

МАРИЯ-КРИСТИНА
САЙН-ВИТГЕНШТЕЙН
НОТТЕБОМ

СТАРЫЕ МАСТЕРА РУЛЯТ!

КАК СМОТРЕТЬ
НА КАРТИНЫ
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

A+A

Посвящается Чарльзу и Гаспару
В память о Чарльзе Рискемпе

УДК 087.5:73/76.03(084.1)
ББК 85.103(0)я61
С12

Данное издание осуществлено в рамках
совместной издательской программы
Ad Marginem и ABCdesign

*Ad*Marginem **ABCDESIGN**

Перевод — Александра Соколинская
Радактура — Игорь Булатовский
Адаптация макета — ABCdesign (Екатерина Юмашева)

Сайн-Витгенштейн Ноттебом, Мария-Кристина
А3 Старые мастера рулят! Как смотреть на картины вместе с детьми /
Мария-Кристина Сайн-Витгенштейн Ноттебом. —
М. : Ад Маргинем Пресс, ABCdesign, 2019. — 112 с. : ил.

ISBN 978-5-91103-508-2
ISBN 978-5-4330-0142-8

© Pimperl Press Limited 2016
Text © Maria-Christina Sayn-Wittgenstein Nottebohm
Original Title: Old Masters Rock: How to Look at Art
with Children
This edition published by agreement with Pimperl Press, 2019
© ООО «Ад Маргинем Пресс», ООО «АВСдизайн», 2019
Photographs © as per credits on page 112

Кто
ты на
картине?

Знаешь ли ты?

13+

Значок 13+ —
на усмотрение
родителей

ЗАНЯТЫЕ ФАКТЫ

Подпись

СОДЕРЖАНИЕ

Благодарности	4	Лучники	60
Предисловие	5	Нападение акулы (13+)	63
Как смотреть на картины	6	ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА	
		Туристы	64
		Вывеска лавки	67
ЖИВОТНЫЕ		У СЕБЯ ДОМА	
Улыбающийся поросенок	10	Письмо	68
Лисица на снегу	13	Секрет	71
Не будите спящую собаку	14	Сыщик	72
Судебное заседание	17	Карточный домик	75
Ручной горностаи	18	АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ	
Мисс Клара	21	Искушение	76
 МИР ПРИРОДЫ		Догадайся, кто придет на обед	79
Братец Солнце и сестрица Луна	22	Царица небесная	80
Летняя работа	25	Как ты прекрасна!	83
Крик	26	НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ	
Лед	29	Наблюдение за поездами	84
КОРОЛЕВСКИЕ ОСОБЫ		Эксперимент	87
Королевский жираф	31	Философский камень	88
Королева роз	32	МИФЫ И МАГИЯ	
Школа верховой езды	35	Кубок титана	91
СЕМЬИ		Колдовство	92
Прогулка по городу	36	Странная голова	94
Баю-бай, малыш	39	ГОРОДА И ДЕРЕВНИ	
Игра в королей и королев	40	Мороз	97
ЗНАМЕНИТЫЕ ЛИЦА		Стройка	98
Кто смеется последним?	43	Средневековый небоскреб	101
Добрый день, сэр Джон	44	НОВОСТИ ДНЯ	
Высшее общество	47	Свобода	102
Драгоценность	48	День Независимости	105
Селфи Винсента	51	Пожар!	106
ГЕРОИ И ДОСТИЖЕНИЯ		Повстанцы (13+)	109
Убийство дракона (13+)	52		
Средиземье	55	Указатель	110
Арабские рыцари	56	Список иллюстраций	111
Гонки	59		

БЛАГОДАРНОСТИ

От всего сердца благодарю моего мужа, Чарльза Ноттебома, мой «второй глаз» Кармен де Пинье-Ассель, а также Отто Наумана и Элизабет Бобург за бесчисленные часы, потраченные на правку, и блестящие подсказки.

Гаспар и его друзья Анна де ла Исла, Эндрю Лехнау, Валери Пера и Николас Пера сделали великолепные замечания и вдохновили меня создать эту книгу.

Я благодарю Гари Тинтероу, директора Музея изящных искусств в Хьюстоне, за выразительное предисловие, а также признательна за поддержку Филиппу де Монтебелло, почетному директору музея Метрополитен, и Фиске Кимбал, преподавателю истории и музейной культуры в Институте изящных искусств при Нью-Йоркском университете.

Я бесконечно признательна частным коллекционерам за разрешение опубликовать репродукции их картин. Я в вечном долгу перед знаменитыми музейными кураторами и выдающимися искусствоведами, не пожалевшими своего времени и оказавшими мне бесценную помощь в написании текстов.

Хочу также выразить благодарность следующим лицам: Колину Б. Байли, Джозефу Байлло, Сильвену Белленджеру, Дирку Блюбауму, Жану Бонна, Дэвиду Буллу, Киту Кристиансену, графу Девонширскому, князю Джонатану Дория-Памфили, Изабелле Арнонкур-Фейген, Сюзан Грейс Галасси, Алену Голдраху, Уильяму М. Гризуолду, Глории Грум, Шарлотте Хейл, ландграфу Гессенскому, Филиппу Хьюэт-Джабуру, Иоганну Крефтнеру, покойному Уолтеру Лиедтке, Дж. Патрису Маранделу, Лауре и Оливье Меслей, Мари Мортон, Патрику Нуну, Филиппу Нуттолу, Роз-Мари и Эйку ван Оттерло, Кристобалу Пера, Рене Прайс, Сабин Ревалд, лорду

Ротшильду, Фонду королевской коллекции, Джозефу Дж. Ришелу, князю цу Зальм-Зальм, Анне Сандерсон, Скотту Дж. Шеферу, Мартину Шафе, Джорджу Шейкелфорду, Доминик Сурх, Венделине фон Бредоу, Артуру К. Уилоку Младшему, Алану Уинтермету и миссис Чарльз Райтсмен.

В этой книге выражение «старые мастера» обозначает великих художников прошлых веков.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Года три назад Мария-Кристина Сайн-Витгенштейн Ноттебом (также известная как Пупа) прислала мне свою первую заметку для «Старых мастеров». Текст привел меня в восторг. Я знал, что ее сын и закадычный друг Гаспар — знаток искусства и завсегдатай музеев, поскольку он водил меня по музеям Нью-Йорка и Мехико. Я получал неизменное удовольствие, смотря на экспонаты его глазами: он обращал мое внимание на неожиданные детали, задавал вопросы, которые мне самому никогда не пришли бы в голову, и всегда обращал внимание на то главное, что вечно от меня ускользало из-за чрезмерного увлечения течениями, «измами», состоянием работ и вопросами атрибуции. Гаспар всегда говорил по существу, отмечая историко-искусствоведческую бессмыслицу, его суждения были очень меткими и квалифицированными. Он знал, что любит, знал, что хорошо, и часто подмечал изъяны.

Пупа написала о своих любимых картинах, пользуясь «сократовским методом» Гаспара и опираясь на собственный опыт галеристки, консультанта коллекционеров и агента, работающего со многими ведущими кураторами США и Европы. «Старые мастера» — это плод коллективных усилий, вдохновленный любознательностью Гаспара и подкрепленный знаниями Пупы. В него также внесли свою лепту ее многочисленные друзья, имеющие непосредственное отношение к данной области. Стоит ли говорить, что у Гаспара книга получилась бы совершенно другой, ведь сфера его интересов значительно шире, чем у его матери и ее друзей. Тем не менее им удалось создать восхитительное пособие без налета искусствоведения, знакомящее с живописью старых мастеров, и благодаря ему канонические полотна стали доступными для взрослых, которых справедливо отвращал профессиональный жаргон и академический подход. А главное, Пупа дает детям возможность довериться своим инстинктивным чувствам и поощряет родителей прислушиваться к мудрым замечаниям своих детей. Если и те и другие последуют ее советам, то для всех настанут счастливые времена, обогащенные новым опытом.

*Гари Тинтероу,
директор Музея изящных искусств в Хьюстоне*

КАК СМОТРЕТЬ НА КАРТИНЫ

Детективы, пришла пора взяться за дело. Попросите своих родителей или учителей вместе с вами прочитать книгу, которую вы держите в руках, с учетом всех подсказок и ключей. Надеюсь, она пробудит у вас интерес к искусству, ведь в нем столько всего замечательного. Старые мастера рулят!

В умении смотреть на картины нет никаких волшебных секретов, в искусстве нет правильных или неверных ответов — все зависит только от вас. Читая эту книгу, вы научитесь задавать вопросы, которые помогут вам больше узнать о картинах и понять, как к ним относиться. Кем бы вы ни были, взрослым или ребенком, главное — проявлять любознательность. Это качество поможет разобраться в живописи.

ВИРТУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Не у всех есть возможность побывать в крупнейших музеях мира, но, к счастью, теперь это не препятствие. Благодаря интернету мы можем разглядеть произведение искусства в мельчайших деталях. Заходите на сайты музеев и в Институт культуры Гугла (www.google.com/culturalinstitute). Там хранится множество репродукций картин в высоком разрешении. И конечно, всевозможные книги о художниках и их творчестве в библиотеках.

Неважно, посещаете вы реальный музей или виртуальный или рассматриваете репродукции, суть от этого не меняется.

МОЖЕТ БЫТЬ УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ

«Пойдем смотреть произведения искусства», — подобный призыв способен привести детей в ужас, но со «Старыми мастерами» вы (и ваши дети) сможете полюбить классическую живопись на всю жизнь. Посещая музей или художественную галерею с детьми, все мы совершаем одни и те же ошибки. Мы смотрим вокруг *сами*, вместо того чтобы делать это *вместе* с ними, и стараемся втиснуть в себя всё, что увидели. Но если использовать эту книгу как

инструмент, знакомство с искусством может стать увлекательным для всех, где бы вы с ним ни встретились — на страницах книг, в интернете или в музее.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ

Если вы планируете хоть раз в жизни вместе с семьей побывать в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Риме, Лондоне или Нью-Йорке, у вас может возникнуть искушение увидеть *всё, что рекомендуют путеводители*. **ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ!** Ваша поездка будет испорчена, а в голове останется каша. Если вы хотите избежать «кошмара в музее», сделайте следующее:

- Перед отъездом вместе с ребенком совершите виртуальный тур по городу и его музеям. Выберите несколько достопримечательностей, интересных ему и вам.

Маленькие награды за внимание послужат потом воспоминаниями о посещении музея. Они могут быть незатейливыми, как открытка с изображением полюбившейся детям картины.

- Купите билеты по интернету. Часто это выходит дешевле, и вам не придется стоять в очередях.
- Посмотрите в первую очередь достопримечательности, интересные ребенку, и только потом — то, что приглянулось вам. Это единственный способ избежать нытья: «А когда мы пойдем?..»

- Преодолейте синдром «Моны Лизы»! Многие картины в Лувре куда интереснее пресловутой работы да Винчи, и то же самое относится к большей части главных мировых собраний живописи. Даже не пытайтесь приблизиться к знаменитым шедеврам: возле них постоянная толчея, и вы узнаете куда больше, найдя свои собственные тайные жемчужины.

- Прочитайте заранее о картинах, которые собираетесь посмотреть. Распечатайте вспомогательные материалы, например греческий миф или информацию об историческом событии, адаптированные для детей. Если вы не подготовитесь, ваша аудитория будет скучать и отвлекаться **Хр-р-р**.

- Возьмите на информационной стойке план музея, и пусть ребенок сам водит вас по залам. Некоторые музеи учитывают психологические особенности детей. Например, в Клойстерс, филиале музея Метрополитен, где хранится

«Во время поездки в Рим мы поручили нашему десятилетнему сыну вести нас по карте города. Это приободрило и развлекло его, и было так классно, что у нас есть личный гид, который водит нас по лабиринту Рима. Сначала мы посетили Колизей и Форум, самое примечательное, с нашей точки зрения, а потом отправились осматривать художественные галереи и церкви. Гуляя по Вечному городу, мы чувствовали себя на седьмом небе. И после семи часов на ногах честно заслужили вкусную пиццу!»

великолепное собрание средневекового искусства, вам дадут план, на котором отмечены «спрятанные сокровища». Суть игры — найти в экспозиции изображения мифических животных.

- На худой конец воспользуйтесь аудиогидом, хотя самостоятельный осмотр куда памятней и полезней.
- Уступите ребенку и дайте ему возможность показать вам то, что ему нравится, даже если лично вас интересуют импрессионисты. Вы будете немало удивлены познаниями своего сына или дочери.

Помните,
картины нельзя
трогать, чтобы их
не повредить.

- Мой муж умеет превратить походы в музей в веселую игру. Он просит сына найти какое-нибудь животное или страшную батальную сцену. Дети любят искать клад. Подумайте, что может заинтересовать вашего ребенка, и пусть он находит это на картинах.
- Не переусердствуйте. Посмотрите несколько картин и на этом остановитесь, либо сделайте перерыв. Не бойтесь принимать решения экспромтом и искренне удивляться. Если моей семье удастся увидеть четыре экспоната из запланированных семи, мы более чем довольны.

«Мы были в Филадельфийском музее, когда нашему сыну исполнилось пять. Войдя в зал, посвященный XVIII веку, мы моментально заметили полотно Джорджа Стаббса, знаменитого британского художника-анималиста. У нас дома есть альбом Стаббса, и сыну нравилось рассматривать животных на репродукциях. Ему было интересно увидеть картину в оригинале, и он гордился тем, что ее узнал».

КАК СМОТРЕТЬ НА КАРТИНЫ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Когда вы рассматриваете картины в музее или репродукции дома, самое важное для вас обоих — **ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ!** Пусть ваш ребенок посмотрит картины один, а потом задайте ему несколько вопросов. Из этой книги вы узнаете, о чем примерно следует спрашивать, но вот самые распространенные вопросы:

- ➔ *О чем эта картина?* Вместе с ребенком можно попробовать разобраться в символах и сюжете. Если вы не уверены в своих знаниях, попытайтесь догадаться вместе. Эти картины создавались в те времена, когда люди по преимуществу не умели ни читать, ни писать, и художник посредством живописи рассказывал ту или иную историю. Не перегружайте ребенка датами и фактами. Куда интереснее воспринимать картины глазами (к тому же так они лучше запоминаются). Сосредоточьтесь на деталях.
- ➔ *Как ты думаешь, этот портрет короля показывает его власть или человеческие качества?*
- ➔ *Как ты думаешь, какой характер у человека, изображенного на портрете?*
- ➔ *Какое время суток изображено? Какая стоит погода?*

⇒ Художник рисовал картину в мастерской или на пленэре (на открытом воздухе)? Не переживайте, если не знаете наверняка — главное — как вы думаете.

⇒ Кем бы тебе хотелось быть из персонажей картины?

⇒ Отыщи на картине животных и скажи, как они называются.

Обращайте внимание на детали, так вы лучше запомните картину. Предложите ребенку вообразить себя одним из персонажей, чтобы он почувствовал себя «внутри» картины. Пусть сочинит рассказ о том, что он на ней увидел.

Кем ты
хочешь
быть на
картине?

Детям интересно знать, как устроены вещи. Этикетки кое-что сообщают о картинах, хотя сами они могут рассказать о себе куда больше: подойдите поближе и приглядитесь, как наложена краска — тонким

слоем или густыми мазками, не проглядывает ли наружу холст или бумага, и спросите:

⇒ Что ты видишь перед собой: рисунок на бумаге или масляную живопись на холсте? Почему ты так думаешь?

⇒ После прочтения книги посетите музей или сайт музея в интернете. Попросите ребенка найти в книге, к примеру, картину Вермеера или другого художника. Вы будете удивлены его эрудиции.

Видишь
предварительный
рисунок?

СЮРПРИЗ

Занятия с сыном и его друзьями явились для меня откровением.

Вы будете поражены, насколько дети сметливы, как быстро они схватывают замысел художника и насколько метки их наблюдения. Сперва вам будет казаться, что вы учите ребенка воспринимать искусство, но потом окажется, что все наоборот: ребенок учит вас!

ИСКУССТВО — ЭТО КЛАССНО,
ИСКУССТВО — ЭТО ВЕСЕЛО.
СТАРЫЕ МАСТЕРА РУЛЯТ!

УЛЫБАЮЩИЙСЯ ПОРОСЕНОК

Чему улыбается этот поросенок? Может, он говорит: «Погоди, вот я вырасту и...»

Когда этот очаровательный поросенок станет большим, он превратится в огромного и страшного дикого кабана. Кабан — очень умное животное. Он ест всё что найдет и может жить где угодно.

➔ Обрати внимание на его глаза, уши и пяточок. Как, по-твоему, какие органы чувств у него лучше всего развиты?

ЗАНЯТНЫЕ ФАКТЫ

- Кабан чует человека на расстоянии 11 километров.
- На конце пяточка у него твердый диск, которым он роет землю, как бульдозер.
- Кабан чует пищу под землей на глубине до 8 метров.
- Кабан хорошо слышит, но плохо видит.
- Погляди на свою щетку, возможно, она сделана из кабаньей щетины.
- Охотой на кабанов увлекались короли.

ПОРТРЕТ СВИНЬИ

Сначала Гофман набросал контуры на пергаменте. Затем наметил мышцы и кости. Ему приходилось каждый раз дожидаться, пока краска высохнет, чтобы сделать следующий мазок.

➔ Приглядишься — и ты увидишь каждую щетинку: на кончиках они жесткие, а у основания мягкие. Как ты думаешь, сколько времени у художника ушло на рисунок?

Подпись

под поросенком:
монограмма Hh 1578

ВОЛШЕБНЫЙ ЗАМОК

Император Священной Римской империи Рудольф II (1552–1612) пригласил Гофмана в город Прагу, тогда столицу Богемии, а теперь Чехии, и сделал его придворным живописцем. В те времена императорский двор располагался в Пражском замке. Там было полно знаменитостей — философов, ученых и магов, и там же содержались экзотические животные. Алхимики ставили опыты, пытаясь добыть «философский камень», то есть превратить дешевый металл в золото (смотри страницу 88). Рудольф больше интересовался магией, чем управлением империей. Судя по всему, замок был мрачным местом: долгими и темными богемскими зимами он тускло освещался свечами и факелами. В его длинных жутковатых коридорах можно было столкнуться с кем угодно, включая самого императора.

Как ты думаешь,
Ганс Гофман
специально завел себе
поросенка, чтобы
его рисовать?

Гофман

Ганс Гофман родился в 1530 году. О его образовании мало что известно, вероятно, прежде чем осесть в Нюрнберге, он много скитался. Художник хотел, чтобы мы увидели мир его глазами, залюбовались красотой всего живого. Белка, кошка и еж достойны такого же восхищения, что и лев. Гофман любил сюжеты, связанные с природой. Он восхищался Альбрехтом Дюрером (1471–1528), который за 78 лет до него нарисовал знаменитого «Зайца» (музей Альбертина в Вене). У животных Гофмана более выразительные морды, чем у животных Дюрера. На картине хорошо различима монограмма Гофмана — Hh.

Ганс Гофман (Германия, 1530–1591/2)

Поросенок дикого кабана, 1578

Акварель и гуашь со следами подготовительного рисунка серебряным карандашом

Пергамент, обработанный свинцовыми белилами, 30 × 45,5 см

Собрание Жана Бонна, Женева

Гюстав Курбе (Франция, 1819–1877)

Лисица на снегу, 1860

Холст, масло, 85,7 × 128 см

Музей искусств Далласа, Техас

ЛИСИЦА НА СНЕГУ

Стоит зима, в горах ветрено и холодно. Лиса подкарауливает добычу. Она вертит головой, прислушивается и внезапно одним скачком настигает жертву. *Какого зверька она схватила? Видишь на снегу пятна крови? Лисица только что набросилась на мышшь, ее спина все еще выгнута. Как ты считаешь, легко лисе находить себе пропитание в морозные зимние месяцы? Какое, по-твоему, время суток изображено на картине?*

Что ты думаешь о картине? Не слишком ли жестокую тему выбрал художник? Курбе нам показывает природу такой, какая она есть. Лисы — это тоже часть пищевой цепочки. Люди веками охотились на лис. А из меха изготавливали красивые и теплые шубы.

ЗАНЯТНЫЕ ФАКТЫ

- Рыжая лисица — большая легкая проворная и прыгучая. Она запросто может перепрыгнуть через голову стоящего взрослого человека. Собака того же размера значительно тяжелее лисы.
- В Северном полушарии рыжие лисицы живут одни или стаями. Рыжая лиса зимой не впадает в спячку. Ее зимний мех гуще, чем летний. Благодаря теплой шкуре и пушистому хвосту она может спать не прячась в нору. Сколько разных оттенков цветов ты видишь на ее мехе?
- У лисицы вертикальные зрачки, по этой причине она может охотиться в сумерках. У нее очень хороший слух. Современные ученые считают, что лисы определяют расстояние до добычи, когда они ее слышат, но не видят, с помощью магнитного поля Земли.
- Самка лисицы внешне почти не отличается самца. Собаки чуть крупнее самок лисы.

КУРБЕ

Курбе жил в Орнани, городке на востоке Франции, и очень любил охотиться в его окрестностях. Он хорошо знал анатомию животных. Художник никогда не изображал, как пушистая лиса играет с лисятами. На его вкус это было слишком сентиментально. Он был художником-реалистом, и на картине «Лисица на снегу» мы видим подлинную жизнь животных. Курбе довелось жить в период беспорядков и волнений, из-за своей политической деятельности он даже попал в парижскую тюрьму. Там его навещали сестры, они приносили ему цветы и фрукты, которые он использовал для прекрасных натюрмортов.

КАК ОН ЭТО ДЕЛАЛ

Курбе писал картины сразу на холсте, без набросков. Его техника была довольно беспорядочной. Он смешивал на мастихине (металлической лопатке) разные краски и набрасывался с ним на картину, как лиса на мышшь. Этим же инструментом он размазывал краску на некоторых участках полотна. А тонкими кистями выписывал детали. ➔ Как ты думаешь, где художник пользовался мастихином, а где кистью?

СЮЖЕТЫ

Курбе больше всего любил писать огромные волны, похороны, реалистичные сцены охоты и людей за работой. Женщины на его картинах выглядят существами из плоти и крови, а не фарфоровыми куклами.

Подпись

внизу слева:
Gustave Courbet

НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ

Собака, свернувшись, дремлет на деревянной полке, рядом — различные предметы. Но, кажется, она не боится, что на нее что-нибудь упадет. По внешнему виду собаки нельзя определить, мальчик это или девочка. У нее мягкий

подшерсток и жесткая шерсть. Геррит Доу тщательно выписал каждую шерстинку. Глаза и нос у собаки блестящие. Как, по-твоему, *что это значит?* (Блестящие глаза и нос — признак того, что пес здоров.)

Представь себе, будто ты сидишь рядом с собакой и можешь ее погладить. Ладонью ты касаешься желтого бархатистого мха на ветках. А у тебя дома есть хворост? Как, по-твоему, для чего он нужен? Если провести пальцем по плетеной корзинке, можно его занозить.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Догадайся, кто хозяин этого пса? Это взрослый или ребенок? ➔ **Подсказка:** посмотри на обувь. Перед тобой простые башмаки на деревянной подошве, а не модные туфли, которые обычно носила знать.

Что еще лежит на полке? Вязанка хвороста для растопки печи, горшок для воды и корзинка.

В каком состоянии утварь и другие вещи? Они выглядят не новыми: у крышки на горшке отбит большой кусок, края корзинки сильно обтрепались. Башмак слегка потрескался на пятке. При этом собака в отличной форме. Она хорошо откормлена и ухожена. Ясно, что она очень дорога своему хозяину.

Откуда падает свет? Это дневной свет или отблеск свечи? Быть может, сквозь трещину пробиваются первые солнечные лучи. Один глаз у собаки бдительно приоткрыт! Какую кличку можно дать этому псу?

Мы внутри
хижины или
снаружи?

➔ Ту же собаку можно увидеть на картине Геррита Доу «Молитва пряхи», которая находится в Старой пинакотеке в Мюнхене. *Может, это была собственная собака художника?*

ЖИВОПИСНАЯ МАНЕРА

Техника Доу была настолько тонкой, что он даже мастерил собственные кисти. Его

картины непривычно маленькие, и над каждой он работал очень долго. Сравни его манеру с работами Рембрандта (смотри страницу 78), Халса (страница 42) и Вермеера (страница 70). Все они творили в одно и то же время. *Чем различаются их картины?*

ДОУ

Доу родился в Голландии, в городе Лейдене. Он учился у Рембрандта (смотри страницу 78), но со временем выработал собственный стиль. Это был период, вошедший в историю искусства как золотой век голландской живописи. Доу любил мелкие детали и разнообразные поверхности и отдавал предпочтение маленьким картинам, которые он писал на досках. Он был основателем лейденской школы *Fijnschilders* — «изящных художников», создававших не большие, но чрезвычайно кропотливо исполненные, реалистические натюрморты и жанровые сцены. Как и Караваджо (смотри страницу 83), Доу уделял большое внимание светотени — контрастной игре света и темноты.

