

АЛИНА
НИКОНОВА

ЧТО
ХОТЕЛ
СКАЗАТЬ
ХУДОЖНИК

главные картины
в искусстве

от **БОСХА**
до **МАЛЕВИЧА**

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 2022

УДК 75.03
ББК 85.143
Н64

В оформлении переплета использована картина
Иеронима Босха «Сад земных наслаждений»

Никонова, Алина Викторовна.

Н64

Что хотел сказать художник? Главные картины в искусстве от Босха до Малевича / Алина Никонова. — Москва : Эксмо, 2022. — 416 с. : ил.

ISBN 978-5-04-166449-7

Даже самые гениальные произведения искусства не всегда понятны и красивы в привычном для нас значении. И, рассматривая «Черный квадрат» Малевича или безумие на полотнах Босха, так и хочется спросить: что хотел сказать художник? Что делает эти картины такими особенными и за что их ценят искусствоведы?

Алина Никонова покажет вам в деталях 100 шедевров всех времен (Андрей Рублев, Питер Брейгель, Илья Репин, Винсент Ван Гог, Эдвард Мунк, Джексон Поллок), объяснив, в чем их новаторство и художественная ценность, как они были созданы и почему люди до сих пор продолжают любоваться и восторгаться ими.

УДК 75.03
ББК 85.143

Artwork by Matisse: © Succession H. Matisse
© Succession Picasso, 2020
© Фото. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
© Государственная Третьяковская галерея, 2020
© ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2020
© Государственный Русский музей, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

ISBN 978-5-04-166449-7

■ СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	10
Джотто ди Бондоне	
Поцелуй Иуды (Взятие Христа под стражу)	13
Андрей Рублев	
Троица	17
Мазаччо	
Троица	21
Ян ван Эйк	
Портрет четы Арнольфини	25
Рогир ван дер Вейден	
Снятие с креста	29
Фра Филиппо Липпи	
Мадонна под вуалью (Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем)	33
Сандро Боттичелли	
Весна	37
Андреа Мантенья	
Мертвый Христос	41
Альбрехт Дюрер	
Автопортрет в одежде, отделанной мехом	45
Иеронимус Босх	
Сад земных наслаждений	49
Леонардо да Винчи	
Джоконда (Мона Лиза; Портрет госпожи Лизы дель Джокондо)	53
Джорджоне	
Гроза (Буря)	57
Витторе Карпаччо	
Портрет рыцаря	61

Микеланджело Буонаротти	
Сотворение Адама	65
Рафаэль Санти	
Сикстинская мадонна	69
Альбрехт Альтдорфер	
Битва Александра Македонского с Дарием	73
Лукас Кранах Старший	
Портрет принцессы Сибиллы Клевской в наряде невесты	77
Ганс Гольбейн Младший	
Послы	81
Пармиджанино	
Мадонна с длинной шеей.	85
Тициан	
Папа Павел III с Алессандро и Оттавио Фарнезе	89
Бронзино	
Аллегория с Венерой и Амуром.	93
Паоло Веронезе	
Брак в Кане Галилейской	97
Питер Брейгель Старший	
Слепые	101
Тинторетто	
Происхождение Млечного пути.	105
Эль Греко	
Погребение графа Оргаса	109
Караваджо	
Призвание апостола Матфея	113
Аннибале Карраччи	
Господи, камо грядеши?	117
Питер Пауль Рубенс	
Прибытие Марии Медичи в Марсель.	121

