

«Мировая
художественная
культура.

Великие художники»

С помощью чего К.Моне воссоздавал вибрации света и воздуха?

Моне (Monet) Клод Оскар (1840-1926), французский живописец. Учился в частных студиях в Париже (1859-1863), изучал японскую гравюру на дереве; испытал влияние **К.Коро**, **Г.Курбе**, **Э.Мане**, мастеров **барбизонской школы**. Один из основоположников **импрессионизма**, Моне со 2-й половины 1860-х годов стремился передавать средствами **пленэрной** живописи изменчивость световоздушной среды, красочное богатство мира, сохраняя при этом свежесть первого зрительного впечатления от природы. От наименования **пейзажа** Моне "Впечатление. Восходящее солнце" ("Impression. Soleil levant"; 1872, Музей Мармоттан, Париж) произошло название импрессионизма. В своих пейзажных композициях ("Бульвар капуцинок в Париже", 1873, "Скалы в Этрета", 1886, - обе в **Государственном музее изобразительных искусств, Москва**; "Поле маков", 1880-е годы, **Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург**) Моне воссоздавал вибрацию света и воздуха с помощью мелких отдельных мазков чистого цвета и дополнительных тонов основного спектра, рассчитывая на их оптическое совмещение в процессе зрительного восприятия. Стремясь запечатлеть многообразные переходные состояния природы в разное время дня и при разной погоде, Моне создал в 1890-е годы серии картин-вариаций на один сюжетный мотив (серия "Руанские соборы", Государственный музей изобразительных искусств, Москва, и другие собрания). Для позднего периода творчества Моне характерны декоративизм, все большее растворение предметных форм в изолированных сочетаниях цветовых пятен.

Какие образы занимают особое место в творчестве О.Ренуара?

Ренуар (Renoir) Пьер Огюст (1841-1919), французский живописец, график и скульптор. В юности работал живописцем по фарфору, расписывал шторы и веера. В 1862-1864 Ренуар учился в Париже в Школе изящных искусств, где сблизился с будущими соратниками по **импрессионизму** - **К.Моне** и **А.Сислеем**. Ренуар работал в Париже, посетил Алжир, Италию, Испанию, Голландию, Великобританию, Германию. В ранних работах Ренуара сказывается влияние **Г.Курбе** и произведений молодого **Э.Мане** ("Харчевня матушки Антони", 1866, **Национальный музей, Стокгольм**). На рубеже 1860-70-х годов он переходит к живописи на **пленэре**, органически включая человеческие фигуры в изменчивую световоздушную среду ("Купание на Сене", 1869, **Государственный музей изобразительных искусств, Москва**). Его палитра светлеет, легкий динамичный мазок становится прозрачным и вибрирующим, **колорит** насыщается серебристо-жемчужными **рефлексами** ("Ложа", 1874, Институт Кортолда, Лондон). Изображая эпизоды, выхваченные из потока жизни, случайные жизненные ситуации, Ренуар отдавал предпочтение праздничным сценам городской жизни - балам, танцам, прогулкам, словно стремясь воплотить в них чувственную полноту и радость бытия ("Мулен де ла Галет", 1876, **Музей Орсе, Париж**).

Особое место в его творчестве занимают поэтичные и обаятельные женские образы: внутренне различные, но внешне слегка схожие между собой, они как бы отмечены общей печатью эпохи ("После обеда", 1879, Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне; "Зонтики", 1879, **Национальная галерея, Лондон**; **портрет** актрисы Жанны Самари, 1878, **Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург**). В изображении обнаженной натуры Ренуар достигает редкой изысканности **карнаций**, построенных на сочетании теплых телесных тонов со скользящими легкими зеленоватыми и серо-голубыми рефлексами, придающими гладкость и матовость поверхности полотна ("Нагая женщина, сидящая на кушетке", 1876, Государственный музей изобразительных искусств, Москва). Замечательный колорист, он часто добивается впечатления монохромности живописи с помощью тончайших сочетаний близких по цвету тонов ("Девушки в черном", 1883, Государственный музей изобразительных искусств, Москва). С 1880-х годов Ренуар все более тяготел к классической ясности и обобщенности форм, в его живописи нарастают черты декоративности и безмятежного идиллизма ("Большие купальщицы", 1884-1887, собрание Тайсон, Филадельфия). Лаконизмом, легкостью и воздушностью **штриха** отличаются многочисленные рисунки и **офорты** ("Купальщицы", 1895) Ренуара.

