

Музеи мира

МУЗЕЙ
МЕТРОПОЛИТЕН

Музей Метрополитен в Нью-Йорке принадлежит к крупнейшим художественным собраниям мира. По многообразию коллекций, по качественному составу это самое значительное на американском континенте хранилище памятников изобразительного искусства можно поставить в один ряд с такими всемирно известными музеями, как Лувр и Государственный Эрмитаж.

В собрание Музея Метрополитен входят произведения западноевропейских и американских художников, памятники художественной культуры народов Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока. В его коллекциях представлены не только живопись, скульптура и графика, но и декоративно-прикладное искусство.

История Музея Метрополитен сравнительно коротка: инициатива его создания принадлежит группе американских художников и общественных деятелей, среди которых были члены исторического общества, профессора Академии рисунка и представители делового мира. В апреле 1870 года законодательное собрание штата Нью-Йорк санкционировало открытие музея. В самом начале своего существования он не имел ни коллекций, ни здания, где их можно было бы хранить и демонстрировать. На средства специально учрежденной корпорации, которая включала двести пятьдесят членов и возглавлялась Советом опекунов, были куплены сто полотен в Брюсселе и семьдесят четыре в Париже. В Бельгии были приобретены картины голландских и фламандских художников, во Франции — итальянских, французских, испанских, английских.

В 1872 году в небольшом здании на Пятой авеню между Пятдесят третьей и Пятдесят четвертой улицами открылась первая экспозиция картинной галереи. Скоро было завершено строительство трехэтажного здания в Централ-парке, имевшего двенадцать экспозиционных залов, которое вплоть до 1926 года окружалось дополнительными пристройками и теперь стало центром большого архитектурного комплекса.

Музей Метрополитен в его настоящем виде сложился из целого ряда частных коллекций, либо закупленных, либо пожертвованных богатыми собирателями, желавшими внести свой вклад в развитие национальной культуры. Одним из первых приобретений стала коллекция бывшего американского консула на Кипре генерала Сеснолы, директора Музея Метрополитен с 1880 года. В это время в составе коллекции было около девяти тысяч произведений декоративно-прикладного искусства и памятников античности. В 1887 году в музей по завещанию поступила коллекция Кэтрин Лориллард Вулф. Если Сеснола как собиратель отдавал пред-

почтение древностям, то Кэтрин Вулф собирала полотна своих современников — французских художников XIX века Верне, Коро, Диаза де ла Пеньи, Дюпре, Руссо, Мейссонье, Жерома. На средства, завещанные Кэтрин Вулф, были приобретены «Бой быков» Гойи, «Дон-Кихот и мертвый мул» Домье, «Китобойное судно» Тернера. Формированию живописной коллекции как собранию шедевров способствовало поступление в музей таких всемирно известных полотен, как «Молодая женщина с кувшином» Вермера Делфтского, «Мужской портрет» Халса, «Джеймс Стюарт, герцог Ричмонд» Ван Дейка, «Портрет мисс Сперроу» Гейнсборо, «Женщина с попугаем» Мане. Быстрому росту коллекций способствовало поступление крупных пожертвований от богатых американцев: семь миллионов долларов завещал музею Джейкоб С. Роджерс. На эти средства были куплены «Портрет Себастьяна Мартинеса и Переса» Гойи, работы Джованни Беллини и Лукаса Кранаха. Из коллекции Джона Моргана, десять лет возглавлявшего Совет опекунов музея и собравшего одну из ценнейших коллекций западноевропейского искусства, по его завещанию были переданы в музей «Мадонна на троне с предстоящими святыми» Рафаэля и «Мадонна с младенцем» Дюрера. Из коллекции другого крупного банкира Бенжамена Алтмана пришли такие шедевры живописи, как «Автопортрет» Рембрандта 1660 года, «Спящая девушка» Вермера Делфтского, парные портреты четы Портинари кисти Мемлинга, «Мадонна с младенцем и святой Анной» Дюрера, «Портрет Филиппа IV» Веласкеса, полотна итальянских художников Верроккьо, Боттичелли, Антонелло да Мессины, Мантеньи, Тициана, Морони. Значительным этапом в пополнении собрания музея стало поступление собрания живописи, завещанного «королем сахара» Генри Хэвемейером. Жена Хэвемейера была подругой американской художницы Мери Кессет, по совету которой Хэвемейеры приобретали полотна французских художников XIX века от Делакруа до Сезанна. В коллекции Хэвемейера насчитывается девятнадцать картин Курбе, восемь — Моне, двенадцать — Дега, четыре — Сезанна; работы Веронезе, Бронзино, Кранаха, Рубенса, а также «Вид Толедо» и «Поклонение пастухов» Эль Греко, «Махи на балконе» Гойи, «Портрет Жозефа Антуана Молтедо» Энгра, «Вагон третьего класса» Домье, «В лодке» Мане.