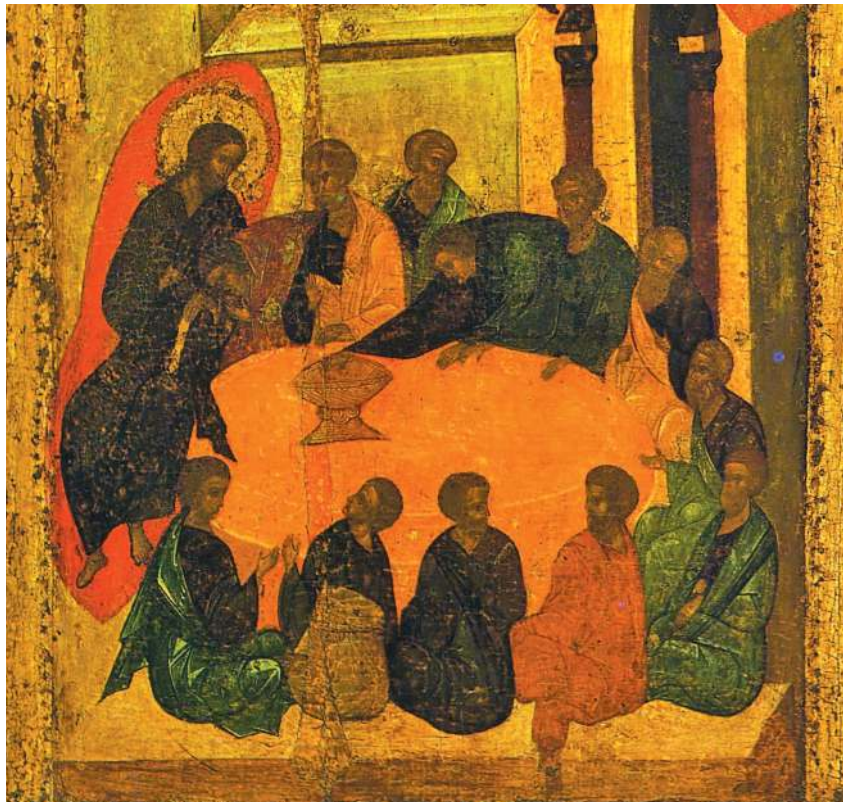
Франс Халс	
Малле Баббе	125
Антонис ван Дейк	
Портрет Карла I на охоте.	129
Никола Пуссен	
Аркадские пастухи	133
Рембрандт	
Ночной дозор	137
Абрахам ван Бейерен	
Банкетный натюрморт с автопортретом в серебряном кувшине.	141
Якоб ван Рейсдал	
Еврейское кладбище	145
Веласкес	
Менины	149
Ян Вермеер Дельфтский	
Аллегория живописи	153
Антуан Ватто	
Паломничество на остров Кифера.	157
Жан Батист Симон Шарден	
Медный бак.	161
Франсуа Буше	
Купание Дианы.	165
Джованни Баттиста Тьеполо	
Пир Клеопатры	169
Жан-Оноре Фрагонар	
Качели (Счастливые возможности качелей)	173
Томас Гейнсборо	
Голубой мальчик.	177
Генрих Фюсли	
Ночной кошмар	181

Жак-Луи Давид	
Смерть Марата	185
Франсиско Гойя	
Портрет семьи Карла IV.	189
Эжен Делакруа	
Свобода, ведущая народ	193
Карл Брюллов	
Последний день Помпеи.	197
Жан Огюст Доминик Энгр	
Портрет Луи Франсуа Бертена Старшего	201
Каспар Давид Фридрих	
Ступени жизни.	205
Александр Иванов	
Явление Христа народу (Явление Мессии)	209
Уильям Тёрнер	
Дождь, пар и скорость. Северо-Западная железная дорога . . .	213
Гюстав Курбе	
Похороны в Орнане	217
Данте Габриэль Россетти	
Благовещение (Слуга Господня)	221
Иван Айвазовский	
Девятый вал	225
Джон Эверетт Миллес	
Офелия	229
Франсуа Милле	
Анжелюс.	233
Эдуард Мане	
Олимпия	237
Гюстав Моро	
Орфей.	241

Шарль Франсуа Добиньи	
Закат на Уазе	245
Жан Батист Камиль Коро	
Церковь в Марисселе	249
Алексей Саврасов	
Грачи прилетели	253
Клод Моне	
Впечатление. Восход солнца	257
Джеймс Уистлер	
Гармония в сером и зеленом: портрет мисс Сесили Александер	261
Эдгар Дега	
Танцевальный класс	265
Иван Шишкин	
Рожь	269
Арнольд Бёклин	
Остров мертвых	273
Пьер-Огюст Ренуар	
Завтрак гребцов	277
Виктор Васнецов	
Богатыри	281
Иван Крамской	
Неизвестная	285
Илья Репин	
Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года	289
Жорж Сёра	
Воскресный день на острове Гранд-Жатт	293
Джон Сингер Сарджент	
Гвоздика, лилия, лилия, роза (Китайские фонарики)	297
Валентин Серов	
Девочка с персиками	301