Что играет одну из главных ролей в произведениях Эль-греко?

Эль Греко (El Greco; собственно Доменико Теотокопули, Theotocopuli) (1541-1614), испанский живописец. Грек с острова Крит, Эль Греко учился, видимо, у местных иконописцев, после 1560 приехал в Венецию, где, возможно, обучался у **Тициана**; с 1570 работал в Риме, испытал воздействие **маньеризма**, **Микеланджело**, **Я. Бассано**, **Я.Тинторетто**. Расцвет таланта Эль Греко наступил в Испании, куда он переехал около 1577 и где, не получив признания при королевском дворе в Мадриде, поселился в Толедо. В зрелом творчестве мастера, родственном поэзии испанских мистиков XVI века (Хуан де ла Крус и др.), в иллюзорно-беспредельном пространстве стираются грани между землёй и небом, реальные образы получают утонченно-духовную интерпретацию (торжественно-величавая композиция "Погребение графа Оргаса", 1586-1588, церковь Санто-Томе, Толедо; "Святое Семейство", около 1590-1595, Музей искусства, Кливленд). Резкие **ракурсы** и неестественно вытянутые пропорции порой создают эффект стремительного изменения масштаба фигур и предметов, то внезапно вырастающих, то исчезающих в глубине картинного пространства ("Мученичество Св.Маврикия", 1580-1582, Эскориал). Одну из главных ролей в этих произведениях Эль Греко играет **колорит**, основанный на обилии холодных **рефлексов**, беспокойной игре контрастных цветов, ярко вспыхивающих или приглушенных. Острая эмоциональность образного строя характерна и для **портретов** Эль Греко, отмеченных психологической проницательностью ("Главный инквизитор Ниньо де Гевара", 1600-1601, **Метрополитен-музей**) или проникновенным драматизмом ("Портрет неизвестного рыцаря", 1578-1580, **Прадо, Мадрид**). Черты ирреальности, мистического визионерства нарастают в поздних картинах Эль Греко ("Снятие Пятой печати", Метрополитен-музей; "Лаокоон", **Национальная галерея искусства, Вашингтон**, - обе 1610-1614), острым трагическим чувством пронизана его **пейзажная** композиция "Вид Толедо" (1610-1614, Метрополитен-музей). Отмеченное напряженным стремлением к выражению возвышенно-драматических порывов человеческого духа, творчество Эль Греко в XVII-XIX веках было забыто и заново открыто только в начале XX века.

В какие года палитра Ван Гога стала светлой, в ней появились чистые тона?

Ван Гог (van Gogh) Винсент (Винсент Виллем) (1853-1890), голландский живописец. В 1869-1876 служил комиссионером художественно-торговой фирмы в Гааге, Брюсселе, Лондоне, Париже, в 1876 был учителем в Англии. Ван Гог изучал теологию, в 1878–1879 был проповедником в шахтерском районе Боринаж (Бельгия). Защита интересов шахтеров привела ван Гога к конфликту с церковными властями.

В 1880-е годы ван Гог обратился к искусству, посещал Академию художеств в Брюсселе (1880–1881) и Антверпене (1885-1886). Он пользовался советами живописца А.Мауве в Гааге, с увлечением рисовал шахтеров, крестьян, ремесленников. В серии картин и **этюдов** середины 1880-х годов ("Крестьянка", 1885, Государственный музей Крёллер-Мюллер, Оттерло; "Едоки картофеля", 1885, фонд В. ван Гога, Амстердам), написанных в темной живописной **гамме**, отмеченных болезненно-острым восприятием людских страданий и чувства подавленности, художник воссоздает гнетущую атмосферу психологической напряженности.

В 1886–1888 ван Гог жил в Париже, посещал частную художественную студию, изучал живопись **импрессионизма**, японскую гравюру, "синтетические" произведения **П.Гогена**. В этот период палитра ван Гога стала светлой, исчезли земляные краски, появились чистые голубые, золотисто-желтые, красные тона, характерный для него динамичный, как бы струящийся мазок ("Мост через Сену", 1887, фонд В. ван Гога, Амстердам; "Папаша Танги", 1881, Музей Родена, Париж).

