

**ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ
ВЕЛИКИЕ КАРТИНЫ**

«10 минут с искусством»

Выпуск №1

ЖИВОПИСЬ

Живопись – одно из древних искусств, которое на протяжении многих веков прошло эволюцию от наскальных росписей палеолита до новейших течений XXI века.

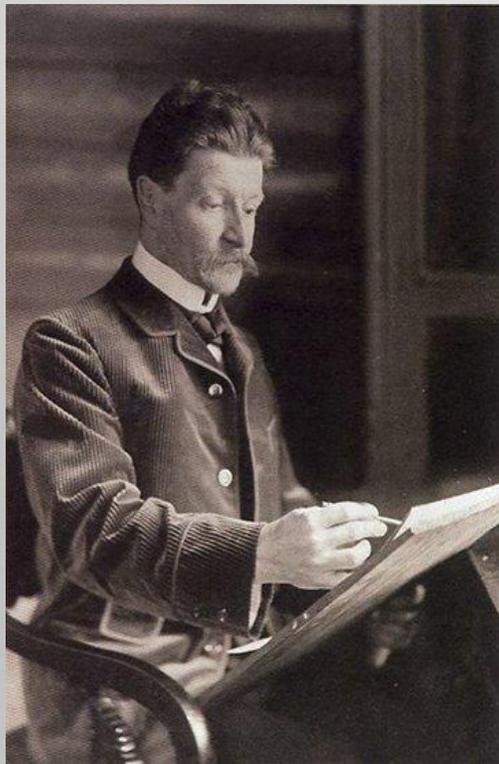
Живопись - важное средство художественного отражения и истолкования действительности, воздействия на мысли и чувства зрителей.

Живопись - это некая манера исполнения сюжета, его ощущение сквозь мир красок и мазков.

МИРОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖИВОПИСИ НАСЧИТЫВАЕТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ
КАРТИН **ХУДОЖНИКОВ**, ИЗ НИХ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ВСЕМИРНО ПРОСЛАВИВШИХСЯ
ПОЛОТЕН, КОТОРЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ОТНОСИТ К **ШЕДЕВРАМ**.

ЕСЛИ ВЫ ЗНАКОМЫ С ТВОРЧЕСТВОМ ХОТЯ БЫ ДЕСЯТКА
ИМЕНИТЫХ **ХУДОЖНИКОВ**, — МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ
УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ВЫ ЧЕЛОВЕК КУЛЬТУРНЫЙ.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СНОВА КОСНУТЬСЯ ПРЕКРАСНОГО И В
КРАТКОЙ ФОРМЕ ОСВЕЖИТЬ В ПАМЯТИ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ
ХУДОЖНИКОВ И ИХ ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ.

МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ

5 марта 1856 — 1 апреля 1910

Страна: Россия

Век: XIX—XX

Жанр: живопись, графика,
декоративная скульптура, театральное
искусство

Стиль: СИМВОЛИЗМ

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Врубель родился в 1856 г. в Омске в семье военного. К 1891 г. проявился интерес к рисованию, брал уроки живописи. В 1880 г. был принят в Академию художеств. Его учителя - П. П. Чистяков, И. Е. Репин.

В 1884 г. в Киеве участвовал в реставрации Кирилловской церкви XII в. и росписи Владимирского собора.