Подпись

внизу в центре:
G. DOU 1650

Геррит Доу (Голландия, 1613–1675)

Спящая собака, 1650

Доска, масло, 16,5 × 21,6 см

Коллекция Роз-Мари и Эйка ван Оттерло

Сэр Эдвин Ландсир (Великобритания, 1802–1873)

Судебное заседание, 1840

Холст, масло, 72 × 95 см

Коллекция герцога Девонширского, Четсворт-хаус

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Пожалуйста, тише. Прошу всех встать! Суд идет!»
Вы находитесь в суде — или все-таки это не суд? Что необычного на этом судебном заседании в Лондоне? Судьей выступает пушистый французский пудель! Вы обязаны к нему обращаться «милорд»!

Английский
судья носит
белый парик
и красную
мантию,
отороченную
горностаем.

Разве этот пудель похож на судью в полном облачении?

Что ты видишь на столе у его светлости? ➔ Обрати внимание на документы, перья, чернильницу и красную восковую палочку для печати.

Судья снял очки и выглядит очень серьезным. Лапой он указывает на свод законов. Клерк, черная охотничья собака, протягивает ему документ. *Может, это приговор?*

СУД ПРИСЯЖНЫХ

Пожалуйста, встаньте. Сейчас судья огласит решение присяжных!

В конце суда присяжные заседатели — двенадцать самых обычных людей — выносят решение, виновен подсудимый или нет. А вот и они — найди борзую, дирхаунда, благдаунда, двух спаниелей, терьеров и мастифа.

Собаки проявляют человеческие эмоции. Определи, кто из собак скучает, кто сосредоточен, кто расстроен, кто спокоен, кто рассеян, а кто приветлив. *На что отвлекся спаниель?*

Какой характер у судьи? Он напыщенный и заносчивый или интеллигентный и полный достоинства? Как ты думаешь, страдает ли борзая снобизмом? Возможно, она считает себя главной?

ВДОХНОВЕНИЕ

Однажды Ландсир был с другом в Лондоне, и там на улице они заметили человека с собакой. Друг Ландсира работал судьей и сказал, что французский пудель — точная копия верховного судьи. Хозяином пуделя был известный денди. Денди — это щеголь, озабоченный по преимуществу собственной внеш-

ностью. *Как ты думаешь, читают ли денди серьезные книги, которые заставляют думать? Походит ли наш судья на денди?* Ландсир вернулся к себе в мастерскую и сразу же приступил к работе.

Сколько собак изображено на картине? Вначале было двенадцать присяжных и один судья. Однако, когда картину приобрел герцог Devonширский, он попросил художника добавить своего любимчика, **кавалер-кинг-чарльз-спаниеля** Бони. ➔ Он выглядывает из-за черной борзой слева. У него белая мордочка и длинные коричневые уши.

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

Французский пудель — водяная собака, лапы у нее перепончатые, что удобно для плавания. Собаки этой породы очень умны и умеют вытаскивать птиц из озер и рек. Тело пуделя обычно коротко стригут, поэтому мокрая шерсть не тянет его ко дну и ему легко плавать. При стрижке шерсть на голове оставляют длинной, чтобы собаке было тепло. А пушистые манжеты на коленях защищают пуделя от ревматизма.

ЛАНДСИР

Ландсир — был самым знаменитым художником-анималистом своего времени. Он жил в царствование королевы Виктории (1819–1901). Королева любила своих домашних питомцев и очень благоволила к Ландсиру. На Трафальгарской площади в Лондоне стоят четыре огромных бронзовых льва его работы. Когда Ландсир умер, были приспущены флаги. Художник похоронен в Лондоне, в соборе Святого Павла.

РУЧНОЙ ГОРНОСТАЙ

Девушка на полотне улыбается? Почему она смотрит вбок, а не на нас? Откуда падает свет? Может, она стоит перед открытым окном? Как, по-твоему, сколько ей лет? Познакомься с шестнадцатилетней Чечилией, подругой герцога Миланского.

ЧЕЧИЛИЯ

Прозрачный чепец удерживает гладкие длинные волосы. Какого они цвета? Чепец закреплен под подбородком, а по краям обшит **ЗОЛОТОЙ НИТЬЮ**. Лоб девушки охвачен тонкой черной лентой. Какого цвета у нее платье?

➔ Обрати внимание на черные ленты на лифе и рукавах под цвет ожерелья.

Как ты думаешь, из чего сделаны эти черные бусы?

ЗАНЯТНЫЕ ФАКТЫ

- Горностаи превосходно ловят мышей.
- Летом шерсть у них коричневая, а зимой — белая, у хвоста — черный кончик.
- мехом горностаев традиционно подбивают королевские мантии (смотри страницу 80, о Фуке)
- Изначально фон картины был серо-голубым. Предположительно, его зачернил Делакруа в XIX веке.

ГОРНОСТАЙ

Горностаи прижались длинным тельцем к девушке, обвил ее точно пояс. Как ты думаешь, почему горностаи меняют окраску? Какой у горностая мех на картине — летний или зимний?

➔ Это хитрый вопрос, поскольку поверхность картины за века выцвела. Изначально мех горностая был белым.

Леонардо да Винчи воспользовался горностаем как символом. В прежние времена люди считали, что горностаи скорее умрут, чем испачкают свою шкуру.

Тайный смысл, который вложил в портрет да Винчи: Чечилия будет хранить верность своему возлюбленному.

КАК НАРИСОВАНА КАРТИНА

Да Винчи покрыл доску левкасом (смесью мела, животного клея и льняного масла). Затем сделал эскиз на бумаге. Для перевода его на дерево он проколол по контуру маленькие дырочки, а затем приложил рисунок к доске и провел по его краям тряпичным мешочком с измельченным углем — получилось изображение, намеченное точками. Да Винчи

соединил точки либо кистью, либо серебряным карандашом. А чтобы смягчить переходы между затененной и освещенной частями лица, он пустил в ход пальцы и ладонь.

Под сильным увеличительным стеклом видны отпечатки его пальцев. Они остались на высохшей краске.

Некоторые ученые считают, что Леонардо нарисовал горностая левой рукой.

ТАИНСТВЕННАЯ ДАМА

Посмотри на «Мону Лизу» (Лувр, Париж). Как, по-твоему, «Дама с горностаем» такая же таинственная? В чем эти дамы похожи и чем различаются?

ДА ВИНЧИ

Леонардо да Винчи был великим волшебником! Он любил науку не меньше, чем живопись, скульптуру и рисунок. Он изобрел множество механизмов, в том числе летательные аппараты. Его секретные записки были сделаны «зеркальным письмом», то есть справа налево. Ты когда-нибудь писал зашифрованные сообщения?

Всего известно четыре аналогичных женских портрета кисти да Винчи. «Даму с горностаем» можно увидеть в Польше, кроме того, две картины хранятся в Лувре, а еще одна выставлена в Национальной галерее в Вашингтоне. Каждый портрет обладает собственным тайным магическим очарованием.

Леонардо да Винчи (Флорентийская республика, 1452–1519)

Дама с горностаем, около 1490

Дерево, масло, 54 × 39 см

Музей Чарторийских, Краков

Жан-Батист Удри (Франция, 1686–1755)

Носорог Клара

Холст, масло, 310 × 456 см

Шверинский государственный музей, Шверин, Германия

МИСС КЛАРА

Какие глаза, какой носик, какие очаровательные коротенькие ножки! Эта неотразимая юная дама весит около 2300 кг. Ну как ее не полюбить!

Кто же эта красавица? Имя этого носорога Клара, она родилась в Индии в 1738 году. Ей был всего месяц, когда умерли ее родители, и человек по имени Ян

забрал ее к себе и ухаживал за ней как за домашним питомцем. Клара ела за столом из фарфоровой посуды и могла разгуливать по комнатам. Так продолжалось, пока она не выросла и не стала слишком большой, чтобы жить в доме. Несмотря на огромный размер, Клара была очень ласковая и совсем не опасная. Голландский капитан взял ее на корабль и отвез к себе на родину, в Нидерланды.

Клара была
постоянно
голодна
и любила
полакомиться
сенном,
апельсинами
и пивом!

Что ты
прошепчешь
Кларе на ухо?

КЛАРА И ТЫ

Клара смотрит на тебя и внимательно слушает. Что ты прошепчешь ей на ухо? Разве она не умница? Хочешь пощупать ее нос и складки на коже? Хотелось бы тебе иметь собственного носорога? Или лучше ты нарисуй Кларау?

ЧУДЕСНАЯ НАХОДКА

Портрет Клары считался потерянным целых 150 лет. Через сто лет после своего завершения картина была свернута в трубочку и положена в подвал одного из немецких замков. Она оставалась там вплоть до недавнего времени. Несколько лет назад музейные кураторы обнаружили спрятанный холст. Развернув его, они, к своему огромному удивлению, увидели портрет Клары, немного потрепанный, но все еще прекрасный. Картину отослали на реставрацию в Калифорнию, в Музей Гетти. Если получится, посети музей в Шверине (Германия), там среди других экзотических животных ты увидишь Клару во всей красе.

КАК СДЕЛАН ПОРТРЕТ КЛАРЫ

Удри писал Клару в натуральную величину. Гигантский холст пришлось сшивать из четырех кусков ткани. Сначала художник сделал бордовый фон, а сверху наложил бежевую краску, закрасив ею всю поверхность картины. Затем Удри тонкой кистью очертил округлые формы Клары. Он нанес еще несколько слоев краски, а в завершение добавил последние штрихи — пучки пушистых волос возле ушей.

КЛАРОМАНИЯ

Мало кто из европейцев видел живого носорога, и капитан-голландец стал возить Клару по городам и показывать ее восторженной публике. Вскоре она стала самой известной юной дамой в Европе. Клару изображали на часах, на монетах и на гравюрах, даже делали ее блестящие и гладкие фигурки из фарфора. Ей посвящали стихи и песни. Парижские модницы сходили по ней с ума и носили на головах парики и ленты на носорожий манер. Король Людовик XV пригласил Клару в Версальский дворец. Она гостила в королевском зверинце целых пять месяцев.

ЗАНЯТНЫЕ ФАКТЫ

- Носороги плохо видят, зато у них превосходный слух.
- Клара весила столько же, сколько весит микроавтомобус.
- В неволе носороги иногда теряют рога. Никто не знает, что стало с рогом Клары после ее смерти.

УДРИ

Жан-Батист Удри был знаменитым художником-анималистом. Он впервые увидел Клару на парижской ярмарке в 1749 году и тут же ее зарисовал. Затем он написал ее в натуральную величину у себя в мастерской. Кое-кто считал, что законченный портрет производил большее впечатление, чем сама французская королева!

БРАТЕЦ СОЛНЦЕ И СЕСТРИЦА ЛУНА

Человек на картине — итальянец по имени Франциск. Он родился примерно за 300 лет до того, как Беллини его изобразил. Франциск отказался от домашнего уюта

Отец

Франциска
звал сына
Франческо,
что значит
«француз».

и достатка, оставил отца и мать-французенку ради жизни в нужде и молитве. Франциск очень любил природу и животных. Он звал их своими братьями и сестрами. Принято считать, что он даже умел с ними разговаривать. Представь себе, как жил Франциск, — его единственной одеждой был грубый шерстяной хитон, подпоясанный веревкой. Он владел всего несколькими вещами, которые

перечислены ниже. Можешь найти их на картине?

- Красная книга, лежащая на деревянном столе
- Череп (напоминание о том, что все мы смертны)
- Кувшин для воды
- Пара деревянных сандалий

Однажды Франциск постился сорок дней и ночей, и лишь животные составляли ему компанию. Как ты думаешь, на что похоже такое существование?

После смерти Франциск был причислен к лику святых. Он известен как **святой Франциск Ассизский**.

САД

В трещинах камней пустили корни многочисленные травы и цветы. Франциск стоит босиком — как ты думаешь, камни достаточно гладкие, чтобы ходить без сандалий? В крошечном саду растут целебные растения.

➡ Можешь найти «Брата кролика»? Франциск собирал дождевую воду. Видишь, как он это делал?

Подсказка: найди краснобрюхого зимородка.

ДОМ

Дверной проход загорожен воротцами. Крыша над входом увита виноградом. Колокол с веревкой, скорее всего, нужен, чтобы напоминать о времени молитвы, а не созывать к обеду. Найди простой крест с терновым венцом. Поблизости гуляет «Брат осел», на камне стоит «Брат журавль». Видишь пастуха,

стерегущего стадо? Высокий лавр согнулся на ветру. Франциска освещают теплые солнечные лучи, и его фигура отбрасывает длинную тень. Как ты думаешь, какое время суток изображено на картине?

СЮЖЕТ

Беллини изобразил, как Франциск выходит из своей хижины помолиться. Как ты думаешь, что он чувствует?

ЗАНЯТНЫЙ ФАКТ

Для этой картины Беллини использовал дорогие материалы, доставленные из разных частей света. Голубой пигмент (красящий порошок) для неба сделан из ляпис-лазури, в те времена этот голубой камень добывался в Афганистане. А в Венецию он попадал по Шелковому пути, караванной дороге, по которой товары из Азии прибывали в Европу.

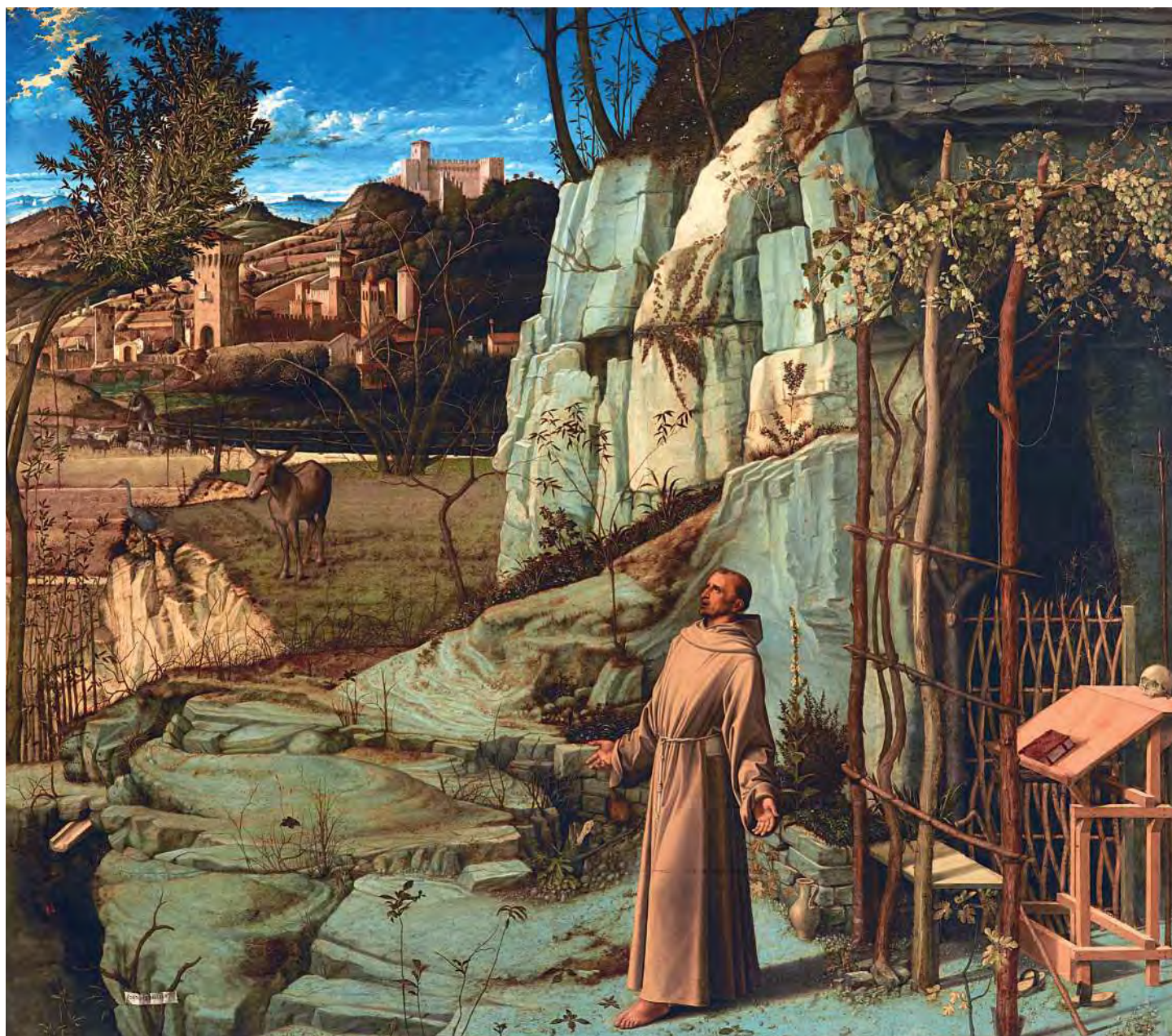
БЕЛЛИНИ

Беллини жил в Венеции и происходил из семьи живописцев. Он одним из первых в стране стал писать масляной краской. Его современники чаще пользовались темперой — пигментами, смешанными со связующим веществом вроде яичного желтка. Беллини на загрунтованной доске из тополя сделал черным подготовительный рисунок и лишь затем воспользовался разноцветными масляными красками.

Подпись

внизу слева на клочке бумаги:
IOANNUS BELLINUS

Картина хранится в Нью-Йорке, в Коллекции Фрика. В этот музей допускаются дети от десяти лет и старше.

Джованни Беллини (Венецианская республика, около 1430/1435–1516)

Святой Франциск в пустыне, около 1475–1478

Доска из тополя, масло, 124,6 × 142 см

Коллекция Фрика, Нью-Йорк

Джон Констебль (Великобритания, 1776–1837)
Мельница во Флэтфорде (Сцена на судоходной реке), 1817
Холст, масло, 101,6 × 127 см
Британская галерея Тейт, Лондон

ЛЕТНЯЯ РАБОТА

Позднее лето в английской глубинке. Фермеры привезли зерно на водяную мельницу. Воды реки Стаур вращают мельничное колесо. Жернов перемалывает зерно в муку. Баржи везут **мешки с мукой** по реке к проливу Ла-Манш. Оттуда они плывут вдоль берега на юг, чтобы войти в реку Темза к западу от Лондона. В Лондоне на продуктовых рынках люди покупают муку и пекут из нее хлеб и кексы.

ЛЕТНЯЯ РАБОТА

Какая работа тебе по душе? Хотелось бы тебе управлять баржей с помощью багра? Река Стаур была сделана судоходной, чтобы по ней могли ходить баржи, не натываясь на препятствия вроде валунов. Чтобы тянуть баржу вдоль берега, нужна большая крепкая лошадь — тяжеловоз. А чтобы баржа могла пройти под пешеходным мостом, канат приходится отвязывать.

➔ Найди участок моста!

Если ты присядешь рядом с Констеблем на берегу, он тебе объяснит: ему хотелось запечатлеть всё, что его окружало. *Как ты считаешь, увидел ли он все эти оттенки зеленого, если бы писал картину в лондонской мастерской?*

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Можешь прочесть слово, начерченное на земле палкой? Там написано «Джон Констебль». Художник писал этот пейзаж с натуры и изобразил всё, что видел вокруг.

ОБЛАКА

Констебль изучал **облака** часами. Облака быстро движутся, и художнику приходилось торопиться, чтобы успеть зарисовать их. По отзывам метеорологов, Констебль изображал облака удивительно точно. Существует десять различных видов обла-

ков, которые относятся к трем группам: высокие облака, средние и низкие. *Какие облака сгустились над мельницей?* Походят ли они на дождевые?

Восточную Англию часто называют краем Констебля, так много художник ее рисовал.

Подпись

Jon Constable. F: 1817
(буква «F» — сокращение от «fecit», «сделал» по-латыни)

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

Двумя годами ранее, в 1815-м, «Железный герцог» Веллингтон разбил Наполеона в битве при Ватерлоо, вскоре после чего был принят закон, запретивший ввоз пшеницы из-за границы. В итоге люди могли питаться только тем хлебом, который выращивался в самой Англии. Мельницы вроде Флэтфордской играли важную роль в производстве.

Хотя Констебль никогда не выезжал из Англии, его картины показывали на выставках в Париже. Художники-романтики и импрессионисты восхищались его пейзажами, их свежестью и тонким пониманием природы. Что тебе ближе: тихий сельский пейзаж Констебля, бурный мир Тёрнера (смотри страницу 106) или фантазии Коула (смотри страницу 90)? Эти художники не придерживались строгих правил, которые диктовали школы или академическая живопись. Они следовали собственным идеям, руководствовались собственным мироощущением; именно это качество и делает их художниками-романтиками.

КОНСТЕБЛЬ

Мельница во Флэтфорде принадлежала его отцу, так что **Констебль** отлично знал этот край. Он очень любил местный пейзаж, напоминающий ему о детстве, и каждое лето приезжал сюда. Зимой он со своей большой семьей жил в Лондоне. Констебль не продал «Мельницу во Флэтфорде», позднее ее в дар государству передала его дочь — сейчас картина висит в британской галерее Тейт, в Лондоне.

КРИК

Что тебе приходит на ум, когда ты смотришь на «Крик»? Доводилось ли тебе когда-нибудь видеть необыкновенно прекрасное природное явление? Приходилось ли тебе разевать рот от восхищения? Тебе хотелось поделиться этим восхищением с приятелями или родителями? А что ты делаешь, когда не находишь слов, чтобы передать свой восторг? Рисуешь картину?

КРИК

Кто кричит? Человек закрывает себе уши, чтобы приглушить крик природы, или он сам кричит?

Картина
имеет второе
название —
«Крик природы»

«О» Приглядишься к форме его рта? Это крик восторга или отчаяния? Фигура словно затянута в водоворот эмоций. Как ты думаешь, у людей на мосту такое же настроение?

Что это за человек: старый он или молодой, мужчина это или женщина, мальчик или девочка? Непонятно! Это может быть кто угодно, кто тебе больше нравится, даже ты сам!

СИЛА ЛИНИЙ

Всего несколькими линиями Мунк изобразил человека в состоянии паники. Длинные волнообразные полосы нарисованы на картоне практически чистым цветом.

Цвет картона органично вписывается в картину. Ты видишь его везде: это цвет лица и рук фигуры. Лицо кажется почти бесцветным. Морщинки на картоне добавляют картине рельефность.

ЗЕМЛЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ

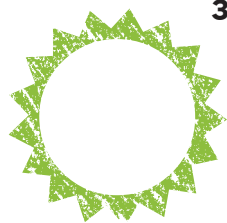
Как ты думаешь, какое время суток изображено на картине?

Может, солнце только что опустилось за горизонт?

Теплые краски полуночного солнца внушают благоговейный страх.

«Крик» — одна из самых запоминающихся картин в истории изобразительного искусства.

Как ты думаешь, ты сумеешь ее забыть?

ЗАНЯТНЫЕ ФАКТЫ

- Летом в Норвегии солнце садится примерно в 11 вечера и восходит в 4 утра. Белые ночи могут сказываться на настроении людей и их сне.
- Зимой все происходит ровно наоборот. Дети в крошечной темноте отправляются в школу и возвращаются домой.
- Норвежский ландшафт просто ошеломительный, и некоторые фьорды включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Существует четыре варианта «Крика», включая рисунок пастелью. Все, кроме одного, находятся в норвежских музеях.

