

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА

NATIONAL
GALLERY OF ART
WASHINGTON, DC

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА
ВАШИНГТОН

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Искусство Германии	7
Искусство Англии	11
Искусство Голландии, Фландрии и Нидерландов	19
Искусство Испании	33
Искусство Италии	41
Искусство Соединенных Штатов Америки	59
Искусство Франции	69

▲ Западное здание музея

Официальный сайт музея: www.nga.gov

Адрес музея: 4th and Constitution Avenue NW, Вашингтон.

Проезд:

на метро: Красная линия, остановка «Judiciary Square», Желтая/Зеленая линии, остановка «Archives», Голубая/Оранжевая линии, остановка «Smithsonian».

Остановки автобуса: «4th Street», «7th Street», «Constitution Avenue».

Телефон: (202) 737 42 15.

Часы работы:

Понедельник – суббота: 10:00–17:00, воскресенье: 11:00–18:00.

Галерея закрыта 25 декабря и 1 января.

Вход в музей бесплатный.

Фото- и видеосъемка:

Не разрешается пользоваться треногами, осуществлять съемку тематических выставок.

Информация для посетителей:

В Галерее не разрешено пользоваться мобильными телефонами, курить, передвигаться на роликовых коньках, трогать руками произведения искусства.

Запрещается выносить еду и напитки за пределы зон кафе. Закрытые бутылки с водой разрешается носить только в сумках.

В Сад скульптуры запрещен доступ с велосипедами, домашними животными и спиртными напитками.

В подземном переходе, соединяющем Восточное и Западное здания, находятся кафе «Cascade», кафе-мороженое, книжный магазин, предлагающий большой выбор изданий по искусству, каталогов выставок и публикаций Галереи, и магазин товаров для детей, представляющий широкий ассортимент книг и развивающих игрушек. Декоративный бассейн с фонтаном, расположенный в центре Сада скульптуры, зимой превращается в каток, а летом – в площадку для ужина под звуки джаза. К услугам посетителей – кафе «Pavilion» со столиками в помещении и на открытом воздухе.

В Галерее регулярно проводятся экскурсии на русском, немецком, французском, испанском, итальянском, японском, китайском, польском, корейском языках. Более подробную информацию можно получить на сайте или в справочном бюро.

Министры финансов запоминаются обычно тем, что напрямую связано с их профессиональной деятельностью: один, положим, экономику страны из руин поднял, а при другом, наоборот, какой-нибудь «черный вторник» случился.

Эндрю Меллон, министр финансов США в 1921–1932, вошел в историю как человек, которому обязана своим появлением Национальная галерея в Вашингтоне. Страстный коллекционер искусства, Меллон предложил построить здание музея, средства на поддержание которого выделял бы Конгресс США, а сам он передал бы туда свое богатейшее собрание. Ему было важно, чтобы Галерея ни в чем не уступала крупнейшим музеям и не носила чье-либо имя, так как создавалась благодаря многим людям.

На мемориальной доске при входе в Галерею в хронологическом порядке перечислены имена коллекционеров-дарителей, основателей музея. Благодаря их превосходным собраниям, которые они пополняли многие годы, а затем передали в дар, и их щедрым пожертвованиям Национальная галерея в Вашингтоне входит в число лучших музеев мира.

Многие предметы искусства американскими коллекционерами были куплены в Европе в 1920–1930-е, когда из-за войн и революций это можно было сделать на весьма выгодных условиях. Некоторые шедевры попали в собрание Эндрю Меллона из советской России, прямо из экспозиции Эрмитажа (позже он подарил их «народу Соединенных Штатов»). За «Мадонну Альба» кисти Рафаэля Меллон заплатил более миллиона долларов. Эта сумма почти полвека оставалась рекордной ценой для произведения искусства. Благодаря деятельности собирателя экспозицию вашингтонской галереи украшают шедевры Веронезе, Ван Дейка, Боттичелли, Перуджино, Тициана – все из бывшего собрания санкт-петербургского музея.

В своем завещании Меллон выразил надежду, что и другие коллекционеры пожертвуют произведения искусства во вновь созданную Национальную галерею, «чтобы они могли доставлять наслаждение всем людям и стали ценнейшим вкладом в культурную жизнь страны». Его примеру последовали братья Сэмюэль и Раш Кресс, подарившие большую коллекцию картин и скульптур итальянской школы, включавшую произведения XIII–XVI веков. Приняв на себя обязанности кураторов Галереи, они также сумели расширить собрание итальянского искусства, сделав его одним из крупнейших в мире. С их помощью музеем были приобретены коллекции французской живописи и скульптуры XVIII века, несколько небольших собраний раннего немецкого искусства, венецианской и нидерландской живописи.

Из коллекции Питера и Джозефа Уйденов поступило значительное собрание скульптуры, произведения прикладного искусства, среди живописных полотен, принадлежавших им, выделяются две работы

◀ **Восточное здание музея**

▲ Интерьер музея

Эль Греко – «Богоматерь со святой Мартиной и святой Инессой» и «Святая Мартина и нищий». По завещанию в собственность Национальной галереи перешла обширная коллекция работ французских художников-импрессионистов и постимпрессионистов Честера Дейла, который еще при жизни дарил музею превосходные произведения. Больше тридцати тысяч гравюр, среди которых – Дюрер, Рембрандт, Лука ван Лейден, обогатили фонды благодаря Лессингу Розенвальду.

Пол Меллон и Эйлса Меллон-Брюс – сын и дочь основателя Галереи – унаследовали его интерес к собирательству произведений искусства. Пол Меллон предоставил музею свою коллекцию английской живописи, а Эйлса Меллон-Брюс приобрела для него шедевр Леонардо да Винчи «Портрет Джиневры Бинчи», работу Гойи «Портрет графини Чонсон» и множество картин французских художников.

Национальная галерея размещается в двух зданиях рядом с Капитолием. Первое, открытое для публики в 1941, спроектировал выдающийся архитектор Джон Рассел Поп. Оно построено в стиле классицизма и облицовано мрамором, на фасадах – порталы и монументальные ионические портики, стены украшены нишами и пилястрами. В центре Галереи Поп поместил ротонду, ее металлический купол располагается на колоннах из темно-зеленого мрамора. Этот корпус Национальной галереи – самое большое в мире здание, облицованное этим дорогим камнем.

В Галерее в отличие от большинства музеев мира принята раздельная экспозиция: картины выставлены в залах живописи, статуи и скульптурные портреты – в других. Стены каждого зала оформлены в стиле той эпохи, произведения которой здесь представлены. В залах раннеитальянского, фламандского и немецкого искусства они облицованы штукатуркой, в залах позднеитальянской живописи затянуты тканью, в гол-

ландских залах с произведениями Рубенса, Ван Дейка и Рембрандта – на стенах дубовые панели... Еще одна интересная особенность – картины развешены на расстоянии вдвое большем, чем принято в других музеях. Это позволяет посетителям сконцентрироваться на каждом полотне или скульптурном произведении.

Новый, Восточный, корпус Галереи, созданный по проекту архитектора Йон Мин Пея, был открыт в 1978. Постоянно растущая коллекция уже к началу 1960-х едва могла вместить новые поступления. Было решено возвести дополнительное здание, предназначенное для современного искусства. Еще при строительстве первого зарезервировали участок на случай расширения музея. Так как он имел в плане трапециевидную форму, архитектор, разделив фигуру, получил в результате два треугольных здания. В первом расположились выставочные залы, где проводятся временные экспозиции, во втором – научный центр с библиотекой, фотоархивом и служебными помещениями.

Каждый день в Галерее проводятся несколько типов экскурсий – обзорная (по всему музею), тематическая (по определенному периоду истории искусства) и лекции о какой-либо картине или скульптуре. Ведется и научная деятельность, уже в 1950-е начались исследования в области художественных материалов. Современные ученые заняты решением проблемы выцветания красок из-за яркого освещения в залах, анализом живописных пигментов и многого другого. Центр по изучению искусства проводит мероприятия с участием видных европейских и американских ученых и специалистов, конференции и семинары.

А еще у Национальной галереи есть то, чего, наверное, нет ни у одного музея мира, – собственный оркестр. Каждый воскресный вечер, за исключением летних месяцев, в Восточном дворе Галереи проходят бесплатные концерты.

ИСКУССТВО ГЕРМАНИИ

Матиас Грюневальд. Малое распятие. Около 1511–1520

ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ
(1472–1553)
Портрет саксонского принца
Около 1517. Дерево, масло. 43,7х34,4

Лукас Кранах – немецкий живописец и график, соединивший в своем творчестве готические традиции с художественными приемами эпохи Возрождения, написал два знаменитых портрета – юных принца и принцессы, детей герцога Саксонского Георга Бородатого. Кранах изобразил своих моделей с симпатией, но тем не менее не идеализировал заказчиков. Светлыми и безмятежными кажутся похожие друг на друга брат и сестра. Голубоглазые, с длинными соломенными волосами, в парчовом одеянии и дорогих украшениях, несмотря на юный возраст, они все же выглядят

**ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ
(1472–1553)
Портрет саксонской принцессы
Около 1517. Дерево, масло. 43,4х34,3**

весьма уверенными в себе детьми, готовыми встретить жизненные испытания. В искусстве Северного Возрождения, вероятно, нет аналогов подобных штудий в области детского портрета. Интересно сравнить эти произведения с работой Гольбейна «Портрет Эдуарда VI ребенком», где малыш представлен как наследник престола в королевском одеянии. На картинах Кранаха дети – юные дворяне, одетые в будничные одежды, однако простота и наивность в их изображении восхищают и пленяют зрителей своей искренностью.

ГАНС ГОЛЬБЕЙН МЛАДШИЙ
1497/1498–1543
Портрет Эдуарда VI ребенком
Около 1538. Холст, масло. 56,8х44

Любовь к портретному жанру – национальная черта характера британцев. Однако со времен средневековых рукописных миниатюр Англия не породила ни одного выдающегося мастера. Поэтому Ганс Гольбейн, прибывший из Швейцарии, быстро приобрел большую популярность. Особенно его ценили за способность деликатно облагораживать и возвеличивать моделей.

Данный красочный парадный портрет был подарен Генриху VIII на новый 1539 год. Будущий король Англии одет в бархатные и расшитые золотом одежды, его погремушка выглядит словно скипетр, правая рука застыла в жесте монаршего великодушия. Гольбейн создал картину – символ королевской власти, пример, как должен выглядеть истинный наследник престола. Стихотворение на латыни в низу работы, написанное кардиналом Морисоном, влиятельной фигурой при дворе, призывает Эдуарда походить на отца во всех своих делах, особенно в браке. Хотя на портрете ребенок выглядит крепким и цветущим, болезненность в подростковом возрасте не позволила ему жениться. Эдуард скончался в 15 лет от туберкулеза.

ИСКУССТВО АНГЛИИ

Джошуа Рейнолдс. Леди Кэролайн Ховард. 1778

**ТОМАС ГЕЙНСБОРО
(1727–1788)**

**Горный пейзаж с мостом
Около 1783–1784. Холст, масло. 113х133,4**

Выдающийся мастер английской школы Томас Гейнсборо, по существу, был самоучкой, начав писать портреты уже в подростковом возрасте. Со временем он приобрел известность как изысканный портретист английской аристократии. Однако если названный жанр создал ему имя и принес успех, то подлинной страстью и любимым детищем мастера была пейзажная живопись, которой он занимался преимущественно для себя.

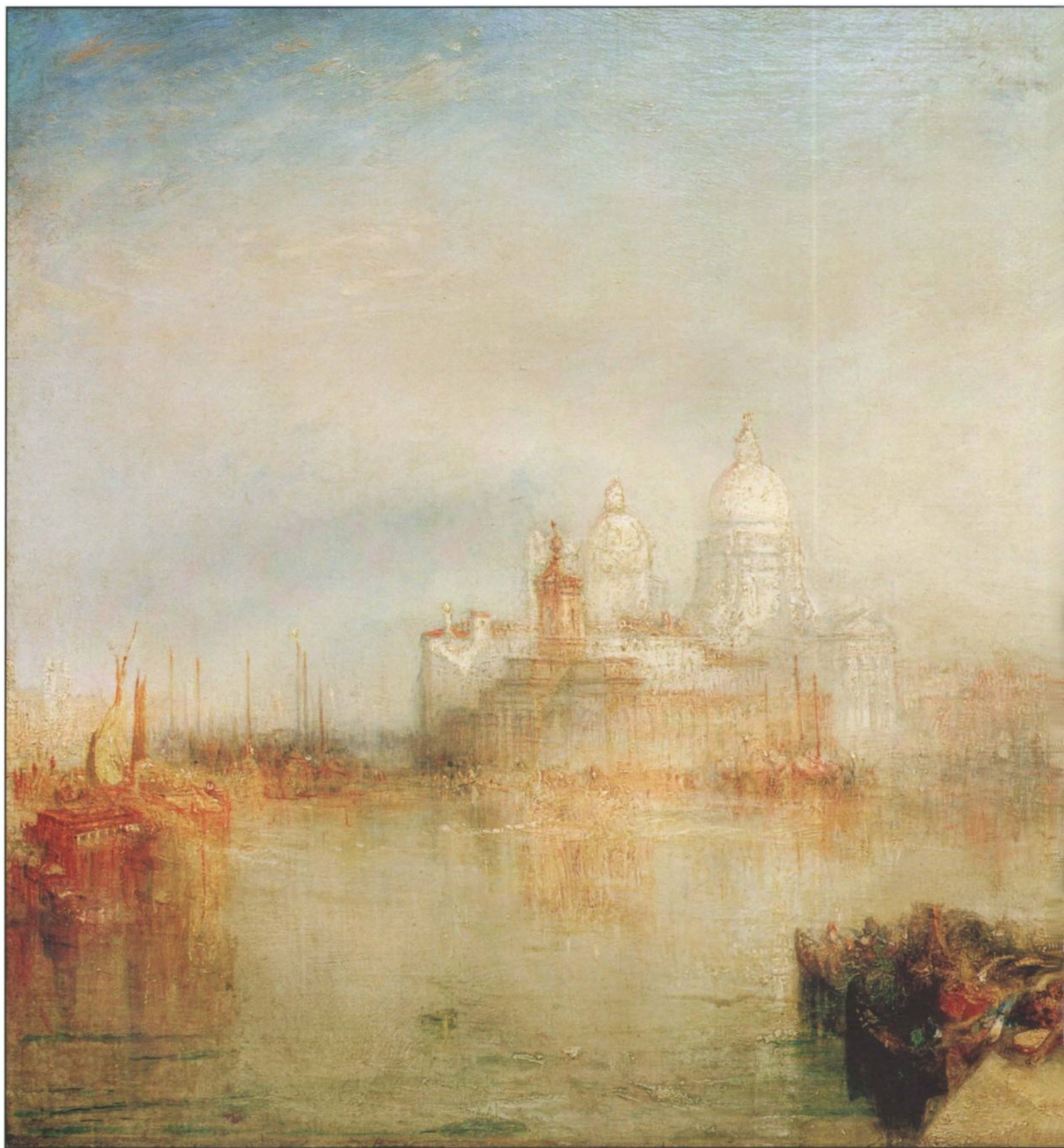
В картине «Горный пейзаж с мостом» сюжет не имеет значения, фигуры крестьян, мост и домик – всего лишь стаффаж, написанный для оживления композиции. Гораздо больше Гейнсборо интересует передача сочного колорита зелени листвы и искусного распределения светотени, монументальность композиции. В этом произведении явно чувствуется влияние старых мастеров и в то же время стремление художника передать величие природы и определенное романтическое настроение вздымающихся под порывом ветра ветвей деревьев, таинственного места в лесной чаще.

**ДЖОЗЕФ МЭЛЛОРД УИЛЬЯМ
ТЕРНЕР
(1775–1851)
Шкиперы грузят уголь
при лунном свете
1835. Холст, масло. 92,3х122,8**

Британского художника Уильяма Тернера как истинного романтика чрезвычайно волновали и интересовали природная стихия, драматические ситуации и необычные световые соотношения в атмосфере, которые он запечатлевал на своих полотнах. Сюжеты картин, не связанные с каким-либо происшествием, удивительным природным явлением или стихийным бедствием, волновали живописца в меньшей степени. Так и в этом полотне почти неразличимые моряки занимаются погрузкой угля на корабли при странном, мерцающем огне факелов. Основное здесь – полупрозрачная атмосфера, в которой Тернер постепенно растворяет пейзаж, небо в легких облаках, кажущееся ясным, залитое загадочным светом луны, и блестящую ровную гладь воды, оттеняемую ярким заревом огня. Эта картина – одно из самых гармоничных произведений Тернера в отличие от более поздних работ 1840-х, когда художник почти пришел к бесформенным сочетаниям красочных пятен, чем вызвал полное недоумение публики и резкие нападки критиков – подобная живопись казалась в то время чем-то невиданным.

**ДЖОЗЕФ МЭЛЛОРД УИЛЬЯМ
ТЕРНЕР
(1775–1851)**

**Вид Венеции. Догана и церковь
Санта-Мария делла Салюте
1843. Холст, масло. 62х93**

Особенное место в творчестве Уильяма Тернера занимала венецианская тема. Мастер трижды побывал в этом прекрасном городе, и воспоминания о чудесных, почти сказочных видах, старинных палаццо и величественных церквях подпитывали его фантазию в течение многих лет. Поездка в Италию повлияла на палитру, сделав живопись художника более светлой, яркой и воздушной.

Тернер неоднократно писал здание Доганы (морской таможни) и расположенную рядом с ним церковь Санта-Мария делла Салюте, но старался не повторяться и менял ракурс композиции. Здесь знаменитый венецианский вид растворяется в легкой, полупрозрачной дымке, кажется, что перед зрителем вдруг возникает город-призрак с неясными, нечеткими контурами, но при этом абсолютно узнаваемый. В этом пейзаже реальность переплетается с романтическими образами, конкретный мотив становится неким красочным видением, живописной фантазией-впечатлением.