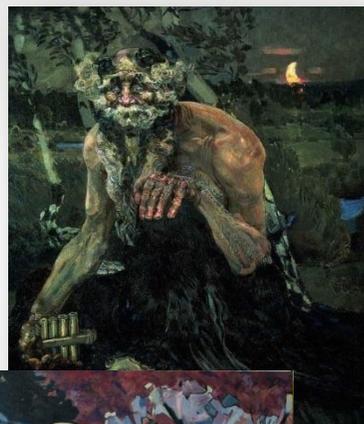
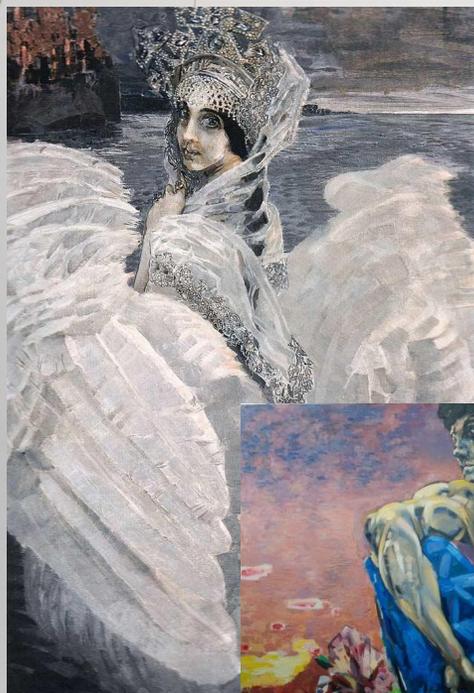
В 1889 г. приехал в Москву, познакомился с меценатом С. И. Мамонтовым, в доме которого жил и работал над основными своими картинами.

В 1896 году женился на оперной певице Надежде Забеле и обозначился на «Нижегородской выставке».

С 1902 года начался долгий период душевной болезни.

В 1903 году умер двухлетний сын Врубеля. Через три года Михаил полностью ослеп, а в 1910 году скончался.

ЗНАМЕНИТЫЕ КАРТИНЫ

Богоматерь с младенцем. 1884-1885

Демон сидящий. 1890

Царевна-лебедь. 1890

Тамара и Демон. 1891

Принцесса Грёза. 1896

Демон летящий. 1899

Пан. 1899

Портрет сына. 1902

Демон поверженный. 1902

ТЕХНИКА ВРУБЕЛЯ

В основе мастерства Врубеля лежало артистическое владение рисунком и превосходное чувство формы.

Его самобытным стилем был особенного рода кристаллический рисунок, который мерцал оттенками сине-лилового сумрака. Картины привлекают внимание зрителей своей глубиной и трагичностью, что говорит об их создателе как о человеке с тонкой душевной организацией.

«ДЕМОН СИДЯЩИЙ» (1890)

Холст, Масло. 114 × 211 см

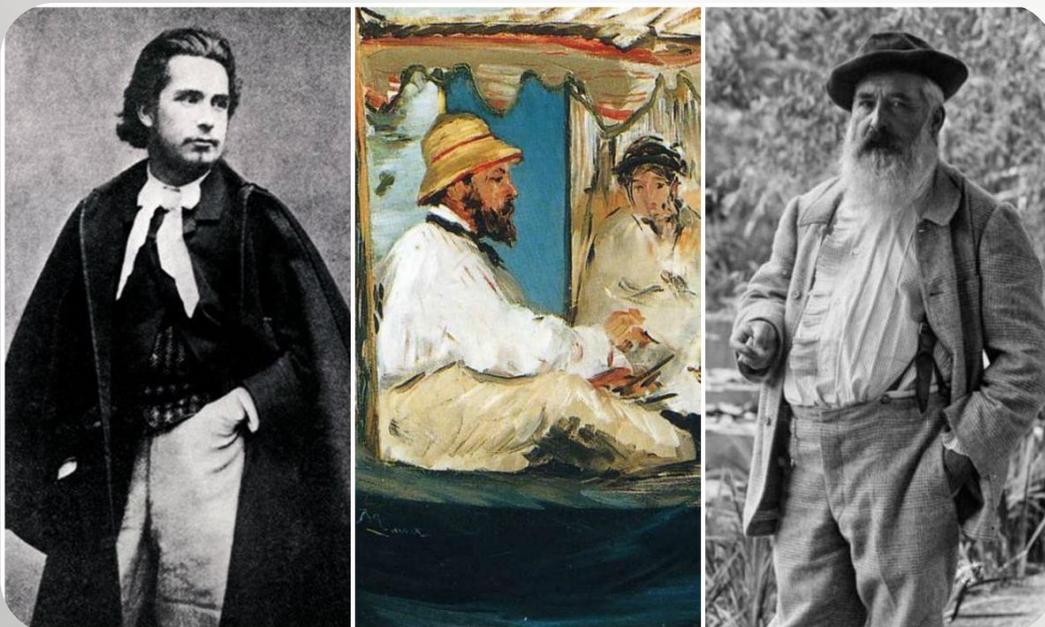
Третьяковская галерея, Москва

«Демон — дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, при всем этом дух властный, величавый..»