МУНК

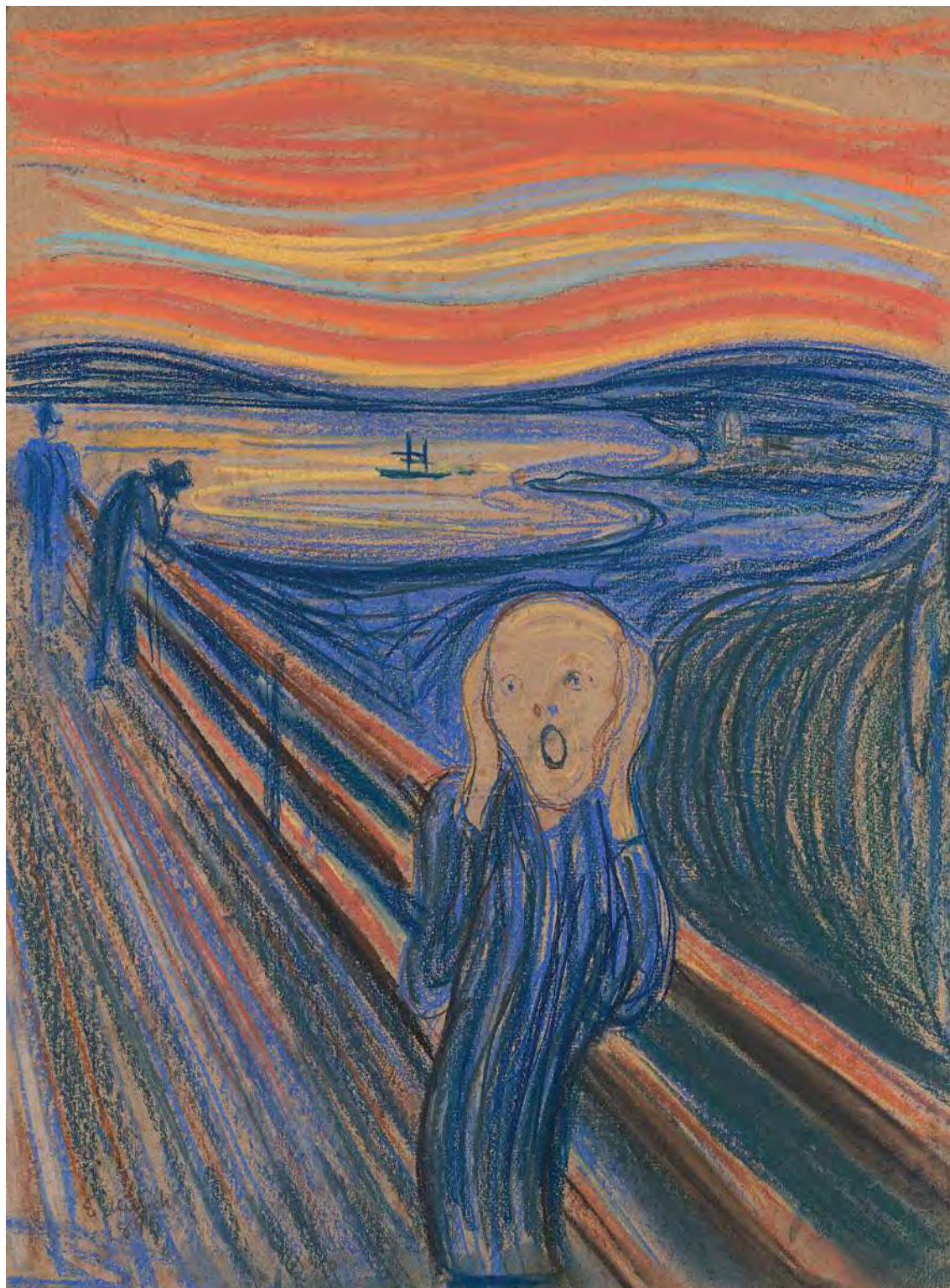
У Эдварда Мунка было тяжелое детство. В юности он потерял мать и сестру. Он рисовал то, что пережил, картины передают его чувства. На раме он написал такое стихотворение:

Я шел по тропинке с двумя
друзьями — солнце садилось —
неожиданно небо стало
кроваво-красным,
я приостановился, чувствуя
изнеможение,
и оперся о забор — я смотрел на кровь
и языки пламени над синевато-черным
фьордом и городом —
мои друзья пошли дальше, а я стоял,
дрожа от волнения,
ощущая бесконечный крик,
пронзающий Природу.

Э. М.

Подпись

внизу слева:
E. Munch 1895

Эдвард Мунк (Норвегия, 1863–1944)

Крик, 1895

Картон, пастель, 79 × 59 см

Частная коллекция

Каспар Давид Фридрих (Германия, 1774–1840)

Море льда, 1823–1824

Холст, масло, 97 × 127 см

Гамбургский кунстхалле, Германия

ЛЕД

Ты находишься на вершине мира — на Северном полюсе. Огромные глыбы льда наползают друг на друга.

➔ Видишь кораблекрушение? Кажется, будто температура на картине меняется в зависимости от выбранного участка.

Где самый холодный участок? Фон выглядит абсолютно ледяным. Небо льдисто-голубое. Если прикоснуться к верхушкам айсбергов, можно порезать пальцы. Так это или нет? Может, передний план выглядит чуть теплее?

Что означает коричневатый землистый цвет? Близость суши? Есть ли у моряков надежда спастись? Вообрази себе оглушительный удар корабля о льдину! Тебя не пугает центральная часть картины, где изображено столкновение айсбергов?

АЙСБЕРГИ

Айсберг — это плавающая льдина. Огромные ледяные глыбы в море называются дрейфующим льдом. На картине льдины сталкиваются и напирают друг на друга, образуя изломанную линию. Плавать по Северному Ледовитому океану очень опасно, поскольку там постоянно движутся льды.

➔ Помнишь злополучный океанический лайнер «Титаник», в 1912 году напоротившийся на айсберг возле Ньюфаундленда во время своего первого рейса в Нью-Йорк?

Что сильнее:
природа или
человек?

ВЕРШИНА МИРА

Северный полюс расположен в Арктике, посреди Северного Ледовитого океана. Он никому не принадлежит и там никто не живет, поскольку вместо земли там одни льды. Ученые на Северном полюсе трудятся на временных дрейфующих станциях. Можешь назвать страны, примыкающие к Северному полюсу? Благодаря льду климат по всей Арктике одинаково холодный.

На Северном полюсе водятся разные животные. Знаешь ли ты каких-нибудь представителей арктической фауны, живущих за Полярным кругом? Птиц, рыб, морских млекопитающих и сухопутных животных? Изображено ли какое-нибудь из этих животных на картине?

Как ты думаешь, художник хорошо передал атмосферу Северного полюса?

ВДОХНОВЕНИЕ

Фридрих никогда не бывал на Северном полюсе, однако много читал об арктической экспедиции 1819 года под руководством Уильяма Парри. Обломки корабля на картине отсылают к одному из кораблей Парри — британскому судну «Грайпер».

Морозной зимой в Дрездене Фридрих видел, как по Эльбе плыли огромные льдины. Это зрелище вдохновило его на создание этой картины. Какое время года на ней изображено? Самый холодный месяц или более-менее теплый?

ЗАНЯТЫЕ ФАКТЫ

- Ледники — это массы льда, образующиеся на земле. Они состоят из пресной воды, более плотной, чем морская. Чем старше ледник, тем плотнее и тяжелее лед.
- Айсберги образуются, когда от ледника отламываются глыбы льда.
- Северный полюс теплее Южного.
- На Северном полюсе день сменяется ночью всего раз в году. Это явление называется равноденствием. Солнце встает в марте, а садится в сентябре.

ФРИДРИХ

Фридрих одухотворял природу, и его картины часто очень эмоциональны. Он считается величайшим немецким художником-романтиком. Посмотри, чем восприятие природы Фридрихом отличается от пейзажной живописи других романтиков, представленных в этой книге: Тёрнера (смотри страницу 106), Констебля (смотри страницу 24) и Коула (смотри страницу 90).

Жак-Лорен Агас (Швейцария, 1767–1849)

Нубийский жираф, 1827

Холст, масло, 127,3 × 101,7 см

Фонд королевской коллекции, Великобритания

КОРОЛЕВСКИЙ ЖИРАФ

В 1827 году египетский паша преподнес английскому королю Георгу IV необычный подарок — **жирафа**. Путешествие на корабле из Египта далось животному нелегко. Когда жираф прибыл в Англию, оказалось, что у него повреждена шея и он не может стоять без подпорки. Молодого самца перевезли в королевский зверинец при Виндзорском замке, где он присоединился к другим экзотическим животным: эму, страусам, попугаям, антилопам, гну и оленям-вапити. Хотя ему тогда было всего 18 месяцев, его рост превышал 3 метра. Король любил жирафа сильнее всех прочих зверей.

КУШАТЬ ПОДАНО

Что жирафы едят на обед? Видишь подсказку?

Почему на картине изображены две коро-
вы? Они путешествовали вместе с жи-
рафом и давали молоко, которым он
и кормился.

Двое слуг-египтян показывают смо-
трителю чашу с молоком. Как ты ду-
маешь, жираф голоден? Будет ли он
пить молоко прямо из чаши?

Приходилось ли тебе когда-нибудь
видеть таких элегантных и экзотично
одетых зрителей? Смотритель-британец
выглядит так, словно немного сомневается
в слугах. Как ты думаешь, сарайчик справа — это
коровник или жилище жирафа? Достаточно ли

жирафу тепло? Ведь английский
климат существенно отличается
от климата жаркого и солнечного
Египта.

Посмотри
на мужчин:
кто лучше всех
знает жирафа?

Короля часто видели разъезжающим
в карете по Виндзорскому парку.
Он восхищался экзотическими
животными, в том числе и жирафом.
Лондонский зоопарк открылся для публики
в 1828 году. До этого времени редких
животных держали в частном зверинце,
принадлежащем монарху.

ЗАНЯТНЫЕ ФАКТЫ

- У жирафа в шее столько же костей, сколько у тебя (7).
- У самок жирафов тонкие, покрытые шерстью рожки, а у самцов они голые.
- У жирафа четыре желудка.
- Жирафы храпят и стонут.
- Детеныши жирафов при рождении достигают примерно 180 см. Это рост высокого мужчины.
- Жирафы спят подряд всего несколько минут из страха перед такими хищниками, как львы.

АГАС

В молодости Агас перебрался из родной Женева в Париж. Этот город многое сулил юному художнику. Однако Агас не стал учиться живописи, а вместо этого поступил в ветеринарное училище, где изучал анатомию животных. Творчество Агаса произвело столь сильное впечатление на одного англичанина, что он взял молодого живописца с собой в Англию. Агас сделался самым знаменитым художником-анималистом своей эпохи. Его картинами восхищался сам король Георг IV, который и поручил ему изобразить своего любимца-жирафа.

Подпись

внизу справа:
инициалы JLA

КОРОЛЕВА РОЗ

Кто эта женщина на картине? На ней простое муслиновое платье, перехваченное на талии поясом, которое совсем не походит на богатые наряды знатных дам той эпохи. Тебе нравится соломенная шляпа, украшенная страусовыми перьями и шелковыми лентами?

➔ Как ты думаешь, кто это: цветочница или состоятельная дама? Нет, это не крестьянка. Знакомься — перед тобой Мария-Антуанетта, королева Франции!

УБЕЖИЩЕ

Как ты поступаешь, когда кто-нибудь из домашних тебе докучает? Уходишь в свою комнату? В Версальском дворце королеве надоедало множество людей. Она никогда не оставалась одна, даже когда принимала ванну. Малый Трианон, небольшой дворец неподалеку от Версальского дворца, был ее убежищем, а розы — страстью. В Малом Трианоне она могла быть самой собой и носить что вздумается. Сюда никого не допускали без королевского позволения.

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

В конце XVIII века пышные высокие прически назывались пучками. В моде были очень широкие платья на фижмах. Дамы начесывали пудренные волосы и сооружали на головах чуть ли не метровые башни, а наверх водружали различные предметы, включая модели кораблей! Помнишь «прическу а ля носорог» (смотри страницу 20, «Мисс Клара»)? На картине у Марии-Антуанетты скромная прическа. После рождения детей волосы у нее поредели и пришлось их укоротить. Этот стиль она назвала детской прической — «куафюр а лянфан».

ДРУЗЬЯ

Виже-Лебрэн написала свыше тридцати картин с изображением королевского семейства. Художница и королева проводили много времени вместе и подружились. Виже-Лебрэн творила кистью чудеса: на ее

портретах королева получилась значительно красивее, чем в жизни. У королевы был большой, выдающийся вперед подбородок, прозванный габсбургской челюстью. Многие члены ее семьи из рода Габсбургов страдали подобным дефектом, причем у некоторых он был настолько сильно развит, что им было трудно жевать и разговаривать.

ЗАМЕНА

Художница выставила портрет в парижском Салоне. Посетители, однако, пришли в ярость при виде неформального одеяния королевы — они подумали, что на ней нижнее белье. Поэтому художница быстро написала другую картину взамен этой.

ЛЕТО 1783 ГОДА

В Северной Европе это лето выдалось на редкость жарким. В Исландии произошло извержение вулкана, что повлияло на климат. На Европу пролился кислотный дождь, и воздух оказался сильно загрязнен. Урожай и домашний скот погибли. Многие фермеры разорились. Эти печальные обстоятельства привели к Французской революции.

РЕВОЛЮЦИЯ

Французы ополчились против королевы-австрийки Марии-Антуанетты и короля Людовика XVI. Они считали их легкомысленными расточителями, палец о палец не ударившими для того, чтобы помочь людям, страдающим от голода и нужды. В 1789 году народный гнев вылился в революцию. Царственной чете отрубили головы на гильотине.

ВИЖЕ-ЛЕБРЕН

Элизабет-Луиза Виже-Лебрэн была очень успешной художницей. Она писала портреты влиятельных персон. Во время революции она бежала из Франции и путешествовала по разным странам. Когда всё успокоилось, она вернулась на родину, где жила и работала всю оставшуюся жизнь.

Элизабет-Луиза Виге-Лебрен (Франция, 1755–1842)

Мария-Антуанетта

На обратной стороне холста надпись: «Мария-Антуанетта, королева французская и наваррская, урожденная эрцгерцогиня австрийская, дочь императора Франца I и Марии-Терезии, портрет работы мад. Лебрен. Салон 1783 года»

Холст, масло, 93,5 × 79 см

Фонд Гессенского дома, Кронберг, Германия

Диего Веласкес (Испания, 1599–1660)

Дон Бальтазар Карлос в школе верховой езды, 1636

Холст, масло, 144 × 96,5 см

Частная коллекция

ШКОЛА ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

Представь себе: ты сейчас в Мадриде, в школе верховой езды — смотришь на мальчика, сидящего верхом на коне. Ему всего-навсего семь лет. Разве он не кажется **огромным** по сравнению со зданиями и другими людьми? *Хочешь вызвать его на состязание и устроить скачки наперегонки?* Выражает ли его поза уверенность и самообладание? Или он слегка смущен, несмотря на пышный наряд? Веласкес изобразил мальчика, обладающего **властью**. Кто он?

Его зовут принц Бальтазар Карлос и он единственный сын короля Испании Филиппа IV и его супруги Изабеллы. *Видишь его родителей?* Они стоят на балконе и смотрят, как их сын демонстрирует искусство верховой езды. *Как ты думаешь, они довольны его успехами?*

ЛОШАДЬ

Почему лошадь вдруг поднялась на дыбы? На самом деле она выполняет сложный элемент выездки, или дрессуры. Бальтазар Карлос приказал ей поднять передние ноги, перенес весь вес на задние. *Слушается ли лошадь Бальтазара?* Мальчик собирается пустить лошадь галопом, чтобы копытом в руке на всей скорости мчаться к цели. *Как ты думаешь, не слетит ли с него шляпа с пером?*

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

«Дрессура» в переводе с французского значит «тренировка». Лошадей дрессировали еще в Древней Греции, а современная система правил сложилась в XVI веке. Обучение лошади требует умения с нею ладить и хорошо держаться в седле.

ДВОР

➔ Видишь карлика? Карликам была отведена особая роль при дворе. Возвышаясь над коротышкой, король чувствовал себя еще более могущественным и грозным.

Позади мальчика слуга протягивает копьё Гаспару де Гусману, графу Оливаресу. После короля это самый влиятельный человек в Испании. Он с женой отвечает за обучение принца. А мужчина позади слуги — егермейстер (главный охотник).

КАК НАРИСОВАНА ЭТА КАРТИНА?

Писал ли Веласкес эту сцену с натуры?

Или он посадил ребенка на деревянную лошадку у себя в мастерской? *Зарисовал ли он лошадь в стойле или привел ее к себе в мастерскую?* Приглядись повнимательнее к головам мальчика и лошади. Ты увидишь вокруг них пентименто — закрашенные художником детали, свидетельствующие о том, что по ходу работы он менял замысел.

Не кажется ли тебе манера Веласкеса современной? Легким прикосновением он наносит сверху прозрачный слой краски, и полотно начинает мерцать.

ВЕЛАСКЕС

Оливарес представил Веласкеса королю, и тот принял его на службу. Веласкес отправился в Италию — изучать живопись и приобретать для короля предметы искусства. В 1628 году в Мадрид прибыл Рубенс (смотри страницу 52) и провел там шесть месяцев. Два гиганта барокко встретились и прекрасно поладили. Но несмотря на знакомство, манера письма обоих почти не изменилась. Веласкесом восхищались многие художники, включая Мане (смотри страницу 84). Его картина «Менины», выставленная в мадридском музее Прадо, считается шедевром и краеугольным камнем западного искусства.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Эта сцена запечатлена на площади Согласия, одном из красивейших мест Парижа. Девочки вышли на прогулку с отцом. Мужчина на картине — это художник Лепик, друг художника Дега. *На кого он больше похож, на богемного живописца или на элегантного денди в котелке?* В те времена многие курили сигары. *Как ты думаешь, зачем Лепику зонтик? Потому что собирается дождь или просто для красоты?*

➔ Как ты думаешь, мужчина слева — знакомый семьи или обычный прохожий?

В ту эпоху людям приходилось опасаться не мчащихся мимо машин, а запряженных лошадью экипажей. Возможно, собаку лучше взять на поводок, чтобы она не пугала лошадей!

Что кажется новым и непривычным на этой картине? Люди нам позируют или просто идут, не обращая на нас внимания? Эта картина напоминает случайные уличные снимки. Тогда фотография уже была изобретена, и фотоаппарат произвел на парижских художников неизгладимое впечатление. В 1890-е Дега был заядлым фотографом.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Какое время года изображено на картине?

➔ Взгляни на одежду. Разве она для жаркого лета?

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

Площадь Согласия — одна из достопримечательностей Парижа. Несмотря на свое название, это место не всегда было спокойным. Во время Французской революции здесь казнили на гильотине королеву Марию-Антуанетту (смотри страницу 32). Сейчас посреди площади возвышается египетский обелиск.

МАГИЯ ПАРИЖА

Париж служил Дега главным источником вдохновения. Днем он отправлялся на скачки любоваться лошадьми, ходил в уличные кафе и шляпные магазины. А его вечерними развлечениями были опера и балет. Картины отражали жизнь художника, ведь он писал то, что видел. Дега особенно знаменит своими этюдами танцовщиц и балерин.

СПРЯТАННОЕ СОКРОВИЩЕ

Эта картина принадлежала берлинскому коллекционеру Отто Герстенбергу. В конце Второй мировой войны его коллекция была как трофей вывезена в Россию и на долгие пятьдесят лет попала в запасы. Сейчас она выставлена в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

ДЕГА

Дега родился в Париже, его мать была креолкой из Нового Орлеана, а отец — французом. Родители хотели, чтобы их сын стал адвокатом. Поначалу он следовал их желанию и посещал юридическую школу, однако его истинной страстью была живопись. Его комната выглядела совсем как мастерская художника. Дега восхищался Энгром (смотри страницу 46), который посоветовал ему больше работать над техникой рисунка. В девятнадцать лет Дега бросил обучение и полностью сосредоточился на искусстве. Он посетил Новый Орлеан, где написал портреты своих американских родственников. Обрати внимание на «Хлопковую биржу в Новом Орлеане» (Музей изящных искусств, По, Франция). Дега был дружен с Мане (смотри страницу 84) и Кэссетт (смотри страницу 38). Хотя его часто называли импрессионистом, он считал себя независимым художником или реалистом. Он больше восхищался старыми мастерами, чем своими современниками-импрессионистами.

Эдгар Дега (Франция, 1834–1917)

Площадь Согласия, 1875

Холст, масло, 78,4 × 117,5 см

Государственный музей Эрмитаж, Санкт-Петербург

Мэри Кэссетт (США, 1844–1926)

Купание ребенка, 1893

Холст, масло, 100,3 × 66,1 см

Чикагский институт искусств, Фонд Роберта Уоллера

БАЮ – БАЙ, МАЛЫШ

Ребенок сидит у матери на коленях, а она его вытирает и закутывает в полотенце. Эта сцена не напоминает тебе о твоём детстве? *Женщина сидит на подушке или на ковре? Стой, а где же мыло? Не нужно ли долить воды в таз из кувшина?*

Ребенка уже помыли или его только собираются мыть?

В фильме «Мэри Поппинс» есть сцена, когда дядя Альберт, Берт, Джейн и Майкл так хохочут, что их подбрасывает к потолку и они висят над тем местом, где пили чай вместе с Мэри Поппинс. Кажется, будто Мэри Кэссетт писала эту картину, тоже расположившись где-то под потолком. Она смотрела вниз на ребенка и женщину, полностью поглощенную своим занятием. Девочка разглядывает свою правую ногу. Под этим углом ее лицо с пухлыми щеками кажется маленьким и широким. *Как по-твоему, сколько девочке лет? У нее сильные ноги? Когда она встанет, то пойдет самостоятельно или ей всё еще нужно держаться за мамину руку?*

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

Почему у младенцев большие животы? Желудок у них располагается поперек брюшной полости. Только в два года он принимает вертикальное положение.

УЗОРЫ

Мэри Кэссетт любила японские ткани с узорами, которые завозили в Париж в XIX веке. *Сколько разных узоров ты видишь на картине? Тебе не кажется, что полосы на платье женщины словно продолжают в тазике? ➔ Присмотрись к белым полоскам — они почти голубые. Всё вокруг такое чистое, даже вода. Можешь назвать несколько разных оттенков зеленого?*

КОНСУЛЬТАНТ

После переезда в Париж Мэри Кэссетт наряду с занятиями живописью помогала своим друзьям-американцам приобретать произведения искусства. По ее совету, Луизин Хэвемайер, подруга Кэссетт, приобрела многие полотна импрессионистов. Сейчас эти картины — жемчужины коллекции импрессионистов, хранящейся в нью-йоркском музее Метрополитен.

КЭССЕТТ

В истории западного искусства не так много женщин. Мэри Кэссетт была родом из штата Пенсильвания, США. Против воли отца она изучала живопись в Академии изящных искусств в Филадельфии, но из-за снисходительного отношения художников-мужчин решила переехать в Париж. В конце XIX века женщинам было не свойственно в одиночку оставлять родные дома и вести богемную жизнь. В Париже Мэри взяла себе псевдоним Мэри Стивенсон. Она участвовала в выставках вместе с импрессионистами и близко подружилась с Эдгаром Дега (смотри страницу 36). Она любила писать матерей с детьми. До недавних пор женщины такого положения, как Кэссетт, не занимались своими детьми, а вверяли их заботам нянек.

Подпись

слева внизу:
Mary Cassatt

ИГРА В КОРОЛЕЙ И КОРОЛЕВ

Перенесись мысленно на 400 лет назад в Лондон, в Сент-Джеймский дворец. Ты принц или принцесса — один из детей короля Карла I. *Кем из персонажей ты хочешь быть?* Сегодня большой день! Самый знаменитый художник-портретист Англии собирается написать тебя вместе с братьями, сестрами и собаками. К лицу ли тебе эти цвета? Сможешь ли ты бегать в таких туфлях? ☹️ Каким ты хочешь выглядеть на картине: могущественным, прилежным, игривым, очаровательным или просто царственным? *Ты будешь себя хорошо вести или покажешь королевский нрав и расслабишься, если сеанс затянется?*

Должно быть, непросто заставить сидеть спокойно мастифа и кинг-чарльз-спаниеля. Возможно, дети хотят кататься на огромном мастифе, как на пони.

Если ты хочешь есть, съешь виноград — он лежит на высоком столе.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Где тут мальчик, а где девочка? **Подсказка:** жемчужное ожерелье на шее.

Кто будет следующим королем Англии? На самом деле оба мальчика станут королями: Карлом II (королем Англии, Шотландии и Ирландии) и Яковом II

Принцесса Элизабет и принцесса Анна, 1637
Холст, масло, 29,8 × 41,8 см
Шотландская национальная
портретная галерея, Эдинбург

Подпись

по центру левой стороны:
Anthony van Dyck Eques Fecit 1637
(«fecit» в переводе с латыни
значит «сделал»).

(королем Англии и Ирландии и королем Шотландии под именем Яков VII).

Чем ты займешься после того, как Ван Дейк закончит эскиз? Ты можешь делать всё, что угодно, ведь сегодня нет уроков! *Хочешь убежать через проход позади тебя в сад и бегать наперегонки с собаками?* Или тебе больше нравится игра в королевские прятки, и ты спрячешься за зеленым бархатным занавесом? А еще можно взять любимого пони и кататься на нем по парку.

КАК НАРИСОВАНА КАРТИНА

Ван Дейк делал этюды — вроде наброска (внизу слева) двух девочек справа. Затем писал маслом. Картины Ван Дейка пользовались таким огромным спросом, что ему приходилось работать очень быстро. Иногда ему помогали ученики, изображая на картинах деревья и костюмы, однако Ван Дейк всегда сам писал лица и руки. В те времена это не считалось обманом. Так работали успешные живописцы.

ВАН ДЕЙК

Антонис Ван Дейк с детства был удивительно одарен. В четырнадцать лет он поступил в мастерскую великого фламандского живописца Питера Пауля Рубенса (смотри страницу 52). Он совершил путешествие по Италии, где изучал творчество знаменитых итальянских мастеров. В 1632 году король Англии Карл I пригласил Ван Дейка в Лондон. Здесь он произвел его в рыцари и изменил его имя на сэр Энтони Ван Дейк.

У Ван Дейка было много поклонников. Он оказал сильное влияние на ряд художников, например на Томаса Гейнсборо (1727–1788). Особенно это заметно в работе Гейнсборо «Мальчик в голубом», находящейся в библиотеке Хантингтона в Калифорнии.

Сэр Энтони Ван Дейк (Фландрия, 1599–1641)

Пять старших детей Карла I, 1637

Холст, масло, 162,2 × 198,8 см

Фонд королевской коллекции, Великобритания

Франс Халс (Голландия, 1582/3–1666)

Смеющийся мальчик-рыбак, около 1627–1630

Холст, масло, 82 × 60,2 см

Частная коллекция

КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ?

Хочешь поиграть с мальчиком или отправиться с ним на рыбалку? **Смех** этого паренька **заразителен!** Как ты думаешь, он позировал в мастерской или стоял на ветру среди дюн, когда Халс писал его? ➔ **Подсказка:** фон, похожий на декорацию в павильоне, где снимается старое кино. Двое бредут по дюнам, вероятно, возвращаясь домой в конце дня.

