней видом изобразительного искусства продемонстрировала Англия во второй половине XIX века. То были благодатные годы долгого правления королевы Виктории — годы стабильности и роста среднего класса, представители которого стали основными заказчиками произведений искусства, хотя не были слишком изощренными в нем. И это способствовало развитию направления в живописи, восхваляющего красоту вообще и красоту женщины, добропорядочность, гармонию и красоту. Само направление английского искусства получило название викторианского. Оно поставило в свои ряды многих талантливых художников. Одним из самых ярких стал Джон Уильям Уотерхауз.

Будущий певец женской красоты родился в Италии в семье английских художников. Впоследствии Джон Уильям Уотерхауз будет неоднократно бывать на своей родине, видимо каждый раз подпитываясь детскими впечатлениями. В шесть лет Джон вместе с родителями прибывает в Англию. Начальные навыки в живописи получил в мастерской отца. В 21 год Уотерхауз становится студентом Школы искусств Королевской Академии, а через четыре года (1874) выставляет свою первую картину на экспозиции Академии. И с этого времени художник демонстрирует удивительное постоянство: до конца жизни он участвовал во всех последующих выставках главного художественного заведения страны.

Уотерхауз шел в едином строю с ведущими английскими живописцами того времени — Л. Альма-Тадемой, Э.К. Берн-Джонсом, Ф. Лейтоном, прерафаэлитами. Его поиск устремлен к воплощению на своих полотнах идеала женской красоты. Независимо от того, где предстают перед зрителями героини его прекрасных произведений: в сценах ли из итальянской жизни (*Прядильщица*, *Две итальянских девочки у деревни*), в историях и мифах Древнего мира (*Аполлон и Дафна*, *Цирцея предлагает чашу Одиссею*, *Эхо и Нарцисс*, *Ариадна*, *Гилас и нимфы*) или сошли со страниц литературных произведений предшествующих времен (*Декамерон*, *Тристан и Изольда*, *Офелия*, *Джюльетта*).

В 1885 году Уотерхауз стал членом Королевской Академии, в 1895 избран академиком. Его популярность была велика, авторитет высок. У художника было много учеников и последователей. Свой идеал женской красоты Уотерхауз искал до последних мучительных дней своей жизни (*Миранда*, *Буря*, *Прекрасная Розамунда*) — художник умер от рака.

В жизни живописец был исключительно трудолюбив и скромен. Он не принял ни одного из многих предлагаемых ему титулов или высоких постов (отказался от титула баронета, от поста президента Королевской Академии искусств). Художник был обладателем лишь одного ордена — «За заслуги». Их перед английским обществом и искусством Уотерхауз имел с избытком.