К 1930-м годам Музей Метрополитен становится крупнейшим американским собранием западноевропейской живописи. Значительный вклад в формирование современного облика Музея Метрополитен внес Фрэнсис Тейлор, назначенный в 1940 году его директором. Под руководством Тейлора музей стал крупным научным учреждением. Тейлор был организатором службы реставрации,

центра по эстетическому воспитанию детей, лектория по истории искусства.

В послевоенный период, когда европейские музеи в основном восстанавливали коллекции, разграбленные гитлеровцами, Музей Метрополитен продолжал приобретать шедевры мирового масштаба. Среди них «Музыканты» Караваджо, «Венера и Адонис» Тициана, «Портрет Дирка Берка» Ганса Голбейна Младшего, «Портрет инфанты Марии Тересии» Веласкеса, «Портрет Флориса Соопа» Рембрандта, «Портрет дона Мануэля де Суньига» Гойи. Тейлор способствовал пополнению коллекции и французских художников, сразу же после войны ему удалось приобрести для музея «Двух таитянок» Гогена, «Воскресную прогулку на Гранд-Жатт» Сера, «Портрет Гертруды Стайн» и «Женщину в белом» Пикассо. В 1950 году в дар от Мэри Стиллмен Харкнесс поступили замечательные полотна «Венеция. Площадь святого Марка» Гварди, «Дорога в лесу» Хобеммы, «Собор в Солсбери» Констебла.

Музей Метрополитен — один из немногих музеев, имеющих возможность приобретать такие шедевры, как «Аристотель у бюста Гомера» Рембрандта, стоивший два миллиона долларов, и «Портрет Хуана де Парехи» Веласкеса, обошедшийся музеем в пять миллионов долларов. Среди последних поступлений — дар банкира Лемана — коллекция, для которой был открыт специальный павильон, где в интерьерах, воссоздающих обстановку домашней галереи, представлены замечательные полотна Сассетты, Боттичелли, Эль Греко, Рембрандта, Гойи.

В 1975 году в Советском Союзе состоялась выставка «Сто картин из Музея Метрополитен», в числе других показанных на ней шедевров мировой живописи советские зрители увидели замечательные полотна, репродуцированные в настоящем комплекте открыток

О. Гасанова

*На 1-й странице обложки:
ФРАНСИСКО ХОСЕ ДЕ ГОЙЯ
И ЛУСИЕНТЕС (1746—1828)*

Испанская школа

Махи на балконе

Холст, масло. 194,8×125,7

"Мадонна на троне с предстоящими
святыми" / Нью-Йорк, Метрополитен —
Музей/

РАФАЭЛЬ (РАФАЭЛО САНТИ) (1483—1520)

