

УДК 75.03
ББК 85.143(3)
П 99

Оригинал-макет подготовлен издательским центром «НОУФАН»
nofunpublishing.com
valery@nofunpublishing.com
+7 (903) 215-68-69

П 99 **50 шедевров** мировой живописи. – М. : Эксмо, 2014. – 208 с. :
ил. – (50 шедевров).

ISBN 978-5-699-69223-1

Серия книг «50 шедевров» представляет собой иллюстрированные издания по ключевым областям знаний – 50 фактов, идей, вещей, людей, которые коренным образом повлияли на ход истории. Эти книги дают прекрасную возможность ликвидировать пробелы в знаниях, освежить или оценить уже известные вам факты с новой точки зрения. Все, что вы хотели знать, но боялись спросить! В этой книге – 50 захватывающих рассказов о самых известных произведениях мировой живописи!

УДК 75.03
ББК 85.143(3)

ISBN 978-5-699-69223-1

© ИП Э.Л. Сирота, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Содержание

1. «Фараон Тутанхамон на боевой колеснице» (1333—1323 до н. э.).....	4
2. «Христос Пантократор из Синайского монастыря» (сер. VI в.).....	8
3. Джотто ди Бондоне «Поцелуй Иуды» (1303—1305).....	12
4. Пьеро делла Франческа «Бичевание Христа» (1445—1450).....	16
5. Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» (1482—1486).....	20
6. Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» (1490—1491).....	24
7. Иероним Босх «Несение креста» (1490—1500).....	28
8. Альбрехт Дюрер «Автопортрет» (1500).....	32
9. Микеланджело «Сотворение Адама» (1511).....	36
10. Рафаэль Санти «Сикстинская Мадонна» (1512—1513).....	40
11. Альбрехт Дюрер «Меланхолия» (1514).....	44
12. Тициан «Любовь небесная и Любовь земная» (ок. 1514).....	48
13. Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (1503—1519).....	52
14. Жан Клуэ «Портрет короля Франциска I» (ок. 1530).....	56
15. Лукас Кранах Старший «Юдифь с головой Олоферна» (ок. 1530).....	60
16. Тициан «Венера Урбинская» (1538).....	64
17. Ганс Гольбейн Младший «Портрет Генриха VIII» (1539—1540).....	68
18. Микеланджело «Страшный суд» (1537—1541).....	72
19. Тициан «Даная» (1553—1554).....	76
20. Питер Брейгель Старший «Вавилонская башня» (1563).....	80
21. Паоло Веронезе «Брак в Кане Галилейской» (1562—1563).....	84
22. Тинторетто «Происхождение Млечного Пути» (1575—1580).....	88
23. Караваджо «Больной Вах» (1593).....	92
24. Караваджо «Корзина с фруктами» (ок. 1599).....	96
25. Эль Греко «Вид Толедо» (1596—1600).....	100
26. Караваджо «Положение во гроб» (1602—1604).....	104
27. Питер Пауль Рубенс «Самсон и Далила» (1609).....	108
28. Питер Пауль Рубенс «Похищение дочерей Левкиппа» (1617—1618).....	112
29. Рембрандт «Блудный сын в таверне» (1635).....	116
30. Антонис Ван Дейк «Конный портрет Карла I» (1637—1638).....	120
31. Рембрандт «Ночной дозор» (1642).....	124
32. Диего Веласкес «Менины» (1656).....	128
33. Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой» (ок. 1665).....	132
34. Антуан Ватто «Жилье» (1718—1719).....	136
35. Уильям Хогарт «Автопортрет с собакой» (1745).....	140
36. Жан-Оноре Фрагонар «Качели» (1767).....	144
37. Франсиско Гойя «Маха обнаженная» (1797—1800).....	148
38. Эжен Делакруа «Свобода, ведущая народ» (1830).....	152
39. Уильям Тёрнер «Последний рейс корабля „Отважный“» (1839).....	156
40. Джон Эверетт Милле «Офелия» (1851—1852).....	160
41. Эдуард Мане «Завтрак на траве» (1863).....	164
42. Камилле Коро «Купание Дианы» (1870).....	168
43. Данте Габриэль Россетти «Beata Beatrix» (1864—1870).....	172
44. Винсент Ван Гог «Подсолнухи» (1888).....	176
45. Пьер-Огюст Ренуар «Девушки за фортепьяно» (1892—1893).....	180
46. Клод Моне «Руанский собор» (1894).....	184
47. Поль Сезанн «Персики и груши» (1895).....	188
48. Поль Сезанн «Картежники» (1893—1896).....	192
49. Амедео Модильяни «Невеста и жених» (1915—1916).....	196
50. Клод Моне «Кувшинки» (1916).....	200

1. «Фараон Тутанхамон на боевой колеснице»

Годы создания: 1333—1323 до н. э.