¹ Офелия. 1894

² Прекрасная Розамунда. 1916

³ *Леди Шалотт*
1888

⁴ *Гилас и нимфы*
1896

⁵ *Магический круг*
1886

⁶ *Пенелопа
и женихи*
1912

⁷ *Эхо и Нарцисс*
1903

⁸ *Леди Шалотт*
1915

⁹ *Святая Сесилия*
1895

¹⁰ *Благовещение*
1914

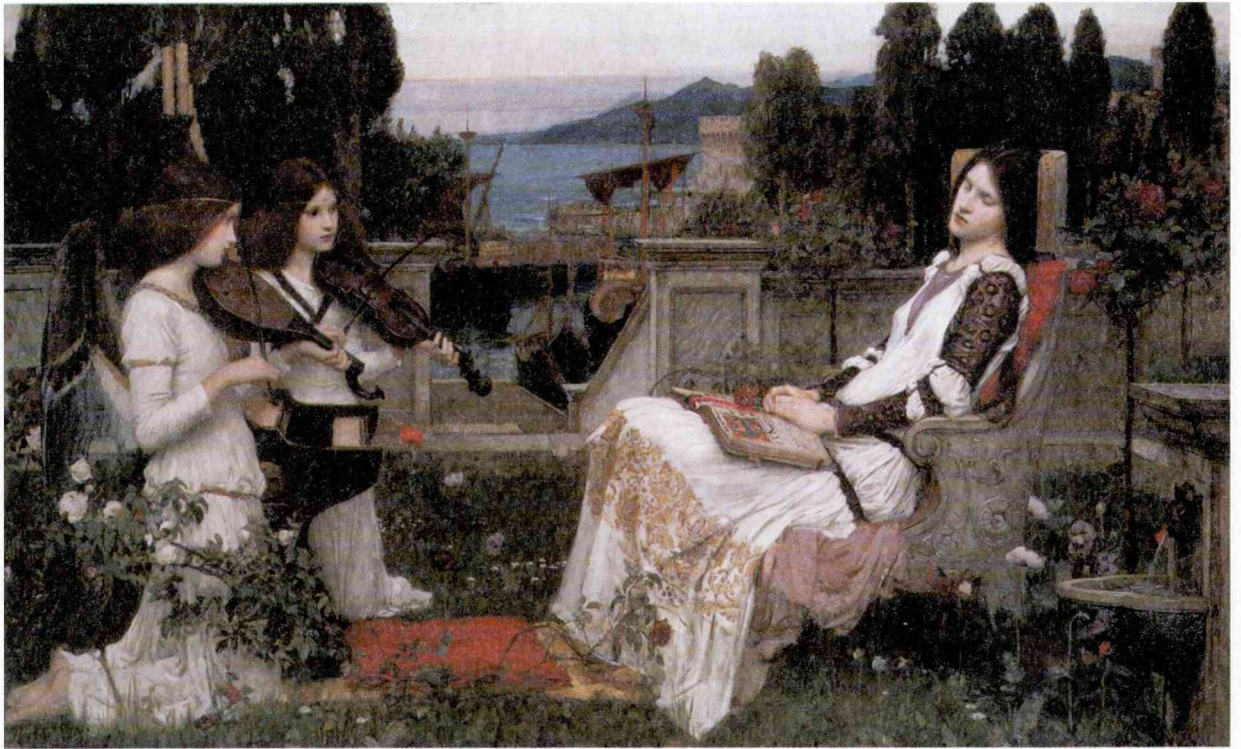
6

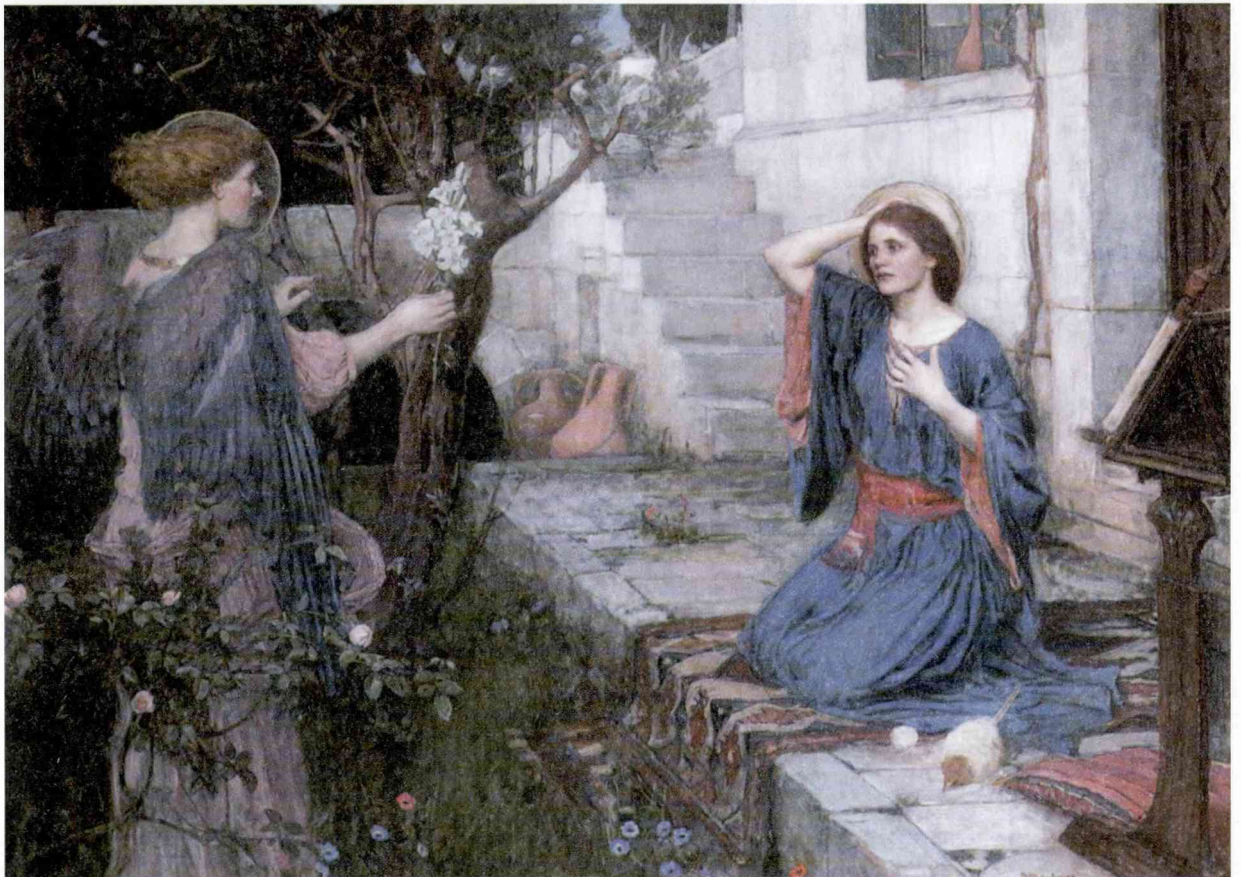
7

8

9

40

Жан Оноре ФРАГОНАР

(1732–1806)

Если художник жил и творил во Франции во второй половине XVIII века и был наделен даром и воображением, он обязан был следовать стилю рококо. Именно во Франции он достиг наивысшего расцвета благодаря ряду талантливых живописцев, одним из которых был Жан Оноре Фрагонар.

Будущий художник родился в небольшом городке Грассе. После переезда семьи в Париж юноша смог познакомиться с высоким искусством. И хотя в 15 лет он начал работать в юридической конторе, крупным правоведом не стал. Изобразительному искусству повезло больше: Фрагонар был рожден художником, наделенным немалым талантом. Поэтому с 16 лет он поступает в мастерскую Ф. Буше, брал также уроки у Ж.-Б. Шардена.