Подлинное признание пришло к Тернеру уже после его кончины. В крупнейших европейских и американских собраниях работы художника достаточно редки, так как основные произведения он завещал британской нации, и теперь они экспонируются в галерее Тейт в Лондоне.

ДЖОН КОНСТЕБЛЬ
(1776–1837)
Уйвенго-парк
1816. Холст, масло. 56,1х101,2

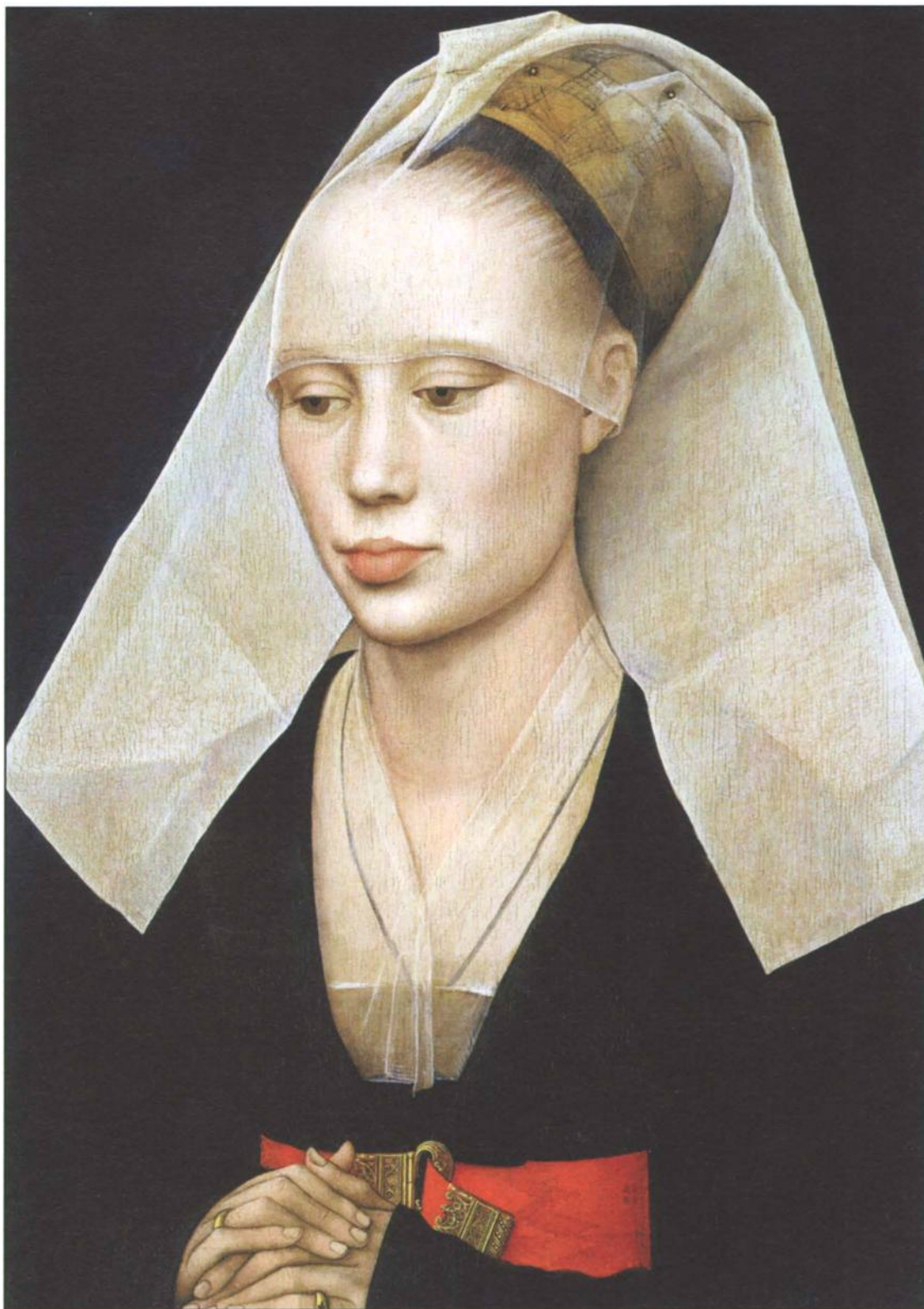
Творчество Констебля во многом определило развитие английского реалистического пейзажа. Художник одним из первых обратился к природе простой сельской местности, заинтересовался пленэром и работой с натуры. Его картины очень поэтичны – Констебль искренне восхищался деревенской жизнью.

«Уйвенго-парк» – английский пейзажный парк двухвековой давности – для художника своеобразный «рай земной». Полотно было заказано семьей генерала Рибоу, они же попросили написать парк целиком. Желание хозяев запечатлеть как можно больше объясняет необычную для Констебля панорамность. Он написал типичный английский полдень, сквозь облака пробивается яркое солнце – передача световоздушной среды всегда привлекала мастера. Констебль показал бесконечное разнообразие природы и восхитительную красоту мерцающего, искрящегося света, падающего на траву, листья и водоем и усиливающего интенсивность звучания красочных переливов.

ИСКУССТВО ГОЛЛАНДИИ, ФЛАНДРИИ И НИДЕРЛАНДОВ

Питер Пауль Рубенс. Даниил во рву львином. Около 1614–1616

**РОГИР ВАН ДЕР ВЕЙДЕН
(1400–1464)
Портрет дамы
Около 1460. Дерево, масло. 34х25,5**

Крупнейший мастер нидерландского Возрождения, Рогир ван дер Вейден был выдающимся художником-портретистом, ярким подтверждением чему является «Портрет дамы», столь же прекрасный, сколь и загадочный. Вейден изобразил по пояс молодую женщину в трехчетвертном повороте на темном фоне, благодаря которому ничто не отвлекает от созерцания светлого лица модели с выщипанными по моде того времени бровями. Лицо модели изящно освещено, но на ее коже не видно контрастов цвета. Высокий лоб, украшенный прозрачным головным убором, кажется куполовидным. Типичная черта искусства Ван дер Вейдена – осторожная детализация булавок, фиксирующих вуаль. Черное платье затянуто красным шелковым поясом чуть ниже груди. Женщина погружена в себя, ее глаза опущены, а сложенные руки и крепко сжатые тонкие пальцы говорят о закрытости от окружающего мира. Психологическая характеристика модели указывает на созерцательную, даже аскетичную натуру, но полные губы выдают и другую – чувственную и страстную, что наводит на мысль о нерешенном конфликте в ее индивидуальности.

ГАНС МЕМЛИНГ
(1433/1435–1494)
Портрет мужчины со стрелой
Около 1470–1475. Дерево, масло. 31,3х25,1

Творчество Ганса Мемлинга, ведущего нидерландского живописца, представлено в Национальной галерее достаточно полно – с этим собранием могут сравниться только коллекции бельгийских музеев.

В области портретного жанра Мемлинг достиг выдающихся успехов и во многом способствовал развитию нидерландского искусства, подготовив его расцвет в XVI веке. Художник писал различных людей: бюргеров, купцов из итальянской колонии города Брюгге, приезжих англичан. Он изображал их в виде дарителей, органично включая в религиозную композицию, либо создавал индивидуальные произведения, подобные «Портрету мужчины со стрелой».

Данную работу отличают точность характеристики и большая жизненная правда. Доброжелательность, спокойное отношение к портретируемому сделали Мемлинга одним из самых популярных мастеров своего времени. Он не пытается приукрасить, польстить своему герою, а с особенным чувством показывает достоинство и привлекательные черты в его облике и характере.

ИЕРОНИМ БОСХ
(около 1450–1516)
Смерть и скупой (Смерть скряги)
Около 1485–1490. Дерево, масло. 93х31

Произведения Босха всегда загадочны, наполнены многочисленными символами, меняющимися в зависимости от контекста, и знаками, значение которых сейчас безвозвратно утеряно.

На длинной, вытянутой по вертикали картине изображена притча об алчности. Действие происходит постепенно, снизу вверх. На первом плане оружие и доспехи намекают на власть и силу как первоначальный источник достатка. Со временем богатство нарастает посредством ростовщичества, и им овладевают крысы и саламандры. В руке у богача – четки, на поясе висит ключ от сундука. Последняя сцена – скупой стоит перед выбором: остаться при деньгах, взять мешок с монетами, которые ему протягивает Алчность с жабым лицом, или послушаться ангела-хранителя и обратить свой взор к распятию и Богу. За человеком внимательно следит Дьявол, свисающий с высокого полога его кровати, а тощая Смерть в дверном проеме ждет решения богача – от нее ему уже в любом случае не укрыться. Крылатый карлик на первом плане у барьера – своеобразная подпись Босха. Возможно, это автопортрет мастера, который с улыбкой размышляет о богатстве и смерти.

**ЛУКАС ХЕЙГЕНС ВАН ЛЕЙДЕН (ЛУКА ЛЕЙДЕНСКИЙ)
(1489/1494–1533)**

Игроки в карты

Около 1550–1599. Дерево, масло. 55,2х60,9

Превосходный художник и рисовальщик, Ван Лейден часто писал занимательные сцены из повседневной жизни. Он сочетал точность и правдивость изображения отдельных фигур, деталей быта с глубоким интересом к человеческой индивидуальности.

Элементы карнавальности и красочности колористических сочетаний и психологическая выразительность образов героев отразились в представленной картине, которая привлекает богатством ярких цветов и продуманной композицией. Группа нарядных мужчин и женщин, одетых в модные фетровые шляпы и красивые платья, расположилась вокруг стола за карточной игрой. Одни безучастно наблюдают, другие проявляют повышенный интерес к происходящему и что-то подсказывают, нашептывают игрокам. Дама за столом слева указывает на колоду возле нее, мужчина в красных шляпе и плаще – на золотые монеты. Все ожидают следующего хода. Сцена игры в карты – довольно часто встречающийся в произведениях мировой живописи сюжет. К нему обращались Караваджо и Жорж де Латур, Валантен и Джус ван Краесберг. Для художников он был интересен тем, что позволял изобразить поведение людей, страсти, интриги, показать психологический поединок между игроками. Также в подобных картинах зашифровывалось некое тайное послание, суть которого была известна лишь посвященным. Тем, кто умел «читать» карточные ходы героев и их жесты, открывались многие подробности жизни персонажей.

**ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС
(1577–1640)**

**Портрет маркизы Бригитты Спинолы Дориа
1606. Холст, масло. 152,5х99**

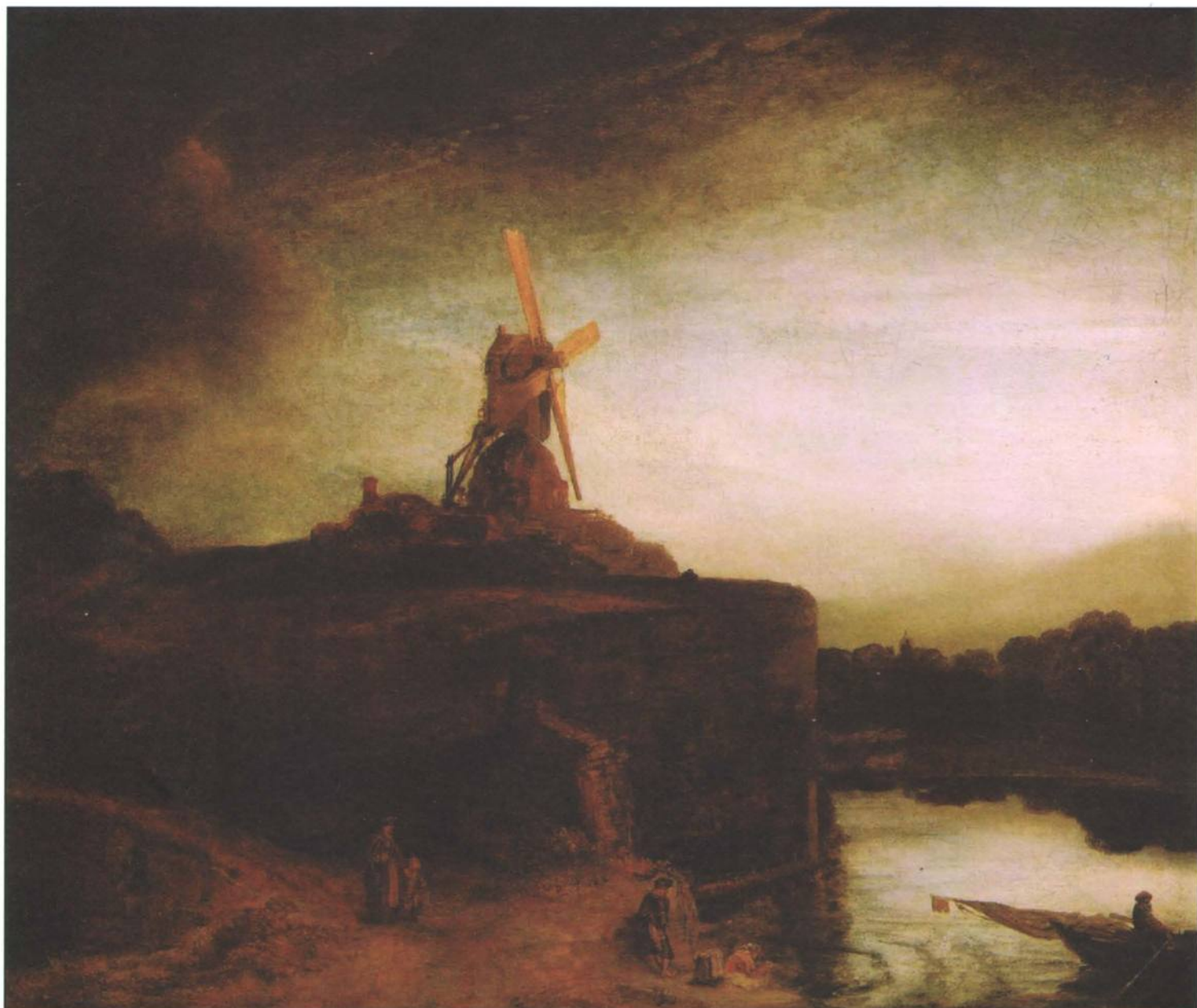
Рубенс – один из самых известных и плодотворных живописцев эпохи барокко, чьи работы находятся во всех крупных музеях мира. Во многом этому способствовала мастерская художника, где многочисленные помощники вместе с ним исполняли крупноформатные полотна. Однако «Портрет маркизы Бригитты Спинолы Дориа» полностью написан Рубенсом. Он был создан во время пребывания художника в Италии. Бригитта Спинола Дориа происходила из влиятельного генуэзского дворянского рода Дориа, представители которого боролись за первые роли в государстве. Она была выдана замуж за капитана Спинола, главнокомандующего испанскими войсками. Для творческого наследия Рубенса этот портрет отличается некоторой строгостью и сдержанностью. Модель облачена в тяжелое платье с жестким корсетом, его раструбы рукавов напоминают металлический рыцарский доспех. Лицо и платье маркизы четко выписаны, создан цельный образ аристократки. Чтобы показать высокое положение портретируемой, Рубенс сместил композиционные планы и поместил фрагмент архитектурного ионического портика на один уровень с лицом дамы, как бы возвышая ее над подданными.

ФРАНС ХАЛС
1581/1585–1666
Портрет пожилой дамы
1633. Холст, масло. 102,5x86,9

Портреты Франса Халса выделяются исключительной характерностью и индивидуальностью, он был одним из лучших европейских мастеров, писавших «alla prima», то есть в один сеанс и без подготовительного рисунка.

В представленной картине художник великолепно передал облик пожилой женщины, спокойный взгляд которой обращен непосредственно на зрителя. Она смотрит с вниманием, интересом и доброжелательностью, легкая улыбка, тронувшая ее губы, говорит о спокойной уверенности и жизнерадостности. Халс использовал все богатство фактурных приемов. Ловкими и точными мазками теплого бежевого, коричневого и розового цвета он вылепил вполне современное лицо женщины. Сколько оттенков белого в пастозно написанном кружевном воротнике и чепце, а тени и фон покрыты тонким, почти прозрачным слоем краски! Быстрые, но одновременно точные и рассчитанные движения кисти создали законченный живописный образ, полный необычайной жизненной активности.

**РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН
(1606–1669)**

Мельница

1645–1648. Холст, масло. 87,6х105,6

Знаменитый голландский живописец Рембрандт известен большей частью своими психологическими портретами и произведениями на религиозную тему. «Мельница» – один из его величайших шедевров в области пейзажного жанра, довольно редкого в музейных собраниях. Обычно картину датируют временем около 1650, когда художник еще находился в зените славы, однако она проникнута иным настроением. Чувство меланхолии, величественную грусть мастер передает через изображение одинокой, освещенной заходящим солнцем ветряной мельницы, чей силуэт выделяется на фоне стремительно темнеющего неба. Считается, что в этой работе Рембрандт с помощью тонкой светотеневой моделировки наиболее полно выразил драматическое настроение пейзажа.

«Мельница» оказала сильное влияние на английских живописцев. Картиной восхищался Уильям Тернер, Джошуа Рейнолдс написал вольную версию этого произведения. Оно было гравировано Чарльзом Турнером для его книги «Происхождение искусства», экземпляры которой были в мастерской почти каждого британского художника XIX века.

ПИТЕР ХЕНДРИКС ДЕ ХОХ
(1629 – после 1684)
Голландский двор
1658–1660. Холст, масло. 69,5х60

Питер де Хох, живописец делфтской школы, основной темой своего творчества выбрал изображение интерьеров и людей за их повседневными делами и незамысловатыми занятиями.

Как и в картинах Вермера или Терборха, в представленном произведении ощущаются некая тишина и гармония, особый мир, в котором живут персонажи. Подобные полотна вызывают в воображении домашний рай и бесконечное счастье семейной жизни. Большинство голландских художников были в некоторой степени и учеными, занимаясь исследованием и изучением визуальных эффектов. Поэтому де Хох с таким интересом едва заметными мазками передает фактуру кирпичной кладки и известки, неровности старой плитки, которой вымощен двор, блеск металлической кружки и прозрачность напитка в бокале. Живописец достиг высочайшего мастерства в передаче солнечного света, воспроизведении и противопоставлении различных материалов и фактур.