Техника: роспись
на слоновой кости

Размер: 23 × 32 см

Местонахождение:
Египетский музей (Каир, Египет)

1323 до н. э.

VI в.

1305

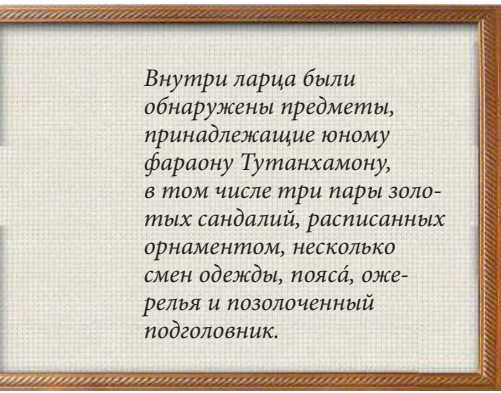
1450

В ноябре 1922 года два англичанина — археолог и египтолог Говард Картер и археолог-любитель лорд Карнарвон — совершили одно из важнейших открытий за всю историю археологии: они обнаружили в «Долине царей» неподалеку от Фив нетронутую гробницу египетского фараона Тутанхамона. Этот юный правитель, вступивший на трон в десять лет и умерший в девятнадцать, был малозначительным египетским царем, одним из многих в XVIII династии Нового царства, правившей в Древнем Египте в XVI—XIII ве-

ках до нашей эры. Имя Тутанхамона обрело всемирную известность через три тысячелетия после его смерти благодаря тому, что гробница этого фараона одна из немногих сохранилась до наших дней практически в первоизданном виде.

В гробнице находились золотой саркофаг весом больше ста десяти килограммов, который содержал мумифицированное тело фараона, предметы культа и погребальные принадлежности, домашняя утварь, а также замечательные произведения искусства древней эпохи. В передней

«При нынешнем состоянии наших знаний мы можем с уверенностью сказать только одно: единственным примечательным событием жизни Тутанхамона было то, что он умер и был похоронен». Говард Картер

Внутри ларца были обнаружены предметы, принадлежащие юному фараону Тутанхамону, в том числе три пары золотых сандалий, расписанных орнаментом, несколько смен одежды, пояса, ожерелья и позолоченный подголовник.

комнате гробницы археологи обнаружили большой ларец из слоновой кости, на стенках которого был изображен Тутанхамон, побеждающий азиатские и нубийские племена. Это ларец признан одним из ценнейших художественных сокровищ усыпальницы фараона.

На две более широкие стенки этого ларца нанесены искусно выполненные красочные многофигурные миниатюры: на одной из них фараон Тутанхамон побеждает своих врагов-нубийцев, на другой — северных врагов,

азиатов. Эти изображения практически идентичны и являются почти зеркальными отражениями друг друга, отличаясь лишь деталями: характерными чертами побежденных, мастью лошадей, оттенками росписи.

Фараон стоит на мчащейся вперед боевой колеснице с луком в руках, целясь в сторону противника. Его фигура доминирует на картине: он, его колесница и запряженные в нее лошади гораздо крупнее всех остальных персонажей батальной сцены. Позади Тутанхамона — лучники, воины на колесницах и носители опахал, перед ним — поверженные в прах враги, которых хватают его верные псы.

Над головой правителя парят два коршуна, олицетворяющие небесную покровительницу Верхнего Египта богиню Нехебт. Между коршунами находится солнечный диск, обрамленный уреями — изображениями богини-кобры Уаджит, считавшей-

Древнеегипетский канон изображения человека: лицо и ноги должны быть нарисованы в профиль, верхняя часть туловища — анфас, бедра — на три четверти анфас

орнамент одеяния фараона, оперение птиц и так далее — выписаны очень тщательно, со скрупулезной точностью. Первооткрыватель гробницы Тутанхамона Говард Картер говорил, что рассматривать это произведение искусства нужно непременно с лупой в руках, чтобы по достоинству оценить виртуозную технику древнего мастера.

ся покровительницей Нижнего Египта. Нехебт и Уаджит часто изображались вместе как символ единства Египетского государства. В центре символической композиции располагается египетский иероглиф «анх» означающий «жизнь».