С начала 1750-х годов Фрагонар начинает самостоятельную жизнь художника. Его картина *Жертвоприношение Авраама* приносит ему победу на соискании Римской премии и пятилетнюю поездку на стажировку в Италию. Рим не поразил Фрагонара произведениями мастеров Возрождения. Ему было больше созвучно творчество некоторых современных ему живописцев, Тьеполо прежде всего. Сам живописец какое-то время уделил пейзажу. Его уголки природы южной Италии свидетельствовали о больших успехах Фрагонара-пейзажиста. В будущем он будет использовать свои навыки в этом жанре для создания фона, на котором происходят многочисленные свидания, романтические интрижки, поцелуи и целомудренные любовные успехи.

Именно они становятся основными в его композициях спустя какое-то время после возвращения в Париж в 1761 году. Фрагонар сразу же выдвигается в число ведущих живописцев Франции. Уже в 1765 году он становится членом Королевской Академии. Мастер любовных сценок был и прекрасным портретистом. Среди его заказчиков — люди высшего света, в том числе фаворитка короля Людовика XV влиятельная мадам дю Барри.

Однако близятся иные времена. Королевская власть слабеет, затем и падает. Тихо умирает рококо — героическому времени требуется новое искусство. Оно появляется в лице неоклассицизма. Вчерашний любимец публики, популярнейший Фрагонар становится лишним в наступившем XIX веке. Даже несмотря на поддержку влиятельного в эпоху Наполеона великого живописца Давида, Фрагонар умирает в нищете, всеми забытый.

¹ Качели. 1748–1752

² Жмурки. Около 1765

³ Качели. 1767

6

7

⁴ *Коронованный
любовник*
1771–1772

⁵ *Хорошая мать*

⁶ *Певица, держащая
ноты*
1765–1769

⁷ *Портрет астронома
Жерома де Лаланда*
1765–1769

⁸ *Девушка, играющая
с собакой*
1765–1772

⁹ *Молодая девушка
за чтением*
1776

8

Франс ХАЛС

(1580/1585—1666)

Выдающийся голландский художник-портретист Франс Халс жил и работал во времена яркого расцвета нидерландской и фламандской школ живописи в первой половине XVII столетия. Он был одним из тех мастеров, которые способствовали этому расцвету.

Родился Франс Халс в Антверпене в семье ткача. Бушевавшая в стране, чрезвычайно жестокая война за независимость заставила родителей искать более тихое для проживания место. Семья поселилась в Харлеме, где обозначивший свои способности к живописи Франс был отдан на обучение в мастерскую К. ван Мандера. Учитель владел не только кистью, но и пером. Знаток итальянской и вообще европейской живописи, гуманист и человек широкого образования и взглядов, он был и прекрасным педагогом. Во многом такой наставник способствовал быстрому росту мастерства Франса Халса.

В 1610 году молодой художник был принят в городскую гильдию Святого Луки. В избранном портретном жанре Халс делает успехи. В его стиле чувствуется небольшое присутствие влияния Караваджо и его последователей, хотя манера наложения красок и световые решения у Халса свои, можно сказать, доморощенные. Живописец писал быстро, свободными плоскими мазками, которые были непривычны для большинства профессионалов и любителей живописи того времени. Впрочем, на качестве работ Халса это не сказывалось: его портреты отличались особой живостью, реалистичностью, достоверностью и в лицах, и в деталях одежды. Назовем некоторые из них: персональные портреты знакомых и заказчиков (Хендрик Свальмиус, Самуэль Ампицзинг, Якоб Цаффиус), изображения святых (*Святой Лука*, *Святой Матфей*, *Святой Иоанн Евангелист*), портреты людей с улицы (*Цыганка*, *Поющие мальчики*, *Смеющийся ребенок*, *Малле Баббе*, *Игрок на фоммельпоте*).

Еще большую известность и настоящий триумф принесли Франсу Халсу его групповые портреты офицеров стрелковой роты Святого Георгия, которых он писал неоднократно, и регентов госпиталя Святой Елизаветы. На больших полотнах изображенные в полный рост действующие лица отличаются, наверное, очевидной похожестью, живостью, непринужденностью поз.

Художник всю свою продолжительную жизнь провел в Харлеме. Был два раза женат, у него родилось десять детей. Пятеро его сыновей также стали художниками. Последние годы он жил на небольшую пенсию, которую за заслуги перед городом ему выплачивали местные власти. Всемирное признание Франса Халса было впереди.

3

¹ Малле Баббе. Около 1630

³ Веселый пьяница. 1628–1630

² Вильгельм Койман. 1645

⁴ Катарина Хоофт в детстве с кормилицей. Около 1619–1620

⁵ Рота капитана Ренье Реаля
(«Тощая рота»). 1637

4

5

6

⁶ Семейный портрет на природе. Около 1647–1650

⁸ Паяц с лютней

⁷ Свадебный портрет Исаака Абрахамса
Масса и Биатрикс ван дер Лаен. 1622

⁹ Мужской портрет (Николас Хасселаер?)
1630–1635

8

9

Уильям Холмен ХАНТ

(1827–1910)

Благодаря Уильяму Холмену Ханту объединение прерафаэлитов заняло в истории свое особое место. Их идеологию, практику и взгляды на искусство Хант изложил в двухтомном издании *Прерафаэлитизм и Братство прерафаэлитов*.