О жизни де Хоха известно очень мало. Он происходил из низших слоев голландского общества и, несмотря на покровительство богатых купцов, так и не смог выбраться из трущоб. Свою жизнь он закончил в сумасшедшем доме.

**ЯН ВЕРМЕР ДЕЛФТСКИЙ
(1632–1675)
Женщина, взвешивающая жемчуг
Около 1664. Холст, масло. 39,7х35,5**

Голландец Вермер – один из самых таинственных живописцев в истории европейского искусства, в прижизненных документах упоминающийся всего три раза. Ему приписывается около 40 картин, большую часть которых он не продал или предпочел оставить у себя. Вермер был «мастером тишины», мог уловить и запечатлеть момент, когда все действия приостановлены.

Данный холст – аллегория равновесия. Героиня полна внутреннего покоя и сосредоточенности. Осторожно, дабы не нарушить равновесие, она держит весы в правой руке, а левой опирается на крышку стола. Едва различимо изображение «Страшного суда» на картине позади модели. Эта апокалипсическая сцена перекликается с действиями женщины. На Страшном суде Христос будет отделять добро от зла, праведников от грешников, и все земные ценности покажутся ничтожными. Женщина взвешивает свое богатство, а Христос – человеческие души. Невероятно сложно было достичь симметрии и уравновешенности композиции, согласованности деталей и тоновых отношений – понятно, почему Вермер так долго и тяжело работал над каждой картиной. Его творения ценились не столько за содержание, сколько за форму. Он умел изображать предметы так, как они существуют в жизни, как их видит человек, не фокусируя взгляд на чем-то определенном, а воспринимая в целом.

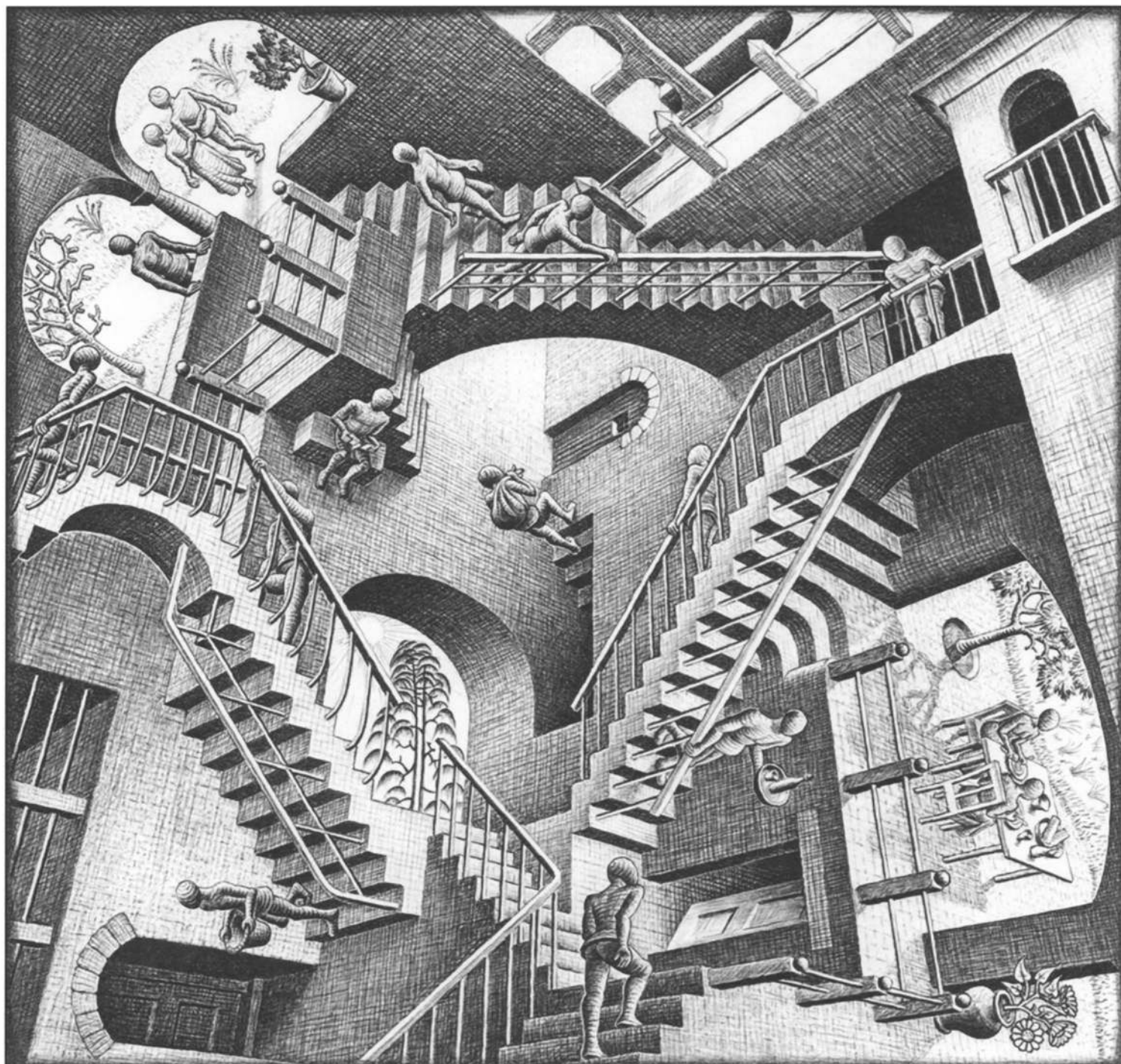

МАУРИЦ ЭШЕР
(1898–1972)
Рептилии
1943. Литография. 33,4x38,5

Мауриц Эшер – самобытный нидерландский художник-график, прославившийся благодаря своим концептуальным литографиям и гравюрам, в которых разрабатывал аспекты симметрии и бесконечности, особенности восприятия сложных трехмерных объектов человеческим глазом.

Произведение «Рептилии» впервые было напечатано литографским способом в марте 1943. Эшер представил стол, на котором лежит раскрытая книга со схематично изображенными в виде мозаики рептилиями. Пресмыкающиеся оживают, вылезают из книги и ползут по разложенным предметам – учебнику зоологии, посуде, додекаэдру. Пройдя круг, они возвращаются обратно в рисунок. Маленькие ящерицы весьма воинственно настроены, у них есть клыки, а одна из рептилий выпускает пар из ноздрей.

В этой работе, как и во многих других произведениях, Эшера волновали проблемы перехода от плоскости к пространству, взаимодействие двухмерных фигур и трехмерных существ, способных передвигаться.

МАУРИЦ ЭШЕР
(1898–1972)
Относительность
1953. Литография. 28х29,1

На литографии «Относительность» изображен некий парадоксальный мир, в котором не действуют законы физики. В нем объединены три реальности, три силы тяжести направлены перпендикулярно одна другой. Главный герой работы – лестница, вокруг нее происходит все действие. В некой придуманной архитектурной структуре различные пространства объединены лестницами. Для людей, живущих в этом мире, но в разных плоскостях, одна и та же лестница будет направлена или вверх, или вниз. Произведение может быть рассмотрено с различных точек зрения. Даже если перевернуть литографию вверх ногами, то зритель лишь переместится в другую реальность, а структура и замысел картины ничуть не пострадают.

«Относительность» – одно из самых известных и цитируемых произведений XX века. Созданный Эшером образ лестницы использован в современном кинематографе (фильм «Лабиринт») и мультфильме «Футурама».

ИСКУССТВО ИСПАНИИ

Бартоломе Эстебан Мурильо. Возвращение блудного сына. 1667–1670

ЭЛЬ ГРЕКО
(около 1541–1614)
Христос, изгоняющий
торгующих из храма
До 1570. Дерево, масло.
65,4х83,2

Эта картина, относящаяся к ранним работам Эль Греко, подписана художником настоящим, греческим именем – Доменикос Теотокопулос – с добавлением места своего рождения – Крит. Молодой живописец создал полотно вскоре после приезда в Венецию, открывшую ему новую манеру письма своих великих мастеров. В данном произведении чувствуется влияние Тициана и Веронезе, поэтому с первого взгляда оно кажется таким нехарактерным для творчества уроженца острова, хотя многое в работе еще напоминает византийскую живопись: это дерево, а не холст, в качестве основы, маленькие фигуры, более темный, чем у венецианцев, колорит. При подробном рассмотрении влияние венецианцев проявляется: лежащая полуобнаженная женщина закинула руку за голову, что повторяет позу Ариадны в ранней «Вакханалии» Тициана, энергичная диагональ композиции, объемы и моделировка фигур взяты от Тинторетто. Мужскую фигуру, показанную со спины, расположенную слева от Христа, можно обнаружить на фреске Микеланджело «Обращение святого Павла» в капелле Паolina в Ватикане. Но все эти заимствования органично подчиняются персональному стилю Эль Греко, который пока проявился лишь в широких очерчивающих контурах и едва уловимом искажении фигур, предвещающих будущую любовь художника к удлинненным пропорциям, характерным для его зрелого творчества.

Сюжет «Изгнание торгующих из храма» был очень популярен, так как символизировал реформу церкви. Эль Греко обращался к этой теме по меньшей мере в пяти своих картинах.

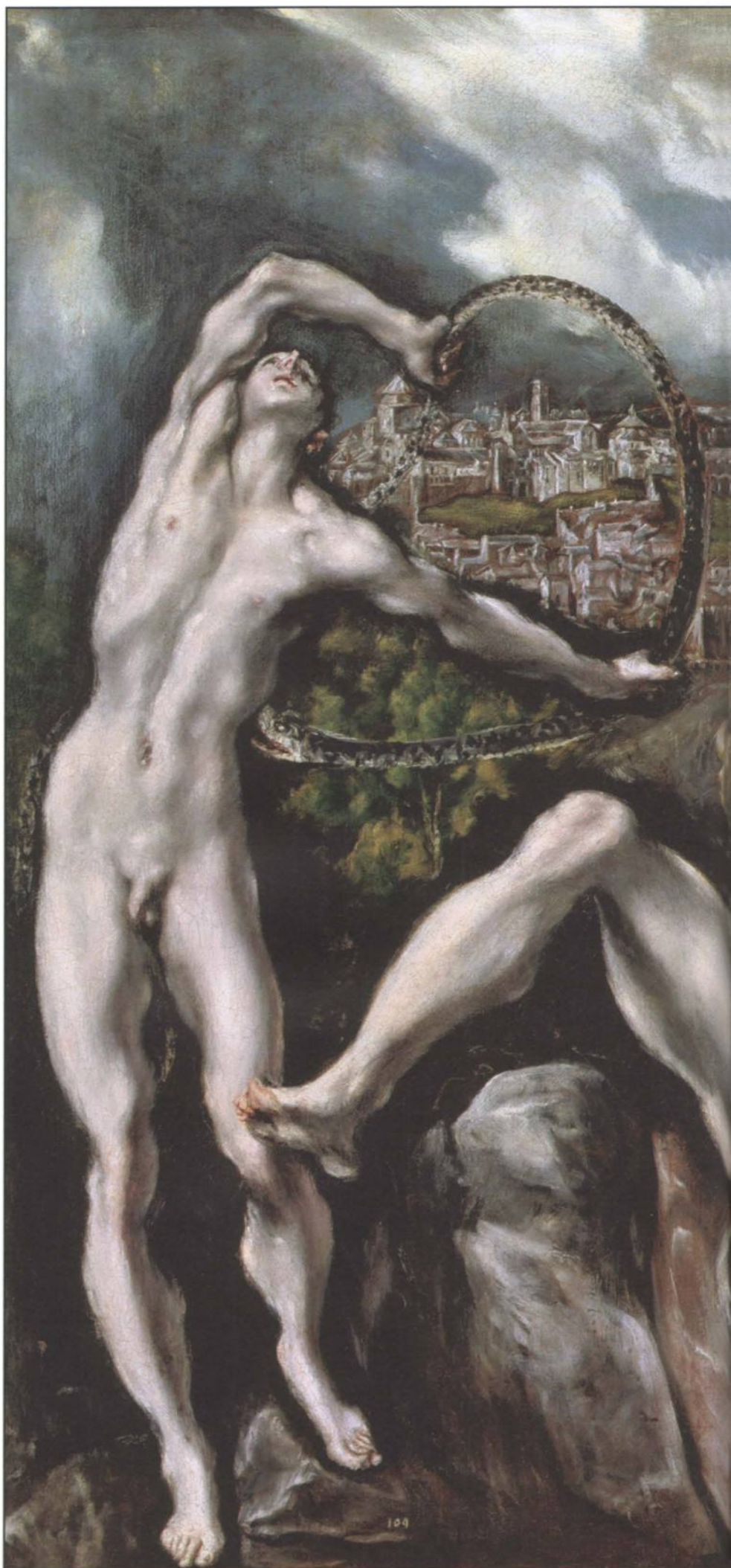
**ЭЛЬ ГРЕКО
(1541–1614)
Лаокоон**

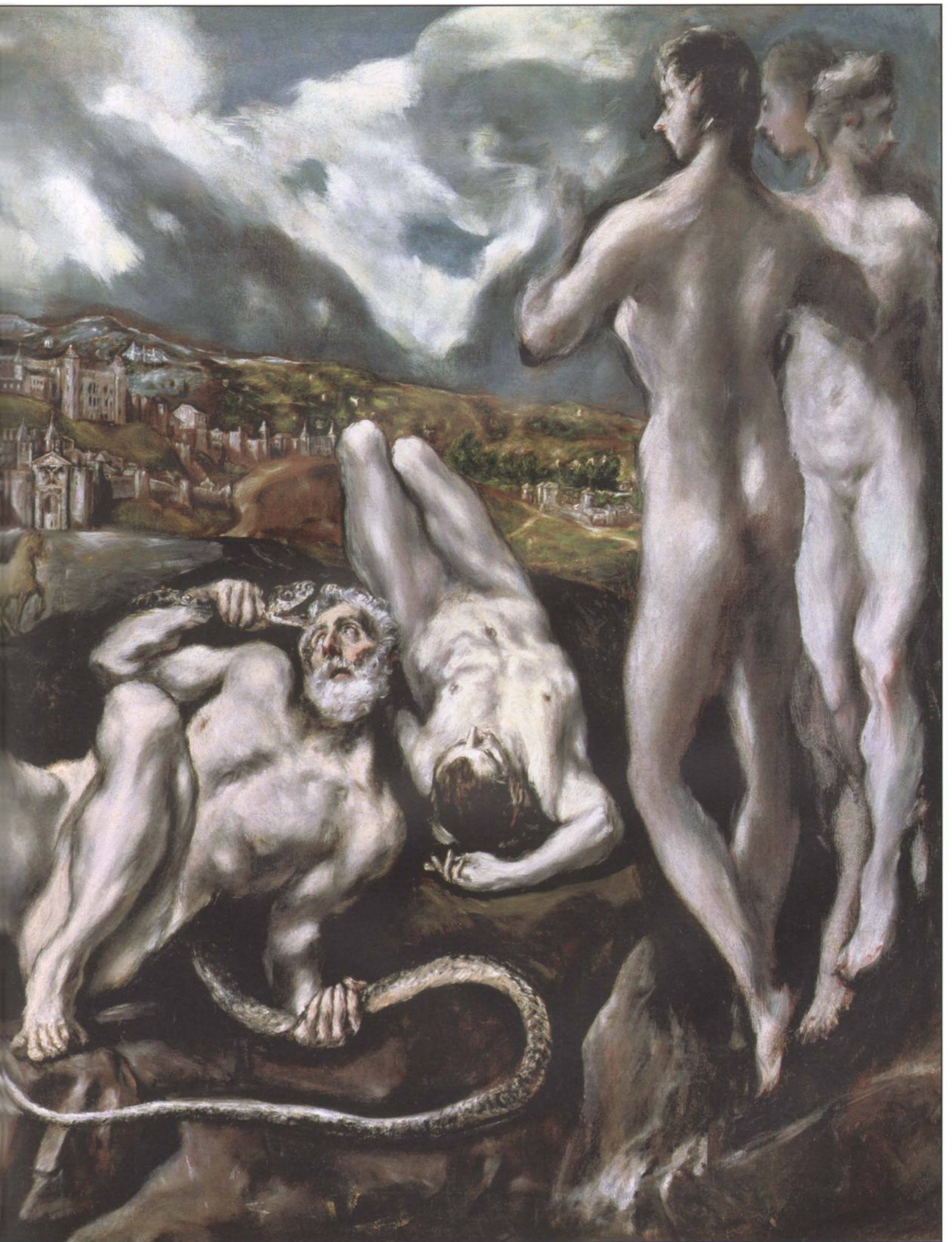
**Около 1610–1614. Холст, масло.
137,5х172,5**