Обе миниатюры плотно заполнены фигурами, на них практически нет пустого места. При этом художнику удалось наполнить картины динамизмом, передав стремительное движение изображенных на них людей и животных. Все мельчайшие детали: украшения на сбруе лошадей,

Золотая посмертная маска Тутанхамона

2. «Христос Пантократор из Синайского монастыря»

Годы создания: *середина VI века*
Техника: *доска, восковые краски*
Размер: *85 × 45 см*

Местонахождение:
*монастырь Святой Екатерины
(Египет)*

1323 до н. э.

VI в.

1305

1450

Икона «Христос Пантократор из Синайского монастыря» — самая древняя из икон с изображением Иисуса. Она выполнена в VI веке методом энкаустики — при помощи расплавленных красок на основе воска. Была написана в Константинополе (автор неизвестен) и подарена императором Юстинианом Синайскому монастырю Святой Екатерины, который в тот период только еще строился. Иссле-

дователи обнаружили икону в XIX веке, она была обновлена темперной живописью предположительно в XIII веке. В 1962 году, после реставрации, краски приобрели свой первоначальный вид.

Изображение Христа отличается реалистичностью и индивидуальностью, черты лица, которые ему придал неизвестный мастер, стали в иконографии устойчивыми. В то же время в лике Вседержителя при-

«В Синайской иконе нет ни каноничности, ни оглядки на образцы... Спонтанность и индивидуальность созданного воспринимаются как результат некоего ясновидения, как свидетельство сильной и живой веры». Г. С. Колпакова, искусствовед

Спас Вседержитель, или Пантократор, — образ Христа в иконографии, представляющий его как Небесного Царя и Судию. В левой руке он обычно держит Евангелие, правой благословляет.

сутствуют отрешенность и возвышенный покой, характерные для идеального иконописного образа.

Хитон Иисуса выполнен в пурпуре «цвета ночи», украшающий его клав (вертикальная полоса от плеча до нижнего края одежды) — в традиционном «кровавом» пурпуре. В левой руке он держит Евангелие в драгоценном окладе, за его спиной видна полукруглая ниша, на фоне которой традиционно изображались императоры. Все эти детали подчеркивают торжественность и триумфальность его облика.

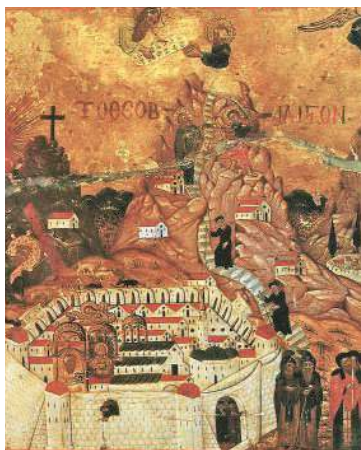
Между правой и левой сторонами лица заметна асимметрия, что соответствует сложившимся в то время церковным традициям. Один глаз Иисуса — милующий, другой — отвергающий. Свет падает на лицо слева направо, левая сторона лица наполнена сиянием, глаз широко открыт, а бровь выглядит как ровная дуга. Правая сторона лица словно погружена в полумрак, она гораздо темнее. Рисунок глаза экспрессивен: глаз выглядит напряженным, как будто во что-то всматривающимся, приподнятая бровь изогнута. Таким образом художник передал двойственную природу Христа — человеческую и божественную, милосердную и карающую.

В глазах Христа нет отражений или бликов, потому что он сам — источник божественного света. Этот художественный нюанс позже стал традиционным в иконографии Спасителя и святых.

Преобладают мотивы созерцания, покоя, умиротворения, необходимые для иконного образа с его молитвенной сосредоточенностью и строгостью. (О. С. Попова, искусствовед)

Цвет на иконе призван донести идею неземной природы Иисуса. В изображении преобладают теплые оттенки: коричневый, пурпурный, охряной. В центральной части иконы концентрируются золотистые тона. Главный признак неземного происхождения изображенного — золотой нимб вокруг его головы (возможно, раньше на иконе он был инкрустирован драгоценными камнями). Нимб украшен узором из крестов и звездами, которые в более позднем иконописании стали элементами изображения Богородицы.

Поза Христа символична: Евангелие, которое он держит в левой руке, означает власть над всей Вселенной и напоминает о земном служении, пальцы благословляющей правой руки сложены в знак учительства и власти. Три сомкнутых пальца символизируют Святую Троицу, другие два пальца говорят о двойственной природе Иисуса Христа.