Юный Уильям Холмен Хант едва ли не с 12 лет начал работать клерком. Однако страстное желание стать художником приводит семнадцатилетнего юношу в школу при Королевской Академии искусств. Студентом Хант сформулировал для себя принципы, которым он должен был следовать в искусстве. Среди них — активное религиозно-нравственное начало живописи, характерное для искусства Возрождения, предшествующего творчеству Рафаэля. Художник, по Ханту, также должен был создавать произведения в соответствии с традициями национального искусства, искренне воспроизводить свои внутренние побуждения, следовать за природой. Принципы Ханта разделили также Д.Г. Россетти и Дж.Э. Миллес, так родилось «Братство прерафаэлитов».

Первые работы живописца имели успех и у зрителей, и у критиков. Известный искусствовед Дж. Рёскин

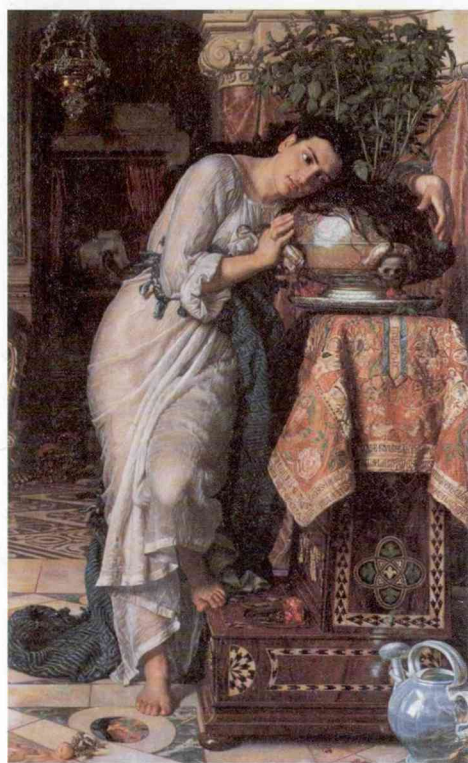
приветствовал стремление Ханта писать реалистические пейзажи. Художник любил выписывать на своих полотнах незначительные детали. Его картины были наполнены яркими, сочными красками и привлекали любителей живописи и коллег по искусству.

В 1850-е годы Хант создал произведения, которые вскоре стали очень популярными: *Пробудившийся стыд* (1853–1854) и символическое полотно *Светоч мира* (1851–1853). В 1855 году Хант участвовал во Всемирной выставке в Париже, где среди других картин демонстрировал работу *Наши английские берега*, вскоре переименованную в *Заблудшие овцы*, о которой Э. Делакруа сделал запись в *Дневнике*. «Я по-настоящему очарован овцами Ханта». В последующие годы будут созданы интересные по своей символике (или загадочности) *Козел отпущения*, *Тень смерти*, *Триумф невинных младенцев*. Хант писал также вызывающие большой интерес портреты. Особым успехом пользовались его необычные по красоте и сиянию красок пейзажи британских островов. Творчество Ханта позволяет отнести его к числу самых достойных английских живописцев второй половины XIX века.