В 1888 ван Гог переехал в Арль, где окончательно определилось своеобразие его творческой манеры. Пламенный художественный темперамент, мучительный порыв к гармонии, красоте и счастью и в то же время страх перед враждебными человеку силами находят воплощение то в сияющих солнечными красками юга **пейзажах** ("Жатва. Долина Ла-Кро", 1888, фонд В. ван Гога, Амстердам), то в зловещих, напоминающих ночной кошмар образах ("Ночное кафе", 1888, частное собрание, Нью-Йорк). Динамика цвета и мазка наполняет одухотворенной жизнью и движением не только природу и населяющих ее людей ("Красные виноградники в Арле", 1888, **Государственный музей изобразительных искусств, Москва**), но и неодушевленные предметы ("Спальня ван Гога в Арле", 1888, фонд В. ван Гога, Амстердам).

Начиная с 1888 года Ван Гог пишет картины, в которых преобладают чистые, яркие цвета. Это связано с его пребыванием в Арле, где он находился с сентября 1888 по май 1890 года.

Что оказало влияние на формирование Веласкеса как портретиста?

Веласкес [собственно Родригес де Сильва Веласкес (Rodriguez de Silva Velasquez)] Диего (1599–1660), испанский живописец. Учился в Севилье у Ф. де Эрреры Старшего и Ф. Пачеко (1610–1616), в 1617 получил звание мастера. До 1623 Веласкес работал в Севилье. Рано обратившись к кругу новых для испанской живописи тем и образов, в сценах из народной жизни "бодегонес" (от испанского bodega – харчевня) создал галерею ярко характерных, полнокровных народных типов ("Завтрак", около 1617–1618, **Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург**; "Водонос", около 1620, Музей Уэллингтона, Лондон). Контрастное освещение фигур, выдвинутых на передний план, плотность письма, интерес к точной передаче внешних особенностей природы сближают живопись Веласкеса севильского периода с **караваджизмом**.

В 1623 Веласкес переехал в Мадрид и стал королевским живописцем. Знакомство с королевским собранием картин (преимущественно итальянских художников, в том числе **Тициана**), встречи с **П.П.Рубенсом**, посетившим Испанию в конце 1628 – начале 1629, и поездка в Италию (конец 1629 – начало 1631) содействовали совершенствованию его мастерства. Художник проникательнее вглядывался в мир, порывал с присущими искусству его времени условностями, искал пути к созданию полотен широкого обобщающего смысла. В картинах "Вакх" ("Пьяницы", до 1630) и "Кузница Вулкана" (1630; обе – в **Прадо, Мадрид**) он объединил мифологические образы с грубоватыми, нарочито приземленными образами людей, наделил их естественным поведением и реальными характерами. Одним из значительнейших произведений европейского **исторического жанра** стала картина Веласкеса "Сдача Бреды" (1634, Прадо, Мадрид), в которой реальный эпизод испано-нидерландской войны трактуется художником как историческая конфронтация и психологическое столкновение двух различных социальных сил; смысловой узел композиции, сцена передачи ключей от г. Бреды испанцам, утверждает за побежденными право на уважение, за победителем – на великодушие.

На формирование Веласкеса как **портретиста** огромное воздействие оказала жизнь при королевском дворе, научившая художника постигать глубины человеческого характера, скрытые под маской придворного этикета.

Что по-новому строил Джотто в алтарных образах?

Джотто ди Бондоне (Giotto di Bondone) (1266 или 1267–1337), итальянский живописец. Учился, видимо, в мастерской **Чиннабуэ** (между 1280 и 1290), работал главным образом во Флоренции (где с 1334 руководил строительством собора Санта-Мария дель Фьоре и городских укреплений) и Парме. В начале XIV века Джотто посетил Рим.