«ДЕМОН СИДЯЩИЙ» М. ВРУБЕЛЯ

Сюжет картины навеян поэмой Лермонтова «Демон». Демон — образ силы человеческого духа, внутренней борьбы, сомнений. Трагически сцепив руки, Демон сидит с печальными, направленными вдаль огромными глазами, в окружении невиданных цветов. Фоном картины является горная местность в алом закате. Композиция подчеркивает стеснённость фигуры демона, будто бы зажатого между верхней и нижней перекладинами рамы. Картина написана в индивидуальном стиле Врубеля с эффектом кристаллических граней, что делает его картины более похожими на витражи или панно. Такого эффекта художник добился с помощью плоских мазков, выполненных мастихином.

КЛОД МОНЕ

4 ноября 1840 — 5 декабря 1926

Страна: Франция

Век: XIX—XXв.

Жанр: живопись: пейзаж,
натюрморт, портрет

Стиль: импрессионизм

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Родился 14 ноября 1840 г. В 1859 Моне едет в Париж учиться живописи и посещает Салон, где работает в Академии Сюисса. В 1860 его призывают в армию, в Алжир, где прослужив два года он возвращается по болезни домой и сразу поступает в мастерскую живописца Шарля Глейра.

В 1864 г. Моне покидает мастерскую, пишет много картин; живет у своего друга Ф. Базиля, знакомится с Г. Курбе, К. Писсарро, О. Ренуаром. Был два раза в браке, с Камиллой Донсье (два сына), и с Алисой Ошеде (сын). В 1874 на парижском бульваре Капуцинок проходит первая выставка импрессионистов. В 1883 переезжает в Живерни, где в красивом саду пишет основные свои шедевры импрессионизма. С 1908 г. начинает терять зрение. Умирает в 1926 году снискав богатство и признание.

ЗНАМЕНИТЫЕ КАРТИНЫ

«Женщины в саду» (1866)

«Впечатление: Восходящее
солнце» (1872)

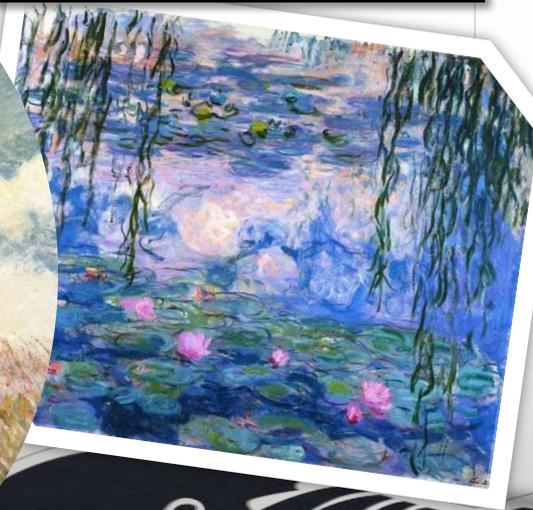
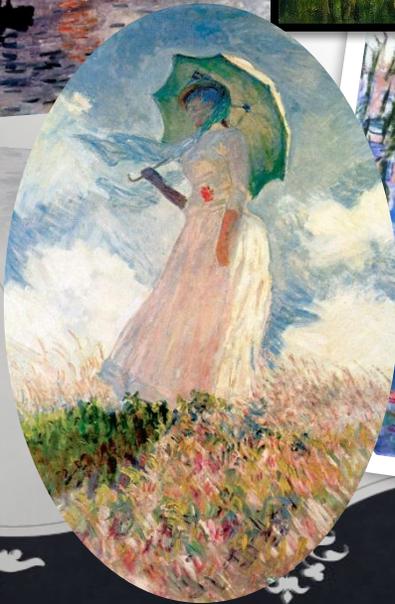
«Поле маков у Аржантея» (1873)