2

3

¹ Родители находят юного Иисуса в храме
1854

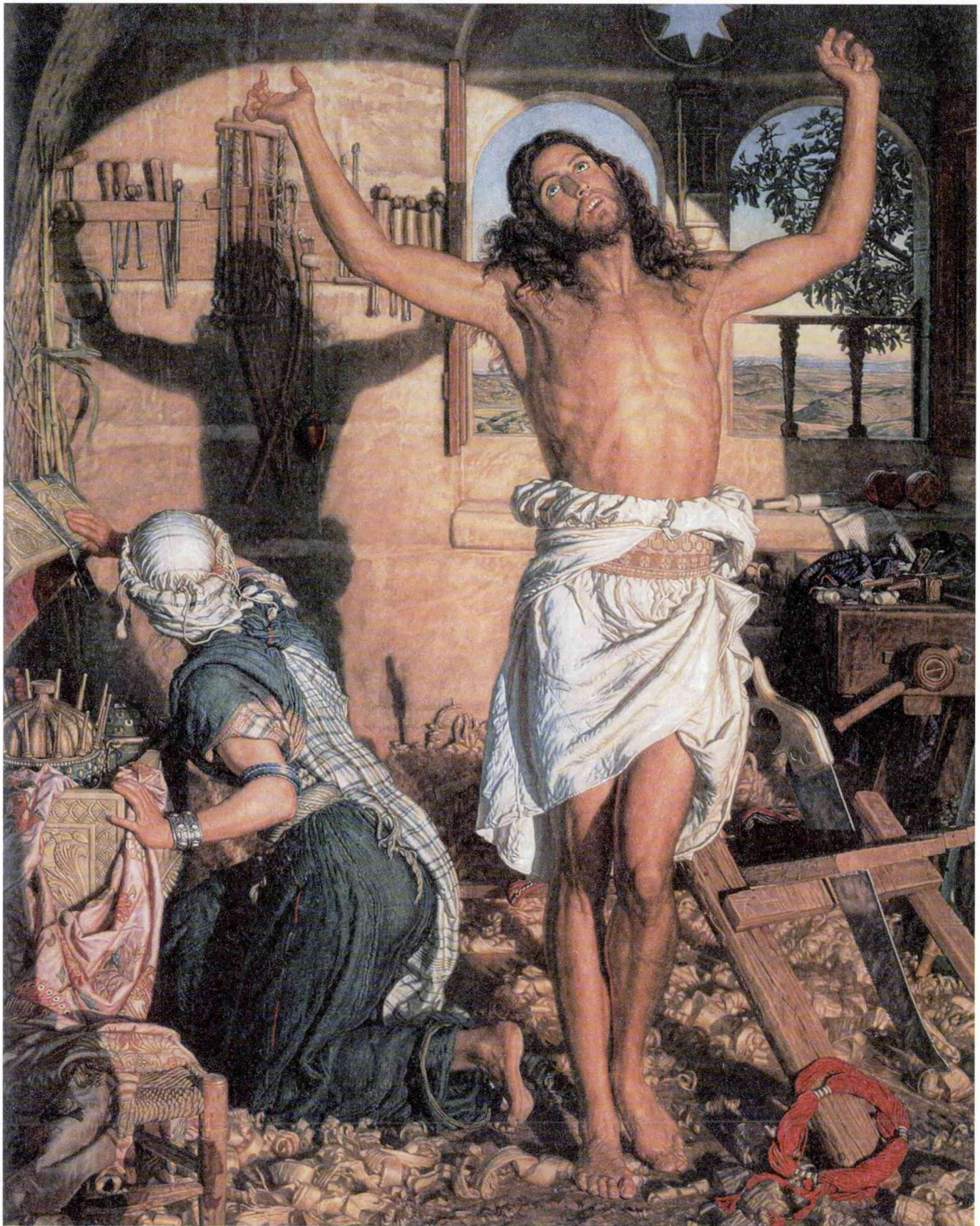
² *Dolce far niente*
1859, 1860, 1865–1866

³ Изабелла и горшок с базиликом. 1867–1868

⁴ Светоч мира. 1851–1853

4

⁵ Тень смерти. 1870–1872, 1873

⁶ Риенци клянется отомстить за смерть своего младшего брата, убитого в схватке между кланами Орсини и Колонна 1848

⁷ Новообращенная семья древних бриттов, спасающая миссионера от преследования друидов. 1850

7

⁸ *Леди
Шалотт*
1887–1892

⁹ *Детский
праздник*
(Миссис Томас
Фазбайрн
с детьми)
1864–1865

Ханс ХОЛЬБЕЙН МЛАДШИЙ

(1497/1498–1513)

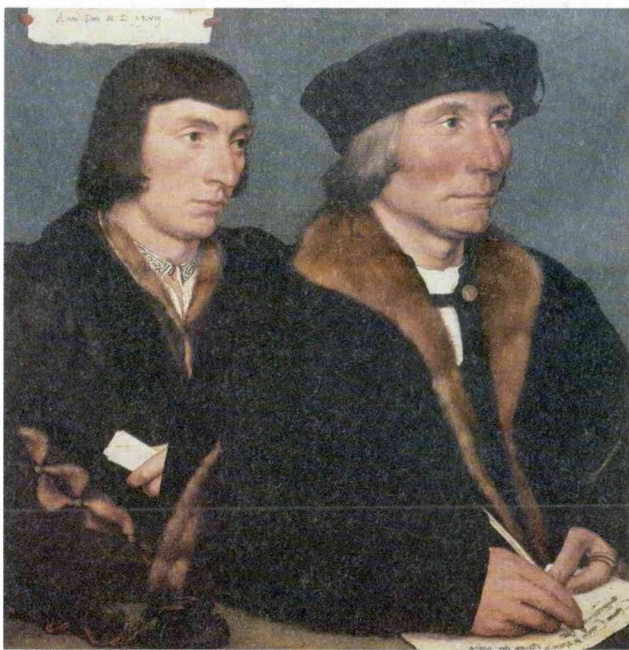
Величайший портретист и рисовальщик своего времени Ханс Хольбейн (Гольбейн) Младший родился в Германии, городе Аугсбурге. Его отцом был известный живописец и график Северного Возрождения Ханс Хольбейн, получивший дополнение «Старший», после того как его сын стал знаменитым художником. Естественно, что главным учителем талантливого ребенка и был старший по возрасту Хольбейн.