Василий Суриков	
Боярыня Морозова	305
Джеймс Энсор	
Въезд Христа в Брюссель в 1889 году	309
Винсент ван Гог	
Звездная ночь	313
Анри де Тулуз-Лотрек	
Танец в «Мулен-Руж»	317
Михаил Врубель	
Демон сидящий	321
Поль Сезанн	
Игроки в карты.	325
Поль Гоген	
«А, ты ревнуешь?»	329
Эдвард Мунк	
Крик	333
Франц фон Штук	
Грех.	337
Исаак Левитан	
Над вечным покоем.	341
Хуго Симберг	
Раненый ангел	345
Пабло Пикассо	
Девочка на шаре.	349
Густав Климт	
Поцелуй	353
Фердинанд Ходлер	
Выступление иенских студентов в 1813 году	357
Анри Матисс	
Танец	361

Кузьма Петров-Водкин	
Купание красного коня	365
Василий Кандинский	
Композиция VII.	369
Франц Марк	
Судьба животных	373
Одилон Редон	
Циклоп.	377
Казимир Малевич	
Черный супрематический квадрат	381
Амедео Модильяни	
Сидящая обнаженная	385
Эгон Шиле	
Семья	389
Борис Кустодиев	
Портрет Федора Шаляпина	393
Рене Магритт	
Попытка невозможного.	397
Сальвадор Дали	
Мягкая конструкция с вареными бобами: Предчувствие гражданской войны	401
Эдвард Хоппер	
Полуночники.	405
Джексон Поллок	
Осенний ритм (Номер 30)	409
Библиография	412
Интернет-ресурсы	413

■ ПРЕДИСЛОВИЕ

Говорят, что изучать историю искусства по великим произведениям бессмысленное занятие. Шедевр — явление исключительное, прорыв, который часто никак не соотносится с художественным мейнстримом эпохи и который сам автор не всегда может объяснить и повторить. Даже у признанных гениев далеко не каждая работа относится к разряду великих или знаковых, и иногда создать шедевр совершенно неожиданно удается не самому известному и талантливому художнику. Как и почему это получается — великая тайна искусства.

Случается так, что шедевры подчиняются веяниям капризной моды. И так, что у последующих поколений интеллектуалов считается хорошим тоном ругать художественные предпочтения своих предшественников. А еще так, что из почти полного забвения извлекаются действительно гениальные вещи настоящего гениальных мастеров. И при этом существуют произ-

ведения, которые благополучно выдерживают все перемены и новые веяния, оставаясь неизменными и недостижимыми ориентирами.

Лидерство среди национальных художественных школ время от времени переходит от страны к стране. Сначала большая часть великих картин была создана в Италии, затем с развитием живописных традиций шедевры начинали появляться во всех уголках Европы, а еще позднее и в России.

Картины, которые считаются величайшими произведениями искусства, на самом деле не всегда красивы в привычном понимании и не всегда понятны без дополнительных объяснений. Они относятся к разным художественным стилям и направлениям, выполнены в разных жанрах и техниках. Но главное, что их объединяет, — это способность авторов гениально воздействовать на эмоции зрителя, через восприятие погружая в свой внутренний мир и творческий процесс.

Шедевр — это явление исключительное, прорыв, который очень часто никак не соотносится с художественным мейнстримом эпохи и который и сам его автор подчас не может объяснить и повторить.

Когда мы приходим в музей, мы прежде всего хотим видеть хорошо известные всем работы, те самые великие произведения, шедевры, запомнившиеся с детства, запечатленные во множестве копий и репродукций, но нисколько не утратившие своей свежести и новизны. Мы спешим встретиться с ними, как со старыми и любимыми друзьями, мы хотим снова услышать их истории и, может быть, узнать о них что-то новое.