Итальянская школа

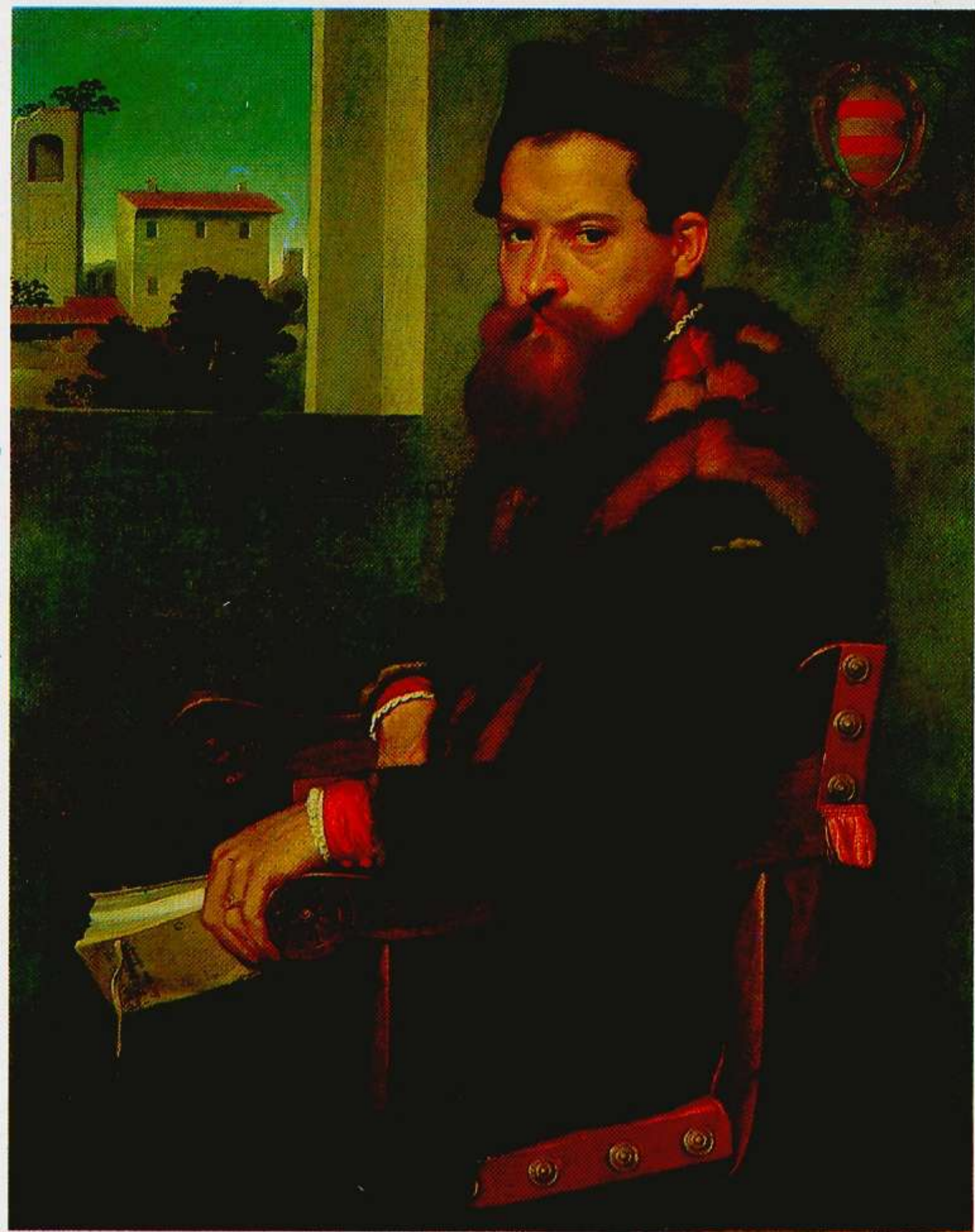
Мадонна на троне с предстоящими святыми

Дерево, темпера. 169,2×169,2

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Гениальный итальянский живописец и архитектор, величайший мастер эпохи Возрождения, Рафаэль родился в Урбино. Его отец, живописец Джованни Санти, рано обнаружил у сына художественное дарование и после первоначального обучения дома уговорил Пьетро Перуджино, который, как сообщает Вазари, был в то время первым среди художников, принять юного Рафаэля в свою мастерскую. Перуджино воспитал в своем талантливом ученике чувство музыкальности линии, гармонии и благородства композиции, мягкой лиричности образов. «Мадонна на троне» была написана в 1504 году, еще в мастерской Перуджино. Однако талант великого художника, создавшего впоследствии многочисленные алтарные образы мадонны, прославлявшие возвышенно прекрасный и глубоко жизненный идеал женской красоты, воплощенной в материнстве, проявился в шедевре из Музея Метрополитен в полной мере.