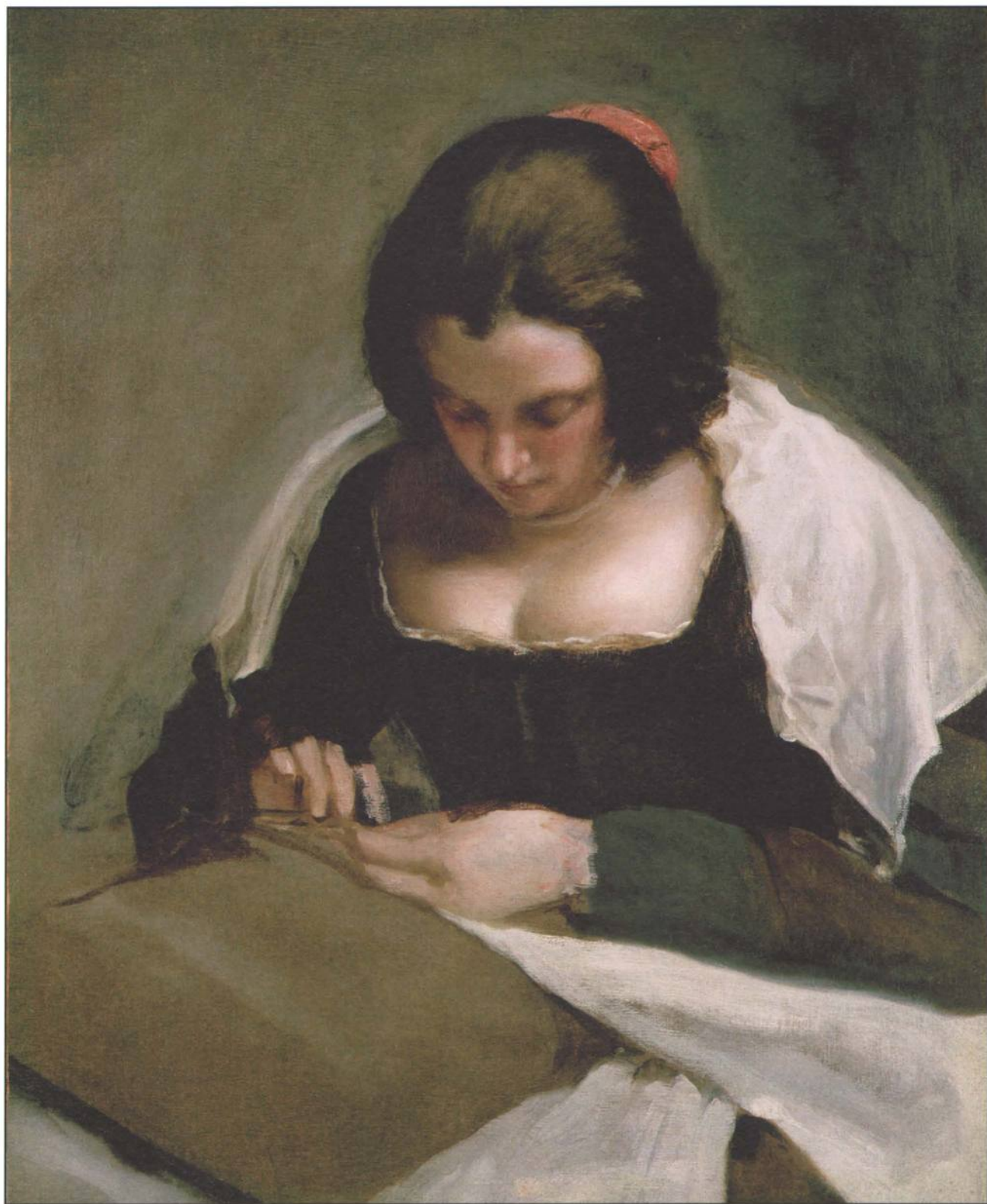
Испанского художника Эль Греко можно считать предшественником современного искусства. В его творчестве на смену натурализму пришел экспрессионизм, пропорции стали трактоваться не в соответствии с законами природы, а во многом определялись эмоциями и воображением. Одни историки искусства связывают искаженное видение Эль Греко с астигматизмом, которым страдал мастер, другие – с намеренной стилизацией в духе византийских икон и мозаик. Через пламенеющие формы живописец выражал дух своего времени – мистическое и ревностное благочестие Контрреформации.

Миф о Лаокооне рассказан Вергилием в «Энеиде». Троянский жрец бога Аполлона Лаокоон убеждал жителей Трои не вводить в город деревянного коня, оставленного данайцами. Но его слова остались неслышанными. Тогда он метнул копье в коня, но боги, покровительствовавшие данайцам, отомстили жрецу, настав двух морских змей. Они растерзали его детей и удушили его самого. Троянцы восприняли это как знак гнева богов и коня ввели в город. Прятавшиеся внутри него воины вышли наружу и открыли ворота армии – так была захвачена Троя.

На картине Эль Греко виден деревянный конь, но вместо Трои изображен родной город художника – Толедо. Хотя Эль Греко и являлся греком по происхождению, в своем творчестве он никогда не обращался к национальным мифам и легендам, «Лаокоон» – единственное исключение. Исследователи объясняют его желанием автора провести параллель с современной историей: лицу Лаокоона Эль Греко придал черты архиепископа города Бартоломе Каррансы, который стал одной из жертв испанской инквизиции.

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
(1599–1660)
Рукодельница (Швея)
Около 1640–1650. Холст, масло. 74х60

У Диего Веласкеса, придворного художника испанского короля, никогда не было недостатка в высокопоставленных заказчиках, однако он много и с удовольствием писал простых людей.

Одним из таких прекрасных и оригинальных полотен является «Рукодельница» или «Швея». Изображенная на портрете милостивая женщина не позирует мастеру, она сосредоточенно работает, аккуратно вышивая на ткани или подшивая ее. Мягкие переливы красок сдержанной колористической гаммы, теплый свет, озаряющий фигуру героини и подчеркивающий румянец щек, предвосхищают живопись Камилля Коро. При внимательном рассмотрении деталей кажется, что картина осталась незаконченной: левая рука рукодельницы и пальцы ее правой руки намечены условно, но эта эскизная манера характерна для некоторых поздних произведений Веласкеса – так он изображал движение рук. По мнению историков искусства, на картине, возможно, запечатлена дочь художника Франсиска, вышедшая замуж за его ученика Хуана Батиста дель Мазо.

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО
(1618–1682)
Две женщины у окна
Около 1670. Холст, масло. 127,7х106,1

«Две женщины у окна» – подлинный шедевр Мурильо. Этот двойной портрет по сути является одновременно и жанровой картиной. Девушка и ее дуэнья весело смотрят на зрителя, подобно тому, как женщины глядели на проходивших мимо их окон по узким улочкам Севильи людей. Раньше данное полотно называлось «Женщины Галиции».

Мурильо реалистично изобразил двух героинь, что характерно для лучших произведений испанской живописи. Здесь нет сентиментальности, свойственной многим жанровым работам. Женские образы одновременно индивидуализированы и обобщены.

Благодаря золотистым, теплым тонам палитры, контрасту между яркими красками одежд и темнотой комнаты за спинами персонажей художнику удалось передать все великолепие солнечного испанского полудня. Кроме того, композиция картины предполагает участие зрителя, он как бы является тем прохожим, которого рассматривают смеющиеся женщины, и сама картина становится окном в жаркий севильский день.

**ФРАНСИСКО ХОСЕ ДЕ ГОЙЯ-И-ЛУСЬЕНТЕС
(1746–1828)**

**Портрет доньи Терезы Луизы де Суреда
Около 1803–1804. Холст, масло. 119,7х79,4**

Великий испанский живописец Гойя – один из лучших авторов женских портретов. Тереза Луиза де Суреда была супругой близкого друга Гойи Бартоломе Суреда (чей портрет также находится в собрании) – живописца и литографа, директора королевской фарфоровой фабрики в Мадриде, начавшего производить севрский фарфор. Художник хорошо знал свою модель и ее характер. Поза молодой женщины полна волевой решимости – жесткая линия спины, прямой взгляд и сжатые губы, жест правой руки, гасящий порыв немедленно встать и уйти. Качества, присущие героине, превосходно переданы мастером. Колорит работы строится на сочетании звучных, густых темных оттенков. Платье Терезы де Суреда почти сливается с фоном, светлым контрастным пятном выделяется лишь желтая шелковая обшивка кресла. Полотно написано в свободной, несколько обобщенной манере, что не мешает реалистичной трактовке модели. Если в более ранних портретах немаловажную роль играли костюмы и аксессуары героев, то здесь художник не прячет за деталями сущность и характер изображенной.

ИСКУССТВО ИТАЛИИ

Лоренцо Лотто. Рождество. 1523

**ФРА АНДЖЕЛИКО
(1387/1400–1455),
ФРА ФИЛИППО ЛИППИ
(около 1406–1469)**

Поклонение волхвов

Около 1440–1460. Дерево, темпера. Диаметр 137,3

Над данным тондо работали два художника-монаха, и, хотя исследователи считают, что большая часть картины написана Фра Филиппо Липпи, влияние Фра Анжелико здесь очевидно, и в некоторых местах его руку легко определить. «Поклонение волхвов» считается одним из лучших произведений флорентийской школы и своеобразно подводит итог итальянскому искусству первой половины XV века. Яркая и жизнерадостная живопись Средних веков соединяется здесь с новым стилем, основанным на изучении анатомии и перспективы. Красочные наряды поклоняющихся новорожденному Спасителю и их во многом театральные позы сочетаются с иным видением пространства и расположением композиционных планов. Выверенное построение тел обнаженных юношей, наблюдающих за процессией, свидетельствует об интересе авторов к анатомии, который вскоре овладеет умами других итальянских мастеров и достигнет кульминации в росписи потолка Сикстинской капеллы Микеланджело.

Представленная картина оказала влияние на флорентийскую живопись, многие последующие произведения имеют явные или скрытые отсылки к данной работе. Интересная запись обнаружена в инвентаре коллекции Медичи, сделанном в 1492, после смерти Лоренцо Великолепного. За тондо было заплачено 100 флоринов – самая большая сумма среди упомянутых в списке.

**БЕНОЦЦО ГОЦЗОЛИ
(1420–1497)**

**Праздник Ирода и усекновение
главы Иоанна Крестителя
1461–1462. Дерево, темпера.
23,8х34,5**

Беноццо Гоццоли, флорентийский художник эпохи Возрождения, известен своими прекрасными монументальными фресками. Сохранившийся до наших дней цикл «Шествие волхвов», исполненный живописцем для палаццо семьи Медичи, поражает и удивляет зрителей своей красочностью и богатством деталей. «Праздник Ирода и усекновение главы Иоанна Крестителя» – довольно редкое для мастера камерное, небольшого формата произведение, иллюстрирующее один из текстов Нового Завета.

Иоанн Креститель, пророк и предвестник прихода Христа, заклеил царицу Иродиаду как распутницу и убийцу. На праздновании дня рождения царя Ирода Саломея – дочь Иродиады – пленила прекрасным танцем властителя, и он согласился исполнить любое ее желание. В награду за свое искусство Саломея потребовала убить Иоанна и доставить его голову на серебряном блюде. Правитель Иудеи был потрясен желанием падчерицы, но выполнил обещание, приказав казнить пророка.

Гоццоли переносит место действия трагедии в интерьеры второй половины XV века, а также облачает персонажей в богатые одежды современного ему покроя. Художник располагает композицию таким образом, что основные моменты истории разворачиваются перед зрителем на одной картине. Танцу героини отведено центральное место, в левом углу полотна – продолжение сюжета: происходит казнь, на заднем плане – последний элемент повествования: Саломея преподносит голову Иоанна в дар своей матери.

Интересна поза танцующей царевны. Несмотря на изящно и грациозно отведенную ногу, во всей ее фигуре, летящих, скульптурных складках платья, жесте руки и гордом профиле головы ощущаются напор и сила, представляющие угрозу недругам.

**САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ
(1445–1510)**

**Портрет Джулиано Медичи
Около 1478–1480. Темпера на деревянной панели. 75,5x52,5**

Сандро Боттичелли был близок с семьей Медичи, исполнял их многочисленные заказы и писал портреты членов семьи. Джулиано, родной брат всемогущего правителя Флоренции Лоренцо Медичи, считался одним из самых красивых мужчин своего времени. Возлюбленный Симонетты Веспуччи – музы художника, чей облик ясно угадывается в его многих женских образах, был убит в результате заговора, направленного против власти Медичи. Боттичелли создал этот портрет уже после смерти Джулиано, на что намекают символы смерти – голубь, сидящий на сухой ветке, и полуоткрытая дверь на заднем плане. Мастер показал его в резком повороте, почти в профиль, графичным контуром выделил острые черты застывшего, чеканного лица. Контраст создают черные кудри и рубиново-красные тона одежды, подчеркивающие мертвенную неподвижность модели. Глаза Джулиано почти скрыты под опущенными веками, он не смотрит на зрителя, не вступает с ним в диалог. Герой подчеркнуто отстранен и уже принадлежит другому миру.

ДЖОВАННИ (ДЖАМБЕЛЛИНО) БЕЛЛИНИ
(1430 (?) – 1516)
Портрет молодого человека в красном
Около 1480. Дерево, масло, темпера. 32х26,5

Портреты кисти Джованни Беллини во многом способствовали расцвету этого жанра в венецианской живописи XVI столетия. Беллини стал законодателем моды на погрудный портрет в трехчетвертном повороте, позволяющем лучше раскрыть характер изображенного. Подобную схему он позаимствовал у Антонелло да Мессины, а благодаря нидерландским художникам отказался от темперы в пользу масла, что давало бóльшие возможности для тонкой моделировки. Вдохновленный этими открытиями живописец исполнил серию небольших портретов венецианцев, к которым и принадлежит «Портрет молодого человека в красном».

Художник показывает модель в состоянии задумчивости, устремленный в сторону взгляд подчеркивает склонность к мечтательности и созерцательности. Четкий рисунок и сдержанные тона красок присущи произведениям Беллини позднего периода. Именно с его творчеством связывается понятие «венецианская школа живописи», для которой были характерны прозрачность воздушной среды, словно пронизанный солнцем ровный колорит, мягкая живописная манера, основанная на тонкости светотеневой лепки. Благодаря Беллини Венеция стала важным центром ренессансного искусства наряду с Флоренцией и Римом, а двое его учеников – Джорджоне и Тициан – величайшими венецианскими мастерами Высокого Возрождения.

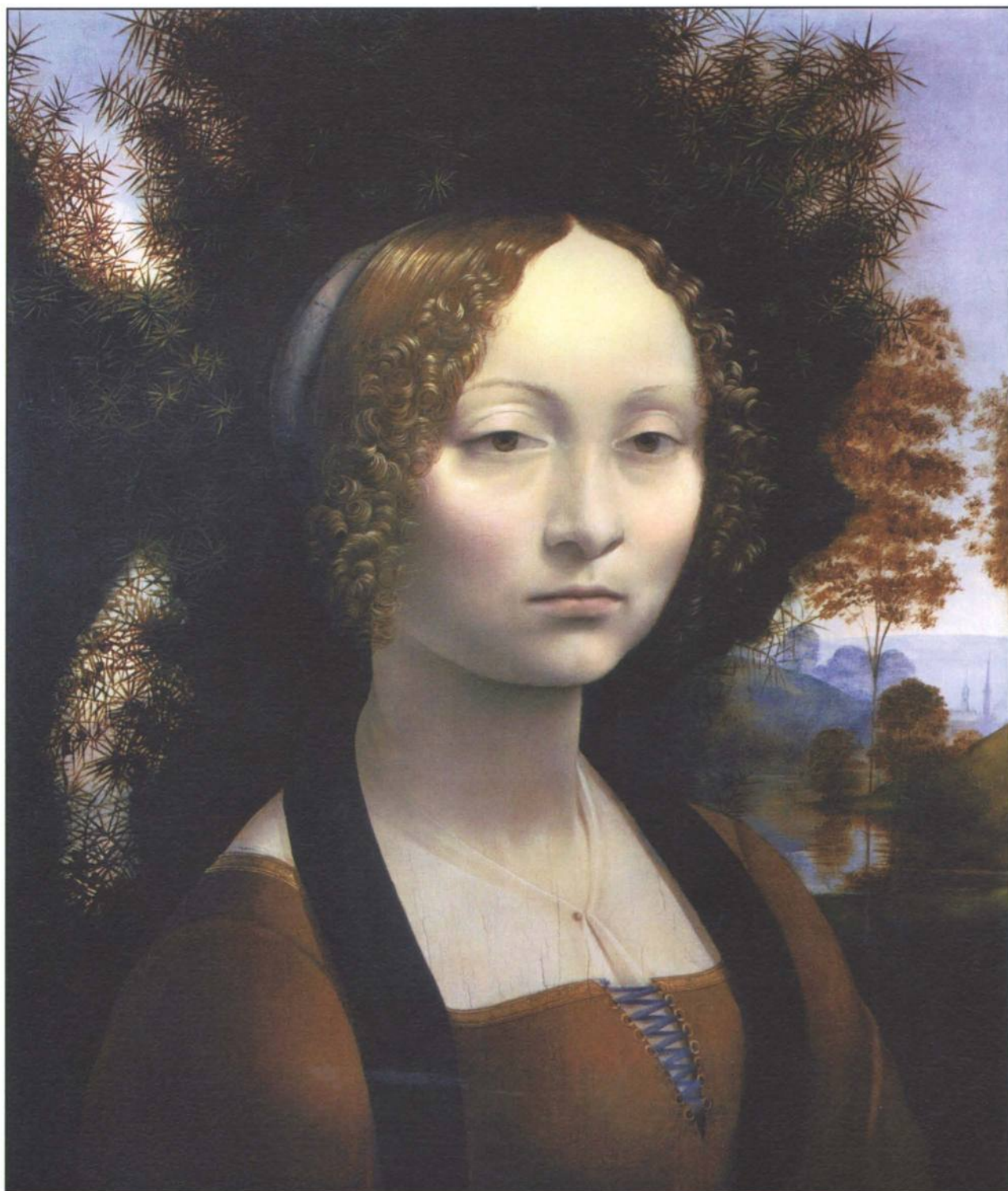
**САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ
(1445–1510)**

**Поклонение волхвов
Около 1478–1482. Дерево, масло. 68х102**

Работам флорентийского художника Боттичелли свойственны мечтательность, чувственность персонажей и изысканная утонченность плавных линий. В его эпоху стали популярны карнавалы и церемонии, а знатные семьи гордились портретами, на которых их родственники представлены в облике главных персонажей евангельских сюжетов.