В юности Ханс Хольбейн Младший до 1517 года работал вместе с отцом в Люцерне, после чего поселился в Базеле, где через какое-то время открыл собственную мастерскую и стал членом гильдии живописцев города. Видимо, в возрасте около 20 лет молодой художник совершил поездку в северную Италию — специалисты подметили некоторые перемены в его живописи. Годы жизни в Базеле стали для Хольбейна Младшего временем его становления как живописца и графика. В 1521–1522 годах художник создает одно из самых трагично-эмоциональных в мировой живописи изображений Иисуса — *Мертвый Христос*. Живописец создает и другие полотна на евангельскую тематику, хотя главной страстью для него становится портретная живопись. В Базеле Хольбейн пишет, наверное, самые известные изображения великого гуманиста и мыслителя средневековой Европы — Эразма

Роттердамского. В 1523–1524 годах художник совершает поездку по Франции, где продолжает изучать творчество мастеров Возрождения, открывает для себя Рафаэля.

В 1526 году Хольбейн уезжает в Англию, где пишет портреты лондонской знати, а также групповой портрет семьи Томаса Мора (английский гуманист в то время являлся канцлером и советником короля Генриха VIII), включавший 10 фигур в полный рост. К сожалению, полотно погибло в XVII веке, лишь сохранившийся рисунок дает некоторое представление о значительности работы. В 1528 году художник возвращается в Базель с тем, чтобы через четыре года вновь уехать навсегда в полюбившуюся ему Англию. Уже на следующий год второго пребывания в Лондоне Ханс Хольбейн Младший создает шедевр парадного портрета — знаменитый *Портрет французских послов в Англии Жана де Динтевиля и Жоржа де Сильва*. В 1536 году художник становится придворным живописцем короля Генриха VIII. Он много работает: создает более 150 портретов, множество рисунков и графических портретов, эскизы интерьеров, ювелирных украшений и витражей.

Умер Ханс Хольбейн Младший сравнительно молодым. Была такая болезнь в те времена — чума, для которой талант человека не имел никакого значения.

¹ Портрет
Томаса
Годсальве и его
сына сэра
Джона
1528

² Портрет
французских
послов
в Англии Жана
де Динтевиля
и Жоржа
де Сельва
1533

³ Портрет
Шарля
де Солье,
лорда
Моретта
1534–1535

⁴ Портрет
Генриха VIII
1538

⁵ Анна Клеве
1539

⁶ Портрет
Эдуарда,
принца
Уэльского
Около 1539

⁷ Портрет
герцога
Лотарингского
Около 1543

⁸ Портрет
Эразма
Роттердам-
ского
1523

⁹ Портрет
Николаса
Кратцера
1528

¹⁰ Портрет
Уильяма
Уорхэма
1527

PARVULE PATRISSA, PATRIÆ VIRTVTIS ET HERES
ESTO, NIHIL MAIUS MAXIMVS ORBIS HABET.
GNATVM VIX POSSVNT COELVM ET NATVRA DEDISSE,
HVIVS QVEM PATRIS, VICTVS HONORET HONOS.
ÆQVATO TANTVM, TANTI TV FACTA PARENTIS,
VOTA HOMINVM, VIX QVO PROGREDIANTVR, HABENT
VINCITO, VICISTI. QVOT REGES PRISCOVS ADORAT
ORBIS, NEC TE QVI VINCERE POSSIT, ERIT.

Guillelmus Marston fecit

7

8

9

10

ЭЛЬ ГРЕКО

(1541–1614)

¹ Святая Троица. 1577–1580

Картины Эль Греко при первом знакомстве с ними — сплошное безмолвное удивление и тихий восторг. И чем больше произведений художника видишь, тем шире и глубже становятся эти чувства от неповторимого, полного экспрессии и драматизма творчества великого живописца.

Доменикос Теотокопулос, впоследствии прозванный Эль Греко, и был греком по национальности. Родился на овеянном легендами острове Крите, там же получил основы художественного образования: известно, что он писал иконы, а в документе 1566 года Доменикос упоминается как о живописце. Далее естественный морской путь привел честолюбивого художника в Венецию, где, возможно, он какое-то время был учеником Тициана.

Пробывание в Италии (с 1570 года художник работал в Риме) значительно расширило кругозор Доменикоса. Серьезное изучение творчества великих мастеров способствовало рождению одного из самых самобытных живописцев мирового изобразительного искусства. Его непохожесть на других проявилась совсем скоро в испанском Толедо, где он обосновался в 1577 году и прожил до конца жизни.

В Толедо художник, получивший за свой большой талант и мастерство прозвище Эль Греко, стал создателем алтарных композиций (*Моденский триптих*, *Погребение графа Оргаса*). К его необычным творениям относятся картины на темы Нового Завета (*Тайная вечеря*, *Крещение Христа*, *Поклонение пастухов*, *Моление о чаше*, *Воскресение*, *Встреча Марии и Елизаветы*) и единственная работа на мифологический сюжет (*Лаокоон*). Неповторима галерея апостолов и святых Эль Греко (*Стигматизация святого Франциска*, *Апостолы Петр и Павел*, *Святой Иоанн Креститель*, *Святой Петр*, *Святой Лука*). Удивительны портреты художника — *Портрет дамы* (любимой женщины художника — Иеронимы де лас Куэвас), *Портрет скульптора*, *Портрет кардинала*, *Фра Гортензио Феликс Паравичино*. Знаменитые виды Толедо стали одними из первых в европейской живописи пейзажами.