«Бульвар Капуцинок» (1873)

«Дама с зонтиком» (1886)

«Руанский собор: главный вход на
солнце» (1894)

«Водяные лилии» («Нимфеи») (1916)

ТЕХНИКА МОНЕ

Техника Моне создает иллюзию трехмерного изображения и картина видится объемной. Мазки Моне создают эффект, называемый одновременным зрительным контрастом: один и тот же цвет выглядит по-разному рядом с разными цветами. Благодаря этому они играют роль световых пятен, которые стимулируют наш мозг и заставляют видеть картину по-другому. Художник использовал всего девять цветов в своем творчестве.

«ВОДЯНЫЕ ЛИЛИИ» (1919)

Холст, Масло. 150x197см

Музей Мармттан-Моне, Париж

«Мой сад – самый прекрасный мой шедевр.»

«ВОДЯНЫЕ ЛИЛИИ» К. МОНЕ

Немного преувеличивая мелкие детали и придавая своему творению необходимое количество теплоты, Моне создал замечательную картину «Водяные лилии». На ней мы можем увидеть, оживленный лучами солнца пруд, заросший водорослями и окруженный плакучими ивами. На поверхности воды расположились колонии лилий, сияющих на солнце, как будто жемчуг. Что поразительно, на картине нет горизонта и неба, его можно заметить лишь в отражение на воде.

Живопись в работах Клода Моне достигла полного совершенства и стерла грань между абстракцией и реализмом. Художнику удалось остановить мгновение, показав, что в нашем мире все уходит, но никогда не исчезнет навечно, а жизнь — это всего лишь ожидание следующего дня.

РЕНЕ МАГРИТТ

21 ноября 1898 — 15 августа 1967

Страна: Бельгия

Век: XXв.

Жанр: живопись

Стиль: сюрреализм

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

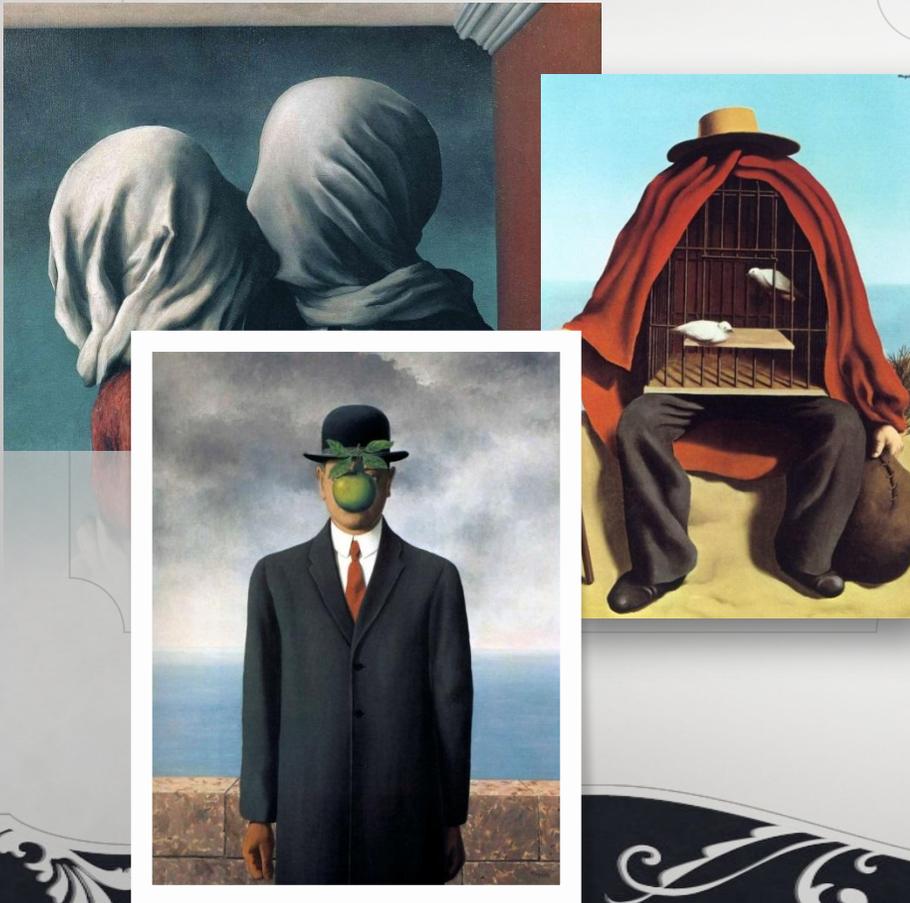
Магритт родился 21 ноября 1898 г. в маленьком бельгийском городке Лессине.