Несмотря на явные портретные черты, которые придал своим персонажам живописец, идентифицировать запечатленных на картине «Поклонение волхвов» не удалось. Тондо отличается выдержанной композицией и гармоничной расстановкой фигур. Волнообразное движение расходится от центральной группы – безмятежной Мадонны с Младенцем – через благоговейные фигуры волхвов. Здесь, на руинах античного мира, который символизируют фрагменты классической архитектуры, рождается новый христианский порядок. Фоном действию служит безоблачный римский пейзаж Кампании. Его красота создает ощущение спокойствия, отдохновения и безмятежности. В поздних работах Боттичелли под влиянием проповедей Савонаролы будут ощущаться тревожность и смятение.

**ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
(1452–1519)
Портрет Джиневры де Бенчи
Около 1474–1478. Дерево, масло. 38,1х37**

Жемчужиной коллекции вашингтонской Галереи считается «Портрет Джиневры де Бенчи» кисти Леонардо да Винчи – единственное произведение самого загадочного художника Ренессанса на американском континенте.

Ранняя работа итальянского гения изображает Джиневру д'Америго де Бенчи – флорентийскую поэтессу XV века. Вероятно, это первый в истории живописи психологический портрет, на котором так отчетливо выражено настроение грусти, возможно, связанное с разрывом отношений героини со своим возлюбленным – венецианским послом Бернардо Бембо. Бледное лицо девушки с широкими скулами и узким разрезом глаз контрастно выделяется на фоне вечернего ландшафта с кустом можжевельника – джинебро – тонкий намек на ее имя. Картина демонстрирует несравненное техническое мастерство Леонардо. Контуры фигуры смягчены с помощью светотеневой моделировки – sfumato. Автор нарушил ренессансную портретную традицию и изобразил модель повернувшейся не влево, а вправо, соответственно расположив и источник света.

На обороте произведения стоит эмблема – ветвь можжевельника внутри венка из лавровой и пальмовой ветвей. Латинская надпись на обвивающей их ленте гласит: «Красота – украшение добродетели».

**РАФАЭЛЬ САНТИ
(1483–1520)
Святой Георгий
Около 1506. Холст, масло. 28,5х21,5**

На момент написания этой картины Рафаэлю было немногим больше двадцати лет, но к этому времени он уже считался одним из самых известных мастеров в Италии. В его «Святом Георгии» нет ничего драматичного. Образ христианского воина превращен в прекрасного сказочного рыцаря «без страха и упрека», идеальное олицетворение мужества и благородства. Легкая фигура мужчины на боевом коне, мечтательный образ молящейся принцессы – все это на полотне живописца проникнуто сказочной поэзией и волшебством. Даже сам дракон скорее забавен, чем страшен. Хотя сцена динамична, ей свойственна композиционная уравновешенность и то чувство гармонии, к которому всегда стремился Рафаэль. Лирическая тонкость пейзажного мотива с хрупкими деревцами и холмами округлых очертаний, покрытыми светлой, нежной зеленью, указывает на ранний период творчества художника. Известно, что даже самые незамысловатые живописные композиции Рафаэль тщательно прорабатывал в многочисленных подготовительных рисунках.

ВИТТОРЕ КАРПАЧЧО
(1460/1466–1525/1526)
Мадонна с Младенцем
Около 1505–1510. Дерево, масло. 84,8х68,3

Ученик Беллини Витторе Карпаччо, внесший в религиозный сюжет сугубо венецианские натуралистические детали, не забывал, что картина прежде всего должна быть украшением и радовать глаз. Он обладал восхитительной фантазией и любил веселые, яркие краски, что как нельзя лучше отвечало стилю станковой венецианской живописи. Художник переносил действие библейских сказаний в современную ему праздничную атмосферу городской жизни.

Богоматерь с Младенцем представлена сидящей на фоне узнаваемого средневекового пейзажа с высокими башнями, величественным замком на горе и каменным мостом, перекинутым через полноводную реку. В облаках закатного неба порхают головки двух ангелочков с крыльями бабочек, чьи лица настолько индивидуальны, что, вероятно, мастер писал их с конкретных детей. Поза Мадонны умиротворяюще спокойна, она занята чтением, но в то же время приглядывает за своим божественным Сыном, который с благословляющим жестом созерцает окружающий мир.

ТИЦИАН ВЕЧЕЛЛИО
(1488/1490–1576)
Венера перед зеркалом
Около 1555. Холст, масло. 124,5x105,5

Творчество Тициана, величайшего венецианского художника, – одна из вершин итальянской живописи XVI столетия. Его произведения проникнуты верой в силу и значимость человеческой личности. Мастер создал много портретов, писал также картины на мифологические сюжеты. Тициан часто изображал богиню любви, все эти работы пронизаны чувственностью, которая со временем возрастала. В своих поздних полотнах живописец выразил ту силу женской красоты, которая восхищает современников и следующие поколения.

Прекрасная полуобнаженная Венера восседает на богатом ложе, на ее роскошное тело слегка наброшена богато расшитая, отороченная мехом накидка. Она невольно приложила руку к груди, словно удивлена той красотой, которую увидела в зеркале, поддерживаемом ее верными спутниками – амурами. Живой, теплый цвет тела богини становится в картине главным организующим началом. Художник так легко прописывает тени, что сквозь красочный слой просвечивает красный подмалевок. В светлых местах краски наложены густо и пастозно. Все это позволяло Тициану добиваться звучности цвета и особой выразительности фактуры живописи.

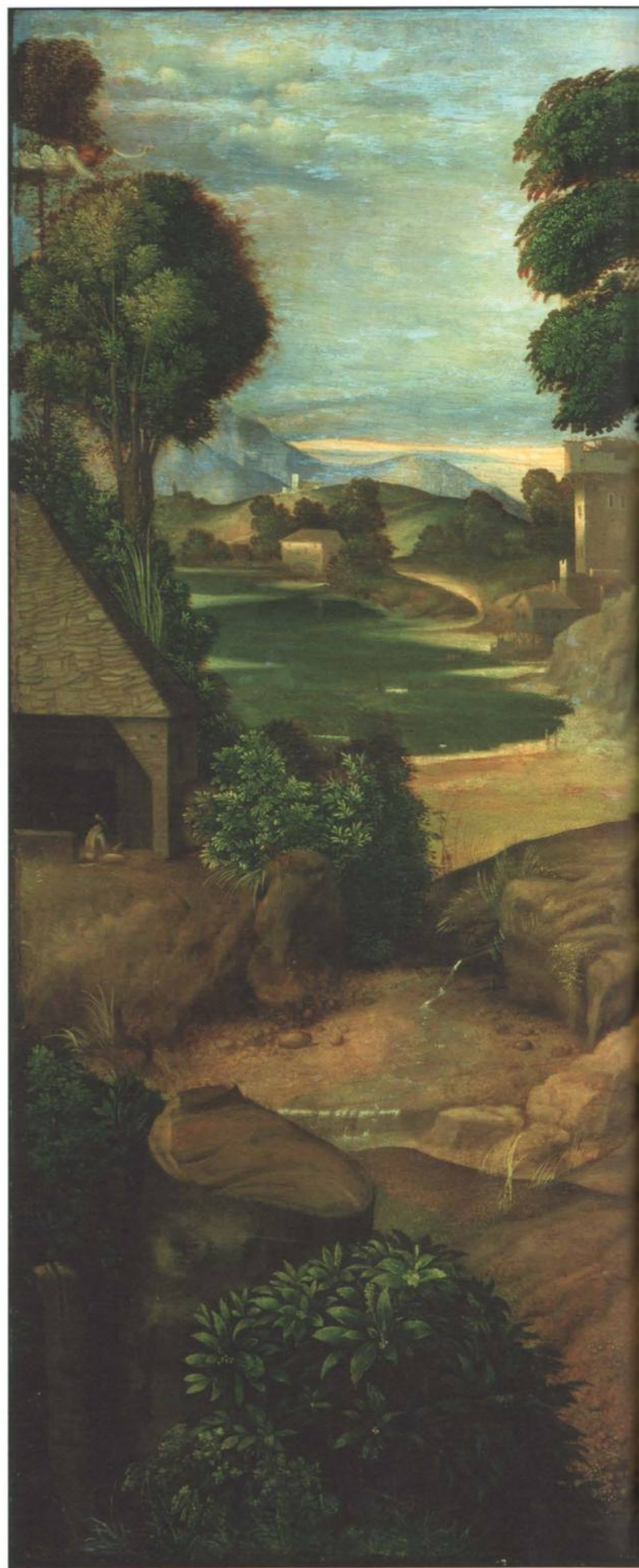
Ранее картина «Венера перед зеркалом» украшала Эрмитаж, но в 1937 была продана Эндрю Меллону и впоследствии передана им в дар американской Национальной галерее.

ДЖОРДЖОНЕ
(1476/1478 (?) – 1510)
Поклонение пастухов
1505–1510. Дерево, масло. 90,8x110,5

В отличие от многих своих современников, венецианских мастеров, Джорджоне не писал больших многофигурных композиций. В своих произведениях он был немногословен, суть выражал внутренним ассоциативным осмыслением сюжета, часто давая зрителю возможность самому додумать и понять картину.

В «Поклонении пастухов» помимо обязательных фигур Святого семейства и коленопреклоненных пастухов значительное место занимает пейзаж – не просто фон, а активный участник действия. Его уходящая в глубину перспектива на горизонте замыкается голубыми горами, что создает естественное ощущение пространства и воздуха. Особая роль у освещения, которое стало иным: ясная чистота раннего утра, характерная для работ кватроченто, сменилась неярким послеполуденным светом, что придает картине большую цельность и объемность. Темно-коричневый тон пещеры красиво и контрастно подчеркивает цвета одежд Иосифа, Марии и двух пастухов, чьи согнутые спины плавно и ритмично повторены в овальных линиях, очерчивающих вход в пещеру, возле которого расположены герои.

О деятельности художника сохранилось очень мало документов. Не обнаружено ни одной подписной картины Джорджоне, некоторые из его неоконченных произведений известны сегодня только по гравюрам и копиям. Атрибуция работ мастера представляет достаточно сложную проблему, вызывавшую споры среди историков искусства начиная с XVI столетия. Сегодня большинство исследователей склонны считать, что автор «Поклонения волхвов» – именно Джорджоне, хотя в XX веке по этому поводу было много дискуссий.

**ЯКОПО (РОБУСТИ) ТИНТОРЕТТО
(1518/1519–1594)**

**Христос на море Галилейском
Около 1575–1580. Холст, масло.
117,1x169,2**

Венецианский живописец Тинторетто занимался преимущественно исторической и религиозной живописью, но писал также и портреты.

Полотно «Христос на море Галилейском» поражает эмоциональной напряженностью. Здесь изображена сцена, описанная в Евангелии от Иоанна. Господь является своим ученикам, занятым ловлей рыбы. Увидев Христа, Петр бросился в море, чтобы первым встретить своего Учителя. На этой картине впервые в истории живописи героем евангельской драмы стала сама природа. Несущиеся тучи, штормовое море и сверхъестественный свет – все это усиливает напряженность момента, когда человек непреодолимо стремится к Богу. Любопытно, что эту композицию некоторое время считали работой Эль Греко, предполагая, что удлиненная фигура Христа, колорит и драматизм сцены – характерные признаки авторства испанского художника. Однако стоит внимательно приглядеться к фигурам апостолов и небу, и станет ясно, что полотно исполнено в типичной для Тинторетто манере с его смелым рисунком, теплотой и силой красок, широким приемом письма, более мягким, чем у Эль Греко, распределением света и теней.

ДЖОВАННИ БАТТИСТА ТЬЕПОЛО
(1696–1770)
Аполлон, преследующий Дафну
Около 1755–1760. Холст, масло. 68,8х87

Тьеполо – представитель стиля рококо и, вероятно, последний крупный художник венецианской школы живописи.

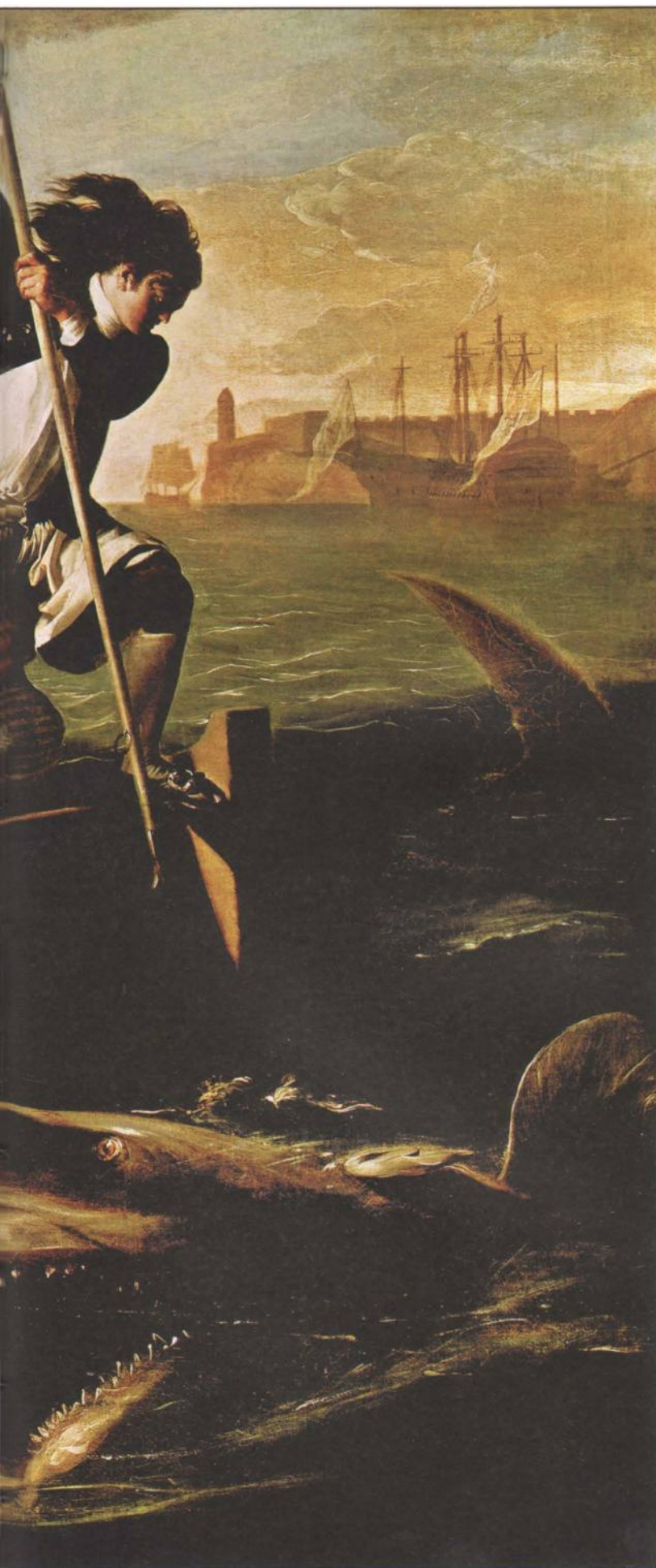
Произведение «Аполлон, преследующий Дафну» считается довольно скромным по размеру для мастера, покрывавшего фресками обширные потолки итальянских палаццо. Тьеполо создал интересную по композиции картину на сюжет из «Метаморфоз» Овидия: из-за холма поднимается влюбленный в юную Дафну златокудлый бог солнца Аполлон, но он опоздал, нимфа попросила защиты от его преследований у своего отца, речного бога Пеней. Он, вняв мольбам дочери, отнял у нее ставший ненавистным облик и навсегда превратил нимфу в вечно-зеленый лавр. Кисти Дафны постепенно становятся ветвями, скоро исчезнут прекрасные руки, но пока она еще сохраняет свой естественный образ. Рядом с ней, приобнимая большой сосуд с люющей водой, расположился отец. Живопись Тьеполо – легкая, воздушная; произведение отличается сияющим нежным колоритом, построенным на сочетании серебристых, красноватых, золотисто-желтых, жемчужно-серых и синих тонов. В полотнах стиля рококо не найти отображений трагических коллизий, это изящное искусство должно было радовать глаз. Поэтому история Аполлона и Дафны трактуется художником как некая забавная сценка в духе Буше или Фрагонара, где беспечные герои заняты играми и развлечениями.

ИСКУССТВО СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Грант Вуд. Новая дорога. 1939

**ДЖОН СИНГЛТОН КОПЛИ
(1738–1815)**

**Брук Уотсон и акула
1778. Холст, масло. 182,1х229,7**

Выдающийся американский портретист и исторический живописец Джон Копли начал свою карьеру в Бостоне. Лишь в 1775, в преддверии войны за независимость, он отправился за границу и вскоре вместе с семьей осел в Лондоне.

На картине показано подлинное происшествие, имевшее место в 1749. На молодого британского моряка в гавани Гаваны напала акула. Она откусила ему икру на одной ноге, а затем ступню другой ноги. Художник изобразил напряженный момент противостояния – успеет ли один из находящихся в лодке пронзить чудовище багром или же несчастный погибнет? Вся пирамидальная композиция, вершиной которой является рукоятка поднятого багра, пронизана движением.

Юношу спасли, деревянная нога не помешала ему счастливо прожить жизнь – он стал генералом-интендантом британской армии в Америке, членом парламента и даже лордом-мэром Лондона.

Полотно было заказано Копли, чтобы увековечить чудесное спасение, а затем передано в школу для мальчиков «служить наглядным уроком для молодых» – как гласит надпись на раме.

Копли никогда не был в Гаване и использовал гравюры, с помощью которых довольно точно передал замок Моро (справа), купол собора и монастырские башни. Работа имела колоссальный успех и во многом способствовала популярности художника в Англии. Для себя он сделал точную копию и вариант произведения, которые всю жизнь хранились в его мастерской.

**БЕНДЖАМИН ВЕСТ
(1738–1820)
Портрет полковника Гая Джонсона
1776. Холст, масло. 202х138**

Американская живопись XVIII века находилась под сильным влиянием британского искусства, многие художники не были знакомы с европейской живописью, пока не предприняли путешествия в Европу. Бенджамин Вест был первым американским мастером, отправившимся в Старый Свет. Он обосновался в Лондоне, где стал одним из самых прославленных английских живописцев. По заказу короля Георга III Вест написал множество больших исторических картин и портретов.