И во всех творениях Эль Греко вера и озабоченность, эмоциональность и драматизм отразились в удлинённых фигурах, в игре светотени, в выразительных или измождённых лицах, в цветовой гамме, в общей энергетической напряжённости полотен. Эль Греко был образованнейшим человеком, имел много друзей из художественной и литературной среды, но был одинок в живописи. Его яркую индивидуальность невозможно ни повторить, ни приблизиться к ней. «Томящийся дух» — так определили Доменикоса Теотокопулоса, критянина по рождению, Эль Греко по прозвищу, его современник поэт Гонгора и художник XX века Матисс.

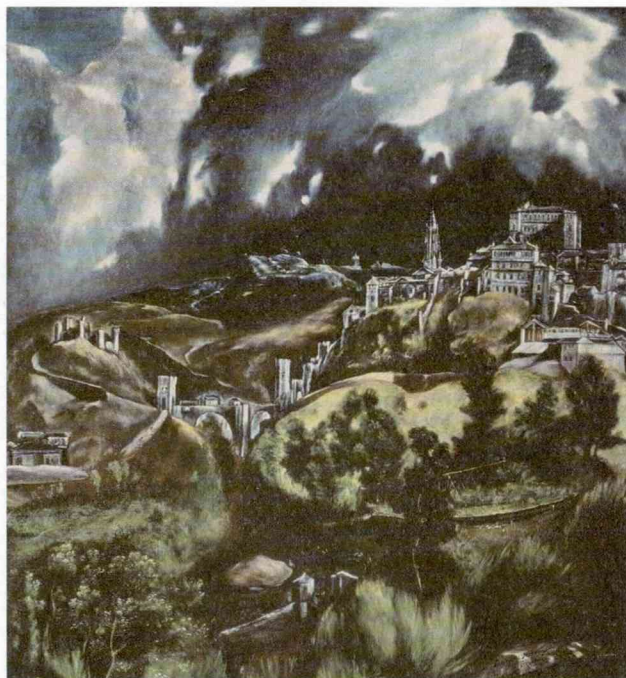
² Исцеление слепорожденного. 1570–1575

5

7

6

8

³ Погребение графа Оргаса. 1586–1588

9

40

11

12

⁴ Портрет кавалера с рукой на груди. 1577–1579

⁵ Святой Людовик, король Франции, и паж. Около 1597

⁶ Святой Иероним-кардинал. 1590–1600

⁷ Вид Толедо. Около 1610

⁸ Святые Андрей и Франциск

⁹ Поклонение пастухов. 1596–1600

¹⁰ Крещение Христа. 1597–1600

¹¹ Сошествие Святого Духа. Около 1600

¹² Вознесение Девы Марии (Непорочное зачатие)
1608–1613

Жан Огюст Доменик ЭНГР

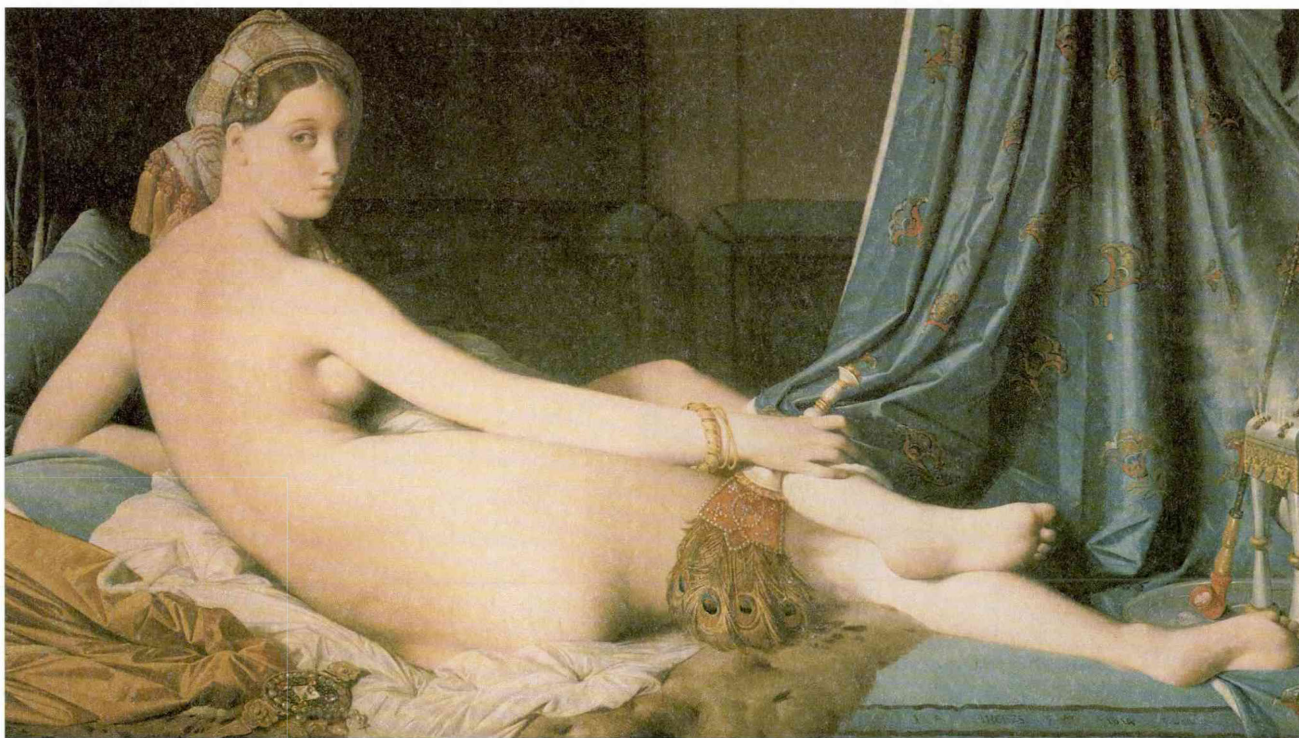
(1780–1867)