Поцелуй Иуды (Взятие Христа под стражу)

/1303–1306. Капелла дель Арена, Падуя/

Все имеет свое начало. Река, как известно, начинается с голубого ручейка, родина — с картинки в букваре, а современное европейское искусство — с Джотто ди Бондоне. Это он, преодолев византийскую иконописную традицию, открыл совершенно новый подход к живописному изображению, превратил двухмерное пространство в трехмерное и возвел в абсолют максимальное подражание природе.

Одним из главных творений Джотто (причем чуть ли не первым его шедевром) считаются фрески Капеллы дель Арена (или Капеллы Скровеньи) в Падуе, над которыми он работал с 1303 по 1306 годы по заказу богатого купца Энрико Скровеньи, донатора церкви. Росписи иллюстрируют основные сюжеты Евангелия и некоторые апокрифические тексты.

Джотто сделал каждый эпизод отдельным законченным произведением, в котором соблюден основополагающий классический принцип единства времени, места и действия. И одним из самых драматичных среди них по праву считается «Поцелуй Иуды».

Художник запечатлел момент, когда Иуда, целуя Иисуса Христа, передает его в руки тех, кто пришел его арестовать. В центре Христос с поразительно спокойным и благородным ликом и Иуда, чьи демонические (или звероподобные) черты лица иллюстрируют слова Евангелия о том, что

■ ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ

(ок. 1266 или 1267–1337)

Один из основоположников художественной культуры Проторенессанса, ключевая фигура в истории европейского искусства. Родился в окрестностях Флоренции предположительно в семье крестьянина-кузнеца. Возможно, был учеником Чимабуэ. Основные работы — фрески в церкви Сан-Франческо в Ассизи (1282–1298), в капелле Скровеньи в Падуе (1303–1305) и в базилике Санте Кроче во Флоренции (ок. 1325). В последние годы жизни был главным архитектором Флоренции и руководил строительством собора Санта-Мария дель Фиоре.

В центре композиции находятся Христос с поразительно спокойным и благородным ликом и Иуды, чье лицо с демоническими (или звероподобными) чертами иллюстрирует слова Евангелия о том, что предать Иисуса его побудил вселившийся в него дьявол.

предать Иисуса его побудил вселившийся дьявол. Складки плаща Иуды подчеркивают стремительное движение и резко контрастируют с изломанными складками на плаще первосвященника (в правом углу композиции). Джотто умело показывает объем и форму человеческой фигуры под одеждой и подчеркивает движение и эмоциональное состояние персонажа.

Художник очень плотно компоновал три группы. Между лицами Иисуса и Иуды части лиц двух римских воинов. В центре левой группы святой Петр, отсекающий ухо стражника в отчаянной попытке защитить Мессию. В правой — основной персонаж первосвященник, который одновременно страшится Иисуса

Ритмическую основу композиции создают навершия копий и факелы, вертикальные или перекрещивающиеся, возвышающиеся над головами стражников на фоне пронзительно голубого неба.

и брезгливо отодвигается от предателя Иуды. Правая и левая группы развернуты к центру, где происходит главное действие фрески.

Все герои «Поцелуя Иуды» так или иначе выражают свое отношение к разыгрывающимся на их глазах драматическим событиям, на лицах читаются любопытство, затаенное сочувствие, открытое презрение или даже ненависть.

Ритмическую основу создают наконечники копий и факелы, возвышающиеся над головами стражников на фоне пронзительно голубого неба. К сожалению, эта часть росписи сохранилась плохо. Джотто выполнил ее в технике «сухой фрески», которая не отличается прочностью, и многие детали уже невозможно рассмотреть.

Основные новшества, которые привнес Джотто, — установление связи между сценой и ее восприятием и расположение фигур на горизонтальной поверхности, простирающейся в глубину пространства.

Центром левой группы является святой Петр, отсекающий ухо у одного из стражников в отчаянной попытке защитить Мессию.

Основные новшества, которые привнес художник, заключаются в том, что ему удалось так расположить фигуры на горизонтальной поверхности, простирающейся в глубину пространства, что установилась связь между сценой и ее восприятием, картина стала объемной и еще более притягательной для зрителя.