С именем Джотто связан новый этап в развитии итальянского и европейского искусства (см. **Проторенессанс**), разрыв итальянской живописи со средневековыми художественными канонами и традициями так называемого итало-византийского искусства. Знакомство Джотто с позднеантичной живописью и произведениями **П.Каваллини** способствовало становлению его творческого метода, созданию такого выдающегося памятника проторенессансной живописи, как росписи **Капеллы** дель Арена (Скровеньи) в Падуе (1304–1306): посвященные жизни Марии и Христа, расположенные на стенах тремя горизонтальными рядами, они отличаются драматизмом и жизненной убедительностью образов, смелым построением пространства, почти скульптурной лепкой пластического объема, простотой и в то же время выразительностью жестов и **ракурсов**, светлым, праздничным **колоритом**. В **алтарных** образах Джотто, сохраняя во многом традиционную композиционную схему, по-новому строил пространственные отношения фигур, стремился к внутренней значительности образов ("Мадонна во славе" или "Мадонна Онъиссанти", 1310–1320, **Уффици**). В росписях капелл **Перуцци** (около 1320) и Барди (1320–1325) в церкви Санта-Кроче во Флоренции мастер достиг органической связи живописи с архитектурой, спокойной торжественности и архитектурной стройности композиции, благородной сдержанности колорита. Джотто приписывают также проект **кампанилы** флорентийского собора (начата в 1334, строительство продолжено в 1337–1343 Андреа Лизано, завершено около 1359 Ф.Таленти).

Творчество Джотто оказало огромное воздействие на развитие искусства Раннего и Высокого **Возрождения**.

Что выразил в картине «Битва при Кашине» Микеланджело?

Микеланджело Буонарроти (Michelangelo Buonarroti; иначе Микеланьоло ди Лодовико ди Лионардо ди Буонаррото Симони) (1475-1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт. В искусстве Микеланджело с огромной выразительной силой воплотились как глубоко человеческие, полные героического пафоса идеалы Высокого **Возрождения**, так и трагическое ощущение кризиса гуманистического миропонимания, характерное для позднеренессансной эпохи.

Микеланджело учился во Флоренции в мастерской **Д.Гирландайо** (1488-1489) и у скульптора Бертольдо ди Джованни (1489-1490), однако определяющее значение для творческого развития Микеланджело имело его знакомство с работами **Джотто**, **Донателло**, **Мазаччо**, **Якопо делла Кверча**, изучение памятников античной пластики. Уже в юношеских произведениях (**рельефы** "Мадонна у лестницы", "Битва кентавров", около 1490-1492, Каса Буонарроти, Флоренция, оба - мрамор, как и все упоминаемые скульптурные работы Микеланджело) определились главные черты творчества скульптора - монументальность и пластическая мощь, внутренняя напряженность и драматизм образов, благоговение перед человеческой красотой.

Работая в конце 1490-х годов в Риме, Микеланджело отдал дань увлечению античной скульптурой в статуе "Вакх" (1496-1497, Национальный музей, Флоренция); новое гуманистическое содержание, яркую убедительность образов он внес в традиционную готическую схему группы "Оплакивание Христа" (около 1497-1498, собор Св.Петра, Рим).

В 1501 Микеланджело возвратился во Флоренцию, где создал колоссальную статую "Давид" (1501-1504, Галерея Академии, Флоренция), воплотившую героический порыв и гражданскую доблесть флорентийцев, сбросивших ярмо тирании Медичи. В **картоне** для росписи **Палаццо** Веккьо "Битва при Кашине" (1504-1504, сохранились копии) он стремился выразить готовность граждан встать на защиту республики.

Какой взгляд преобладает в теоретических высказываниях Рейнолдса?