ХА-ХА-ХА!

Некоторые современники Халса считали, что его манера небрежна. А вот более поздние художники вроде Мане (смотри страницу 84) находили такую живопись современной.

До сегодняшнего дня не дошло ни одного рисунка Халса.

СИГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

➔ *Определи, что за приспособление свисает у мальчика с плеча. Почему он смеется? Он трудолюбивый или лентяй? Найди подсказку.*

РУКИ

Видишь вены у него на руках? Греет ли он руки после того, как вытаскивал рыбу из ледяной воды Северного моря? Внимание, может, он нас обманывает!

Каждый жест, поза и деталь в голландском искусстве XVII века несет тайный смысл. У мальчика розовые щеки и он хохочет, но при этом не смотрит на зрителей. Может, это намек на то, что он собирается обвести нас вокруг пальца?

Искусствоведы пришли к выводу, что поза мальчика, расслабленная спина и засунутые за пазуху руки указывают на то, что он бездельник. Халс подшутил над нами, и мы смеемся последними.

ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ

Сколько кистей различной толщины использовал Франс Халс? Присмотрись к мазкам. Халс откладывал кисть, когда считал, что картина «то, что надо».

Он не работал «до последнего издыхания». У него была уверенная рука, и он часто делал широкие и быстрые мазки прямо на грунте (без предварительного рисунка).

ХАЛС

Франс Халс жил в Харлеме, неподалеку от нидерландского побережья. Он видел много девочек и мальчиков-рыбаков за работой. Халс творил примерно в то же самое время, что и Рембрандт (смотри страницу 78) и Вермеер (смотри страницу 70). Он любил писать портреты как именитых сограждан, так и простых людей. Халс хотел ухватить настроение и не слишком интересовался нюансами. Его современники обычно изображали людей серьезными. Они уделяли большое внимание деталям, меж тем как Халс делал упор на эмоции.

Подпись

на фляге, висящей на плече у мальчика: монограмма FHF (последняя буква «F» — сокращенное «fecit», «сделал» в переводе с латыни).

www

Посмотреть другие картины Халса можно в интернете по адресам:
www.franshalsmuseum.nl
www.metmuseum.org
www.wallacecollection.org

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, СЭР ДЖОН

Как поживаете, сэр Джон, не пожмете ли мне руку? Увы, не выйдет, обе руки у него заняты: он держит письмо. Правая рука сэра Джона покоится на конторке. *Разве не создается впечатление, будто сейчас он протянет письмо тебе?* А может, наоборот, он собирается спрятать его за пазуху?

Гольбейн использует минимум цветов, передавая черты сэра Джона: острые скулы, глубоко посаженные голубые глаза и большой нос.

Что, по-твоему, собирается сказать сэр Джон?

➔ Посмотри на тени и скажи, откуда падает свет.

Тебе не кажется, что картина не закончена? Или Гольбейн добивался такого эффекта намеренно? Тебе нравится подобная манера? Гольбейн не хочет отвлекать наше внимание на детали. Его задача — заставить нас сосредоточиться на изображенном человеке.

ИСТОРИЯ

Присмотрись к выражению лица сэра Джона и расскажи что-нибудь о нем.

Как ты думаешь, какая у него семья?

Опиши его отношения с родителями.

Кем он работает? Как выглядит его лондонский дом?

Вот что о нем известно: у сэра Джона была жена и двое детей. Он занимал важный пост при дворе короля Генриха VIII. В его ведении были дорогие одежды короля, шитые золотом и серебром. Позднее он надзирал за королевским монетным двором, где чеканились деньги.

ЗАНЯТЫЕ ФАКТЫ

- Тебе нравится лондонская мода XVI века: коротко остриженная борода и длинные волосы?
- Всего через год после того, как был написан портрет сэра Джона, Генрих VIII обложил налогом бородатых мужчин.
- Сам король не соблюдал собственный указ и носил окладистую бороду.

ХАРАКТЕР

Определи по чертам лица, каков этот двадцатисемилетний мужчина?

**Веселый • Серьезный • Честный • Нервозный
Пугливый • Скромный • Бесстрашный
Самоуверенный • Спокойный • Добрый
Подозрительный • Злой**

ВНЕШНИЙ ВИД

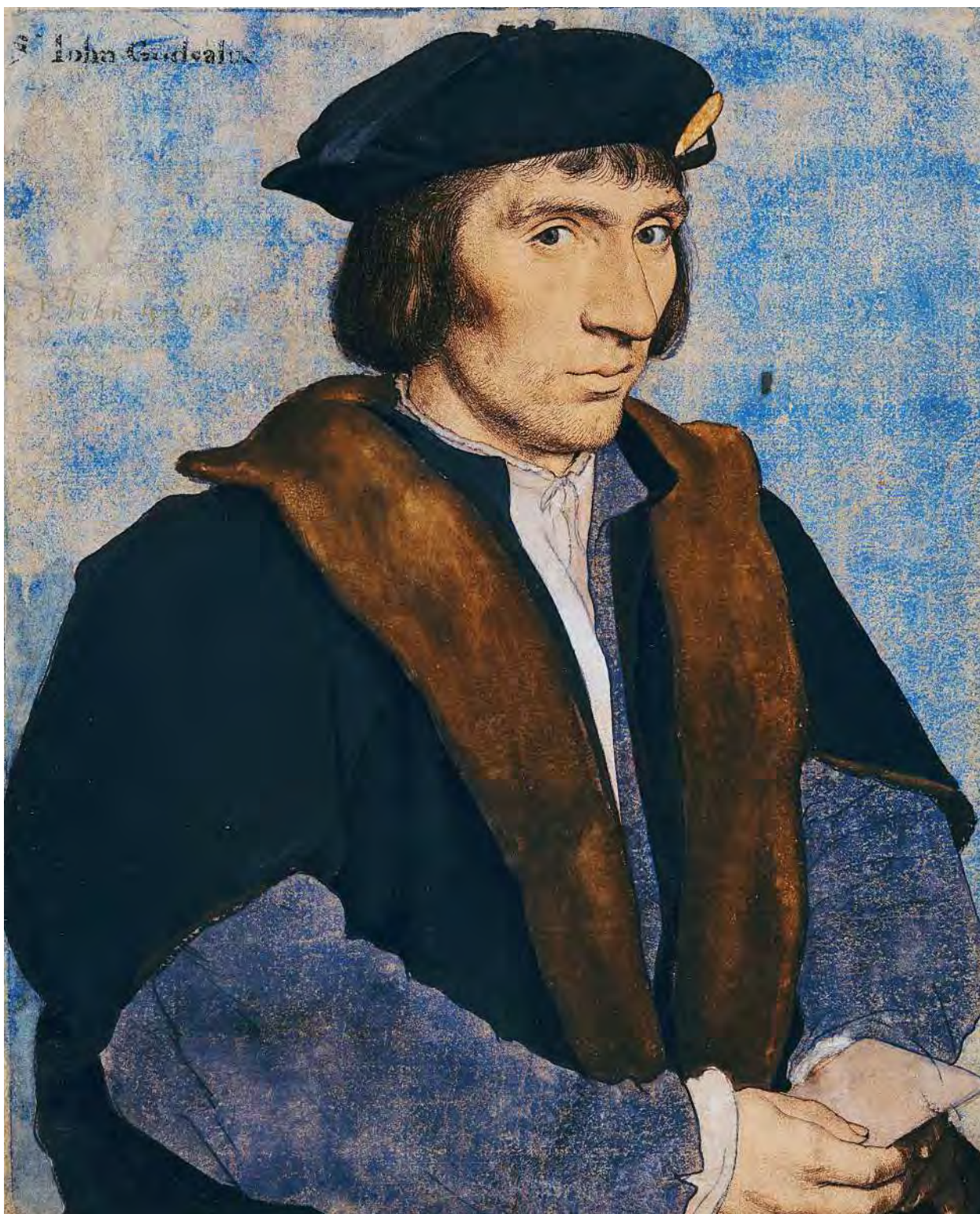
Сэр Джон одет в простую белую рубашку, голубой камзол и черное верхнее платье с короткими рукавами, оно оторочено мехом, возможно, соболем. На черном берете — небольшое золотое украшение.

Черный краситель был очень дорогим, и лишь самые богатые могли себе позволить такую одежду. Это был также сигнал, что человек — интеллектурал, склонный к размышлениям. Письмо подтверждает, что он грамотный. Перечисленные детали указывают на общественный статус сэра Джона. Этот господин был думающим, умным и образованным.

ГОЛЬБЕЙН МЛАДШИЙ

Ганс Гольбейн Младший родился в Германии. Его отец, Ганс Гольбейн Старший (1465–1524) также был художником. Гольбейн-младший жил в Швейцарии и дважды наведывался в Англию, где проводил по несколько лет. Он был придворным живописцем Генриха VIII и написал портреты многих влиятельных людей той эпохи.

Гольбейн считается одним из величайших портретистов Северного Возрождения. Ему также принадлежат великолепные картины на религиозные сюжеты.

Ганс Гольбейн Младший (Бавария, 1497–1543)

Сэр Джон Годсальве (около 1505–1556), около 1532–1534

Черный и красный мел, перо и тушь, гуашь, белила, розовая бумага, 35,2 × 29,2 см

Фонд королевской коллекции, Великобритания

Жан Огюст Доминик Энгр (Франция, 1780–1867)

Баронесса Бетти де Ротшильд, 1848

Холст, масло, 141,9 × 101 см

Частная коллекция

ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО

Бетти де Ротшильд была юной светской дамой из Вены. В девятнадцать она вышла замуж за Джеймса Ротшильда, прожившего в Париже. Ему было тридцать два и он был богат и влиятелен. Бетти и Джеймс жили в Париже, у них была большая семья и они устраивали шикарные обеды. Их гости были знаменитостями, еда — изысканной, а дом походил на музей. Бетти обучал игре на фортепьяно сам Шопен. Юная чета Ротшильдов стала прообразом персонажей романов, созданных такими знаменитыми писателями, как Стендаль и Бальзак.

ПОРТРЕТ

Портрет Бетти — один из самых приметных женских портретов кисти Энгра. Он передает ее характер и положение в обществе. *Опиши характер Бетти. Какая она: требовательная или снисходительная? Закрой левую половину ее лица, а затем правую. Тебе не кажется, что у них разные выражения?*

Откуда падает мягкий свет? Бетти сидит нога на ногу, опираясь на удобные бархатные подушки винного цвета. Ноги скрещены, она нагнулась вперед, словно в ожидании твоего вопроса. *О чем бы таком спросить?* Может, о том, как она чувствовала себя на первом балу?

КТО ТАКАЯ БЕТТИ?

На ней платье из переливающегося атласа, отороченное кружевами. Нежный розовый оттенок идеально сочетается с цветом лица, прелестными щеками и губами.

Девушка не злоупотребляет украшениями и не выставляет их напоказ. Она не хочет, чтобы перед ней преклонялись и не кичится богатством. *Тебе нравится маленькая черная шляпка с белыми перьями, которая прикреплена булавкой, усыпанной драгоценностями?*

В эпоху, когда женские платья были такими узкими в талии, что женщины теряли сознание из-за недостатка кислорода, Бетти носила одежду, позволяющую свободно дышать. Платье с декольте открывает плечи, но не слишком откровенно, и уж точно она бы никогда не надела высоченные каблуки.

по центру левой стороны: J. Ingres Pinxit («pinxit» в переводе с латыни значит «нарисовал») 1848. В верхнем правом углу над гербом Ротшильдов: Bne. BETTY DE ROTHSCHILD (Bne. — сокращение от «baronne», «баронесса»)

ЭНГР

Энгр любил писать картины на исторические сюжеты, а также был мастером в умении передать характер модели. Он, безусловно, был величайшим портретистом своего времени. В 1841 году после многих лет жизни в Риме он вернулся в Париж. Его портреты пользовались большим спросом. Кстати, на портрет баронессы де Ротшильд у художника ушло целых шесть лет. Прежде, чем взяться за масло, он сделал множество этюдов. А к моменту окончания картины Бетти было уже сорок три года.

➔ *Как ты думаешь, у Бетти есть татуировка?* Разумеется, нет, она предпочитает фамильный герб Ротшильдов — он скромно прячется в верхнем правом углу картины.

А главное, эта девушка умеет поддержать беседу, проявить смекалку и вовремя пошутить. Она очаровательна, привлекательна, немного загадочна — и очень красива!

БАНКИР СОВРЕМЕННОСТИ

Эта была эпоха индустриальной революции. *Кто требовался для строительства первой железной дороги в 1833 году?* Ученые, инженеры и рабочие. Еще были нужны технологии и строительный материал. А помимо того — деньги. Муж Бетти финансировал новые французские производства и железные дороги. Его можно назвать банкиром современности. На поездках люди всех слоев общества свободно перемещались из города в город (смотри страницу 84, Мане).

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

Первоначально Энгр сделал платье Бетти голубым, а затем изменил цвет на теплый розовый.

Подпись

ДРАГОЦЕННОСТЬ

Взгляни на переливающееся свечение, которым окружена Адель Блох-Бауэр. Хотелось бы тебе, чтобы тебя изобразили в виде современной византийской иконы, инкрустированной золотом? Чтобы лицо у тебя было прозрачным, глаза как две большие миндалины, а руки тонкие и изящные?

Назови драгоценные камни и металлы, которые есть на картине.

Как ты думаешь, из чего сделан зеленый пол слева, из изумруда или зеленого мрамора? Адель сидит в кресле или она стоит? Трудно сказать, однако за ней расположено большое кресло.

➡ Видишь его контуры?

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

На этой картине прячутся несколько символов и узоров. Сколько из них ты можешь найти? Климт восхищался египетским искусством, в котором изображение глаза — это амулет, защищающий от зла. ➡ Сосчитай глаза на платье. Слева, над головой женщины, еще одна пара глаз. Как ты думаешь, чьи они?

На струящейся накидке изображены инкрустированные золотом буквы. Найди их. Что они, по-твоему, означают? Это инициалы ее имени: А и В (Adele Bloch-Bauer).

ЗОЛОТО

Почему люди испокон веков ценили золото?

Его трудно добывать.

Оно блестит и не тускнеет.

Оно мягкое, то есть может принимать разные формы.

Сусальное листовое золото — очень тонкое и его можно наносить мягкой кистью.

Вспомни поговорки и сказки о золоте.

КАК НАРИСОВАНА КАРТИНА

Как ты думаешь, сколько времени Климт писал эту картину? Целых три года! Он сделал множество карандашных набросков. Затем воспроизвел свой замысел на холсте и смазал линии вязущим веществом. Пока оно не высохло, он аккуратно обработал листы сусального золота и серебра влажной кистью и перенес позолоту и серебро на картину.

ДЛИННЫЙ ПУТЬ

В 1938 году нацисты конфисковали у Фердинанда Блоха-Бауэра все имущество, включая коллекцию живописи. Картины Климта были проданы в музей. Портрет Адели Блох-Бауэр оставался там вплоть до 2006 года. Австрийское правительство считало, что полотно принадле-

жит музею. Однако его законным владельцем была племянница и наследница Адели и Фердинанда Мария Альтман, которая бежала из Вены от нацистов и обосновалась в США. Она подала в суд на правительство Австрии и выиграла иск. Через шестьдесят восемь лет картина вернулась собственнице. На эту тему был снят фильм «Женщина в золотом».

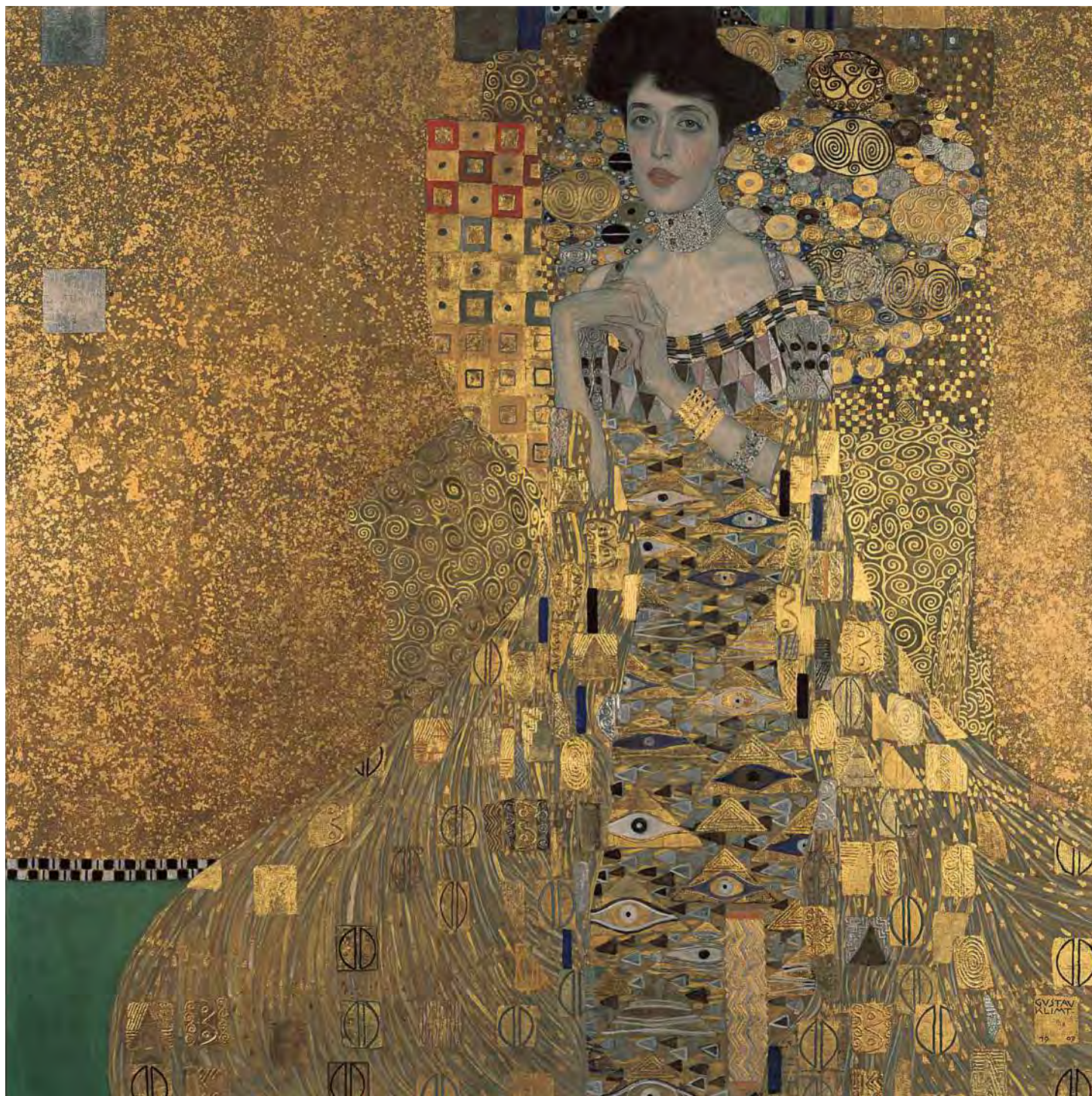
Мария Альтман продала картину, и сегодня этот портрет — главное украшение коллекции Новой галереи в Нью-Йорке. В этот музей не пускают детей младше двенадцати, зато в кафе при нем подают лучший яблочный штрудель и горячий шоколад за пределами Вены!

КЛИМТ

Климт не любил пустых разговоров. Он предпочитал тишину и занятие живописью. Отец Климта был гравером по золоту, и Густав с младых лет умел обращаться с драгоценными металлами.

На рубеже XIX–XX веков жизнь в Вене била ключом. Художники, музыканты, писатели и философы встречались в кафе и бурно обсуждали свои грандиозные идеи, а Зигмунд Фрейд помогал людям избавляться от нервных болезней.

Фердинанд Блох-Бауэр заказал портрет жены Климту, поскольку тот был самым знаменитым художником в Вене. Хотя Климт писал портреты многих венских красавиц, Адель слыла одной из самых привлекательных.

Густав Климт (Австрия, 1862–1918)

Адель Блох-Бауэр, 1907

Холст, масло, серебро и позолота, 140 × 140 см

Новая Галерея, Нью-Йорк

Винсент Ван Гог (Нидерланды, 1853–1890)

Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой, 1889

Холст, масло, 49,5 × 44,2 см

Частная коллекция

СЕЛФИ ВИНСЕНТА

Любишь делать селфи? А как насчет того, чтобы нарисовать автопортрет? Сядь напротив зеркала, возьми карандаш или краски и попробуй свои силы. Каким ты хочешь изобразить себя: твое лицо будет счастливым, грустным или смешным? Какой цвет ты выберешь для фона? Когда ты будешь рисовать свое изображение, оно получится у тебя зеркальным: то, что справа, окажется слева, а то, что слева, окажется справа.

СЕЛФИ

Винсент Ван Гог нарисовал себя 37 раз в разных настроениях, но при этом никогда не улыбался. Почему он писал себя так часто? Это помогало ему лучше понять эмоциональное состояние других людей.

Какой у него цвет глаз? Возможно, от курения трубки глаза раздражились и слегка покраснели. Или он недавно плакал?

Мировым рекордсменом по части автопортретов был Рембрандт (смотри страницу 78), написавший их целых девяносто.

ЦВЕТ

В молодости Ван Гог писал темные картины. Он использовал в основном коричневые, зеленые, синие и черные тона. Его картины стали яркими после того, как он перебрался во Францию. В Париже

он увидел творчество импрессионистов и познакомился с другими художниками, пишущими красочные полотна. В 1888 году он переехал на юг Франции, где на него произвели огромное впечатление ослепительный свет и сочная зелень. На его живописный стиль и палитру также повлияла

Какие цвета на этой картине основные?

дружба с Полем Гогеном. Как ты считаешь, думал ли он о мелких деталях или, скорее, о цвете и настроении?

«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

У Ван Гога на голове повязка — думаешь, у него болят зубы? На самом деле, это результат несчастного случая.

23 декабря 1888 года между Полем Гогеном и Винсентом Ван Гогом вспыхнула ссора.

Двое художников вместе провели девять недель в желтом домике Ван Гога в Арле, на юге Франции.

В припадке ярости Ван Гог отрезал себе мочку уха. Какое ухо у него повреждено и перевязано? Помни, что это зеркальное отражение, потому правильный ответ — левое. Ван Гог написал эту картину через три недели после инцидента. Стал бы ты носить меховую шапку на юге Франции, где постоянно жарко? Возможно, шапка удерживает повязку.

Ван Гог еще злится или он уже успокоился?

ВАН ГОГ

Брат Ван Гога Тео жил в Париже и был его лучшим другом. Они часто переписывались. Эти письма были очень необычными и иногда содержали великолепные рисунки. Тео занимался продажей картин брата, но за всю свою жизнь продал лишь одно его полотно. Далеко не всем приходилось по вкусу творчество этого гения. К счастью, сегодня пейзажи и портреты, созданные друзьями Ван Гога, украшают многие музеи мира. Визитная карточка Ван Гога — это подсолнухи, цветы, которые ему очень нравились.

Ван Гога принято относить к постимпрессионистам, и его работы повлияли на многих живописцев следующих поколений. Он один из самых любимых художников во всем мире.

УБИЙСТВО ДРАКОНА

Свет, камера, мотор! Эта картина на религиозный сюжет в стиле барокко. Конь встал на дыбы от ужаса,

а у его ног борется за свою жизнь дракон. Сломанное копье пронзило чудовищу морду, из раны хлыщет кровь. Дракон тянет за копье, пытаясь его вытащить. Видишь, как он обвинил его раздвоенным языком? Римский солдат вот-вот нанесет последний удар. Станет ли он смертельным? Неподалеку стоит женщина. Она держит за ногу овцу.

Картина огромная — больше твоей комнаты, — и фигуры на ней почти в натуральный рост.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Как ты думаешь, о чем эта картина? ➔ Приглядишься к тому, что делают персонажи!

СЦЕНАРИЙ

Римского солдата на картине зовут Георгий. Согласно легенде, дракон жил возле ручья, единственного источника свежей воды для города. Каждый день горожане приводили к жилищу дракона овцу, а пока он ее пожирал, набирали воду. Когда овцы кончились, они стали приводить на растерзание чудовищу юных девушек, которых выбирали по жребию. Однажды жребий пал на принцессу. Этот момент и запечатлен на картине — на помощь деве приходит Георгий, он убивает дракона и ее спасает.

КОСТЮМЫ

На украшенном перьями шлеме Георгия сидит мифическое существо, готовое наброситься на дракона. Как оно называется?

Тебе не кажется, что на картине чего-то не хватает? Георгий сидит не в седле, а на шкуре животного.

➔ Что это за животное?

Георгий управляет неоседланной лошастью, обходясь без стремян. На нем гладиаторские сандалии, повязка на икре украшена маской зверя. Что это за зверь?

Из-под полированного доспеха Георгия выглядывает сине-золотая шелковая туника. За плечами, подчеркивая движение, развивается ярко-красный плащ. Красный цвет привлекает внимание к сражению между Георгием и драконом.