Один из самых интересных – «Портрет полковника Гая Джонсона», английского уполномоченного по делам индейцев в американских колониях. Рядом с ним Вест изобразил фигуру аборигена с «трубкой мира» в руке в отличие от англичанина, держащего ружье. На заднем плане просматривается идиллическая сцена из индейской жизни на фоне большого водопада, возможно, Ниагарского. Личность туземца неизвестна, скорее всего, это собирательный образ «благородного дикаря». На картине фигура полковника выделяется светом, индеец же виден не сразу, он спрятан в тени. Таким образом живописец противопоставляет освещенную разумом цивилизацию и находящуюся во мраке невежества культуру.

ДЖЕЙМС МАЙКЛ УИСТЛЕР
(1834–1903)
Симфония в белом № 1
1862. Холст, масло. 213х107,9

Джеймс Уистлер, американец по рождению, провел ранние годы в России (его отец был приглашен проектировать Николаевскую железную дорогу), где посещал Императорскую Академию художеств. Затем он обучался в Париже, в зрелые годы жил в Лондоне.

Обладая тонким чувством цвета, Уистлер в отличие от импрессионистов широко пользовался тональными гармониями – легчайшими градациями близких между собой оттенков в пределах определенной цветовой гаммы. Мастер по аналогии с музыкой называл свои портреты «симфониями» и «импровизациями».

Представленное полотно – одно из самых известных произведений художника. В его основе – белый цвет, являющийся главным средством характеристики модели – молодой женщины с задумчивым лицом в девственно белом наряде, стоящей на светлой волчьей шкуре с лилией в руке. Ключом к живописному эффекту полотна Уистлер считал его цветовую тональность, которую подолгу обдумывал заранее, старательно смешивая краски для достижения желаемого эффекта.

УИНСЛОУ ХОМЕР
(1836–1910)
Порыв ветра
1873–1876. Холст, масло.
61,5х97

Основные достижения американского искусства второй половины XIX века во многом связаны с именем художника Уинслоу Хомера, который наряду с Томасом Икинсоном был ведущим представителем реалистической живописи. В молодости Хомер учился литографии, работал иллюстратором. Первые значительные работы – рисованные репортажи с фронтов Гражданской войны – он публиковал в нью-йоркском журнале «Harper's Weekly». Формат издания требовал ясных, лаконичных, но вместе с тем эффектных рисунков. Элемент иллюстративности и графичности можно обнаружить и в живописи автора.

Несмотря на ограниченность выразительных средств, Хомер в своих произведениях прекрасно передавал настроение. Написанная в тот же год, что и роман Марка Твена «Гекльберри Финн», картина отображает свойственное детству атмосферу счастья, свежего летнего дня. В накренившейся под порывом ветра парусной лодке рыбак и трое мальчиков, пересев на один борт стараются восстановить равновесие. Сюжет навеивает мечты о плавании, приключениях и дальних неизведанных странах, но в то же время это рыбацье суденышко и люди, смотрящие куда-то вдаль, передают чувство одиночества человека в бескрайнем море. Художник изображал реальные сцены с такой живостью и мощью, что зритель, рассматривающий полотно, проникался их настроением.

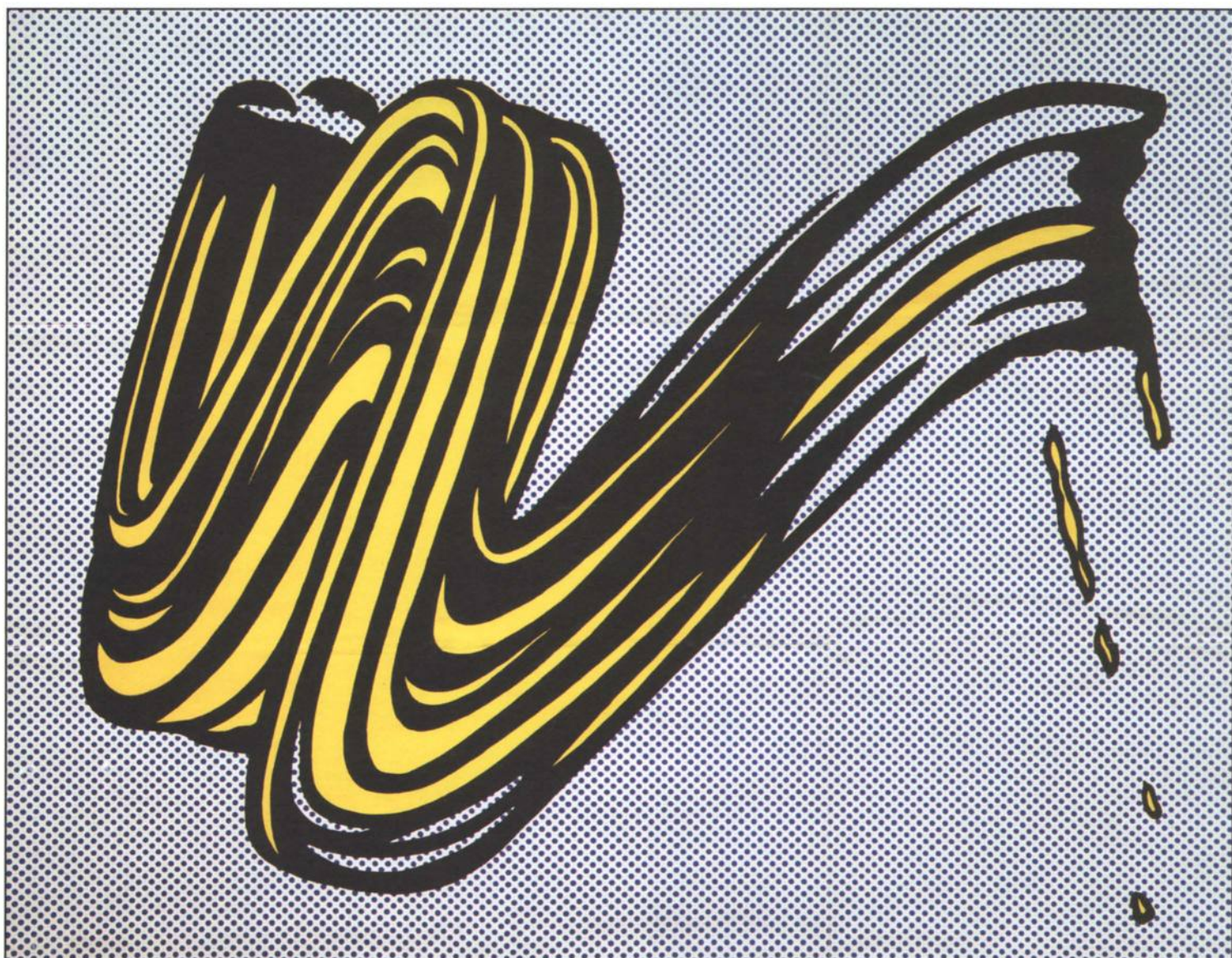
**ДЖОН СИНГЕР САРДЖЕНТ
(1856–1925)**

Отдых

1911. Холст, масло. 63,8x76,2

Джон Сингер Сарджент – американский художник-космополит, много работавший в Европе. Он приобрел славу наиболее выдающегося портретиста «belle époque» – «прекрасной эпохи».

Одним из лучших произведений Сарджента является «Отдых». Работая над этой картиной, он словно радовался возможности продемонстрировать виртуозность кисти. В своих близких по технике исполнения к импрессионистам портретах живописец стремился передать впечатление видимых предметов, разнообразие теней и изменчивость цвета. Художник с особой любовью выписывает сложно задрапированную накидку с орнаментом модели и распределение света на объемном платье, добавляя цветовые рефлексы сине-серого тона. В этой работе, созданной для себя, Сарджент абсолютно свободен от той ответственности, которую чувствовал, когда писал заказные портреты. Название произведения и вольная поза героини, прилегшей отдохнуть на диване, в каком-то смысле показывает это. Выполняя портреты богатых и известных персон, мастер постоянно шел на компромисс, стараясь изображать людей не такими, какими они были, а какими хотели себя видеть.

РОЙ ЛИХТЕНШТЕЙН
(1923–1997)

Мазок

1965. Цветная шелкография. 58,4x73,6

Американский художник Рой Лихтенштейн – один из ярких представителей направления поп-арт в искусстве. Его работы, стилизованные под комиксы, безошибочно узнаваемы. Мастерам поп-арта свойственно изображать известный, растиражированный образ массовой культуры в ином контексте, чтобы он приобретал другой смысл.

Лихтенштейн пересмотрел отношение к мазку кисти. Если с помощью мазка создавалось произведение искусства, то почему он сам не может стать предметом живописи? Почему мазок нельзя не просто нанести, а именно изобразить, показать его как первооснову творчества художника? Так на свет появилась целая серия работ, представляющая живописные мазки. Стоит оговориться, перед зрителем – не сам мазок, автор делает его изображение, презентацию. Чистый желтый цвет мазка без каких-либо оттенков формируется с помощью растровых точек, а тело мазка резко ограничивает черный контур. Так Лихтенштейн закрепил за живописным мазком высокое звание достойного мотива для картины.

ИСКУССТВО ФРАНЦИИ

Мэри Кассат. Девушка, укладывающая волосы. 1886

НИКОЛА ПУССЕН
(1594–1665)
Святое семейство на лестнице
1648. Холст, масло. 68,7х97,8

Основоположник классицизма во французской живописи XVII столетия, Никола Пуссен вдохновлялся античностью, искусством Рафаэля и Тициана.

Своими произведениями он старался привнести в господствовавший парадный барочный стиль классическую, строгую сдержанность, чистый, сияющий свет.

Лестница, на которой расположилось Святое семейство, нереальна, она существует в другом, внеземном пространстве, а образы излучают гармонию и спокойную, созерцательную красоту. В самом центре композиции – акцент на яблоко, протянутое Младенцу Иисусу маленьким Иоанном. Мария держит Сына, одновременно демонстрируя и оберегая Его, она – священная опора и преграда. Христос тянется к двоюродному брату, Иоанну Крестителю, мать которого, святая Елизавета, созерцает Его. Фигуру Мадонны уравнивает сидящий в тени святой Иосиф, яркий свет падает лишь на ступню его выпрямленной ноги.

В картине много иносказательных элементов, на первый взгляд кажущихся случайными: поднесенная Святому семейству корзина с фруктами символизирует земное плодородие, апельсиновые деревца – искупление грехов и начало новой жизни. Рядом со святым Иосифом – классическая ваза, напоминающая об античной Греции, ларец – намек на драгоценные дары восточных волхвов. Композиция устремляется ввысь благодаря настойчивым вертикалям и подчеркнутым горизонталям каменных ступеней – от первых к колоннам и балюстраде портика, открытого в бесконечное небо.

**ЖАН АНТУАН ВАТТО
(1684–1721)
Итальянские комедианты
Около 1720. Холст, масло. 63,8х76,2**

Художественное наследие Ватто, создателя жанра «галантных праздников», невозможно представить без театральных сценок с персонажами комедии дель арте. Вероятно, эта картина – одна из самых поздних композиций с актерами, исполненных живописцем. Она немного перегружена фигурами, в ней не ощущается строгая сдержанность «Жиля» и «Мецетена». Но эта работа в какой-то степени – групповой портрет комедиантов. Посередине маленькой сцены стоит Жиль, у ног которого лежит гирлянда роз. Чувствуется, что этот большеротый и носатый герой реален, он только что сбросил простодушное выражение своего персонажа и явил публике естественное, усталое лицо. Он привлекает внимание товарищей по группе, на него также указывает рука актера, исполняющего роль Арлекина. Вокруг Жили строится все действие, теснятся другие артисты. В картине пятнадцать фигур, представляющих все маски – тут и Мецетен, и Коломбина, и Панталоне. Это торжественный и прощальный выход на бис комедиантов, которых Ватто вызвал из глубины своих воспоминаний, чтобы показать благодарным ценителям искусства и навсегда проститься с ними. В тесной группе старающихся казаться веселыми лицедеев есть что-то бесконечно печальное. Будто они разделяют грусть, которую испытывает зритель, знающий, что перед ним – последняя театральная композиция мастера.

**ФРАНСУА БУШЕ
(1703–1770)
Портрет мадам Бержере
1766. Холст, масло. 143,5x105,4**

Придворный художник французского короля Людовика XV и любимый живописец его фаворитки маркизы де Помпадур, Буше с изящной грацией изображал мифологические и аллегорические сцены с богинями и амурами, столь ценимыми в эпоху рококо.

«Портрет мадам Бержере» – один из интереснейших в творчестве мастера. Точно не установлено, кто изображен на холсте. Возможно, это одна из трех жен Бержере де Гранкура – коллекционера, обладавшего самым большим собранием картин и рисунков Буше, или же сама маркиза де Помпадур, так как позу «мадам Бержере» автор повторит в ее более позднем портрете, а черты моделей художник всегда идеализировал. Знатная заказчица позирует живописцу в богатом, переливающимся светлом шелковом платье, лиф украшают букет цветов и объемный голубой бант, цвет которого перекликается с лентами на широкополой соломенной шляпе в ее руке. Произведение построено на сочетании мягких серебристо-оливковых тонов, характерных для живописи XVIII века.

**ЭДУАРД МАНЕ
(1832–1883)
Железная дорога (Вокзал Сен-Лазар)
1873. Холст, масло. 93,3х111,5**

Родоначальник импрессионизма, Эдуард Мане прекрасно умел передавать мимолетное очарование будничной жизни. Он был мастером неформальной композиции и в своих картинах легко отражал впечатления от увиденного.

В данной работе воплощена непосредственность радости и счастья. Прежде всего, умиляет маленькая спящая собачка на руках у женщины – один из самых очаровательных образов животного в истории искусства. Привлекает и рыжеволосая Виктория Меран – модель Мане, известная по картинам «Олимпия» и «Завтрак на траве». Но самый большой интерес вызывает главная героиня произведения – девочка, дочка друга художника, Альфонса Хирша. Следя за ней, по тому, как она держится за прутья решетки и как повернута ее голова, становится понятна та напряженность, сосредоточенность, с которой ребенок смотрит на железную дорогу и прибывающий поезд. Зритель вместе с ней испытывает чувство радости и восторга при виде окутанного паром поезда.

«Железная дорога» – почти семейный фотоснимок, сделанный с такой напряженностью и красочностью, которая превосходит возможности фотографии. Это была первая картина, которую Мане написал на пленэре. На Салоне 1874 она стала своеобразным знаменем революции в живописи.

КЛОД МОНЕ
(1840–1926)
Базиль и Камилла
1865. Холст, масло. 93х68,9

Французский живописец, один из основателей импрессионизма, Клод Моне в 1865 начал работу над амбициозным проектом. Он поставил себе цель создать некую сцену в пейзаже с фигурами в натуральную величину, которая по масштабу могла бы соперничать с «Завтраком на траве» Эдуарда Мане. Но если Мане заимствовал композицию для своего знаменитого произведения из ренессансной гравюры, то Моне стремился к большей естественности и современности, поэтому отправился на пленэр. За ним в деревню последовал один из его друзей – талантливый художник Фредерик Базиль.

Холст, на котором Моне собирался написать свой «Завтрак на траве», был слишком велик, чтобы взять его с собой в лес. Поэтому автор сделал ряд этюдов на пленэре, а потом переработал их в мастерской, представленная картина – один из них. В качестве моделей он пригласил Базилья и свою возлюбленную и натурщицу Камиллу.

КЛОД МОНЕ
(1840–1926)
Берег Сены. Ветёй
1880. Холст, масло. 73,4х100,5

Моне всегда оставался верен основному кредо импрессионистов – художник должен воспроизводить на холсте свои визуальные впечатления, пережитые в определенное время и в определенном месте. В изображении природы мастер старался отыскать радостную гармонию красок. Его пейзажи лишены жанрового начала, он стремится дать образ природы в чистом, эстетическом восприятии без каких-либо ассоциативных связей. Желая сохранить неповторимость красочных созвучий, Моне писал серии картин с одним выбранным видом природы. Он следил за ней, как за изменчивым и многоликим живым существом.

В 1878 живописец с семьей переехал в деревушку Ветёй, стоящую на берегу Сены в 65 км от Парижа. Там художник стал проводить большую часть своего времени. На полотне запечатлен летний полдень. Бегущие по небу облака и деревья отражаются в быстротекущей реке, россыпь мелких цветов желтеет на берегу. Раздельные мазки чистых цветов, оптически совмещающиеся в глазу зрителя, передают мгновенность пойманного состояния природы, делая эту картину типично импрессионистской работой.

**БЕРТА МОРИЗО
(1841–1895)**

Сестры

1869. Холст, масло. 52,1х81,3

Берта Моризо – блестящая французская художница, благосклонно принятая импрессионистами и входившая в их круг. Ее произведения очень любил Мане, во многом ей покровительствовавший. Но в отличие от своих коллег Моризо никогда не стремилась запечатлеть шумный и беспорядочный мир парижских улиц, кафе-шантанов и театра, не интересовало ее и изображение обнаженной натуры. Основными темами творчества были семейные портреты, материнство и домашний уют, прогулки на природе, цветущий сад.

Картина «Сестры» была написана, когда художнице еще не исполнилось и тридцати. В светлую, наполненную воздухом комнату Моризо поместила двух сестер, одетых в воздушные платья, на шее обеих девушек – черные бархатные ленты по моде тех лет. Фоном для портретируемых служит диван, обитый крупным цветочным рисунком, выдержанным в серо-розоватых тонах. В этом двойном портрете художница не стремится передать психологическую характеристику молодых девушек, для нее они – скорее, олицетворение дыхания жизни, молодости и свежести. Легкая, наполненная светом и радостным ощущением живопись Берты Моризо создает манящие образы, которые вызывают в душе ощущение гармонии и красоты.