Картина была заказана монахинями монастыря св. Антония Падуанского. По обе стороны Богоматери художник изобразил святых Петра и Павла, Цецилию и Екатерину. Образ мадонны близок к образам Перуджино и несет в себе духовную чистоту и материнскую нежность. Облик святых дев отличается изысканностью черт и благородной плавностью линий. Фигуры Петра и Павла, полные торжественного величия, предвещают следующий этап творчества живописца, когда Рафаэль будет работать во Флоренции и здесь сложится его зрелый стиль, столь полно выразивший гуманистические представления о прекрасном и совершенном мире, высокие жизнеутверждающие идеалы красоты и гармонии, сложившиеся в эпоху Возрождения

ДЖОВАННИ БАТТИСТА МОРОНИ (около 1530—1578)

Итальянская школа

Портрет Бартоломео Бонги

Холст, масло. 101,6×81,0

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Творчество Джованни Баттисты Морони, одного из замечательных итальянских портретистов и автора большого количества алтарных композиций, приходится на период позднего Возрождения. Морони родился в городе Бергамо, на севере Италии, учился живописи в мастерской Моретто, испытал влияние выдающегося живописца венецианской террафермы — Лоренцо Лотто, портретные образы которого отличаются повышенной эмоциональностью и драматической напряженностью.

В основе художественного решения «Портрета Бартоломео Бонги» лежит ренессансное представление о личности, полной гармонии и совершенства, прекрасной духовно и физически. Морони не отказывается от трезвого анализа характера портретируемого, однако в облике известного юриста, видного богослова, ректора университета в Павии художник подчеркивает благородство и ум, силу воли и мужественное достоинство, тем самым продолжая традиции портрета-памятника, сложившиеся в эпоху раннего Возрождения. В отличие от мастеров XV века Морони вносит в композицию портрета сложный разворот фигуры. Характеристику модели дополняют атрибуты: книга, герб, надписи, пейзаж за окном с изображением здания городской коммуны и недостроенной башни Бергамо, которые усиливают портретную характеристику. Морони с совершенством, достойным великих итальянских мастеров, моделирует объемы лица, передает фактуру тканей, меха, кожаного переплета книги и деревянного подлокотника. Портрет из Музея Метрополитен дает яркое представление о творчестве Морони, блестящего портретиста, умевшего спокойно и ясно передать характерный облик своих моделей

ФРАНЧЕСКО ГВАРДИ (1712—1793)