АКТЕРЫ ВТОРОГО ПЛАНА

У коня изо рта идет пена. Как ты думаешь, сколько времени понадобится, чтобы расчесать коню пышную гриву и хвост? Видишь, как художник кончиком кисти провел по влажной краске, сделав завитки?

Женщина с овцой — это принцесса. Как по-твоему, она испугана?

КТО ТАКОЙ ГЕОРГИЙ?

Георгий родился примерно в 280 году на территории современной Турции. Это был период больших волнений, и христиане подвергались преследованиям. Георгий, римский офицер, принял христианство и пытался защищать свою церковь. Его арестовали, пытали и обезглавили. Георгий причислен к лику святых и является покровителем Англии. Он также изображен на гербе Москвы.

ПРИЗЕР

Присудил бы ты Рубенсу «Оскара» за лучшую картину 1608 года? В свое время он был более знаменит, чем Стивен Спилберг сегодня. Рубенс был художником эпохи барокко, и его картины украшали стены дворцов, замков и церквей по всей Европе.

РУБЕНС

Как и святой Георгий, Питер Пауль Рубенс ничего не боялся. Его не пугал ни размер картин, ни страшный сюжет. Эту картину он создал в Генуе, когда ему было тридцать лет. Рубенс пользовался широкой известностью и работал по заказам европейских венценосных особ и католической церкви. В музее ты быстро отыщешь полотна Рубенса. Они обычно огромные и от них веет барочными энергией и мощью. Женщины, которых изображал художник, всегда упитанные! Рубенс оставил множество восхитительных эскизов маслом.

Питер Пауль Рубенс (Фландрия, 1577–1640)

Святой Георгий и дракон, 1606–1608

Холст, масло, 309 × 257 см

Национальный музей Прадо, Мадрид

Альбрехт Альтдорфер (Бавария, 1480–1538)

Битва при Иссе, 1529

Липовая доска, темпера, 158 × 120 см

Пинакотека Альте, Мюнхен

СРЕДИЗЕМЬЕ

Сцена на этой картине напоминает фантастические сражения, показанные в фильмах вроде «Властелина колец», однако эта картина была написана почти 500 лет назад. Она изображает битву между Александром Македонским и персидским королем Дарием, год — 333 до новой эры, место — современная Турция.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Видишь персидского короля Дария, сидящего в колеснице?

➔ Найди тройку белых лошадей. А теперь найди Александра, преследующего врага. Можешь ли ты понять по картине, сколько времени длилась битва? Тающая луна в ранние утренние часы и закат указывают на то, что она продолжалась весь день. Знаешь ли ты, кто в ней победил?

Чья армия больше — Александра или Дария?

БИТВА

В ней участвуют тысячи лошадей. Прислушайся к оглушительным боевым кличам и лязгу оружия. Воины Александра облачены в полные доспехи. На голове у них — шлемы с перьями. Войска Дария — в красных одеяниях и экзотичных тюрбанах. Они скачут на неоседланных конях. ➔ Приглядиись, что выражают лица солдат?

ИМПЕРИЯ АЛЕКСАНДРА

На окраинах города разбиты палатки; найди их и следуй вдоль укреплений, минуя крепость и залезь на башню замка — оттуда открывается отличный вид на будущую империю Александра: Кипр лежит посреди Средиземного моря. В дельте Нила — семь рукавов. Можешь найти Синайский полуостров? Слева в тени притаилась Вавилонская башня (смотри о ней страницу 98). Мир Альдорфера заканчивается Красным морем. Обрати внимание на изогнутую линию горизонта, подтверждающую, что Земля круглая.

Благодаря этой победе империя Александра стала самой обширной в древнем мире. Она охватывала Персию, Египет, Грецию и Вавилон.

НЕБО

Облака разрываются на лохматые клочья, на табличке описано происходящее (тебе не хочется дернуть за веревку?).

Александр Македонский разбил Дария, персы потеряли убитыми 100 000 пехотинцев и более 10 000 конников. Царь Дарий бежал с тысячью всадников, а его мать, жена и дети попали в плен.

ЗАНЯТЫЕ ФАКТЫ

- Битва произошла за 1800 лет до того, как Альдорфер ее написал.
- Александру в ту пору было двадцать три года.
- Он неизменно находился на переднем крае битвы, вместе со своими воинами.
- Александр не проиграл ни одного сражения.

АЛЬТДОРФЕР

Альтдорфер был родом из Баварии и принадлежал к художникам Северного Возрождения. Он был одним из основоположников жанра пейзажа. Изображая битву, Альтдорфер проявил художественную вольность, поскольку хотел донести до зрителя величие этого события. Эта картина ему была настолько дорога, что он даже отказался от должности бургомистра, дабы завершить заказ.

Подпись

внизу слева: монограмма АА и еще ниже с краю Albrecht Altdorfer Zu Regensburg Fecit (то есть «Альбрехт Альтдорфер из Регенсбурга сотворил»)

АРАБСКИЕ РЫЦАРИ

Султан Марокко пригласил Эжена Делакруа вместе с его спутником, французским дипломатом, посмотреть великолепные военные учения. Всадники мчались галопом на всей скорости. Воздух наполнял громкий топот копыт. Внезапно один из всадников выстрелил. ➔ *Можеешь найти его на картине?* Два жеребца разорвали ряд. При звуке выстрела они от испуга поднялись на дыбы и столкнулись. Возникла опасная ситуация. Если наездники слишком сильно потянут за удила, кони упадут на спину и их раздавят. В этой сцене к крикам и громкому конскому ржанию словно примешивается запах пыли и пота.

КАРТИНА

Эта картина свидетельствует о большом напряжении или об упадке сил? Обрати внимание на быстрые мазки. В одних частях полотна краска наложена толстым, непроницаемым слоем, в других — словно растекается по поверхности. Если ты приглядишься повнимательнее, то даже увидишь следы, оставленные стекающими каплями.

Делакруа пользовался множеством красок. Выбери на картине участок, который тебе нравится больше всего — и ты будешь поражен количеством разнообразных оттенков.

ХУДОЖНИК-РОМАНТИК

Что для Делакруа самое главное? Ниже размещены четыре верных ответа и один неверный:

1. Атмосфера (ощущение);
2. Цвет;
3. Детали;
4. Действие;
5. Композиция (расположение всадников и лошадей на картине).

[Неверный ответ — 3.] Делакруа не придавал значения деталям. Вместо этого он хотел, чтобы мы прочувствовали эту сцену и прониклись ее драматизмом. Именно это делает его художником-романтиком. Энергичные мазки и огромная палитра цветов — вот что делает картину великолепной.

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

Портрет Делакруа был помещен на французскую банкноту 100 франков.

МАРОККО

В 1832 году марокканцы значительно отличались от парижан. Марокканки прятали лица под чадрой, а мужчины носили длинные платья и тюрбаны. Делакруа никогда прежде не видел столь экзотичных обычаев. Свет насыщал краски, делая их еще ярче. Увиденное вдохновило Делакруа на серию картин. Во время путешествия Делакруа сделал в дорожном альбоме множество рисунков и заметок о цветах, которые видел. Он дважды был очевидцем подобных случаев с лошадьми. Картину он написал по возвращении в Париж, работая по памяти и с помощью рисунков в альбоме. Иллюстрированный «Дневник» Делакруа — одно из самых живых свидетельств в истории искусств. В 1834 году Делакруа хотел выставить свою картину в парижском Салоне. Однако работы отбирало жюри, а оно отвергло его произведение. Как ты думаешь, почему жюри не захотело показывать картину публике? Быть может, оно сочло манеру художника чересчур неряшливой, а сюжет — жестоким.

ДЕЛАКРУА

Делакруа провел в Париже большую часть жизни. Он часто писал экзотических животных и зверей в зоосаде. Делакруа недолюбливал творчество Энгра, бывшего его современником (смотри страницу 46). Он считал его старомодным и чересчур дотошным. При этом он восхищался Рубенсом (смотри страницу 52). *Как ты думаешь, почему?*

Делакруа повлиял на более поздних художников, а Пикассо настолько им восторгался, что скопировал несколько его картин.

Эжен Делакруа (Франция, 1798–1863)
Столкновение арабских наездников, 1833–1834
Холст, масло, 81 × 100,5 см
Частная коллекция

Томас Икинс (США, 1844–1916)

Братья Биглин огибают шест с флажком, 1873

Холст, масло 101,3 × 151,4 см

Художественный музей Кливленда

ГОНКИ

Быстрее! Мускулы — это твой двигатель. Каждая жилка пульсирует. Весло стремительно загребает воду. Гребни по очереди с партнером; напрягая мышцы на ногах, откидывайся назад, чтобы гребок получился сильнее. *Хочешь быть баковым матросом, подающим команды?* Баковый матрос сидит на корме гоночной лодки, позади гребцов. *Какими качествами надо обладать, чтобы выиграть гонки?* Физической силой, чувством ритма и сосредоточенностью. Если ты хоть на долю секунды расслабишься, то проиграешь!

Братья Биглин
уже обогнули
шест?

➔ Обрати внимание на судейские и тренерские лодки на заднем плане! Человек в одиночной лодке может выкрикивать советы, как лучше сделать поворот. *Какая команда впереди?* Братья выиграли гонку за одну минуту и стали чемпионами мира.

КАК НАРИСОВАНА КАРТИНА

Как ты думаешь, Икинс стоял на берегу реки перед холстом и писал сцену с натуры? Мог ли художник поспеть за братьями Биглин? На самом деле Икинс сделал быстрые зарисовки и тщательно изучил, как свет падает на воду и что в ней отражается. Затем он создал картину у себя в мастерской. Художник годами изучал строение человеческого тела на занятиях живописью. Эти знания помогли ему написать фигуры по памяти. На картине свет подчеркивает мускулатуру на руках и коленях. ➔ Видишь, как у гребцов от физического напряжения вздулись вены?

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

Гребля пользовалась большой популярностью среди образованной американской молодежи после американской Гражданской войны (1861–1865). В США она пришла из Великобритании, где издавна была излюбленным видом спорта в университетах.

ДЕНЬ ГОНКИ

Вообрази себе Филадельфию в мае 1872 года. Стоит чудесное утро или уже наступил день?

Гребцы Барни и Джон Биглин приехали в Филадельфию из Нью-Йорка, чтобы принять участие в гонках. Ты стоишь рядом с художником Томасом

Слышишь, как
болельщики
подбадривают
свою команду?

Икинсом на берегу реки Скулкилл. *Или ты предпочитаешь следить за гонкой с парохода?* Икинс знал лучшие места на реке, поскольку сам занимался греблей. Он жил в Филадельфии и ежегодно участвовал в регате.

Посреди гонок команды должны развернуть свои лодки и обогнуть шесты с разноцветными флажками. Флажок братьев Биглин — темно-синий, их соперников — красный. Выполнить поворот совсем непросто, поскольку лодка легко может перевернуться.

ИКИНС

В двадцать один год Икинс отправился в Париж изучать искусство, особенно охотно он посещал студии французских художников-реалистов. Как и многие живописцы до него, он много путешествовал по Европе, знакомясь с величайшими произведениями прошлого. Четыре года спустя он вернулся в Филадельфию, где и прожил всю оставшуюся жизнь.

Самое знаменитое полотно Икинса «Клиника Гросса» (Художественный музей Филадельфии) изображает операцию, которую проводит известный хирург.

Подпись

внизу слева:
EAKINS 73

ЛУЧНИКИ

Двое молодых людей охотятся в английских угодьях. Почему они не пользуются ружьями? С точки зрения художника Рейнольдса, стрельба из лука — более изысканна и театральна. Видишь убитую дичь внизу слева?

Ирландский лорд Сидни (справа) одет в охотничий костюм цвета охры. Он устремляется вперед, и его волосы развиваются на ветру. Полковник Эккланд — в зеленом, он откинулся назад, создавая пространство, в котором мы видим Сидни. В кого они целятся? Кто из охотников старше? ➔ Наверное, ты думаешь, что в один прекрасный августовский день 1769 года сэр Джошуа Рейнольдс отправился в лес и там написал «Лучников» с натуры? Ничего подобного! Это постановочная картина.

ПОДГОТОВКА НАТУРЫ

Рейнольдс выбрал место, костюмы и опоры; все, что ему было нужно, находилось у него в мастерской. Рейнольдс писал фигуры кистями, а лес — мастихином. У дерева и пейзажа более плотная текстура. А снаряжение охотников и изящные шелковые кушаки могли быть исполнены только кистью, поскольку выписаны более детально. Изображать костюмы помогал ученик, чтобы сэкономить время и поскорее передать портреты заказчику.

Как, по-твоему, художник писал небо и дичь?

Кистью или мастихином?

ЛУЧНИКИ

Поза многое говорит о человеке. Что Рейнольдс хочет нам поведать об этих двух лучниках? Если ты уверен в себе, то стоишь прямо, плечи отведены назад и говоришь властным тоном. Как ты думаешь, перед тобой слабые и беспомощные мужчины или сильные и уверенные в себе?

Эккланд участвовал в Американской революции, в 1777 году он вместе с войсками штурмовал северный Нью-Йорк и там попал в плен. Американцы хорошо с ним обращались. Однажды, уже после возвращения в Британию, при нем кто-то язвительно отозвался об американцах. Это замечание настолько возмутило полковника, что он вызвал грубияна на дуэль. К счастью, никто не был убит.

Эккланд и Сидни были друзьями, но позднее они рассорились из-за этой картины: каждый хотел, чтобы она висела у него дома. Победил Эккланд.

ЗАНЯТЫЕ ФАКТЫ

- Иногда в мастерскую Рейнольдса приходило по пять-шесть натурщиков за день. Он работал одновременно над несколькими портретами.
- Люди испокон веков охотились с луком и стрелами. В Британии XVIII века, то есть когда писалась картина, стрельба из лука превратилась в спорт для аристократов. Были даже женщины-лучницы. Это увлечение давало им возможность пощеголять красивыми платьями и продемонстрировать изящные фигуры наряду с навыками стрельбы!

РЕЙНОЛЬДС

Сэр Джошуа Рейнольдс был художником-суперзвездой. На его портретах философы, аристократы, актеры, писатели и ученые выглядят значительными и утонченными. Он близко дружил с доктором Сэмюэлем Джонсоном, которому принадлежит знаменитое высказывание: «Если вы устали от Лондона, значит устали от жизни. Потому что в Лондоне есть все, что жизнь может вам предложить».

Каждый понедельник Рейнольдс встречался со своими друзьями-интеллектуалами в лондонском «Клубе», где они до раннего утра жарко обсуждали насущные вопросы. Если ты раз в неделю будешь встречаться с одной и той же компанией, о чем вы будете говорить?

Просвет
в лесу
имеет
форму
лука.

Джошуа Рейнольдс (Британия, 1723–1792)

Лучники: полковник Экленд и лорд Сидни, 1769

Холст, масло, 236 × 180 см

Британская галерея Тейт, Лондон

Джон Сингльтон Копли (США, 1738–1815)

Уотсон и акула, 1778

Холст, масло, 182,1 × 229,7 см

Национальная галерея искусства, Вашингтон

НАПАДЕНИЕ АКУЛЫ

Новый год на Кубе. Гавана, 1749 год. Четырнадцатилетний сирота Брук Уотсон, служащий на торговом судне своего дяди, получил выходной день. Хотя солнце уже закатилось за маяк, по-прежнему невыносимо жарко, и Уотсон решает искупаться. И тут внезапно на него нападает акула. **НА ПОМОЩЬ!**

➔ Видишь торчащий из воды хвост акулы?

СПАСЕНИЕ

Друзья Уотсона и члены экипажа стремительно подгребли к нему в спасательной шлюпке. *Что они пытаются сделать прежде, чем акула вновь атакует жертву?* Пронзить чудовище багром? Бросить мальчику веревку?

Моряк постарше держит молодого за рубашку, чтобы тот не вывалился в воду. *Может ли Уотсон схватить конец веревки?* Похоже, что он в состоянии шока. Укусила ли его акула? Вода вокруг правой ноги Уотсона покраснела от крови. Копли обходится без кровавых подробностей, предлагая нам их додумать самостоятельно.

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ

Благодаря помощи экипажа Уотсон выжил, хоть акула и откусила ему правую ступню и мальчику ампутировали ногу до колена. Проведя три месяца в гаванской больнице, он смог покинуть Кубу.

У Уотсона хватило внутренних сил, чтобы справиться с физической болью и переживаниями по поводу своей инвалидности. Он стал успешным бизнесменом и политиком. А в 61 год был назначен лорд-мэром Лондона. Когда король сделал его бароном, на его новом гербе бог моря Нептун восседал на щите, на котором среди прочего была изображена отрезанная нога. Его девиз был «Scuto Divino», что означает «Под покровительством Бога».

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Как, по-твоему, художнику удалось разместить у себя в мастерской такой огромный холст?

Через тридцать девять лет после происшествия Копли создал картину на эту тему по заказу Уотсона. Лично выслушав его рассказ, он нарисовал себе случившееся в воображении. Уотсон завещал картину интернату для детей бедняков, считая, что это хороший моральный урок. *В чем, по-твоему, он состоит?*

ЗАНЯТЫЕ ФАКТЫ

- Существует 440 разновидностей акул.
- Акула на картине, по всей вероятности, принадлежит к тигровым.
- Самки тигровых акул крупнее самцов. Они достигают 5 метров в длину и весят свыше 635 кг.
- На туловище у них полосы, но не на голове.
- Когда «морской тигр» чует пищу, он медленно приближается к жертве. Поэтому его трудно заметить.

КОПЛИ

Копли вырос в бедности в колониальном Бостоне. Живописи он учился самостоятельно, копируя репродукции старых европейских мастеров. Он стал очень удачливым портретистом. В 1774 году, после завершения Американской революции, он вместе с обширной семьей переехал в Лондон. Президент Академии сэра Джошуа Рейнольдс (смотри страницу 60) тепло принял американского художника. На континенте Копли наконец собственными глазами увидел картины великих мастеров прошлого, которые знал только по репродукциям.

ТУРИСТЫ

Для завершения образования юные богачи совершали длительное путешествие по Европе, непременно останавливаясь во Франции, Швейцарии и Италии. В последней стране они познакомились с искусством. Несмотря на седину, мужчины на картине еще молоды. На головах у них просто **парики**, которые тогда были в моде. Присутствующие облачены в дорогие блестящие шелка и мягкий бархат, а на камзолах у некоторых видны изысканные украшения. ➔ Приглядишься к обуви, она вся одного фасона.

Слева художник Цоффани демонстрирует «Мадонну» Рафаэля. Группа на переднем плане обсуждает знаменитую обнаженную — «Венеру Урбинскую» Тициана.

Группа справа, кажется, зачарованно созерцает мраморную Венеру Медицейскую сзади. Возможно, две эти группы спорят, какая Венера красивее.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Это не простой музей! Чем необычна эта галерея? Все ее посетители — мужчины. Женщины в этом помещении присутствуют либо в виде статуй, либо в виде портретов.

Сколько углов в этой комнате? Она восьмиугольная, хотя и не все углы здесь видны.

В помещении многолюдно, создается даже впечатление толчеи. На этой картине множество других картин. Совсем как на детском рождественском календаре, отсчитывающем дни до Рождества с помощью картинок.

КАК НАРИСОВАНА КАРТИНА

Найди место, с которого Цоффани писал эту сцену. Судя по ракурсу он стоял на возвышении и обозревал помещение сверху, поэтому люди кажутся маленькими.

НАЙДИ

➔ Найди принадлежности художника:

- Палитру и мастихин для смешивания масляных красок;
- Муштабель (палочка с шариком на конце, которая служит художнику опорой для рук, когда он пишет);
- Мольберт;
- Инструменты для натягивания холста (молоток, гвозди и плоскогубцы).

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

Обнаженная в центре — это Венера Урбинская, созданная в 1538 году Тицианом (Уффици, Флоренция). Вероятно, это самая знаменитая обнаженная всех времен.

- Здесь есть картины художников, представленных в этой книге. Ты уже знаком с их стилем, так что попробуй опознать их работы. Если тебе это удастся, значит ты уже начинающий искусствовед!

Отыщи в комнате единственную египетскую фигуру.

Центральная стена: Рубенс, «Последствия войны». Центральная стена внизу слева (под Рубенсом): Гольбейн, «Портрет сэра Ричарда Саутвелла». Правая стена: Рубенс, «Четыре философа».

ЦОФФАНИ

Британская королева Шарлотта (1744–1818) никогда не бывала в Италии. Она поручила немцу Цоффани написать «Трибуну Уффици» (так называется зал в галерее Уффици во Флоренции). Этот вид живописи носит название жанровая картина, изображающая группу людей за каким-то обычным занятием. Такой неформальный групповой портрет был особенно популярен в Британии в XVIII веке. Написание картины у художника ушло пять лет. И когда она была завершена, зрители сочли ее старомодной. Цоффани отправился в Индию — на поиск более экзотичных сюжетов. Поездка дала очередной толчок его творчеству.

Иоганн Цоффани (Пруссия, 1733–1810)

Трибуна Уффици, 1772–1777

Холст, масло, 123,5 × 155 см

Фонд королевской коллекции, Великобритания

Жан Антуан Ватто (Франция, 1684–1721)

Вывеска лавки Жерсена, 1720

Холст, масло, 163 × 308 см

Дворец Шарлоттенбург, Берлин

ВЫВЕСКА ЛАВКИ

Вообрази себе, что ты в Париже, на улице 1720 год. Добро пожаловать в художественную галерею господина Жерсена. Если ты богач, тебе следует надеть парик.

Ты будешь
покупателем или
продавцом?

А если хочешь быть элегантной дамой, нарядись в модное шелковое платье, а волосы заколи наверху и укрась лентой. Осторожно, на мощеной улочке не споткнись о бордюр и постарайся не упасть на охапку соломы слева от тебя. Она пригодится для упаковки купленных картин.

Дама в розовом разглядывает портрет короля, а господин учтиво помогает ей подняться на ступеньку. Купила ли она портрет короля, умершего пять лет назад? Можно ли разглядеть ее чулки?

Поместишься
ли ты внутри
лавки?

А теперь представь, что ты работаешь в этой лавке. Поможешь запаковать портрет Людовика XIV или нести большое зеркало? Найди на стене портреты, пейзажи, обнаженные натуры и сцены из греческих мифов.

Куда ведет стеклянная дверь в глубине лавки? Как ты думаешь, что за ней может быть? Видишь сквозь стекло высокие окна слева?

ПОКУПАТЕЛИ

Справа хозяин лавки показывает паре большую овальную картину. Они молодые или старые? ➔ Можешь определить, на что смотрит дама и чем восхищается ее спутник? Он стоит на коленях и через увеличительное стекло рассматривает ноги обнаженной!

Правее молоденькая продавщица демонстрирует небольшую картину еще одной группе людей. Поглощены ли они тем, что видят? Тебе не хочется потянуть за туфлю, выглядывающую у дамы из-под полосатого шелкового платья?

Что тебе хочется здесь приобрести: картину, настенные часы, зеркало или шкатулку? А может, ты хочешь забрать себе собаку, спящую справа?

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Много ли народу в галерее? Эта картина шириной три метра, она почти такого же размера, как лавка. День солнечный или хмурый? Откуда падает свет? Много ли разных цветов на картине?

ЗАНЯТЫЕ ФАКТЫ

- Художник написал эту картину всего за восемь дней.
- Две недели картина служила вывеской. Хотя она больше рекламирует талант Ватто, чем галерею господина Жерсена.
- Жерсен торговал произведениями Ватто, и его лавка стояла на мосту. Сейчас в Париже больше не существует магазинчиков на мостах.
- Оригинальный холст был больше и закруглен сверху, но его обрезали и превратили в прямоугольник.
- Висящие на стене картины — плод воображения художника. На самом деле Жерсен никогда ими не торговал.

ВАТТО

Ватто был очень самокритичным. Он находил свои рисунки более удачными, чем живопись. Найди в интернете его великолепные рисунки и скажи, можно с ним согласиться или нет. На своей самой знаменитой картине Ватто изобразил клоуна Пьеро. Она висит в парижском Лувре. Во многих музеях мира хранятся великолепные картины, изображающие группы элегантных людей на природе. Ватто — мастер рококо (позднего барокко), и «Вывеска лавки Жерсена» — его последний шедевр.

ПИСЬМО

На холсте — принаряженная женщина, волосы уложены в замысловатую прическу и перевязаны желтым шарфом. Ее платье и убранство комнаты выглядят экзотичными (на самом деле она турчанка). Возле нее лежит зеркало, так что она может в последний раз прихорошиться перед приходом гостя. *Как ты думаешь, это ее повседневный наряд? Что, по-твоему, происходит на картине? Сочини на эту тему небольшой рассказ.*

ПИСЬМО

Как ты думаешь, в письме хорошие новости?

Ей пришло письмо! Видишь красную сургучную печать? Женщина порвала письмо и бросила его на ковер. Как ты думаешь, кто его написал? Тот самый человек, ради которого она нарядилась, или другой? О чем она размышляет? На что смотрит?

Ты часто пишешь письма друзьям? Когда ты в последний раз получал письмо?

СИГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Эта женщина живет в богатом доме или в простом? Тепло или холодно в комнате?