В 1912 году его мать утопилась в реке Самбре, что оказало большое влияние на будущего художника. Два года Магритт проучился в Королевской Академии Изящных Искусств в Брюсселе, которую покинул в 1918 г.

В это время он познакомился с Жоржеттой Бергер, на которой женился в 1922 г. и с которой прожил до самой смерти в 1967 г. Магритт работал художником плакатов и рекламы на фабрике бумажной продукции вплоть до 1926 г. В 1927 г. устраивает свою первую выставку. Критики признают её неудачной, и Магритт с Жоржеттой уезжают в Париж, где знакомятся с Андре Бретоном и вступают в его кружок сюрреалистов.

С 1932 по 1945 художник трижды вступал в Коммунистическую партию Бельгии и также трижды покидал её ряды. Магритт умер от рака поджелудочной железы 15 августа 1967 г., оставив недописанным новый вариант своей, возможно, самой известной картины «Империя света». Похоронен на Схарбекском кладбище.

ЗНАМЕНИТЫЕ КАРТИНЫ

«Вероломство образов», 1928—1929

"Фальшивое зеркало", 1928

"Репродуцирование запрещено", 1937

"Любовники", 1928

"Голконда", 1953

"Сын человеческий", 1964

"Бесконечное признание", 1963

"Человек в котелке", 1964

"Ясновидение (Автопортрет)", 1936

«Терапевт», 1937

ТЕХНИКА МАГРИТТА

Магритта можно считать одним самых психоаналитических художников своего времени. В картинах живописца постоянно присутствует ощущение напряженности и таинственности. Цель его картин - заставить зрителя задуматься. Из-за этого они часто напоминают ребусы, которые полностью разгадать невозможно, так как они ставят вопросы о самой сути бытия. Он мастерски создает контраст между прекрасно выписанными странными сочетаниями ирреальных предметов и естественным окружением, с этой целью художник активно использовал в своих картинах символы зеркал, глаз, окон.

«ВЛЮБЛЕННЫЕ» (1928)

Холст, Масло, 54×73 см

Нью-Йоркский музей современного искусства (MoMA)

„Ум любит неизвестность, он любит образы, смысл которых неизвестен, так как смысл самого ума неизвестность.“

«ВЛЮБЛЕННЫЕ» Р. МАГРИТТА

Существует несколько трактовок полотна «Влюбленные». Причем две из них являются полностью противоположными друг другу. Согласно первой, Магритт изобразил на картине олицетворение расхожей фразы «Любовь слепа». Причем слепота эта в данном случае абсолютна: герои картины являются загадкой и для окружающих, и друг для друга, к тому же, они так поглощены страстью, что не видят и не слышат ничего вокруг. Что касается второй, более оптимистической трактовки, мужчина и женщина на полотне сумели постичь любовь такой силы, что способны ощутить настоящую близость, несмотря на любые покровы тайн и разделяющие их преграды.

ВИКТОР БОРИСОВ-МУСАТОВ

2 [14] апреля 1870 — 26 октября [8 ноября] 1905

Страна: Россия

Век: XIX в.