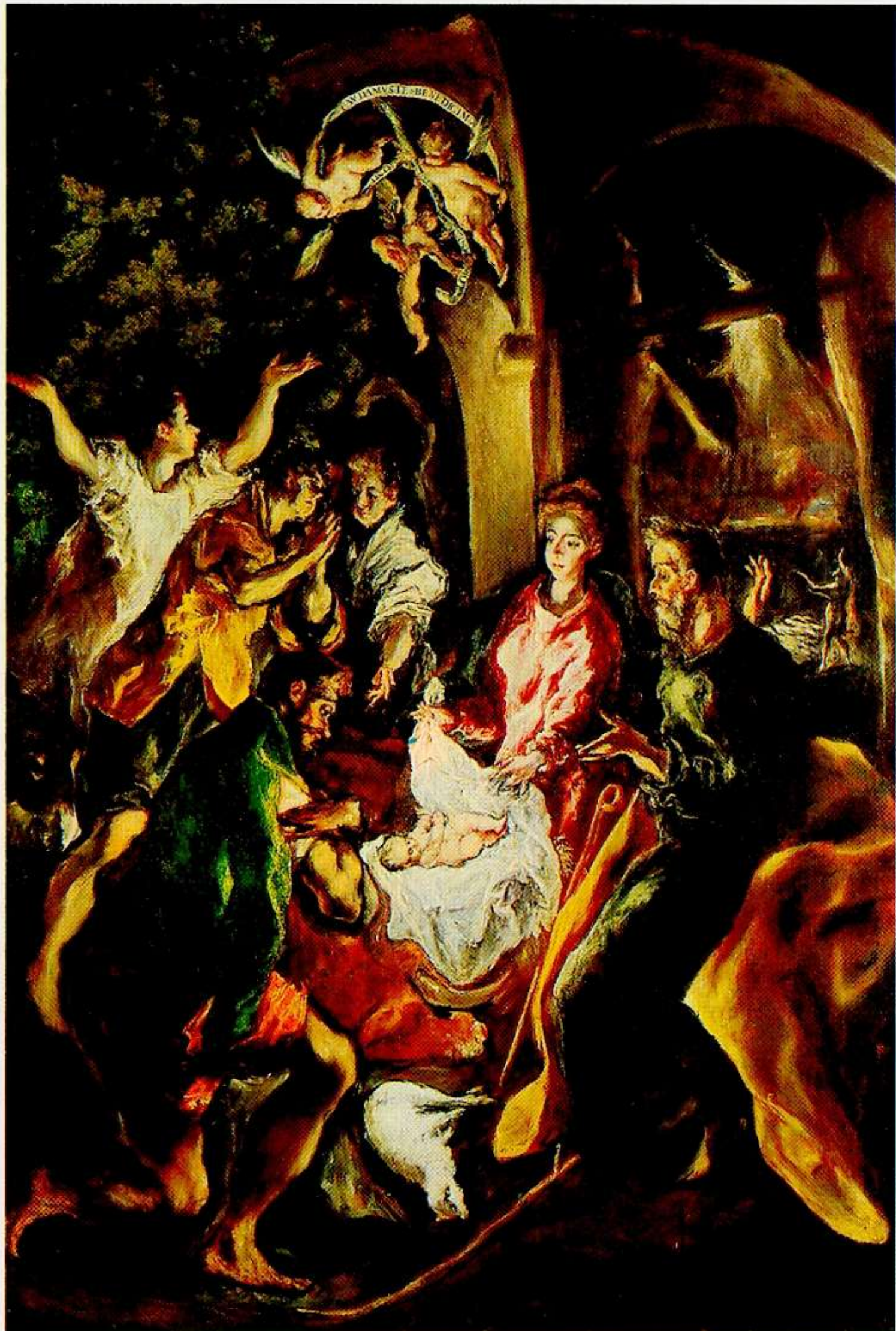
Итальянская школа

Венеция. Площадь святого Марка

Холст, масло. 35,7 × 68,9

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Гварди — последний итальянский живописец, к имени которого мы прилагаем эпитет великий. В творчестве этого венецианского художника, виртуоза кисти, нашли завершение традиции классического искусства Италии. Большое дыхание монументальных композиций, свобода пространственных решений, колористическое совершенство, живописные приемы венецианских мастеров, и особенно Джованни Баттиста Тьеполо, оказали несомненное влияние на Гварди, родившегося в семье художника и прошедшего обучение сначала у своего брата Джованни Антонио, а затем у известного мастера городских видов — Каналетто. Гварди писал монументальные композиции на античные темы, фантастические пейзажи, марины, портреты, бытовые сцены. Однако дарование художника раскрылось наиболее ярко в пейзажах его родной Венеции. Художник написал множество самых различных видов прославленного города, где с непревзойденным мастерством сумел передать облик его каналов, величественных дворцов, залитых солнечным светом улочек и двориков, влажную дымку безбрежного неба над Венецией, красочность праздников. При всей точности воспроизведения архитектурных памятников Венеции Гварди не придавал особого значения документальности создаваемых им видов, гораздо важнее было для него единство живописного решения: золотистая, пронизанная солнечным светом атмосфера определила характер всех его пейзажей, будь то маленький венецианский дворик или знаменитая площадь «жемчужины Адриатики» с собором святого Марка и Палаццо дождей