Монастырь Святой Екатерины
на иконе XVIII века

3. Джотто ди Бондоне «Поцелуй Иуды»

Годы создания: 1303—1305

Техника: фреска

Размер: 200 × 185 см

Местонахождение:

капелла Скровеньи (капелла дель Арена, Падуя, Италия)

1323 до н. э.

VI в.

1305

1450

В 1305 году в Падуе была построена капелла (небольшая церковь) дель Арена, называемая иногда капеллой Скровеньи по имени заказавшего ее сооружение купца. Она известна на весь мир благодаря фрескам итальянского живописца эпохи Проторенессанса Джотто ди Бондоне, которого считают ключевой фигурой в истории западного искусства.

Одна из самых знаменитых фресок Джотто, представленных в капелле, — «Поцелуй Иуды». Ее эмоциональный накал и проникновенность подчеркиваются тем,

что она следует за «Тайной вечерей» и «Омовением ног», где обстановка торжественная и спокойная. Фреска посвящена поединку добра и зла, возвышенного и низкого, благородства и подлости.

Сюжет взят художником из евангельской истории о предательстве Иуды Искарриота, одного из приближенных к Христу учеников, который указал на Иисуса страже, поцеловав его в Гефсиманском саду после молитвы о чаше.

Джотто достигает драматического эффекта максимальным сближением лиц главных персонажей.

«...Принесли Джотто славу величайшую за прекрасные фигуры и за стройность, пропорциональность, живость и легкость, чем он обладал от природы и что сильно приумножил при помощи науки...» Джорджо Вазари

Верхняя часть фрески, где изображены стражники и их вооружение, сохранилась хуже, так как была написана с технике сухой фрески, менее прочной и долговечной.

Лицо Иисуса, который знает, что Иуда его предает, остается удивительно невозмутимым: это единственный островок покоя и определенности среди бушующей во круг эмоциональной бури. Он исполнен нравственного величия и возвышенного благородства. Лицо Иуды, низколобое и уродливое, кажется поистине демоническим.

Изображения Иуды и Христа нельзя назвать индивидуальными и реалистичными, но это и не символы, а образы человеческого рода, в которых проявилась борьба добра и зла за людские души. Джотто написал сложнейшую для любого живописца си-

туацию — поединок взглядов, и ему удалось передать многозначительность молчаливой паузы, которая стала кульминацией евангельской истории.

Иисус и Иуда стоят рядом посреди сомкнутой толпы на фоне голубого неба, пронизанного факелами и пиками стражников. Все действующие лица, которых на картине присутствует немало, являются участниками разворачивающихся событий. Все детали — перекрещивающиеся копья стражников, голубизна ясного неба — способствуют раскрытию единого замысла художника.

Фигура Иуды помещена в центр картины, занимаемое им пространство увеличивается за счет жеста объятия и широкого плаща, ниспадающего крупными складками. Христос почти полностью скрыт под этим золотым плащом, виден только его лик, украшенный нимбом. При этом он остается доминирующей фигурой на фреске — вокруг него сгруппировано все

Джотто был художником, который пробудил интерес мастеров искусства Италии к построению реального объема и пространства. (М. В. Алпатов, искусствовед)

остальное, и его образ является смысловым центром композиции.

Фрески Джотто, которыми он расписал капеллу дель Арена, были необычными и новаторскими для своего времени. До него в иконописи фигуры изображали неподвижными, застывшими, плоскими, в картинах отсутствовала перспектива. Джотто ди Бондоне оживил фрески и картины, заставил персонажей двигаться, жестикулировать, выражать эмоции. В его росписях появились пространственная перспектива и глубина, а фигуры людей благодаря светотени приобрели объем и правдоподобие.

Джотто ди Бондоне

родился около 1267 года близ городка Виккьо к востоку от Флоренции (Италия), умер в 1337 году во Флоренции. Расписывал церковь Сан-Франческо в Ассизи, капеллу Скровеньи в Падуе, церковь Флорентийского аббатства, церковь Святого Креста во Флоренции. Самые известные фрески: «Положение во гроб» (1304—1306), «Введение во храм» (1308—1311), «Благословение Анны» (1303—1305).

1486

1491

1500

1511

4. Пьеро делла Франческа «Бичевание Христа»

Годы создания: 1445—1450

Техника: панель, темпера

Размер: 59 × 81,3 см

Местонахождение:

Национальная галерея Марке
(Урбино, Италия)

1323 до н. э.

VI в.

1305

1450