Жанр: пейзаж

Стиль: символизм,
импрессионизм

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Художник родился в Саратове в 1870 году в семье бывших крепостных, приписавшихся к мещанскому сословию. Перенесенная в детстве травма сделала его горбуном и подорвала здоровье. В 1890-х он учился изобразительному искусству в студии Саратовского общества изящных искусств, затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в петербургской Академии художеств, где его учителем был П.П. Чистяков. Брал уроки в студии Ф. Кормона в Париже. Был близок художникам «Мира искусства». С 1898 год жил в основном в Саратове, с 1901 года — в имении Зубриловка Саратовской губернии. Этот период наибольшего творческого расцвета мастера. С 1903 года он жил в Подольске, а с 1905 года в Тарусе. В 1904 году его персональная выставка с успехом прошла в Германии и в декабре этого года у них с женой Е. В. Александровой родилась дочь Марианна.

Борисов-Мусатов скончался в Тарусе в 1905 году.

ЗНАМЕНИТЫЕ КАРТИНЫ

Автопортрет с сестрой, 1898

Встреча у колонны, 1901

Гобелен, 1901

Весна, 1901

Водоём, 1902

Призраки, 1903

Изумрудное ожерелье, 1903—1904

Осенняя песнь, 1905

ТЕХНИКА БОРИСОВА-МУСАТОВА

Художник видел мир иначе, чем окружавшие его люди. Он болезненно переживал то, что общество было равнодушно к его духовным идеалам. Он романтично жаждал сделать мир прекраснее, видел смысл своего творчества в том, чтобы победить сухой рационализм и жизненную прозу вечной красотой живописи и поэзии. Он считал эмоционально – лирическую составляющую искусства столь эфемерной, что уверился в невозможности воплотить ее прямолинейным воспроизведением природы, бытового сюжета. Поэтому в его творчестве используются особенные образы-символы и очевидно тонкое чувствование гармонии. И то, и другое раскрывается через жанровые, колористические и композиционные поиски живописца.

«ВОДОЕМ» (1902)

Холст, темпера, 177×216 см

Государственная Третьяковская
галерея, Москва

Из письма будущей супруге:
*«Эту картину я напишу или сейчас, или
никогда... Ведь после начнется другая жизнь. Всё
меня захватит, вероятно, в другой форме. И я
хочу, чтобы слава этой картины... была твоим
свадебным подарком».*

«ВОДОЕМ» В. БОРИСОВА-МУСАТОВА

Картина «**Водоем**» была создана в парке имения княгини Прозоровой-Голицыной Зубриловка в самое счастливое для художника время: Елена Владимировна согласилась стать его женой.

Художнику позировали его сестра, Елена Борисова-Мусатова, и невеста, воплотившие собой образы Вечной женственности. Загадочные полуреальность и вневременность картины стали самым поэтическим проявлением символистского видения мира грез. Своеобразное построение композиции - исключение линии горизонта из картины - важный прием. Используя его, живописец сознательно сближает первый и второй планы, делая полотно более плоским.

ЭДВАРД МУНК

12 декабря 1863 — 23 января 1944

Страна: Норвегия

Век: XX в.

Жанр: живопись, графика

Стиль: экспрессионизм,

СИМВОЛИЗМ

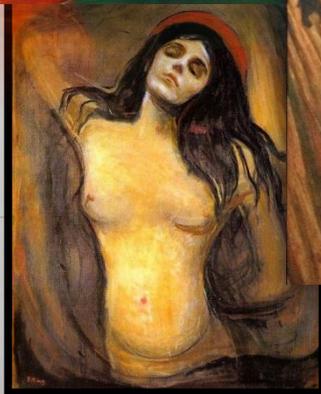
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Будущий художник Эдвард Мунк появился на свет 12 декабря 1863 в городе Летен в семье военного врача. В 5 лет он лишился матери, а позже и сестры, смерть которой сильно отразилась на его психике.