ЭЛЬ ГРЕКО (ДОМЕНИКОС
ТЕОТОКОПУЛОС) (1541—1614)

Испанская школа

Поклонение пастухов

Холст, масло. 163,8 × 106,6

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Творчество Доменикоса Теотокопулоса, прозванного в Испании Эль Греко за его происхождение с острова Крита, принадлежит к самым значительным явлениям не только испанской, но и западноевропейской живописи. На Крите Эль Греко обучался иконописи, в Венеции, куда он приехал продолжать свое художественное образование, ему довелось недолгое время быть учеником Тициана. В Риме он изучал искусство Рафаэля, Леонардо, Микеланджело. Знакомство с великими традициями ренессансного искусства воспитало художественный вкус молодого живописца, однако сформировался он как художник уже в Испании, в Толедо, старой столице Испании, сохранившей свои культурные традиции. Окруженный поэтами и теологами, историками и музыкантами, местными аристократами, продолжавшими жить рыцарскими идеалами, художник в своих произведениях воплотил дух испанской культуры переломного рубежа XVI—XVII столетий. Заказчиками художника были преимущественно капитулы соборов и монастырей, настоятели церквей, строго ограничивающие сюжетные рамки будущих живописных произведений. Однако в жестких рамках регламентации, обусловленной католическим культом, Эль Греко сумел создать образы глубоко человеческие, потрясающие душу откровением. Сюжет «Поклонения пастухов» был особенно любим Эль Греко: последнее полотно на эту тему он написал в 1612—1614 годах, для семейной капеллы в церкви Санто Доминго эль Антигуо, где и был похоронен.

В картине из Музея Метрополитен Эль Греко помещает персонажи под арочные своды, проступающие сквозь мглу ночи, стремясь передать атмосферу чуда, вызывающего у присутствующих волнение, удивление и трепет

ДИЕГО РОДРИГОС ДЕ СИЛЬВА И ВЕЛАСКЕС (1599—1660)

Испанская школа

Портрет Хуана де Парехи

Холст, масло. 81,3 × 69,9

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

«Живописцем живописцев» называл Веласкеса Эдуард Мане. Художником истины считали его современники. Великий испанский мастер достиг вершины реалистического искусства. Его гений, проявившийся в самых разных жанрах: в исторической картине, пейзаже, бытовой живописи, нашел наиболее глубокое воплощение в портрете.

Веласкес родился в Севилье, крупнейшем художественном центре Испании. Его современниками и соотечественниками были Сервантес и Лопе де Вега, Сурбаран и Рибера. Время, когда творили эти мастера живописи и литературы, можно назвать одним из наиболее плодотворных периодов в истории испанской культуры. В 1623 году по приглашению Оливареса, всеильного министра испанского короля Филиппа IV, Веласкес переезжает в Мадрид и становится придворным живописцем. С огромной целеустремленностью и необыкновенным трудолюбием работает Веласкес при дворе; среди внешней роскоши и блеска придворной жизни великий мастер творит, не отступая ни на шаг от правды. Веласкес был объективен в своих портретных характеристиках и совершенен в живописном мастерстве.

«Портрет Хуана де Парехи» — талантливого художника, ученика Веласкеса — был написан во время поездки в Италию почти одновременно со знаменитым «Портретом папы Иннокентия X». В гордой постановке фигуры, в смелом, открытом взгляде молодого художника Веласкес увидел мужество и достоинство, цельность и независимость характера Хуана де Парехи, потомка мавров, бывших завоевателей Испании. Картина великолепна по живописи, по пластической выразительности сильных энергичных мазков кисти, по богатству и динамике светотени

Sebastian
Martinez
Ponca Ayoob

ФРАНСИСКО ХОСЕ ДЕ ГОЙЯ И ЛУСИЕНТЕС (1746—1828)

Испанская школа.