Один из крупнейших французских художников XIX века Жан Огюст Доменик Энгр прожил достойную, благополучную жизнь. И творческая судьба живописца и рисовальщика сложилась очень удачно. Энгр работал до последних дней своего весьма почтенного возраста. За четыре года до смерти он написал, возможно, самое эротическое свое полотно — *Турецкие бани*. Наверное, стал последним великим художником уходящего классицизма.

Родился Жан Огюст Доменик в семье живописца и скульптора Жозефа Энгра в городе Монтобане. В 11 лет начал осваивать рисунок и живопись в Академии искусств в Тулузе. В 16 юноша прибыл в Париж на обучение к самому Ж.Л. Давиду. Затем последовала Школа изящных искусств, после которой картина начинающего художника *Послы Агамемнона у Ахилла* побеждает в конкурсе на Римскую премию. Отъезд за государственный счет в Италию состоялся лишь в 1807 году. До этого Энгр участвовал в выставках парижского Салона и много работал над рисунком и живописью. Тогда же художник обратился к портрету, и у него сразу появились заказчики из не знающих материальных затруднений парижан.

Изучение в Риме творчества мастеров Возрождения, Рафаэля прежде всего, усилили в художнике внимание к линии, рисунку, к классической живописи и красоте. Написанные в Риме *Купальщица Вальпинсона* и *Большая одалиска* становятся идеалами неоклассицизма и приносят Энгру большую известность. Затянувшееся пребывание Энгра в Италии заканчивается в 1824 году. Его ждет в Париже восторженный прием. Выставленная в Салоне картина живописца *Обет Людовика XIII* приносит Энгру орден Почетного легиона и открывает дорогу в Академию художеств.

С 1834 по 1841 год Энгр снова находится в Риме, где возглавляет Французскую Академию художеств. В последующие годы во Франции мастер в почете, перед ним преклоняются. Энгр создает модные композиции на тему Востока (хотя там не бывал), пишет портреты, в которых одинаково хорошо прорабатывает и черты лица модели, и складки ее одежды. Энгр — классик. У него своя мастерская, в которую стремятся попасть жаждущие славы юноши. А свою малую родину великий художник помнил и чтит: городу Монтобану Энгр завещал несколько сотен полотен и свыше четырех тысяч рисунков.

⁴ Большая
одалишка
1814

² Купальщица
Вальпинсона
1808

3

³ Жанна д'Арк на
коронации Карла VII
в Реймском соборе
17 июля 1429 года
1855

⁴ Наполеон на импера-
торском троне
1806

⁵ Портрет
мадам Инес
Муатесье
1856

⁶ Портрет
графини
д'Оссонвиль,
урожденной
Луизы
Альбертины
Брогли
1845

УДК 75(084.1)
ББК 85.143(3)я6
П99

50

ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ МИРА

Автор текста Ю.А. Астахов

Составление: А.Ю. Астахов
Верстка: М.А. Казакова
Корректор А.В. Новгородова

ISBN 978-5-7793-1910-2

ООО «БЕЛЫЙ ГОРОД»

111399, Москва, ул. Metallургов, д. 56/2
Тел.: (495) 305-2650, 780-3911
E-mail: belygorod@belygorod.ru

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам
обращайтесь по адресам:

105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская,
д. 49а, корп. 10, стр. 2
Тел.: (495) 780-3911, 780-3912

111399, Москва, ул. Metallургов, д. 56/2
Тел. (495) 304-5464

192007, Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 17, эт. 3
Тел.: (812) 766-3393, 766-5806

394018, Воронеж, ул. Станкевича, д. 1
Тел. (4732) 765-059

Полный ассортимент книг
издательства «Белый город» представлен
на сайте: www.belygorod.ru

Вы можете заказать
бесплатный каталог издательства «Белый город»
по тел.: (495) 304-4338, 780-3911

Отпечатано в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР»,
170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д. 46
Тираж 15 000 экз. Заказ № 5954.

© «Белый город»

В настоящем издании представлены краткие жизнеописания и репродукции тщательно отобранных работ пятидесяти величайших из великих в истории человечества художников со времен Средневековья по XX век. Каждый из них прожил свою жизнь в искусстве. Был универсален, как Микеланджело, или отдал свое дарование только живописи, как Ван Гог. Умер в почтенном возрасте, как Тициан, или совсем молодым, как Джорджоне. Они не были похожи на других, они возвышались благодаря своим величайшим талантам и неповторимому мастерству.

ISBN 978-5-7793-1910-2

9 785779 319102