В 1879 году Эдвард поступает в техническую Высшую школу в Осло, но уходит и поступает в Государственную академию искусств и художественных ремесел. Его преподавателями были скульптор Миддльтун и живописец

Кристиан. в 1885 году совершает поездку в Париж и посещает последнюю выставку импрессионистов. А его персональная выставка состоялась в 1889 году. На рубеже 1900-х Мунк пережил неудачный роман с богатой молодой норвежкой и попадает на пол года в психиатрическую клинику. Начиная с 1909 года стиль Мунка меняется в сторону более резкой и грубой манеры. В 1920-е годы у художника развилось глазное заболевание, из-за которого он почти полностью прекратил писать.

ЗНАМЕНИТЫЕ КАРТИНЫ

Больная девочка, 1886

Крик, 1893

Вампир, 1893

Мадонна, 1894

Ревность, 1895

Танец жизни, 1899

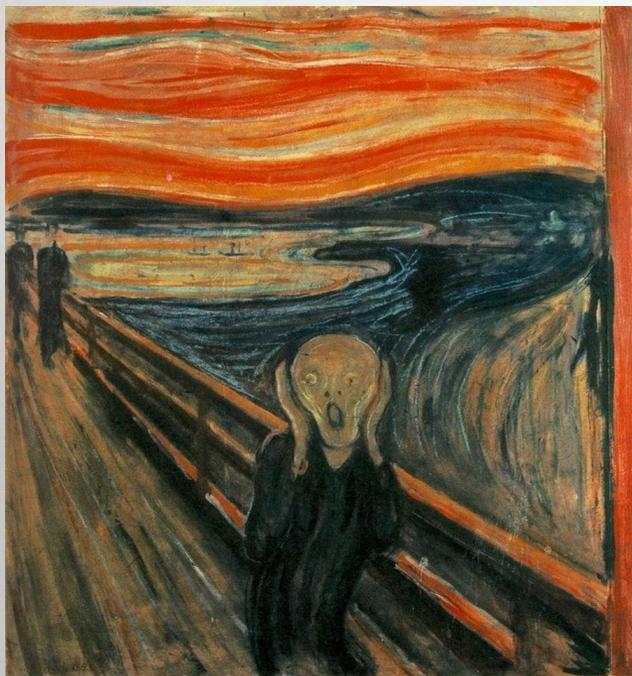
Девушки на мосту, 1901

ТЕХНИКА Э. МУНКА

Творчество **Мунка** разнообразно по темам и жанрам. Художник писал портреты, пейзажи, бытовые сцены и картины со сложным символистским подтекстом, создавал графические произведения. Мастер прежде всего стремился передать через живопись свое внутреннее состояние – болезненную напряженность, постоянный страх перед смертью, приводившие его к тяжелым приступам депрессии.

Психическое расстройство позволило перенести на холст все мучавшие его страхи и кошмары. Его маниакально-депрессивным психоз позволил ему перейти барьеры дозволенного. Никто еще до него не пытался перенести на холст звуковые вибрации и экзистенциальный ужас, который обрушивается на зрителя с первых секунд. Всё это задумано художником, чтобы пробудить сознание людей, защищенных цивилизацией, и разучившихся чувствовать, видеть и слышать.

«КРИК» (1893)

Картон, масло, темпера,
91 x 73,5 см

Национальная галерея, Осло

Я шёл 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-чёрным фьордом и городом — мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу.

«КРИК» Э. МУНКА

Место, которое описывает Мунк в своем «Крике» - известная смотровая площадка за городом с видом на фьорд. В этой картине все страдания Мунка, все его страхи получают максимальное воплощение. Перед нами не фигура мужчины или женщины, перед нами последствие любви — душа, выброшенная в мир. И, оказавшись в нем, столкнувшись с его силой и жестокостью, душа способна только кричать, даже не кричать, а вопить от ужаса. Ведь выходов в жизни немного, всего три: горящие небеса или обрыв, а на дне обрыва — скотобойня и психушка.