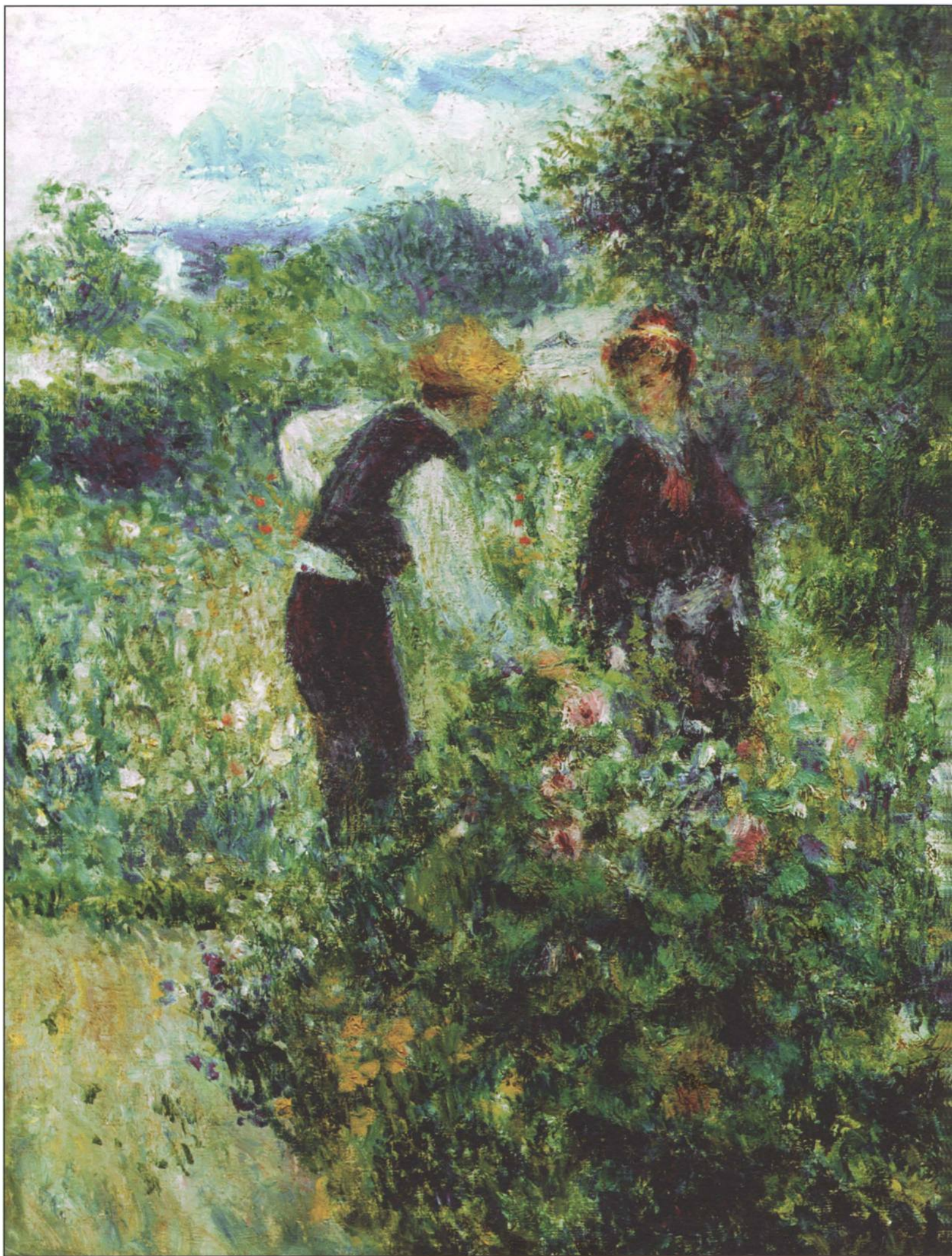

**ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР
(1841–1919)
Мадам Камилла Моне с сыном
Жаном в саду
1874. Холст, масло. 50,4х68**

Ренуар был самым привлекательным для американцев художником-импрессионистом, большая часть его произведений находится в Соединенных Штатах Америки. В Национальной галерее хранятся картины разных периодов творчества французского живописца. Модели на портретах Ренуара – в основном друзья автора, те, кто его поддерживал, коллеги-живописцы и члены их семей.

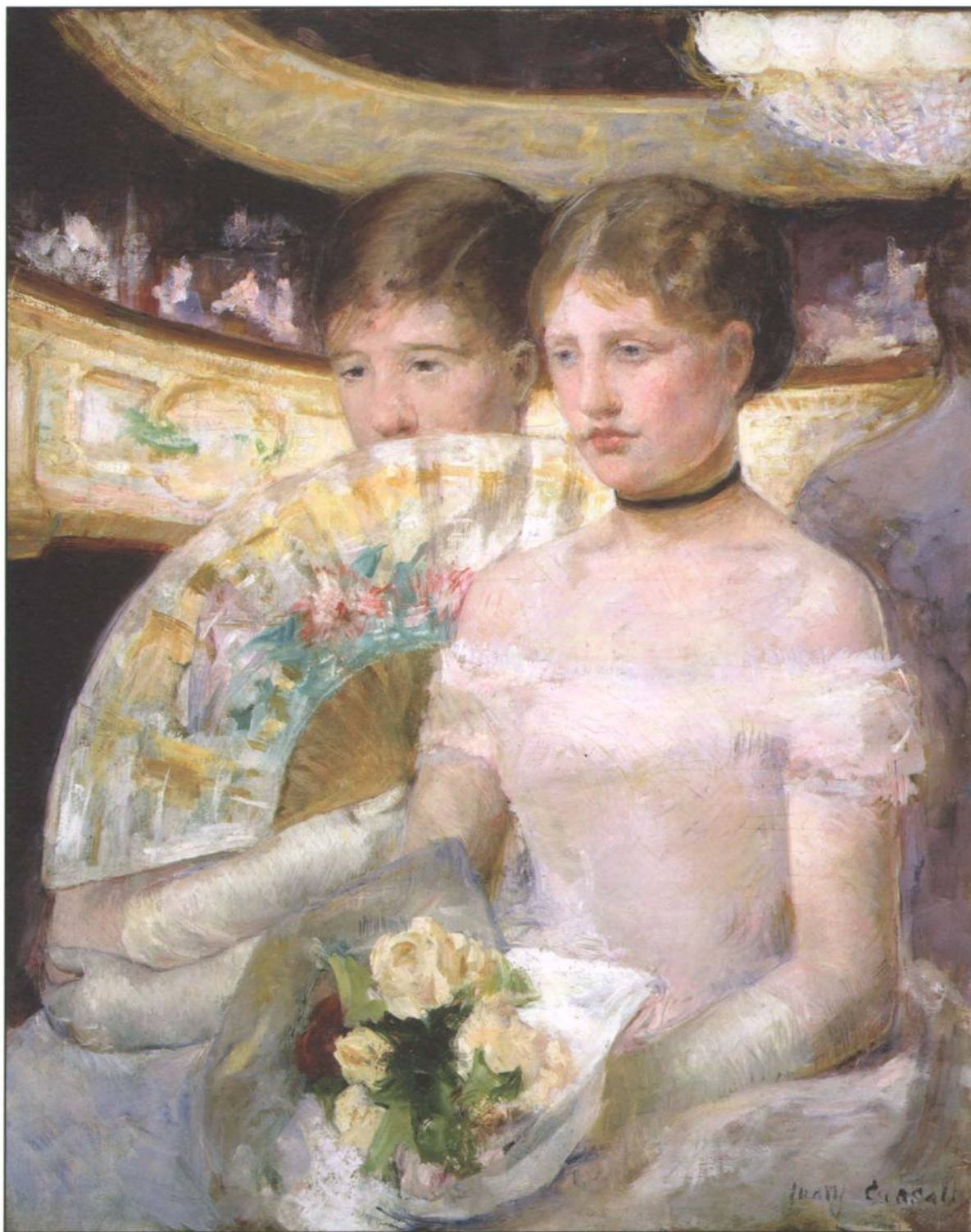
Небольшое по размеру полотно «Мадам Камилла Моне с сыном Жаном в саду» словно является окном в мир, залитый полуденным солнечным светом. Ренуар изобразил красивую молодую женщину в легком платье, которая, вероятно, устала от длительной прогулки и присела отдохнуть. Рядом с ней в свободной позе прилег сын в матросском костюме и веселой желтой панамке на голове. Чтобы не оставлять правую сторону холста пустой, художник нарисовал прогуливающегося по траве петушка желто-коричневого окраса с красным гребешком. Единство композиции достигается также благодаря цветовой гамме и трактовке деталей. Произведение написано в свободной эскизной манере, широкими мазками кисти.

ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР
(1841–1919)
Собирание цветов
1875. Холст, масло. 54,3х65,2

Это произведение Ренуара невольно навеивает воспоминания о весне и солнце, о запахе цветов в саду и молодости. Картина состоит из ярких мазков, которые складываются в образы дамы и молодого человека, в розы, цветущие кусты и траву. Живописец создает мистическое ощущение взаимосвязи человека и природы, будто они – одно целое. Несмотря на то что сцена как бы окутана дымкой, фигуры персонажей и их действия безошибочно угадываются. В саду происходит разговор между возлюбленными, дама чуть отстранена, в то время как молодой человек, срывая цветок, пытается настоять на своем, об этом красноречиво говорит его жест – упертая в бок рука. Ренуар любил нежные, пастельные тона – розовые, голубые, зеленые, – возможно, это влияние работы по росписи фарфора, которой он занимался в юности. В картинах художника всегда много солнца и света, они наполнены дыханием жизни, а свободный мазок усиливает впечатление особой одухотворенности изменчивого мира.

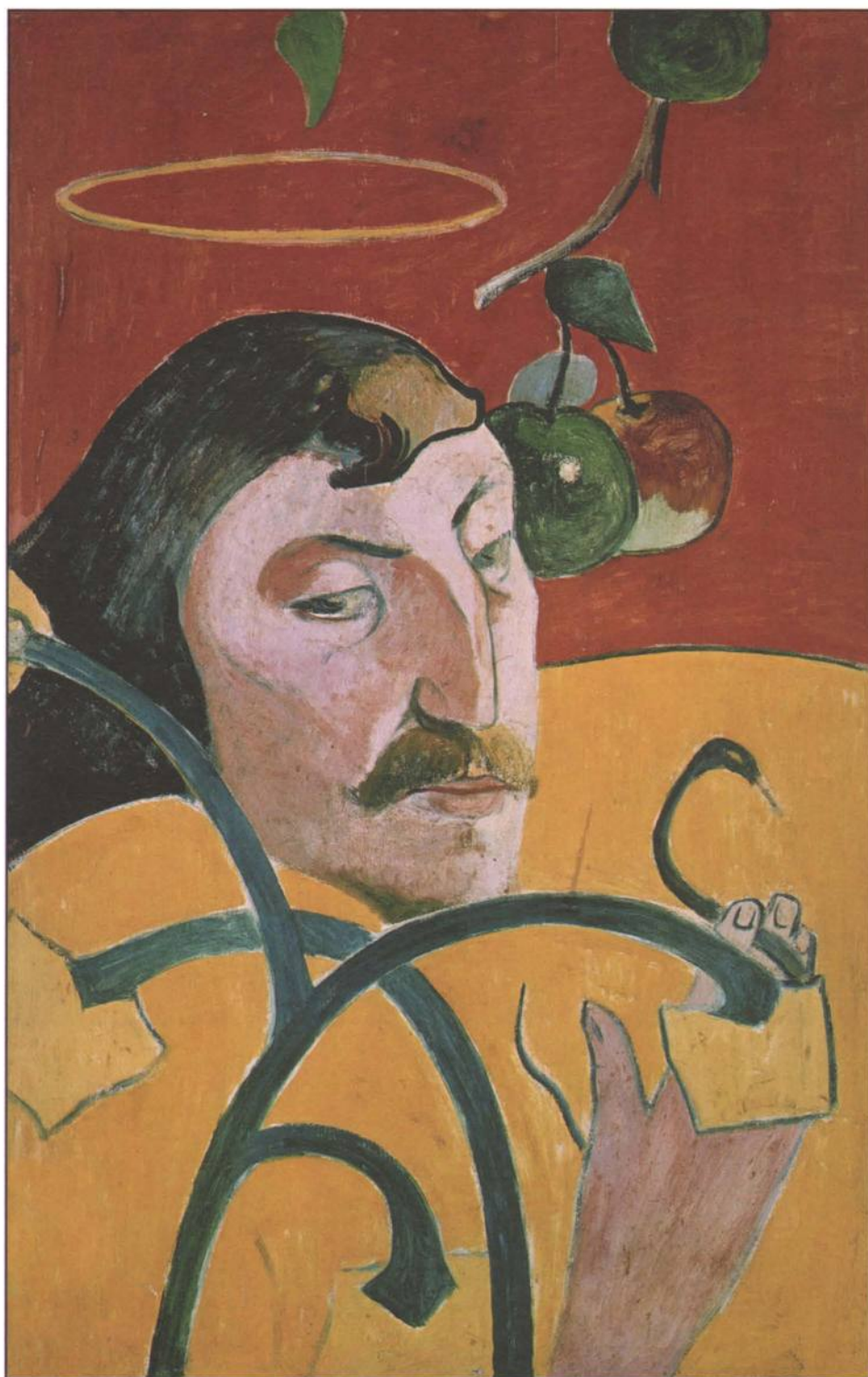
**МЭРИ КАССАТ
(1844–1926)**

Ложа

1882. Холст, масло. 79,8х63,8

Американка по происхождению, Мэри Кассат была дочерью богатых родителей, но променяла благополучные Соединенные Штаты Америки на живопись и богемную жизнь в Париже. Под влиянием своего друга и учителя Дега она прилежно изучала и копировала произведения старых мастеров. Он пригласил Кассат участвовать в выставках импрессионистов. Любимыми персонажами ее картин были мать и дитя, играющие дети, сестры, преимущественно женские образы.

В театральной ложе сидят две молодые девушки, вероятно, это их первый выход в свет. Пока еще они чувствуют себя неуютно во взрослом мире, невольно прижимаются друг к другу, одна из них смущенно прикрывает веером лицо. Но скоро неуверенность пройдет, и девушки займут достойное место в обществе. Момент случайности и мимолетности определяет композиционную структуру и живописный строй холста. Картина написана в обычной импрессионистической манере художницы, которой присущи хрупкость и утонченность, мягкость теплых розово-бежевых сочетаний цвета. «Ложа» – характерное произведение Кассат, ее рука весьма узнаваема по интенсивности красочной палитры, широкому и беглому мазку и крупнофигурности композиции.

**ПОЛЬ ГОГЕН
(1848–1903)
Автопортрет-гротеск
1889. Дерево, масло. 79,2x51,3**

Поль Гоген на протяжении всей жизни неоднократно исполнял собственные портреты. На них он изображен задумчивым и замкнутым в себе человеком. Иной настрой, иронию несет автопортрет из собрания Национальной галереи. Он был написан в маленькой деревне в Ле Пудальдю, где художник остановился с друзьями. Хозяин гостиницы попросил их расписать стены и мебель. На дубовой двери шкафа мастер и написал свой наполненный известными всем символами «Автопортрет-гротеск». Он условно разделил произведение на две лишенные оттенков цветные зоны – красную, означающую любовь и страсть, и желтую, намекающую на божественное сияние небесных сил. Нимб над головой художника означает, что он – святой, но висящие яблоки и змейка, обвившаяся вокруг пальцев Гогена, – символы его искушения. Живописец стоит на распутье: что выбрать – порок или добродетель? Но ухмылка на его лице явно говорит о предпочтении мастера, которое подтверждается его дальнейшей биографией.

**ВИНСЕНТ ВАН ГОГ
(1853–1890)
Ферма в Провансе
1888. Холст, масло. 46,1х60,9**

Голландец по происхождению, один из самых известных художников-постимпрессионистов, Винсент Ван Гог принадлежит к французской художественной школе.

На холсте «Ферма в Провансе» автор изобразил солнечный день ранней осени. Все внимание живописца здесь направлено на передачу красочного колорита природы. Значительная часть плоскости полотна занята золотым полем спелой пшеницы, среди колосьев на втором плане бегло намечена фигура жнеца. Декоративные кустарники с красными цветами вольно расположились недалеко от вымощенной белой галькой дороги, ведущей к ферме. Открытые ворота поместья как бы продолжают картину, приглашая зрителя пройти к дому, выстроенному в типично провансальском уютном стиле, серебристо-зеленым оливковым деревьям и убраным высоким стогам. Почти вся работа написана художником с помощью вертикально нанесенных мазков кисти. В ней нет ощущения тревоги и печали, которые часто можно почувствовать в других творениях Ван Гога. Здесь только ослепительное, радостное солнце Прованса, которое освещает плодородные поля небольшой фермы.

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ
(1853–1890)
Девушка в белом
1890. Холст, масло. 66,7х45,8

Каждая работа постимпрессиониста Винсента Ван Гога автобиографична. Это произведение он закончил меньше чем за месяц до своего самоубийства. Душевнобольной художник только вышел из больницы и попытался снова заняться живописью, хотя жил в постоянном ожидании нового приступа. В письмах брату Ван Гог признавался, что может изображать только грусть и бесконечное одиночество.

Возможно, в этом холсте живописец решил воплотить образ своей души, выразив в облике крестьянской девушки все свои печали и переживания. Это одна из самых проникновенных и красивых по колориту картин художника. Хрупкое тело девочки, ее длинные худые руки с большими непропорциональными кистями, опущенные плечи, рассеянный взгляд больших глаз – все это передает ощущение тоски. И хотя вокруг героини распростерлась нежная зелень лета, она стоит среди колосьев пшеницы, будто покинутый всеми, одинокий дух полей. Хлеба и цветки маков написаны Ван Гогом абстрактно и в то же время узнаваемо. Известно, что мастер работал над картиной больше обычного, пытаясь изобразить различные зеленые тона злаков, качающихся под порывом ветра.