Из какой материи сшито ее платье? Видишь на нем два крошечных золотых бубенчика? Обрати внимание на черную ленту, которой подвязано жемчужное ожерелье.

➔ Попробуй определить, сколько разных оттенков серого и белого использовал художник.

Найди в комнате различные материалы, например камень, дерево, шелк, хлопок, шерсть и т. д. Что лежит в корзинке?

Поскольку теней нет, трудно определить, откуда падает свет.

ПАСТЕЛЬ

Если ты когда-нибудь рисовал пастелью, то знаешь, насколько это трудно. Если наложить слишком много слоев, то цвета превращаются в коричневую кашу. Преимущество пастели в том, что ею можно рисовать быстро, ведь не надо ждать, пока она просохнет.

Женщина недавно читала. Сказки Шахерезады об Аладдине или об Али-Бабе и сорока разбойниках. В 1706 году «Книга тысячи и одной ночи» была переведена с арабского на английский.

ЗАНЯТНЫЕ ФАКТЫ

- У Лиотара было прозвище Турок, поскольку прожил в Константинополе (позднее Стамбул) с 1738 по 1742 год, он одевался исключительно на турецкий манер. Он отрастил бороду, как у Гэндальфа Серого, волшебника из «Властелина колец».
- В Константинополе он писал членов британской общины. Мусульманки не разрешали художнику изображать себя без чадры.
- Существует еще три варианта этого произведения, и все они слегка отличаются друг от друга.

ЛИОТАР

Лиотар родился в Женеве в 1702 году. Он усердно занимался миниатюрной живописью. Это его научило обращать внимание на малейшие детали. Его творчество — реалистичное воспроизведение увиденного. Лиотар любил путешествовать и искал экзотичные сюжеты, а еще он мечтал отразить природу как в зеркале. Он в основном работал пастелью и достиг такого мастерства, что его картины напоминают фарфор.

Жан-Этьен Лиотар (Республика Женева, 1702–1789)

Женщина в турецком наряде, сидящая на диване

Пастель, предварительный рисунок красным мелом, пергамент, 58,5 × 47,2 см

Коллекция миссис Чарльз Райтсмен

Ян Вермеер (Республика Соединенных провинций, 1632–1675)

Хозяйка и служанка, 1666–1667

Холст, масло, 90,2 × 78,7 см

Коллекция Фрика, Нью-Йорк

СЕКРЕТ

Что содержит это письмо? Художник Вермеер дает не так много подсказок. Фон картины темный и ровный, и все внимание сфокусировано на двух женщинах: одна другой протягивает письмо. В те времена люди писали друг другу чуть ли не каждый день. Почту доставляли посыльные.

ХОЗЯЙКА

Хозяйка отложила перо, письмо на столе осталось незаконченным. Твой письменный стол похож на нарисованный? *Чем он отличается?*

Хозяйка рукой касается подбородка. *Как ты считаешь, она удивлена?*

Что ты думаешь о желтом шелковом наряде, отороченном мехом горностая, и о переливающимся жемчужном ожерелье? Сколько времени потребуется служанке, чтобы так заколоть хозяйке волосы? Может, она вечером собирается на званый ужин?

Какие
предметы
находятся
на столе?

ГОРНИЧНАЯ

Горничная подходит к столу и вежливо наклоняется вперед. *Она что-то говорит? Можно ли ей пододвинуть стул и сесть за стол вместе с хозяйкой?* Ее платье с кобальтово-синим фартуком простое и практичное, оно резко контрастирует с великолепным нарядом ее хозяйки. Возможно, из-за стирки ее руки стали красными.

ОТНОШЕНИЯ

Как ты думаешь, две женщины на этой картине нравятся друг другу? *Может ли хозяйка дома поделиться своими тайнами со служанкой? Знает ли она все о своей горничной взамен?*

КАК НАРИСОВАНА КАРТИНА

Вермеер, вероятно, делал наброски своих картин прямо на подготовленный холст тонкой масляной краской. После он составлял свою картину. Сначала появлялись непрозрачные цвета, а затем несколько тонких глазурей сверху. В конце он наносил более толстые точки бликов на участки, отражающие дневной свет. *Откуда падает свет? Стол расположен у окна?*

➡ Посмотри на блики света на жемчужной сережке.

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

В эту эпоху в Республике Соединенных провинций (в будущем — Нидерландах) было больше грамотных, умеющих писать и читать, чем во всех прочих странах.

ДВА ГИГАНТА

Два величайших художника всех времен жили на расстоянии 64 км друг от друга, но, по всей видимости, оставались незнакомыми. Вермеер проживал в маленьком городке под названием Делфт, а Рембрандт (смотри страницу 78) — в Амстердаме. Рембрандт создал от 250 до 300 работ, тогда как сегодня известно лишь 36 или 37 картин Вермеера. Оба живописца изображали простых служанок и местных богачей, и никто из них не писал портреты королевских особ. Сравни их работы. *Чем отличается их манера? Оба были независимыми художниками и оба умерли в бедности.*

ВЕРМЕЕР

Вермеер написал несколько картин, изображающих женщин с письмами. Он часто пользовался одними и теми же костюмами и бутафорией. Возможно, ему принадлежал желтый жакет, который можно увидеть на нескольких его полотнах. Не известно ни одного рисунка Вермеера. Вермеер пользовался оптическим устройством, которое носит название «камера-обскура». Смотря через нее (она не делает фотографий!), художник фокусировался на световых эффектах и понимал, как меняется цвет, когда солнечные лучи проходят сквозь линзы. Отыщи в интернете картину «Вид Делфта» (Маурицхейс, Гаага). Вермеер обладал непревзойденным талантом передавать магию повседневности.

СЫЩИК

Все готово, сейчас кого-то разденут до нитки. Сыграем в сыщика. Попробуй догадаться, кто мошенничает. Приглядиись к глазам и к рукам. Следи за движениями — и ты обнаружишь обман.

Кто шулер и кто его жертва? ➔ **Подсказка:** выражение глаз. Кажется, будто некоторые люди смотрят одновременно в двух направлениях.

Молоденькая служанка подает вино женщине в шляпке с перьями и жемчугами на шее. *Будет ли она пить вино сама или передаст его соседу?* Она указывает на молодого человека слева. *Может, она подает ему условный сигнал?*

Что молодой человек слева прячет за спиной?

➔ Найди горки монет.

Один человек на картине может незаметно подсмотреть карты всех игроков. *Кто это?*

Никто не произносит ни слова. А шулеры обмениваются тайными сигналами.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Обе картины Жоржа де Латура словно посылают нам зашифрованные послания. *Как ты думаешь, о чем они хотят поведать?*

ГАДАЛКА

Что происходит с элегантным молодым человеком, которому предсказывает судьбу старая цыганка справа? Он зажат между двумя девушками. Более миловидная из них что-то отрезает у него ножницами кусачками. Что именно? Почему она не отрывает от него взгляда? Что делает девушка слева? Черноволосая девушка, стоящая сзади, готова что-то принять в свою руку. Замечает ли глупец хоть что-нибудь вокруг себя или он так жаждет узнать свою судьбу, что вот-вот лишится всех денег?

ЛАТУР

Жорж де Латур жил в маленьком французском городке и писал такие великолепные картины, что король Франции сделал его главным придворным живописцем. Латур писал в стиле, называемом барокко. Барокко свойственны стремление к величественности и драматизм, яркие цвета и резкий контраст между светом и тенями. Жорж де Латур был предан забвению примерно через 200 лет после смерти и не так давно получил второе рождение. Современные зрители любят его картины за необычные сюжеты и теплые тона. Фон на его полотнах всегда отличается простотой.

Художник накладывает на холст аккуратные мазки, а в конце прибегает к лессировке, чтобы краски выглядели более яркими и привлекали внимание. Латур был большим поклонником Караваджо (смотри страницу 82).

Гадалка, вероятно, 1630-е
Холст, масло
101,9 × 123,5 см
Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Подпись

на картине «Гадалка», вверху справа:
G. de La Tour Fecit Luneuilla Lothar
(то есть «Жорж де Латур сотворил
в городе Люневиль, Лотарингия»)

Жорж де Латур (Лотарингия, 1593–1652)

Шулер с трефовым тузом, ок. 1630–1634

Холст, масло 97,8 × 156,2 см

Художественный музей Кимбелла, Форт-Уорт, Техас

Жан-Батист Симеон Шарден (Франция, 1699–1779)

Мальчик, строящий карточный домик, 1735

Холст, масло, 81 × 101 см

Уоддесдон, коллекция Ротшильдов (Семейный траст Ротшильдов)

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

В XVIII веке не существовало конструкторов «Лего», поэтому мальчики строили дома из карт. Как ты думаешь, на какой деревянной поверхности карточный дом будет стоять устойчивее: на шероховатой или полированной? Столы для игр обычно имеют шероховатый верх. Какую колоду ты возьмешь: новую или старую, где карты потеряли жесткость и истрепались по краям?

➔ Взгляни, что лежит на столе — видишь монеты, бумагу, чтобы записывать счет, и красную фишку? Как ты думаешь, нужны ли ему эти вещи?

В XVIII веке юноши носили длинные волосы, которые сзади перевязывались шелковой лентой.

Сколько лет мальчику и почему на нем фартук? Как ты думаешь, мальчик служит в этом доме и его послали прибрать комнату? Быть может, он отодвинул красный занавес и его притянул вид карт? Ты сам часто отвлекаешься от дела?

Мальчик настолько сосредоточен на картах, что ничего не замечает вокруг. Если бы ты был на его месте, куда бы ты положил туз червей? Что обычно означает сердечко?

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

Карточные игры зародились в Китае в IX веке. Самая старая полная карточная колода датируется XV веком и сейчас хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Что хочет сказать Шарден?

➔ **Подсказка:** надежен ли карточный домик? Жизнь может быть такой же хрупкой, как карточный домик. Если вовремя не спохватиться, за долю секунды все может рухнуть. Шарден изобразил ребенка, поскольку хотел нам сказать, что время бежит очень быстро, и не успеешь оглянуться, как станешь взрослым.

Шарден был мастером натюрмортов. Какую часть картины ты бы назвал натюрмортом? Он восхищался великими голландцами XVII века — Вермеером (смотри страницу 70) и Рембрандтом (смотри страницу 78), их «жанровыми картинами» с тайными смыслами и бытовыми подробностями.

Много ли ярких цветов на этой картине Шардена?

Шарден написал четыре разных картины с изображением мальчика, строящего карточный домик. Три из них можно посмотреть в интернете, чтобы понять, чем они отличаются друг от друга:

Национальная галерея искусства, Вашингтон (www.nga.gov); **Лувр**, Париж (www.louvre.fr); **Национальная галерея**, Лондон (www.nationalgallery.org.uk).

ШАРДЕН

У Шардена ушли месяцы на построение композиции. Он скрупулезно переставлял предметы. Видишь справа «призрак», или «пентименто» ширмы? Хотя Шарден ее закрасил, очертания все еще различимы глазом.

Шарден жил в Париже и работал в Лувре. Он говорил, что им руководят чувства, а краски служат ему инструментом. Он любил изображать предметы повседневной жизни. Источником вдохновения ему служили голландские мастера золотого века: Вермеер, Рембрандт и Халс.

Подпись

по центру правой стороны:
J.B. Chardin

ИСКУШЕНИЕ

Эта картина изображает сцену из Нового Завета: дьявол искушает Христа на вершине горы, показывая ему прекрасные царства мира. Христу предлагается власть над ними при условии, что он поклонится ДЬЯВОЛУ. Но Христос отвергает это предложение, гонит сатану прочь — и в этот миг появляются ангелы.

Какие персонажи на картине добрые, а какие злые?

МАСШТАБ

9 июня 1311 года из мастерской Дуччо в Сиенский собор доставили гигантский запрестольный образ, который называется «La Maestà» («Величие»). На его лицевой стороне была изображена богоматерь с младенцем в окружении апостолов, ангелов и святых. На оборотной — сцены из жизни Христа, в том числе искушение дьяволом.

Алтарь обычно состоял из центрального панно с изображением мадонны и деревянных створок с эпизодами из жизни святых. В Сиенском соборе прихожане в основном видели алтарь издали, но, подойдя ближе, могли рассмотреть сцены на створках. В Средние века мало кто умел читать. Картины вроде этой выполняли важную задачу — они не только доставляли зрительное удовольствие, но и просвещали.

МАСШТАБ

МАСШТАБ

Как ты считаешь, почему фигуры настолько больше городов? Возможно, Дуччо хотел подчеркнуть, что Христос одержал победу над дьяволом.

Запрестольный образ хранится в Коллекции Фрика в Нью-Йорке, а буквально в двух кварталах от этого музея, в Метрополитене выставлена маленькая «Мадонна с младенцем» также кисти Дуччо ди Буонинсеня.

ЗАНЯТЫЕ ФАКТЫ

- На создание этого запрестольного образа у Дуччо ушло три года.
- Картине уже 700 лет, а выглядит она так, будто написана вчера.
- 300 лет назад из одного алтаря было сделано два.

ПЕРСОНАЖИ

Что ты думаешь о дьяволе? ➡ Взгляни на его уши, ноги и жуткую гримасу на лице! Как бы ты описал лицо Христа: кроткое или суровое, доброе или злое?

Обрати внимание на полоску из чистого золота по краю покрывала Христа. Благодаря сусальному золоту фон мягко светился в отблесках свечей. Дуччо прорезал узор нимба вокруг головы Христа металлическим стилусом, пока грунт на доске еще не подсох. Посмотри, как использовал сусальное золото Климент (страница 48).

Царства этого мира крошечные, точно сделаны из «лего». В каком замке ты хотел бы жить? Вряд ли тебе захочется поселиться в темном дворце, стоящем позади дьявола!

ДУЧЧО

О жизни мастера раннего Возрождения известно мало. В эту эпоху метод Дуччо сочетать пейзаж с архитектурой и помещать в него фигуры считался новаторским. Художник придает фигурам округлые формы и выделяет светлые и темные участки.

Дуччо ди Буонинсенья (Сиена, около 1255/60 — 1318/19)

Искушение Христа на горе, 1308–1311

Доска из тополя, темпера, 43,2 × 46 см

Коллекция Фрика, Нью-Йорк

Рембрандт ван Рейн (Голландия, 1606–1669)

Авраам, принимающий ангелов, 1646

Холст, масло, 16 × 21 см

Частная коллекция

ДОГАДАЙСЯ, КТО ПРИДЕТ НА ОБЕД

Представь себе, будто ты стоишь напротив жилища Авраама, ветхозаветного патриарха. *Это большой дом или скромная хижина?* Авраам пригласил на обед группу людей с необычной внешностью. Они отдыхают под старым искривленным деревом. ➔ *Найди жену Авраама Сару, подслушивающую разговор гостей. О чем они беседуют?*

ГОСТИ

Кто эти гости и почему у них есть крылья? Ближайший к нам ангел в красноватом одеянии скромно сложил их за спиной. Ангел слева уже приступил к обеду. А тот, что в центре, с длинными белокурыми волосами, расправил крылья. Авраам собирается помыть гостям ноги. *Зачем ему это делать, если они прилетели по небу?* В ту эпоху хозяин мыл гостям ноги в знак почтения и смирения.

Если ты прикоснешься к их крыльям, что они почувствуют? У каких птиц похожие перья?

➔ Найди растения в горшках рядом с домом.

ВЕСТИ

Ангел в центре указывает на Сару, спрятавшуюся за дверь. Он сообщает престарелому Аврааму, что у его жены скоро будет ребенок. Сара смеется — ей пошел девятый десяток и она всю свою жизнь оставалась бездетной. *Знаешь ли ты женщин, у которых в таком возрасте были маленькие дети?* Но, так или иначе, у Сары и Авраама родился сын, и они его назвали Исааком. Считается, что Сара прожила 127 лет.

СВЕТ

Рембрандт знаменит своим мастерством изображения света. *Как ты думаешь, это рассвет или закат?* Что освещает группу: солнечные лучи, свет луны, огонь или что-то другое?

Ангел в центре излучает теплое мерцание. *Сколько разных цветов ты видишь на картине?*

ЧУВСТВА

После знакомства с этой картиной ты сумеешь узнать другие произведения Рембрандта. Он передает нам чувства людей и раскрывает их характеры. Скупыми красками ему удается передать настроение персонажей. Многие его картины буквально купаются в золотом сиянии.

ГРАВЕР

Рембрандт также известен как гравер. Он создал множество офортов — гравюр, вырезанных на металлических досках, которые можно отпечатать много раз. Они распространились по разным странам и принесли ему мировую славу.

РЕМБРАНДТ

Рембрандт — один из величайших живописцев в истории. На этой небольшой картине он сумел отобразить момент, в который происходит несколько событий одновременно.

Рембрандт никогда не покидал своей родины. При этом он проявлял интерес к художникам, возвращавшимся после обучения в Италии. Рембрандт и его семья жили в большом доме в еврейском квартале Амстердама, и он часто изображал на картинах членов еврейской общины. Художник написал множество автопортретов, это ему позволило исследовать разные эмоциональные состояния.

Он был известным транжирой и часто покупал произведения искусства для собственной коллекции. Несмотря на успех, Рембрандт не умел обращаться с деньгами и закончил свои дни в нищете. Как и Вермеер (смотри страницу 70), Рубенс (смотри страницу 52) и Веласкес (смотри страницу 34), он был титаном золотого века голландской живописи.

по центру внизу:
Rembrandt 1646

ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ

В прежние времена высокий лоб был признаком красоты. *Готов ли ты сбрить часть волос, чтобы создать впечатление большого лба?* Царица Небесная — это Богоматерь с младенцем Иисусом. Кажется, будто Иисус парит в воздухе. Он не сосет молоко у матери и указывает пальцем налево.

АНГЕЛЫ

На картине два вида ангелов. Голубой херувим охраняет небесный престол. Тел пухлых херувимов почти не видно, лишь справа выглядывает кусочек маленькой ступни одного из них. Поддерживают престол красные серафимы. *Сосчитай, сколько на картине ангелов каждого вида.*

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

➔ Присмотрись к шарам на престоле. Видишь, как в них отражается окно мастерской Фуке? Какие три цвета преобладают на картине?

Фуке пишет ангелов огненно-красными, это цвет любви.

ПЕРЕНОСНОЙ АЛТАРЬ

Эта картина — правая половина диптиха. Диптих (от греческого слова «дио», «два») — это личный переносной алтарь. Он состоит из двух створок одинакового размера, скрепленных петлями, они закрываются, чтобы изображения не повредились. Левую часть картины можно найти в интернете. Она называется «Меленский диптих» (Берлинская картинная галерея). *Как ты думаешь, две половинки хорошо смотрятся вместе?*

ЗАНЯТЫЕ ФАКТЫ

- В Средние века голубой был символом небес.
- Серафим на иврите означает «огненный».
- Обычно серафима изображают с шестью крыльями: два крыла, чтобы летать, два, чтобы прикрывать ноги, и два, чтобы прикрывать глаза.

ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ

Богоматерь одета в королевское облачение и увенчана короной. Назови драгоценные камни, которые ее украшают. *Как ты думаешь, кисточки на престоле сделаны из настоящей золотой нити?* Королевский плащ из белого шелка подбит мехом горностая, его легко узнать по хвостикам с черными кончиками.

Фигуры похожат на мрамор или выглядят как живые? Похожа ли Богоматерь на реальную женщину или это плод фантазии

ФУКЕ

Фуке писал картины маслом, а также делал чудесные книжные иллюстрации. Он был придворным художником французского короля Карла VII. Карл вззошел на трон при помощи Жанны д'Арк в конце Столетней войны. Хотя король был женат, его истинной любовью была Аньес. К моменту завершения картины Аньес умерла, но память о ее красоте осталась в истории. Фуке совершил путешествие в Италию, чтобы полюбоваться работами великих итальянских мастеров. Кроме того, он восхищался Яном ван Эйком (смотри страницу 100), бывшим чуть старше его. Стиль Фуке представляет собой нечто среднее между поздней готикой и ранним Возрождением.

Жан Фуке (Франция, около 1420–1481)
Мадонна с младенцем в окружении херувимов и серафимов, около 1452
Холст, масло, 94,5 × 85,5 см
Королевский музей изящных искусств, Антверпен

Микеланджело Мери́зи да Караваджо (Миланское герцогство, 1571–1610)

Отдых на пути в Египет, около 1595

Холст, масло, 135,5 × 166,5 см

Галерея Дориа-Памфили, Рим

КАК ТЫ ПРЕКРАСНА!

Святое семейство бежит от опасности. Они едут из Вифлеема в Египет на добродушном ослике, который провезет их целых 323 км. Вот они сделали остановку, чтобы отдохнуть и напиться воды. ➔ *Видишь источник, из которого Иосиф наполняет кувшин? Беглецы очень бедные. Иосиф держит лист с нотами для ангела. Тебе не кажется, что Мария и младенец Иисус клюют носом?*

АНГЕЛ

Сколько лет ангелу? Тебе не кажется, что покрывало, завязанное у него на поясе, вот-вот упадет? У него огромные крылья. У какой птицы такие же? Ангел играет на скрипке. Слышишь музыку? На латыни это музыкальное сочинение называется «Quam pulchra es» («Как ты прекрасна!»).

КАК НАРИСОВАНА КАРТИНА

Караваджо написал эту картину 400 лет назад. О его методах работы мало известно, бесспорно лишь то, что он писал очень быстро и сразу на холсте, не тратя времени на эскизы. Он стремительно набрасывал контуры каждой модели, а затем писал фигуры, одну за другой. *Как ты думаешь, он рисовал эту сцену в лесу или в мастерской? По всей вероятности, Караваджо работал на чердаке или в одной из римских таверн.*

Караваджо умер молодым, написав около 80 картин.

СВЕТОТЕНИ

Караваджо создавал резкие контрасты между ярким светом и густыми тенями. Этот эффект называется *chiaroscuro* — светотень. *Откуда на картине падает свет?*

Поэкспериментируй со светотенями. Зашторь окно, оставив между занавесками узкую щель для солнечного света. Поставь перед ней игрушку так, чтобы она была хорошо освещена. Фон будет казаться совсем темным. Подобные контрасты придают сцене драматизм. Найди ярко освещенные и затененные участки.

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

Караваджо позировали самые обычные люди, а художник своей кистью превратил их в Святое семейство. Натурищиков он находил на улице среди простых тружеников.

МОДЕЛИ

Лицо у Иосифа обветрено. *Походит ли он на человека, занимающегося физическим трудом? Какие у него руки: гладкие или грубые? Возможно, Иосифа Караваджо писал с уличного чистильщика обуви, а моделью девы Марии послужила хорошенькая подавальщица из таверны.*

КАРАВАДЖО

У Караваджо, «самого знаменитого художника в Риме», было тяжелое детство. Почти все его близкие родственники скончались от чумы, когда ему исполнилось всего шесть. Он родился в Милане, а в двадцать один перебрался в Рим, где быстро прославился. Он писал картины по заказу церкви. Поначалу он точно воспроизводил внешность моделей, но после 1603 или 1605 года стал иногда давать волю воображению.

У Караваджо был сложный характер, его светлой стороной было творчество, а темной — неуправляемый нрав. Он неоднократно сидел в тюрьме и даже заколол человека шпагой. Он умер в тридцать восемь лет от ран, когда скрывался от закона.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЕЗДАМИ

Слышишь, как грохочет приближающийся поезд? Видишь его? Выпускает ли он клубы дыма? *Не отвлекаем ли мы женщину от чтения?* На коленях у нее спит щенок, кажется, шум ему ничуть не мешает. Девочка загляделась на поезд, и ей не до нас.

ГДЕ МЫ?

Мы на заднем дворе дома, принадлежащего другу художника. Мане делал наброски с натуры, а затем писал картины у себя в мастерской. Ее окна видны в верхнем левом углу картины.

Найди,
чем лакомится
девочка?

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Приглядиись
внимательнее,
и в нескольких
местах ты
увидишь
незакрашенный
холст.

Чем необычна эта картина? Близко ли мы стоим от женщины и ребенка? Выглядит ли женщина чопорной и немного смущенной? Она смотрит прямо на нас. Хочет ли она сказать: «Проходите мимо, вы не даете мне читать»? Обрати внимание на палец, которым она придерживает страницу книги — как будто ждет, когда мы уйдем. Женщина держится уверенно и одета по последней моде. Девочка ведет себя так, словно она сама по себе. *Хотел бы ты вместе с ней погулять по Парижу?*

➡ Справа видны каменные опоры Pont de l'Europe, грандиозного чугунного моста, по которому проходят железнодорожные пути.

КТО ОНИ?

Как ты думаешь, есть ли между женщиной и девочкой родственная связь? Женщину зовут Викторина Меран, она любимая модель Мане. Найди ее на картинах «Олимпия» и «Завтрак на траве» (музей Орсе). Девочка — дочь друга Мане. Они не родственники.

КАК НАРИСОВАНА КАРТИНА?

Линии четкие и есть определенные контрасты? *Свет яркий или мягкий?* Хотя импрессионисты-друзья Мане выбирали мягкие края, смешивая цвета и не заботясь о деталях, сам он предпочитал резкие контрасты и четкие светлые и темные области, как у старых мастеров. Он наносил на холст быстрые одиночные мазки. *Как ты думаешь, он использовал одну широкую кисть или много маленьких?* Если ему не нравилось что он сделал, он вытирал еще не высохшую краску тряпкой.