Рейнолдс, Рейнольдс, (Reynolds) Джошуа (1723-1792), английский живописец и теоретик искусства. Учился в Лондоне у Т.Хадсона (1740-1743), в 1749-1752 путешествовал по Европе, изучал произведения **Рембрандта**, **П.П.Рубенса**, мастеров **венецианской школы**. Рейнолдс - организатор и первый президент (в 1768-1790) лондонской Академии художеств, с 1784 - главный художник короля. Крупнейший (наряду с **Т.Гейнсборо**) мастер английской **портретной** школы XVIII века, Рейнолдс создал громадную (около 2 тысяч) галерею образов виднейших аристократов, писателей, артистов, ученых Великобритании. Его работы, восходящие к традициям парадного портрета **барокко**, отмечены в то же время чертами **классицизма** и просветительского гуманизма. Парадность и эффектность композиции, репрезентативная статуарность поз и жестов, использование пышных аксессуаров и аллегорий сочетаются у Рейнолдса с ярким раскрытием индивидуальных особенностей личности, представленной, как правило, в момент наивысшего душевного подъема ("Дэвид Гаррик между музами Трагедии и Комедии", около 1760-1761, собрание Ротшильда, Кембридж; портрет Нелли О'Брайен, 1760-1762, собрание Уоллес, Лондон; "Сара Сиддонс в образе музы Трагедии", около 1783-1784, Галерея Хантингтон, Сан-Марино, США). Большею непосредственностью и интимной простотой отличаются портреты личных друзей художника (портрет писателя С.Джонсона, 1772, **Галерея Тейт, Лондон**). Произведениям Рейнолдса, в том числе и его композициям на историко-мифологические сюжеты ("Младенец Геракл, удушающий змей", 1786-1788, **Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург**), присущи теплый нарядный **колорит**, гибкая игра **светотени**. Более консервативным был Рейнолдс в своих теоретических высказываниях, в которых преобладает нормативно-классицистический взгляд на искусство.

В чем максимально ярко проявилось мастерство Тулуз-Лотрека?

Тулуз-Лотрек (Toulouse-Lautrec; собственно Тулуз-Лотрек-Монфа, Toulouse-Lautrec-Monfa) Анри Раймон Мари де (1864-1901), французский живописец и график. Учился (у Л.Бонна в 1882 и Ф.Кормона с 1883) и работал в Париже; испытал влияние **Э.Дега** и японской гравюры. Основная тема творчества Тулуз-Лотрека - развлечения и быт парижских богемы и "дна", которые он воссоздает без морализирования, но с присущей ему болезненной остротой наблюдения, часто с едкой иронией, искусно передавая гротескную динамику как бы случайно выхваченных из потока жизни мизансцен, характерность поз и жестов ("Цирк Фернандо. Наездница", 1888, Художественный институт Чикаго; "Танец в Мулен Руж", 1890, частное собрание, Филадельфия; "Певица Ивет Гильбер", 1894, **Государственный музей изобразительных искусств, Москва**). Сугубо индивидуальной манере Тулуз-Лотрека свойственны обобщенный, гибкий и ломкий рисунок, длинные вибрирующие мазки, холодная **гамма**, оттененная крупными, яркими красочными пятнами. Великолепное мастерство рисовальщика особенно ярко проявилось в **литографированных** театральных афишах Тулуз-Лотрека с их графически-острым лаконизмом, декоративной броскостью цвета, причудливо-гибким рисунком ("Аристид Брюан в своем кабаре", 1892; "Жанна Авриль", 1893).

Что впервые использовал Рембрандт как средство усиления эмоциональной выразительности образов?

Рембрандт Харменс ван Рейн (Rembrandt Harmensz van Rijn) (1606-1669), голландский живописец, рисовальщик и **офортист**. Творчество Рембрандта, проникнутое стремлением к глубоко философскому постижению жизни, внутреннего мира человека со всем богатством его душевных переживаний, знаменует собой вершину развития голландского искусства XVII века, один из пиков мировой художественной культуры. Художественное наследие Рембрандта отличается исключительным многообразием: он писал **портреты, натюрморты, пейзажи**, жанровые сцены, картины на исторические, библейские, мифологические темы, был непревзойденным мастером рисунка и офорта.

После кратковременного обучения в Лейденском университете (1620) Рембрандт решил посвятить себя искусству и учился живописи у Я. ван Сваненбурха в Лейдене (около 1620-1623) и П.Ластмана в Амстердаме (1623); в 1625-1631 работал в Лейдене. Картины Рембрандта лейденского периода отмечены поисками творческой самостоятельности, хотя в них ещё заметно воздействие Ластмана и мастеров голландского **караваджизма** ("Принесение во храм", около 1628-1629, Кунстхалле, Гамбург). В картинах "Апостол Павел" (около 1629-1630, Германский национальный музей, Нюрнберг) и "Симеон во храме" (1631, **Маурицхейс, Гаага**) он впервые использовал **светотень** как средство усиления одухотворенности и эмоциональной выразительности образов. В эти же годы Рембрандт упорно работал над портретом, изучая мимику человеческого лица (серия автопортретов и портретов членов семьи художника).