ЭДГАР ДЕГА
(1834–1917)
Четыре танцовщицы
Около 1899. Холст,
масло. 151,1х180,2

Французский художник-импрессионист Эдгар Дега смотрел на мир, как на калейдоскоп цветных пятен. Постоянно меняющиеся виды он превращал в определенную композицию и затем использовал в своих картинах. Ускользающее мгновение становилось вечным, являясь сутью импрессионизма. Главным источником вдохновения для Дега были опера и балет. Здесь он мог наблюдать плавные жесты и постоянное движение балерин на сцене и во время репетиций, те изменчивые случайные формы, из которых строил свои композиции.

Но живописец не ограничился передачей мимолетного, в картине «Четыре танцовщицы» он экспериментирует с искусственным освещением – артистки озарены лучами зеленых и красных софитов. Эти цвета смешиваются на фигурах и занавесе, рыже-красный переходит в зеленый и наоборот. Дега считал эту работу одной из самых лучших в своем творчестве и не хотел с ней расставаться.

Полотно «Четыре танцовщицы» относится к последним творениям художника маслом. В холсте отчетливо чувствуется влияние пастельной живописи, в которой Дега работал последние годы, когда зрение начало ухудшаться.

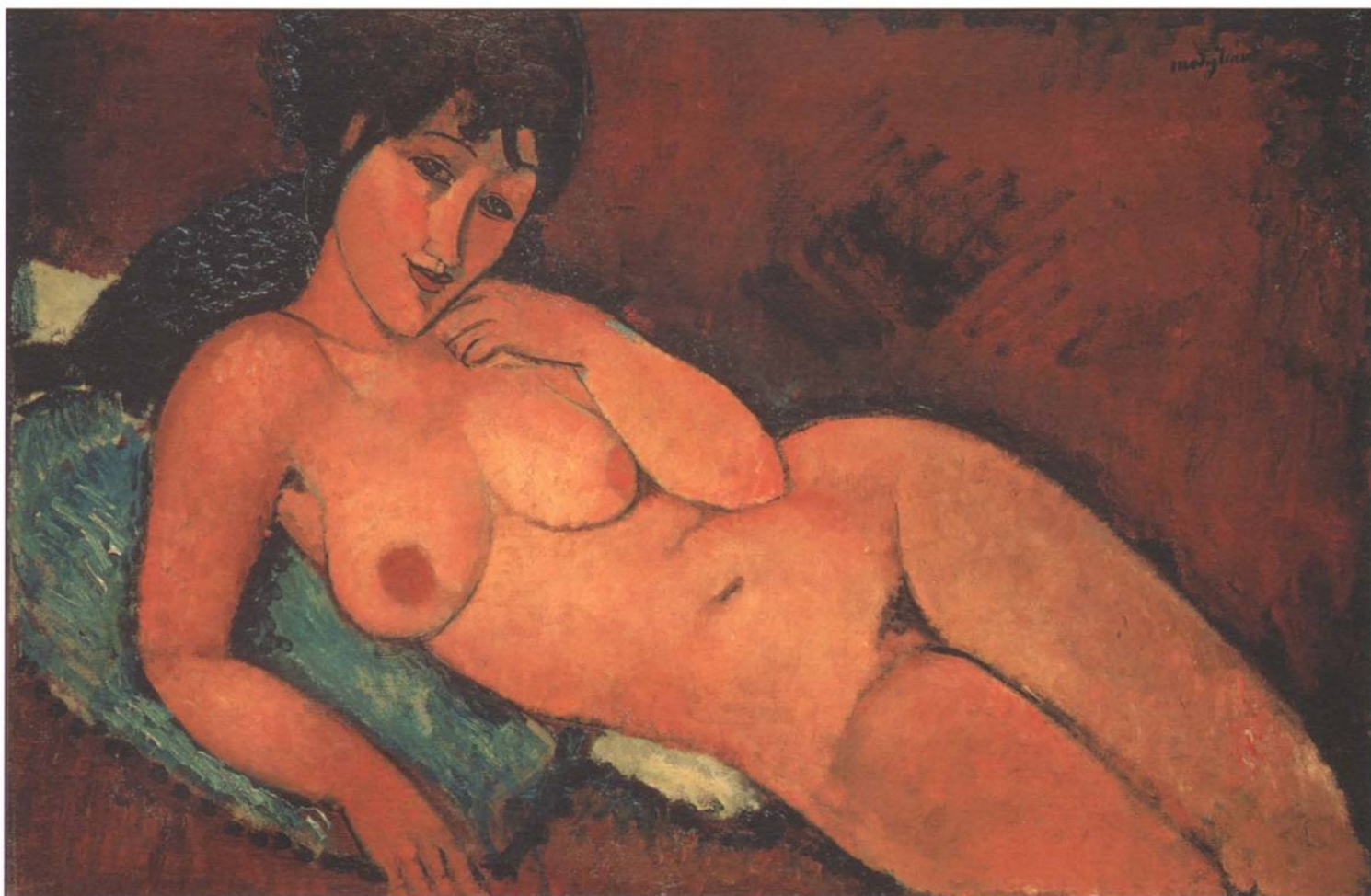

ЖАН ЭДУАРД ВЮЙАР
(1868–1940)

Женщина в полосатом платье
1895. Холст, масло. 65,7х58,7

Французский художник-символист Вюйар вместе с Пьером Боннаром и Морисом Дени входил в группу «Наби», направленность которой была близка искусству модерна и символизма. Он приобрел известность как мастер неожиданных цветовых созвучий, обладающий способностью передавать атмосферу и таинственное обаяние повседневной жизни. Поначалу Вюйар писал только интерьеры, но постепенно стал вводить в них женские фигуры.

На данном холсте женщина в бело-красном полосатом платье составляет неотъемлемую часть интерьера – она и дама в красном на втором плане не нарушают молчаливого бытия вещей. Узоры на нарядах женщин, рисунок фона, орнаментальная декоративность вазы и цветов сплетаются в единое цветовое пространство. Художника не интересует передача портретного сходства моделей, они для него – лишь элемент особого, тонкого, эмоционального мира, где сходятся ритмическая выразительность силуэтов и гармония матовых, вибрирующих красок. Эта картина Вюйара – прекрасный образец искусства символизма, полного скрытого смысла и недосказанности.

АМАДЕО МОДИЛЬЯНИ
(1884–1920)
Обнаженная на синей подушке
1917. Холст, масло. 65,4x100,9

Итальянец по происхождению, Модильяни большую часть жизнь прожил во Франции и считается одним из художников так называемой парижской школы. Его работы можно узнать по определенным характерным признакам: гибкие линии фигур, у моделей – узкие вытянутые шеи, склоненные головы, тщательно смоделированы носы, глаза часто написаны без обозначения зрачков.

Модильяни создавал только портреты, он сумел соединить формальную стилизацию и очевидное сходство. И даже его прекрасные обнаженные женщины – не рафинированные образы, а по сути – портретные изображения натурщиц. Теплая, мягкая световая гамма «оживляет» полотна живописца. Он одним из первых начал изображать ню более реалистично в эмоциональном плане. Именно это в свое время привело к мгновенному закрытию его первой персональной выставки в Париже.

Картины Амедео Модильяни, выполненные в названном жанре, считаются жемчужиной его творческого наследия.

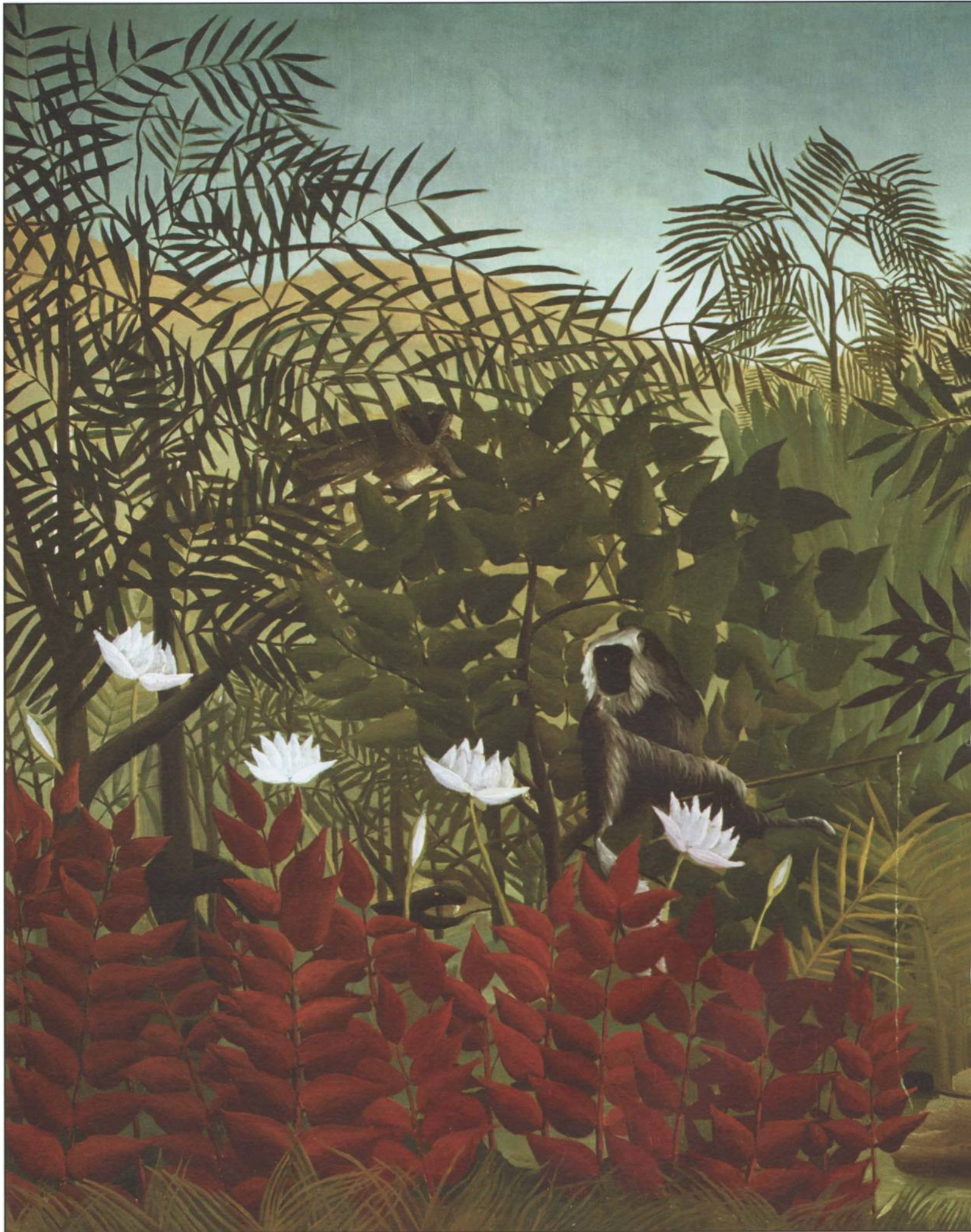

ПАБЛО ПИКАССО
(1881–1973)
Семейство комедиантов
1905. Холст, масло. 212,8х229,6

«Семейство комедиантов» принадлежит к так называемому розовому периоду творчества Пикассо, пришедшему на смену печальному «голубому периоду». Художник заинтересовался образами из мира театра и цирка, в его палитре появились розово-золотистые, красноватые и розово-серые тона, а персонажами картин стали бродячие артисты – клоуны, танцовщицы, жонглеры и акробаты из цирка Медрано, где живописец часто бывал и рисовал своих друзей.

Фигуры комедиантов автор поместил в пустынный, лишенный растительности пейзаж на фоне синего неба, покрытого облаками. Слева – похожий на самого Пикассо Арлекин, который держит за руку девочку, рядом с ними – директор труппы – толстяк, облаченный в красное трико и в колпаке шута, справа – два юных акробата. Вся композиция уравнивается одинокой фигурой сидящей девушки на первом плане. Персонажи статичны, между ними нет никакой внутренней близости. И хотя они вместе, но каждого сковывает холод внутреннего одиночества. Циркачи застыли, будто в ожидании какой-то команды или приказа двигаться дальше. Большинство произведений Пикассо «розового периода» проникнуто духом трагического одиночества и обездоленности.

АНРИ РУССО
(1844–1910)
Тропический лес с обезьянами
1910. Холст, масло. 129,5х162,5

Жизнь Анри Руссо можно смело разделить на два этапа: в первом он был никому не известным таможенником, который постоянно рисовал и делал какие-то наброски в любую свободную минуту. Однако в 41 год он твердо решил посвятить себя творчеству. Самоучка Руссо произвел в искусстве своей эпохи подлинную революцию, он привнес в живопись качества, которыми восхищались Пикассо, Дерен, Де Кирико и Вламинк, – непосредственное видение, простоту технического исполнения и наивность. Современники ценили его за колористическое богатство работ и оригинальные сюжеты.

Любимой темой Руссо стало написание экзотических пейзажей – густых тропических лесов с гуляющими по ним хищниками и аборигенами. Интересно отметить, что сам он никогда не покидал пределов Франции и в своих произведениях передавал мечты и представления о неизведанных странах.

Написанная в год смерти автора картина «Тропический лес с обезьянами» показывает яркие, экзотические дебри тропиков. По зарослям скачут разноцветные обезьянки, красочные цветы и листья поражают своими размерами. Замечателен ритм повторяющихся листьев на первом плане – Руссо мог бы стать прекрасным декоратором. Все его картины несут позитивное начало, сам художник говорил: «Когда я просыпаюсь, я могу улыбнуться своим полотнам».

Издание подготовлено
ООО «Издательство «Директ-Медиа»
по заказу
ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда»

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДИРЕКТ-МЕДИА»**

Генеральный директор: *К. Костюк*
Главный редактор: *А. Барагмян*
Редактор-искусствовед: *М. Гордеева*
Редактор: *С. Суворова*
Автор текста: *А. Пуликова*
Корректор: *Г. Барышева*
Дизайн оригинал-макета: *COOLish*

Адрес издательства: 117342, Москва,
ул. Обручева, д. 34/63, стр. 1
E-mail: *editor@directmedia.ru*
www.directmedia.ru

**ТОМ 19 «Национальная галерея искусства.
Вашингтон»**

© Издательство «Директ-Медиа», 2012
© ЗАО «Издательский дом
«Комсомольская правда», 2012, дизайн обложки
Обложка: **У. Хомер. «Порыв ветра». Фрагмент**

Издатель:
ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда»
125993 г. Москва,
ул. Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23

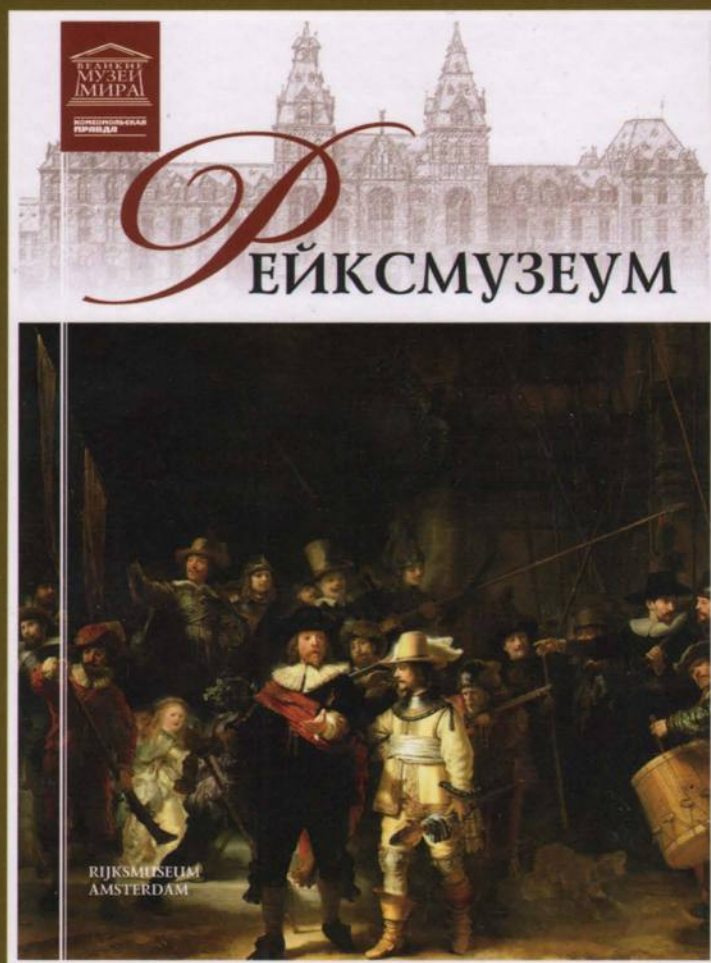
Отпечатано: SIA „PRESES NAMS BAL TIC”, Латвия
Эрнеста Бирзниекса-Упиша 20а/4, Рига, LV-1050.
www.pnbaltic.eu

Подписано в печать 13. 01. 2012
Формат 70х100/8
Бумага мелованная
Печать офсетная. Печ. л. 6,0
№ 101345

2012 год

СЛЕДУЮЩИЙ ТОМ:

Амстердамский Рейксмузеум — один из крупнейших художественных музеев мира. Сегодня помимо картин здесь хранятся произведения скульптуры, графики; предметы декоративно-прикладного искусства, большой отдел занимает искусство Азии. Более миллиона экспонатов охватывают период от Средневековья до XX века. Безусловно, наибольший интерес у посетителей вызывает собрание голландской живописи, которое считается лучшим в мире. Высшую ступень в ее развитии знаменуют произведения мастеров XVII в. и прежде всего Рембрандта. Так, главная экспозиция музея отведена его знаменитому полотну «Ночной дозор».

Реализуется с газетой
«Комсомольская правда»

ISBN 978-5-87107-258-5