НОВЫЙ ВЕК

Почему эта картина считается «современной»? Это был индустриальный век, и паровозы были самым современным способом передвижения (смотри страницу 47, об Энгре). Поезда представляли все новое и были популярными объектами для художников того времени. Клод Моне (1840–1926) также несколько раз писал вокзал «Сен-Лазар». Моне сидел внутри железнодорожного вокзала в разное время дня и рисовал его различными световыми эффектами.

МАНЕ

Эдуард Мане родился в Париже. Родители не одобряли его желание стать художником — они хотели, чтобы он стал юристом или получил другую, «достойную» профессию. Мане дружил с импрессионистами, но, хотя они повлияли на его работы, он не хотел выставляться вместе с ними.

Мане восхищался испанским художником Веласкесом (смотри страницу 34).

Подпись

внизу справа:
Manet 1873

Эдуар Мане (Франция, 1832–1883)

Железная дорога, 1873

Холст, масло, 93 × 112 см

Национальная галерея искусств, Вашингтон

Джозеф Райт из Дерби (Великобритания, 1734–1797)

Эксперимент с птицей в воздушном насосе, 1768

Холст, масло 183 × 244 см

Национальная галерея, Лондон

ЭКСПЕРИМЕНТ

Вообрази, что ты находишься в доме в сельской местности. Заезжий ученый демонстрирует научный опыт. Все присутствующие сгрудились вокруг стола.

➔ *Можешь найти ученого? Тебе не кажется, что он напоминает волшебника? Что у ученого в руке? Он держит стеклянный сосуд с птицей. Можешь сказать, как она называется? (Ответ ниже).*

Опыт состоит в том, что насос откачивает воздух из сосуда, в который помещена птица, и та начинает задыхаться. Задача экспериментатора определить, как долго птица способна прожить без кислорода. Но не волнуйся, ученый не причинит своей подопытной зла. Экзотические пернатые в те времена были на вес золота, и ученому птица еще понадобится, когда он будет ставить опыт в следующем доме.

*Кем бы тебе
хотелось
быть на этой
картине?*

ЗРИТЕЛИ

Кто беспокоится за птицу? Мужчина утешает двух девочек, которые выглядят очень расстроенными.

Все ли следят за опытом? Парочку влюбленных слева явно не интересует наука. Только двое наблюдают за движениями птицы. Кто?

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

➔ *Выгляни в окно. В какой фазе луна? Сейчас полнолуние. Какая стоит погода?*

КАРТИНА

Как ты думаешь, добавляют ли драматизма картине горящие свечи и лунный свет? Была бы она такой же таинственной, если бы все происходило днем?

ЗАНЯТЫЕ ФАКТЫ

- Попугаи породы корелла очень общительны и тоскуют в одиночестве.
- Корелла живет всего 15–25 лет в отличие от какаду, который может прожить 40–60 лет или даже больше.

Что, по-твоему, находится в стеклянной емкости, которая стоит на столе? Найди клетку для птиц. Перечисли инструменты на столе.

Можно ли по картине догадаться, какое положение в обществе занимает эта семья? Какие подсказки указывают на то, что семья достаточно зажиточная?

ПТИЦА

Долгое время птицу на картине принимали за какаду, пока девятилетний любитель пернатых не определил, что это попугай корелла. Как он пришел к этому выводу? Во-первых, у какаду хохолок находится на затылке, а у кореллы — спереди. А во-вторых, какаду слишком большой и не поместился бы в сосуд.

РАЙТ ИЗ ДЕРБИ

Джозеф Райт из Дерби любил писать световые эффекты и игру светотеней. После завершения этой картины он отправился в Италию. В Неаполе он написал с десяток полотен на одну и ту же тему — извержение вулкана Везувия при лунном свете (хотя сам никогда не видел извергающегося вулкана). Восемнадцатый век был эпохой Просвещения. Революция в образе мыслей, философии, науке, обществе и политике изменила традиционный уклад. Райт из Дерби наряду с искусством глубоко интересовался наукой. Он регулярно посещал заседания «Лунного общества», группы влиятельных ученых и промышленников, на которых обсуждались последние открытия. Члены общества собирались исключительно в полнолуние, и изредка на этих собраниях присутствовал Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки.

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

Переступи порог этой лаборатории, и ты мгновенно превратишься в алхимика. Твоя задача — найти знаменитый философский камень, способный превращать самый обычный металл в драгоценное золото. Оглядись по сторонам и посмотри, чем заняты помощники алхимика. Может, ты им порекомендуешь воспользоваться другими инструментами и жидкостями?

ЛАБОРАТОРИЯ

Найди на полке молоток, клещи и бутылки. Некоторые инструменты, возможно, следует заточить с помощью точильного круга. ➔ Видишь его? Огонь затухает. Потяни за цепь больших мехов, чтобы раздуть огонь.

Убедись, что у собаки достаточно еды и воды. Как по-твоему, она выглядит виноватой, потому что сжевала кусок белой трубки, валявшейся на полу?

➔ Найди книги по алхимии.

➔ Попроси человека, похожего на волшебника, помочь тебе смешать магические снадобья и создать Эликсир жизни. Это **ВОЛШЕБНОЕ ЗЕЛЬЕ** позволяет жить вечно. Кто не хочет навсегда сохранить молодость? Придумать такой эликсир — все равно что найти секрет золота. Кому-нибудь хоть раз удавалось его изобрести?

Сколько времени тебе понадобится, чтобы закончить работу? Взгляни на песочные часы на столе. Что за-вернуто в бумагу: магический порошок или чеснок? Алхимия выглядит довольно сомнительным занятием. Найди в лаборатории двух рыб: одна вырезана из дерева, а другая свисает с потолка.

По полу разбросаны глиняные треугольные емкости. Они называются тиглями и в них плавят металл.

Посмотри на черепа мелких животных, висящие на стене. Что это за животные? Видишь отметки мелом на стене? Сколько их?

Эта картина многоцветная? Назови все цвета, которые видишь.

ЗАНЯТЫЕ ФАКТЫ

- Знаешь, какие металлы алхимики пытались превратить в золото? Это медь, свинец, железо и олово.
- Хотя у алхимиков ничего не вышло, их поиск мифического «философского камня» позволил сделать открытия, которые стали основой современной науки.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Какое время суток изображено на картине? А какое время года? В комнате, купающейся в теплом солнечном свете, стоит тишина. Деревья покрыты зеленой листвой.

ТЕНИРС

Давид Тенирс родился в Антверпене в семье знаменитых фламандских художников. Его сын и внук также были художниками. Его жена приходилась дочерью Яну Брейгелю Старшему (1568–1625) и внучкой Питеру Брейгелю Старшему (1525–1569),

В середине XVII века люди были одержимы алхимией. Тенирс очень увлекался этим предметом и посвятил ему не одну картину. Быть может, он надеялся, изображая алхимиков, подглядеть их секреты и разбогатеть?

внизу справа: D. Tenier. F.
(«F» — сокращение «fecit», «сделал»
в переводе с латыни).

Давид Тенирс Младший (Фламандия, 1610–1690)

Алхимик

Холст, масло, 48,5 × 66,5 см

Коллекция князя цу Зальм-Зальм, Анхольт

Томас Коул (США, 1801–1848)

Кубок Титана, 1833

Холст, масло, 49,2 × 41 см

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

КУБОК ТИТАНА

Титаны — это могущественные гиганты из греческой и римской мифологии. Эти божества символизируют различные стороны природы. Гея — титанка и богиня Земли. Эфир — мужское божество. Он олицетворяет верхний слой воздуха, который вдыхают только боги. Выбери себе титана!

Вообрази, что ты — титан и тебя мучает жажда. Ты выглядишь грозным исполином на фоне прекрасного сказочного пейзажа. Ты стоишь на высоком утесе? Каким тебе кажется этот кубок: гигантским или крошечным? Из чего он сделан? Можешь поднять каменную чашу одной рукой? Вода переливается через край. Какие у кубка края: гладкие или поросшие мхом? Осторожно, если ты отхлебнешь из него, то можешь подавиться: вдруг в воде кто-то прячется. ➔ Можешь определить, что находится на краю чаши и на поверхности воды? Найди крошечный городок, угнездившийся на скале под кубком.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Это реальная сцена или фантазия?

Как ты думаешь, что вдохновило художника на создание такого пейзажа? **Подсказка:** найди греческий храм и римскую виллу. Корабли выглядят современными. Они могли бы и сегодня плавать по Темзе или Гудзону. Здания явно старинные, а пейзаж — это ландшафт реки Гудзон с примесью романтической фантазии!

Солнце садится или встает?

➔ Полистай книгу и сравни эту картину с работами других художников, которые также интересовались природой и светом.

Что из перечисленного было важно для Коула?

- Люди;
- Пейзажи;
- Реальность;
- Античные предания.

Три ответа из четырех правильные!

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

Титан — это также крупнейшей спутник планеты Сатурн и второй по величине спутник в Солнечной системе.

РЕКА ГУДЗОН

Коул жил в штате Нью-Йорк, в Катскильских горах (его дом можно посетить и сегодня). Видел ли ты когда-нибудь на фотографиях, как осенью в штате Нью-Йорк меняет краски листва? Она окрашена во множество цветов: оранжевый, желтый, рубиново-красный, алый, зеленый и бурый. Коул был основателем «Школы реки Гудзон», объединения американских художников-пейзажистов.

Когда мы рассматриваем картину, наша точка обзора совпадает с местоположением титана, стоящего на горе напротив кубка. Считаешь ли ты Коула титаном американской живописи?

КОУЛ

Коул родился в Британии и переехал в Америку в подростковом возрасте. В 1829 году он отправился на корабле в Европу и первую остановку сделал в Лондоне. Именно тогда 28-летний Коул познакомился с 54-летним Тёрнером и 53-летним Констеблем (смотри страницы 106 и 24), признанными титанами британской пейзажной живописи. Как ты думаешь, о чем они говорили? Были ли их обсуждения бурными?

После Лондона Коул двинулся в Италию, чтобы увидеть произведения старых мастеров. В Риме он посещал церкви, руины и античные храмы. Через три года он вернулся в Америку и, переполненный впечатлениями от поездки, написал «Кубок Титана».

Подпись

внизу справа:
T Cole/1833

КОЛДОВСТВО

Греческие мифы рассказывают, что Орфей своей музыкой зачаровывал не только живые существа, но даже камни. Аполлон, бог света и музыки, преподнес Орфею **золотую лиру**. ➔ Приглядиись к инструменту Орфея на картине. *Разве это лира?* Кейп вложил в руки Орфея скрипку, инструмент более знакомый жителям Дордрехта в 1640 году.

Эти животные обитали в Голландии в 1640 году? Почему хищники не нападают на добычу, которая находится рядом с ними? Они зачарованы волшебной мелодией Орфея. ➔ Будь осторожен, не испугни ягуаров, они могут наброситься, если услышат шум. *Как ты думаешь, они смотрят прямо на нас, чтобы мы вели себя тихо и слушали музыку?*

Раздели животных на домашних и экзотических. Сколько их всего на картине? Перечисли их названия. Не забудь про сову! Какое животное на картине тебе нравится больше всего? Как ты думаешь, животные подпевают Орфею? Какие из них общаются звуками? Если бы у тебя был звериный оркестр, каких животных ты бы взял в музыканты?

Какой песней
можно тебя
заколдовать?

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

У Кейпа не было возможности писать экзотических животных с натуры. По всей вероятности, он срисовал ягуаров из книги. Они тебе не кажутся чересчур плоскими по сравнению, скажем, с лошадьми? Чтобы написать животных помельче, художник, возможно, для вдохновения пользовался чучелами.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Как ты думаешь, эта картина написана в Греции или в Южной Голландии?

➔ Обрати внимание на свет и на дневное небо. Оно лазурное, как над Средиземным морем, или голубовато-серое и мглистое, как на севере?

МАГИЯ МУЗЫКИ

Меняется ли у тебя от музыки настроение? Музыка воздействует на животных так же, как на людей. Коровы дают больше молока, когда слушают спокойную классику. Лошади тренируются (смотри страницу 35), ритмично двигаясь в такт мелодии, а некоторые виды обезьян высывают языки, когда музыка их утомляет.

Собаки будут спать под Моцарта и лаять при звуках тяжелого рока. Древние греки попали в точку, подметив способность Орфея музыкой умирять диких зверей!

КЕЙП

Все близкие родственники Кейпа были художниками, и Альберт обучался живописи у отца. Он любил родные пейзажи — необъятное небо, низкий горизонт и мягкий свет. Кейп никогда не был ни в Азии, ни в Африке. В Южной Голландии не водятся ни слоны, ни ягуары, ни верблюды, однако среди голландцев было немало богатых купцов, торговавших по всему миру. Они коллекционировали такие диковинки, как окаменелости, минералы, драгоценные камни, бивни и чучела экзотических животных и показывали их публике у себя на родине. По всей вероятности, Кейп видел такие чучела в «кабинете редкостей».

Подпись

внизу справа:
А. сиур

Альберт Кейп (Южная Голландия, 1620–1691)

Орфей, очаровывающий животных, около 1640

Холст, масло 113 × 167 см

Коллекция Роз-Мари и Айка ван Оттерло

СТРАННАЯ ГОЛОВА

Отступи назад. Что ты видишь? *Типичный портрет короля в короне? Присмотрись повнимательнее — что здесь необычного?* Эта картина составлена из животных. Корона состоит из оленьих рогов. Овечья шкура висит на шее

КАК НАРИСОВАНА СТРАННАЯ ГОЛОВА

В качестве подготовки Арчимбольдо изучал животных в императорском зверинце при Пражском замке и делал этюды. Масляную краску он изготовил, смешав размельченные минералы или растения с льняным маслом. Затем выровнял поверхность доски, на которой собирался писать, и нанес на нее слой левкаса (мела с водой) или темно-коричневой краски. Закончив эти приготовления, художник приступил к работе. Он нанес на доску несколько слоев краски, один поверх другого. Первый слой он сделал толстым и непрозрачным (в краске было больше пигмента, чем масла), а каждый последующий — все более тонким и прозрачным (меняя соотношение пигмента и масла в краске). Эта техника называется лессировка и благодаря ей цвета получаются глубокими и переливчатыми.

Каждый фрагмент — это какое-то животное, и они собраны вместе, как пазл.

наподобие подвески. Это намек на императоров из династии Габсбургов, учредивших орден для самых храбрых рыцарей. Он назывался орденом Золотого руна в честь греческого мифа, рассказывающего о приключениях аргонавтов и подвиге Ясона. Эта картина из цикла, посвященного четырем стихиям: земле, воздуху, огню и воде.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Попробуй определить, что это за животные и что между ними общего? Какая стихия представлена на этой картине? Земля состоит из млекопитающих.

ТАЙНОЕ ПОСЛАНИЕ

Арчимбольдо написал «Землю» по заказу Максимилиана II, императора Священной Римской империи (1527–1576). Император очень любил животных и увлекался наукой. В этом пазле также имеется скрытый смысл. ➔ *Догадайся, что хотел нам сообщить художник?*

Речь идет о власти — император настолько могуч, что властвует даже над стихиями. Как ты думаешь, не смущал ли такой подтекст зрителей, видевших картину?

ЗАМОК

Итальянский художник Джузеппе Арчимбольдо жил четыреста пятьдесят лет назад в Праге (тогда Богемия, а теперь Чехия), в самом большом замке во всем христианском мире. В нем при дворе императора Максимилиана собрались лучшие и ярчайшие умы той эпохи, включая алхимиков, бесплодно пытавшихся превратить обычный металл в золото (смотри страницу 88, Тенирс). Воззрения Максимилиана отличались еще большим чудачеством. Он жаждал продемонстрировать миру, что является абсолютным властелином и ему подчиняются не только люди, но и стихии. Арчимбольдо в символическом виде передал его идеи, создав этот цикл картин.

Нарисуй собственную «странную голову» — составь ее из твоих любимых вещей.

АРЧИМБОЛЬДО

Арчимбольдо родился в Милане, живописи его обучал отец. Большую часть жизни он провел в Праге при императорском дворе. Его художественный стиль носит название маньеризм. Он сложился в эпоху позднего Возрождения. Художников-маньеристов привлекала не реальность, а сложные отвлеченные идеи. Другие портреты Арчимбольдо, выполненные в той же манере, составлены из морских обитателей, книг, фруктов, цветов и даже огня и пушек.

Джузеппе Арчимбольдо (Миланское герцогство, 1526/7–1593)

Земля, около 1566

Дерево, масло, 70 × 48,5 см

Частная коллекция

Хендрик Аверкамп (Нидерланды, 1585–1634)

Зимний пейзаж близ деревни, около 1610–1615

Доска, масло

53,3 × 94,5 см

Коллекция Роз-Мари и Эйка ван Оттерло

МОРОЗ

Четыреста лет назад зимы в Нидерландах были долгими и морозными. Эта эпоха называется малым ледниковым периодом. Название Нидерландов переводится как Нижние Земли, поскольку страна лежит ниже уровня моря. По этой причине ее следует защищать от воды плотинами и насыпями, иначе она будет затоплена. В Нидерландах множество рек и каналов, и зимой здесь можно перемещаться по льду на большие расстояния.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Где лучше всего встретиться с друзьями, как не на реке? *Видишь людей, которые привязывают ремешками коньки?* Пока ты катаешься, надень свои сапоги на штакетник изгороди. А если окоченеют ноги, погрейся в палатках, где тебя напоят горячим. Люди на этой картине занимаются самыми разными вещами.

➔ Сколько разных занятий ты сможешь найти?

- Парное катание;
- Катание с гор;
- Рыбная ловля — найди на льду лунки;
- Игра в колф (предтеча гольфа);
- Игра с собакой;
- Беседа с друзьями;
- Забег до соседней деревни.

Что еще делают люди? Чем дольше ты будешь рассматривать картину, тем больше мелких деталей обнаружишь.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Найди линию горизонта — там, где лед встречается с небом. *Как ты думаешь, где Аверкамп писал эту картину — на берегу реки или в теплой комнате?* Погляди на нижнюю часть сцены — если бы художник забрался на одно из искривленных деревьев, чтобы делать эскизы, то запросто мог бы свалиться. На самом деле Аверкамп писал в мастерской по зарисовкам, сделанным с берега реки. Найди инициалы живописца на бочке.

СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Какое пространство занимает на картине небо? Ты согласен, что ровно половину полотна?

Каким образом Аверкамп создает ощущение расстояния, или перспективу? Если у тебя все люди будут одного и того же роста, картина будет переполнена фигурками, и все они будут скучены на переднем плане. Поэтому художник уменьшил размеры людей и зданий на заднем плане и поместил их ближе к горизонту. Там люди сливаются с дымкой, и мы не различаем мелких деталей. В этом случае он также использовал меньше разных красок.

На наши ощущения также воздействуют цвета — как по-твоему, они яркие? Нет ли у тебя впечатления, будто ты смотришь на сцену сквозь холодный туман?

Приглядиись повнимательней. ➔ Видишь предварительный рисунок? В некоторых местах художник изменил первоначальный замысел, эти изменения называются пентименто.

АВЕРКАМП

Слышишь, как коньки царапают о лед? Ты когда-нибудь слышал, как скрипит снег под ногами? Аверкампу, возможно, были неведомы эти и другие звуки, поскольку он от рождения был немым и, скорее всего, глухим. Вместо того чтобы рассказывать истории, он писал людей. Они происходят из разных слоев, но дружно развлекаются во время холодных месяцев. Аверкамп родился в Амстердаме. Эту картину он написал в начале XVII века. Тогда провинции вели борьбу с испанцами за независимость. Они добились успеха в торговле и на военном поприще. В искусстве это было начало периода, известного как золотой век голландской живописи.

Подпись

внизу, на бочке, лежащей на санях: монограмма НА

СТРОЙКА

Эта картина изображает самую поразительную стройку на свете — хотя разглядеть ее детали можно лишь с помощью увеличительного стекла. *Найди сварливого короля.* Позади него, у речки, отдыхают рабочие.

➔ Покажи, где речка впадает в водоем. Найди дорогу, спускающуюся к площадке справа, где лошади ждут, когда в повозки погрузят красный кирпич. В заливе царит суматоха: в него сплываются плоты, лодки и корабли, груженные строительными материалами. Их разгружают вручную и с помощью подъемных механизмов.

Поднимись вместе с повозками, запряженными лошадьми, по спиральному пандусу до четвертого уровня. *Почему сюда перебрались работники вместе с семьями?* Может, им было слишком долго каждый день возвращаться домой в город? Обед готовится на костре, тут же играют дети. *Видишь крошечное личико, выглядывающее из окна?*

Башня настолько высока, что ее вершина теряется в облаках. *Можно ли ее сравнить с современными небоскребами?*

Какая мораль у этой истории?

В итоге они рассеялись по всей земле. Так Вавилонская башня осталась недостроенной и превратилась в руины.

БАШНЯ

Башня состоит из разных материалов, скрепляемых цементом. Внешняя оболочка сделана из светлого камня, а внутри расположены кирпичные своды.

До того как написать картину, Брейгель видел римский Колизей. Это античное чудо строилось около 150 лет. *Строение на картине разрушено, как Колизей, или оно не завершено?*

ЗАНЯТЫЙ ФАКТ

Из притчи о вавилонском столпотворении в английский язык вошло слово «*babel*» — галдеж.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Отыщи подпись художника. Найди камень с его именем и датой: BRUEGEL FE (FE — сокращение «*fecit*», в переводе с латыни — «сделал»), M.CCCCC.LXIII (1563 римскими цифрами). ➔ **Подсказка:** на нем лежат молоток и гвозди, а сам он расположен у нижнего края доски.

Видишь человека, ходящего в туалет у всех на виду? Голым задом он повернулся к монарху! *В чем, по-твоему, смысл этой довольно откровенной детали?*

Видишь серый подмалевок, проступающий наружу? Краска почти прозрачная. Брейгель очень быстро работал и использовал технику лессировки, то есть наносил тонкими слоями краски с низким содержанием пигмента.

СЮЖЕТ

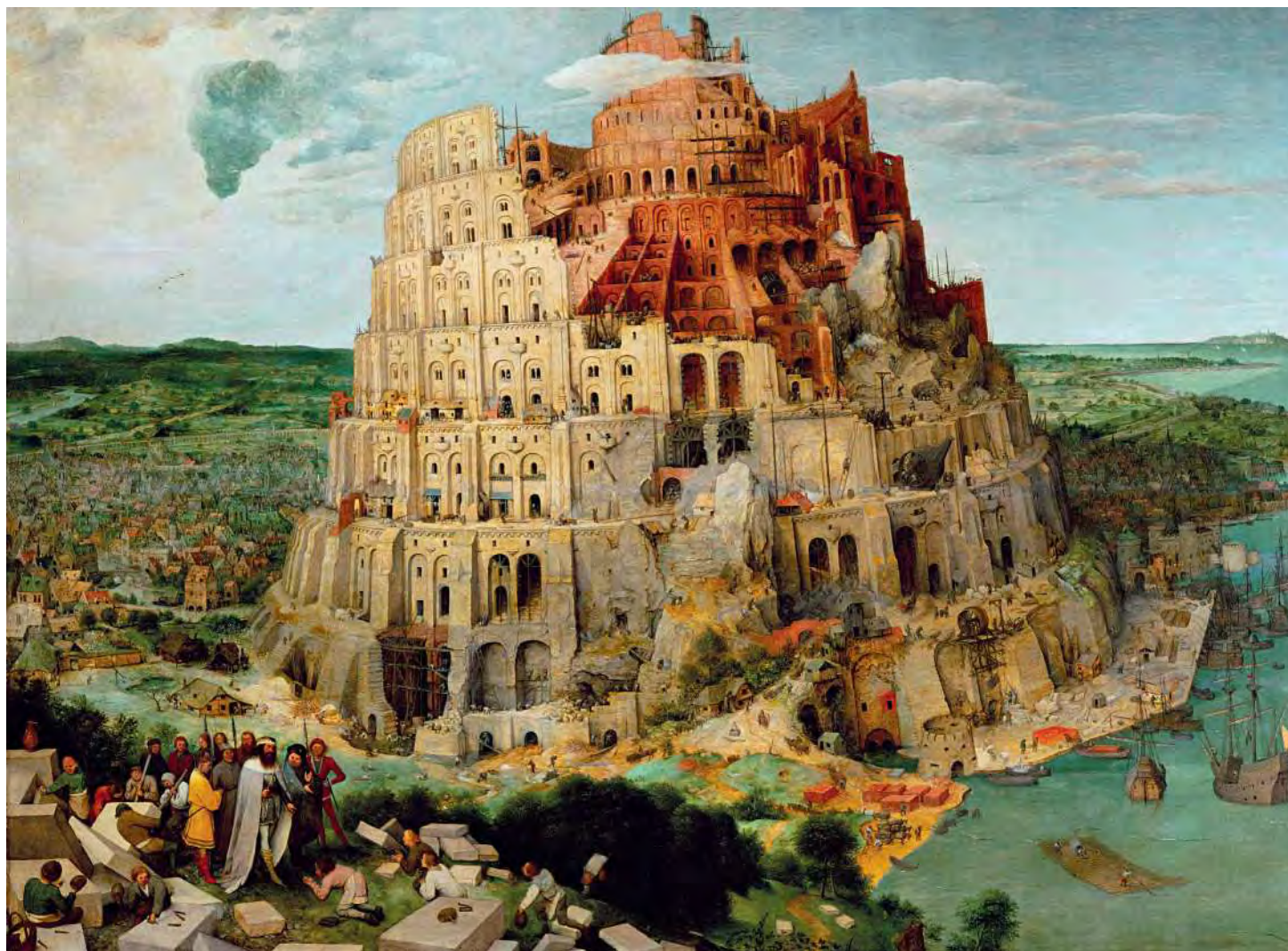
Притча о Вавилонской башне взята из Ветхого Завета. Поначалу все люди говорили на одном и том же языке и жили как один народ. И вот однажды они решили возвести высоченную башню до небес. Но когда они стали хвалиться этим, Бог разгневался и дал им разные языки, чтобы они не понимали друг друга.

БРЕЙГЕЛЬ

Питер Брейгель был невероятно самобытным художником Северного Возрождения (смотри страницу 100, ван Эйк). Его картины часто содержали скрытую мораль, но в них всегда много юмора. Художник писал самых обычных людей и даже получил прозвище Мужичкий Брейгель. Он жил в Антверпене, портовом городе, где бурлила жизнь (сейчас это территория Бельгии), и его сыновья также стали знаменитыми живописцами.

Подпись

на камне:
BRUEGEL FE, M.CCCCC.LXIII

Питер Брейгель Старший (Нидерланды, 1525–1569)

Вавилонская башня, 1563

Дерево, масло

114 × 155 см

Музей истории искусств, Вена

Ян ван Эйк (Нидерланды, около 1390 — 1441)

Святая Варвара, 1437

Дерево, левкас, масло, 31 × 18 см

Королевский музей изящных искусств, Антверпен

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ НЕБОСКРЕБ

Эта небольшая дощечка рассказывает нам историю святой Варвары. Ван Эйк изобразил ее читающей книгу, в руке — пальмовая ветвь. На заднем плане возводится собор. ➔ *Отыщи навес, под которым трудятся каменотесы. Видишь три темных окна?* Они символизируют святую Троицу. Согласно христианскому учению, Бог един в трех лицах: Бог-отец, Бог-сын и Святой Дух. Мужчина, возможно епископ, показывает строительство трем женщинам. Позади здания течет река, по всей вероятности, Рейн. Как бы ты описал выражение лица святой Варвары — как взволнованное или спокойное? *Если бы она стояла на вершине собора, доставал бы подол ее платья до земли?*

ИСТОРИЯ ВАРВАРЫ

Варвара родилась на территории современной Сирии. Жестокий отец запер ее в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз и оградить от мужского внимания. *Как ты думаешь, мог ли отец надзирать за дочерью день и ночь?* Так или иначе, даже сидя за семью замками, Варвара сумела изменить свою судьбу. Когда отец уехал по делам, она приняла христианство. Вернувшись, отец был вне себя от ярости. Он пытался заставить Варвару отречься от веры, а когда она отказалась, убил ее. Однако очень скоро отца-убийцу настигло возмездие: в него ударила молния.

Почему
у нее
такое
длинное
платье?

Эта картина
совсем
маленькая,
размером со
стандартный
лист бумаги.

КАРТИНА

Что в этой картине необычного? Ты видишь много разных цветов? ➔ Покажи единственный цветной участок.

Некоторые художники на начальном этапе работы делают подмалевок, то есть изображают композицию будущей картины. Так она выглядит до нанесения масляных красок. В этом и состоит вопрос, который беспокоил специалистов. *Является ли работа эскизом или законченной картиной? А какое у тебя мнение?*

Подпись

на оригинальной мраморной раме:
IHOES DE EYCK ME FECIT (то есть
«Иоанн из Эйка сотворил меня»), 1437

ЗАНЯТЫЕ ФАКТЫ

Самые высокие строения в мире:

- Бурдж-Халифа, Дубай, 828 м
- Башня Свободы, Нью-Йорк, 541 м
- Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк, 381 м
- Эйфелева башня, Париж, 301 м

Следует ли ван Эйку еще потрудиться или произведение и без того прекрасно?

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ НЕБОСКРЕБЫ

Только подумай, сколько рабочих, времени и материалов требуется для возведения высоток. А теперь перенесись в 1437 год, когда ван Эйк писал эту картину. Прообраз изображенной башни, возможно, Кёльнский собор. Он строился целых 600 лет (с перерывом в 400 лет). Его высота 157 м, это один из самых высоких римско-католических соборов в мире.

ВАН ЭЙК

Ян Ван Эйк был одним из самых влиятельных художников раннего Северного Возрождения и одним из величайших живописцев в истории. Он жил на территории современной Бельгии и вместе со своим братом Губертом создал знаменитый Гентский алтарь. Многие считают его творчество краеугольным камнем Западного искусства.

СВОБОДА

Этого человека зовут месье Белле. Он молод или средних лет? *Как ты думаешь, какой у него характер: он горделив или скромн, взбалмошен или мудр? Как ты полагаешь, его легко запугать?* Как, по-твоему, у него выдалась трудная жизнь или легкая? ➔ *Посмотри на его руки. Занимался ли он физическим трудом?* Обрати внимание, как написаны вены — точно прожилки на мраморном пьедестале.

РАБСТВО

Представь себе, что ты родился 270 лет назад в Западной Африке, в Сенегале. В два года тебя продали в рабство и на корабле отвезли во французскую колонию Санто-Доминго (современный Гаити). Ты один из 500 тысяч рабов, говорящих на разных африканских наречиях. Вы даже не всегда понимаете друг друга. От рассвета и до заката ты трудишься под раскаленным солнцем на плантациях, где растут кофе и сахарный тростник. А плоды твоего труда отправляют обратно в Европу, где из них изготавливают сладости и предметы роскоши. Такова была жизнь Белле.

СВОБОДА

В конечном счете Белле купил себе свободу. Он участвовал в революции на острове. Затем отправился в Париж и представлял Санто-Доминго во французском Конвенте. Наконец Жан-Батист Белле стал свободным гражданином Франции.

РАВЕНСТВО

Белле изображен опирающимся на пьедестал, на котором стоит мраморный бюст. Гийом Рейналь (1713–1796) выступал за отмену рабства. Хотя голова у Рейналя значительно больше, чем у Белле, они находятся на одном уровне. Как по-твоему, эти люди равны?

БРАТСТВО

В Европе полыхала революция. Жироде получил заказ изобразить революционные достижения. *Как ты думаешь, Жироде писал картину у себя в мастерской или на вершине холма?* Это французский пейзаж или карибский? ➔ Дым, поднимающийся от горящего здания, отсылает к революционным сражениям, в которых участвовал Белле.

внизу слева:
A L Girodet fecit an V.

ЗАНЯТЫЕ ФАКТЫ

- Римская цифра V в подписи указывает на пятый год («an» по-французски «год») французского революционного календаря, он соответствует 1796 году.
- «Свобода, равенство, братство» — революционный лозунг как во Франции, так и на Гаити.

Белле смотрит на небо. Тебе не хочется прикоснуться к руке, чтобы он повернулся и поглядел на нас? Почему он носит в ухе золотую серьгу?

В римские времена освобожденному рабу, добившемуся высокого статуса, позволялось носить золотое кольцо и занимать государственные должности. Изящный сюртук Белле перепоян трехцветным шелковым кушаком. Знаешь цвета французского флага?

НАПОЛЕОН

В 1802 году Наполеон восстановил рабство. В тот же год Белле вернулся на Санто-Доминго. Там его арестовали и привезли обратно во Францию, где он и скончался в тюрьме тремя годами позднее. В 1848 году во Франции вновь отменили рабство, на этот раз навсегда.

СЫГРАЙ В ДЕТЕКТИВА

Отыщи на картине подпись художника и дату. Они могут оказаться совсем не тем, что ты думаешь!

ЖИРОДЕ-ТРИОЗОН

Анн-Луи Жироде де Руси-Триозон рано осиротел, и мальчика усыновил опекун, господин Триозон. Первые работы Жироде выполнены в неоклассическом стиле, перенятом у Давида, бывшего его учителем, затем художник увлекся романтизмом. Иногда его даже называют романтическим бунтарем.

Анн-Луи Жироде-Триозон (Франция, 1767–1824)

Жан-Батист Белле, ок. 1797

Холст, масло, 159,5 × 112,8 см

Версальский дворец, Франция

Уинслоу Хомер (США, 1836–1910)

Украшение для карнавала, 1877

Холст, масло, 30,8 × 76,2 см

Музей Метрополитен, Нью-Йорк

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Вообрази — сегодня День независимости! Пора готовиться к параду. 4 июля 1877 года температура в штате Вирджиния могла достигать 32 градусов в тени. *Какое это время суток?* Приготовления ведутся рано утром, пока еще нет жары.

КОСТЮМЫ

Ты сам шьешь себе костюмы, или кто-то другой подгоняет их по твоему размеру? Хочешь одеться арлекином? Арлекин — это клоун из комедии дель арте, итальянского театра XVI века. Обычно его костюм сшит из красных, синих и желтых лоскутов. Иногда он носит маску и держит в руке палку. Если ты решил быть арлекином, тебе надо будет водить за нос публику, и особенно своего хозяина.

Какого
цвета
костюм
арлекина?

ПАРАД

Один ребенок уже подготовился к жаре и держит соломенное опахало. *Как ты думаешь, это опахало купили в магазине или сделали сами?*

От ослепительного света на одежде персонажей образуются блики. Что у арлекина во рту? *Поймает ли бабочку женщина, курящая трубку? Женщина слева пришивает пуговицу к костюму арлекина. Что держит маленькая девочка слева? Как ты думаешь, она стоит в сторонке, потому что первой хочет пойти на праздник?*

У детей босые ноги, хотя в траве могут ползать змеи. *У них новая одежда, или она тоже сшита из лоскутов и клочков ткани? К 1877 году в южных штатах афроамериканцы получили свободу всего двенадцать лет назад. Многие из них были очень бедны.*

ПРАЗДНИКИ

На **карнавал** люди надевали яркие костюмы и веселились. Во многих странах грандиозные карнавалы устраиваются и сегодня. Во времена рабства на Багамах проводился костюмированный парад **Джункано**. Позднее этот праздник распространился по всему миру, попал он и в Соединенные Штаты. Участники Джункано обязательно надевают маски. **4 июля** американцы торжественно отмечают провозглашение независимости от Великобритании. *Как ты думаешь, эта картина — смешение всех трех праздников? Они веселые? ➔ Сколько флагов ты видишь на картине?*

ПЛЕНЭР

На пленэре («en plein air») в переводе с французского значит «на открытом воздухе». Как ты думаешь, Хомер писал эту картину на пленэре, и его мольберт стоял прямо в саду, обнесенном забором?

ХОМЕР

Во время Гражданской войны в США (1861–1865) **Хомер** работал по заказу одного из журналов, регулярно печатавшего его рисунки, из которых читатели узнавали о ходе войны. Когда война закончилась и рабство отменили, Хомер вернулся в Вирджинию, чтобы узнать, как там живут люди. Первоначально его картина называлась «4 июля в Вирджинии. Эскиз».

В 1867 году Хомер посетил Париж, где увидел работы французских художников. Он выработал собственный живописный стиль.

Многие считают Хомера величайшим американским художником XIX века. Помимо масляной живописи он известен своими иллюстрациями.

Подпись

внизу справа:
WINSLOW HOMER N.A./1877
(N.A. означает «National Academician»,
то есть член Национальной академии)

ПОЖАР!

Представь себе, что ты стоишь на берегах Темзы рядом с Уильямом Тёрнером, самым знаменитым художником Великобритании. Внизу толпятся лондонцы, их глаза прикованы к открывающейся перед ними ужасной картине. Отныне Лондон уже никогда не будет прежним.

Чувствуешь, как от пламени пышет жаром? Тебе не кажется, что ты на самом деле очевидец события? ➔ Отыщи на картине искры, летящие над Вестминстерским мостом! *Видишь, как в воде отражаются луна и звезды?* ➔ Найди здания парламента.

ПРИЧИНА

Ранним утром 16 октября 1834 года истопники заложили в отопительную печь палаты лордов слишком много дров и щепок. Дымоход не чистился долгое время. От сильного пламени он раскалился докрасна, и произошел взрыв. В 6 часов утра над разорванной крышей взметнулся гигантский огненный шар.

Не напоминает ли тебе это зрелище извержение вулкана? В эту ночь огромные средневековые башни, в которых помещались палата лордов и палата общин, сгорели дотла. К счастью, люди вовремя покинули здания и никто не пострадал. Вестминстерский мост устоял. Биг-Бен и парламент, которые мы видим сегодня, датируются XIX веком и были построены уже после пожара.

СЦЕНА

Услышав новость, Тёрнер немедленно схватил альбом для эскизов и побежал к реке.

Он был одержим стихиями и идеей о неспособности человека держать в повиновении природу. В эту октябрьскую ночь он увидел буйство всех четырех стихий. Можешь их перечислить (смотри страницу 94)? Тёрнер сделал множество быстрых зарисовок углем. Уголь этим и хорош, поскольку его можно стирать и размазывать пальцем.

На картине несколько источников света, постарайся их определить.

Хочешь залезть в лодку и подобраться к пожару поближе?

МАСТЕРСКАЯ

Вернувшись домой, Тёрнер принялся за картину, пользуясь сделанными набросками и восстанавливая увиденное по памяти. *Что ты видишь: резкие контрасты или плавные переходы между цветами?* Художник обмакивал кисть в неразбавленную краску и делал толстые рельефные мазки, они также называются пастозными. На некоторые участки холста он накладывал краску мастихином, металлической лопаткой для смешивания красок. В других случаях прибегал к кисти. ➔ Можешь ли определить по картине, когда каким инструментом пользовался художник?

ТЁРНЕР

Тёрнер считается одним из самых значительных британских художников-романтиков. Его соперником был Констебль (смотри страницу 24). Глядя на умиротворенные пейзажи Констебля, ты словно растворяешься в них. В отличие от Констебля Тёрнер хотел, чтобы зритель **почувствовал** драматизм природы. На его полотнах на морях бушуют штормы и зловещие багровые закаты освещают небеса. К концу жизни картины Тёрнера стали почти абстрактными. Констебль никогда не покидал Британию. Тёрнер много путешествовал по континенту. Кто тебе больше нравится, Тёрнер, Констебль или, может быть, оба? Эти два художника никогда не дружили.

Тёрнер также рисовал великолепные акварели. Он был немного чудаковат и мало общался с людьми.

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер (Великобритания, 1775–1851)

Пожар в палате лордов и палате общин, около 1834 — 1835

Холст, масло, 92,1х 123,2 см

Художественный музей Филадельфии

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес (Испания, 1746–1828)

Третье мая 1808 года, 1814–1815

Холст, масло, 268 × 347 см

Национальный музей Прадо, Мадрид

13+

ПОВСТАНЦЫ

Эта картина помечена значком 13+, так что лучше на нее не смотреть, если боишься ночных кошмаров. В отличие от сцен сражений в фильмах, полностью выдуманных, то, что ты видишь, произошло на самом деле.

На картине изображены первые часы 3 мая 1808 года в Мадриде, еще не рассвело. Освещает сцену большой фонарь, который стоит на земле. Он отбрасывает зловещие тени. Почему Гойя хочет, чтобы мы видели лица жертв, а не расстрельной команды? *Выглядят жертвы как солдаты или как простые людины?* Чтобы понять сюжет, надо немного знать историю Испании.

Эта картина о реальном событии.

Гойя написал не традиционную батальную сцену. Это реалистическая картина, показывающая ужас войны.

ЧТО ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ?

Это изображение обладает огромным эмоциональным зарядом. *Опиши, что ты чувствуешь, когда смотришь на эту картину?*

УЖАС • СТРАХ
ПОТРЯСЕНИЕ
УДИВЛЕНИЕ
СОСТРАДАНИЕ

ВОССТАНИЕ

В 1804 году Наполеон провозгласил себя императором Франции. Он хотел царствовать над всей Европой, включая Испанию. 2 мая 1808 года испанцы восстали против французских оккупантов. На следующее утро французский генерал приказал расстрелять испанских повстанцев. Эта сцена и запечатлена на картине.

События 2–3 мая 1808 года привели к войне, которая длилась целых шесть лет. С помощью британской армии Испания разбила войска Наполеона. В сражениях сложило головы множество людей с обеих сторон.

КАРТИНА

Гойя приступил к работе над огромным полотном в 1814 году, как только закончилась война. Он слышал о расстреле повстанцев и представил себе в воображении эту страшную картину. *Пользуется художник яркими красками или отдает предпочтение приглушенным земляным тонам?*

Этот холст просто гигантский, он даже не влезет по высоте в обычную комнату. Огромные размеры усиливают впечатление, и мы чувствуем себя живыми свидетелями происходящего.

Как ты думаешь, почему некоторые искусствоведы считают «Третье мая» новаторским произведением?

Измерь сантиметром фигуры людей и попробуй вычислить, изображены ли они на картине в реальный рост?

ГОЙЯ

Гойя писал этот незабываемый шедевр в возрасте 68 лет, тогда он был уже больным и глухим. Гойя работал при дворе испанских королей, включая период, когда королем Испании был брат Наполеона. Во время войны Гойя писал портреты испанских и французских генералов, а также английского герцога Веллингтона. Гойе также принадлежит знаменитая серия гравюр «Бедствия войны». Это мощный протест против кровавых конфликтов.

УКАЗАТЕЛЬ

- Аверкамп, Хендрик **96–97**
 Агас, Жак-Лорен **30–31**
 Альтдорфер, Альбрехт **54–55**
 Арчимбольдо, Джузеппе **94, 95**
 Беллини, Джованни **22, 23**
 Брейгель Старший, Питер **88, 98–99**
 Брейгель, Ян **88**
 Ван Гог, Винсент **50–51**
 Ван Дейк, Энтони **40–41**
 Ван Эйк, Ян **80, 98, 100–101**
 Ватто, Антуан **66, 67**
 Веласкес, Диего **34–35, 79, 84**
 Вермеер, Ян **14, 43, 70–71, 75, 79**
 Виже-Лебрэн, Элизабет-Луиза **32, 33**
 Гейнсборо, Томас **40**
 Гоген, Поль **51**
 Годсальве, Джон **44–45**
 Гойя, Франсиско **108–109**
 Гольбейн Младший, Ганс **44, 45, 64**
 Гольбейн Старший, Ганс **44**
 Гофман, Ганс **10–11**
 Леонардо да Винчи **18–19**
 Давид, Жак-Луи **102**
 Дега, Эдгар **36, 37, 39**
 Делакруа, Эжен **18, 56, 57**
 Доу, Геррит **14–15**
 Дуччо ди Буонинсенья **76–77**
 Дюрер, Альбрехт **10**
 Жироде-Триозон, Анн-Луи **102, 103**
 Икинс, Томас **58–59**
 Караваджо, Микеланджело Меризи ди **15, 72, 82–83**
 Кейп, Альберт **92, 93**
 Климт, Густав **48–49, 76**
 Констебль, Джон **24–25, 29, 91, 106**
 Копли, Джон Синглтон **62–63**
 Коул, Томас **25, 29, 90–91**
 Курбе, Гюстав **12, 13**
 Кэссетт, Мэри **38–39**
 Ландсир, Эдвин **16, 17**
 Латур, Жорж де **72–73**
 Лиотар, Жан-Этьен **68, 69**
 Мане, Эдуар **35, 36, 43, 47, 84, 85**
 Моне, Клод **84**
 Мунк, Эдвард **26, 27**
 Пикассо, Пабло **56**
 Райт из Дерби, Джозеф **86–87**
 Рафаэль Санти **64**
 Рейнольдс, Джошуа **60, 61, 63**
 Рембрандт Харменс ван Рейн **14, 43, 51, 71, 75, 78–79**
 Рубенс, Питер Пауль **35, 40, 52, 53, 56, 64, 79**
 Тенирс Младший, Давид **88, 89, 94**
 Тёрнер, Джозеф **25, 29, 91, 106, 107**
 Тициан **64**
 Удри, Жан-Батист **20–21, 32**
 Фридрих, Каспар Давид **28, 29**
 Фуке, Жан **18, 80, 81**
 Халс, Франс **14, 42–43, 75**
 Хомер, Уинслоу **104–105**
 Цоффани, Иоган **64, 65**
 Шарден, Жан-Батист Симеон **74–75**
 Энгр, Жан Огюст Доминик **36, 46–47, 56, 84**

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Предприняв все усилия, чтобы найти и упомянуть правообладателей фотоматериалов, использованных в этой книге, издатель приносит извинения за любые упущения или ошибки, которые будут исправлены в следующих изданиях.

Akg-images: 24 (Erich Lessing); 62 (IAM)

The Art Institute of Chicago, Chicago 38 Robert A. Waller Fund 1910.2

Collection Jean Bonna, Geneva 11

Bridgeman Images: 12 Dallas Museum of Art, Texas. Foundation for the Arts Collection, Mrs. John B. O'Hara Fund); 19 © Czartoryski Museum, Cracow; 34 Private Collection; 40 Scottish National Portrait Gallery, Edinburgh; 81 Royal Museum of Fine Arts Antwerp, © Lukas — Art in Flanders VZW; 82 Galleria Doria Pamphilj, Rome; 85 National Gallery of Art, Washington; 86 National Gallery, London; 95 Private Collection; 100 Royal Museum of Fine Arts Antwerp

The Cleveland Museum of Art 58 Hinman B. Hurlbut Collection 1984.1927

© **Devonshire Collection, Chatsworth:** 16 (воспроизведено с разрешения of Chatsworth Settlement Trustees)

© **The Frick Collection** 23, 70, 77

Getty Images: 5 Grant Faint/The Image Bank; 8 Kidstock

© **Hessische Hausstiftung, Kronberg im Taunus, Germany** 33 и передняя обложка сверху слева

Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas 73 AP 1981.06

© **Hamburger Kunsthalle/bpk** 28 (photo Elke Walford)

www.metmuseum.org: 72 The Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, 1960; 90 The Metropolitan Museum of Art, Gift of Samuel P. Avery Jr., 1904; 104 The Metropolitan Museum of Art, Amelia B. Lazarus Fund, 1922

The National Gallery of Art, Washington DC 62 Ferdinand Lamot Belin Fund 1963.6.1

The Philadelphia Museum of Art 107 The John Howard McFadden Collection, M1928-1-41

Private Collections: 27, 42, 50 и передняя обложка нижний ряд, 57, 78

Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II 2017 30 и передняя обложка сверху в середине, 41, 45, 65

Collection Prince zu Salm-Salm, Anholt 89

© **Photo SCALA, Florence 2017:** 20 bpk, Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin; 37 Fine Art Images/Heritage Images; 46 Private Collection/photo Josse; 49 The Neue Galerie, New York/Art Resource; 53 Museo Nacional del Prado, Madrid/photo MNP; 54 Alte Pinakothek, Munich/Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin; 66 Charlottenburg Castle, Berlin; 99 Kunsthistorisches Museum, Vienna/photo Austrian Archives; 103 Château de Versailles/photo Josse; 108 Museo Nacional del Prado

© **Tate London 2017:** 61

Rose-Marie and Eijk van Otterloo Collection 15, 93, 96

Waddesdon, The Rothschild Collection (Rothschild Family Trust) 74 On loan since 2007; acc. No. 82.2007; photo Mike Fear

© The National Trust, Waddesdon Manor

Collection Mrs Charles Wrightsman 69 и передняя обложка сверху справа

Спасибо!

Мария-Кристина Сайн Витгенштейн Ноттебом
Старые мастера рулят!
Как смотреть на картины вместе с детьми

Издатели:
Александр Иванов
Михаил Котомин
Выпускающий редактор:
Лайма Андерсон
Корректор:
Ольга Черкасова
Адаптация макета:
ABCdesign (Екатерина Юмашева)

Все новости издательства
Ad Marginem на сайте:
www.admarginem.ru

По вопросам оптовой закупки
книг издательства Ad Marginem
обращайтесь по телефону:
+7 (499) 265-07-44
или пишите: sales@admarginem.ru

ООО «Ад Маргинем Пресс»,
резидент ЦТИ «Фабрика»
105082, Москва,
Переведеновский пер., д. 18
тел.: +7 (499) 763-35-95
info@admarginem.ru

В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ
от 29 декабря 2010 года маркируется знаком (6+)

Отпечатано в типографии SIA «PNB Print», Латвия
www.pnbprint.eu

На обложке (лицевая сторона, слева направо):
«Мария-Антуанетта» Элизабет-Луиза Виже-
Лебрен, Гессенский фонд, Кронберг, Германия
(смотри страницу 33); «Нубийский жираф»
Жак-Лорен Агас, Траст Королевской коллекции
(смотри страницу 30); «Женщина в турецком
наряде, сидящая на диване» Жан-Этьен Лиотар,
коллекция Миссис Чарльз Райтсмен (смотри
страницу 69); «Автопортрет с перевязанным ухом
и трубкой», «1889» Винсент Ван Гог, частная
коллекция (смотри страницу 50).

КОНЕЦ