Портрет Себастьяна Мартинеса и Переса

Холст, масло. 92,9 × 67,5

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Страстное, полное драматического накала искусство великого испанского живописца и графика Франсиско Гойи стало одной из вершин не только испанской, но и всей западноевропейской культуры конца XVIII — начала XIX века. В творчестве Гойи нашли свое воплощение прогрессивные и гуманистические идеалы века Просвещения. Вместе с тем оно стало документальным и ярким художественным свидетельством общественных потрясений и исторических событий, которые довелось пережить художнику. Подъем испанской национальной культуры в конце XVIII века, нашествие Наполеона, героическое сопротивление народа, испанская революция и ее трагический исход — все это вылилось в искусстве Гойи в образы, полные необычайной проникновенности и экспрессии. Гойя был представителем плеяды испанских просветителей, его живопись и особенно графика стали активным оружием борьбы против зла во имя победы разума. Не случайно надпись на одном из офортов знаменитой серии «Капричос»: «Сон Разума рождает чудовищ» — воспринимается как девиз творчества художника.

Особую роль в искусстве мастера играет портрет. Проживший жизнь, полную трагизма и любви, Гойя глубоко чувствовал подлинную ценность человека. Его портреты, глубокие и убедительные по внутренней характеристике, богатые по своему живописному решению и композиции, написаны легко и свободно. Себастьян Мартинес и Перес был ровесником и другом художника. В его доме в Кадисе художник видел полотна Леонардо, Тициана, Веласкеса, Мурильо. В собрании Переса было несколько тысяч гравюр

МЕЙНДЕРТ ХОБЕММА (1638—1709)

Голландская школа

Дорога в лесу

Холст, масло. 94,6 × 129,5

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Творчество замечательного голландского живописца Хобеммы приходится на очень короткий период с 1658 по 1669 год, однако за одно десятилетие художник создает совершенно новый, отличный от предшествующих тип пейзажа, ряд черт которого предвосхищает дальнейшее развитие европейской пейзажной живописи. Ученик выдающегося голландского мастера, пейзажиста Якоба ван Рейсдала, Хобемма повторял сначала мотивы картин своего учителя. Однако героизм и драматическая насыщенность образов природы у Рейсдала в творчестве Хобеммы уступают место интимности, лирической мягкости, жизнерадостной светоносности и ненавязчивой декоративности. Хобемма любил опушки леса, мельницы, полуразвалившиеся хижины в чаще леса, кроны огромных деревьев. Он писал их ярко, сочно, насыщая и пронизывая золотистым солнечным светом. Существует мнение, что свои последние картины художник создавал по этюдам, сделанным на пленэре.

«Дорога в лесу» — характерный пример искусства Хобеммы. Художник использует декоративный мотив раскинувшейся на фоне голубовато-серого неба кроны огромного дерева. Дорога, прямо от зрителя уходящая в глубину, делит композицию на две равные части: слева мы видим сломанный упавший ствол дерева, темную зелень разросшихся деревьев, тяжелые клубящиеся облака, справа — опушку леса, залитую солнечным светом, золотую листву, словно узор обрамляющую пространство у старого дома из розового кирпича. Фигурки путников на дороге и женщины около дома оживляют пейзаж, которому Хобемма придает одновременно и ощущение теплоты бытия, и состояние тревоги повседневной жизни, связанной с природой

РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН (1606—1669)

Голландская школа

Портрет Флориса Соопа (Знаменосец)

Холст, масло. 140,3 × 114,9

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Гениальный голландский художник Рембрандт родился в Лейдене. После трехлетнего обучения у лейденского живописца Якоба ван Сваненбурга и затем в мастерской Питера Ластмана в Амстердаме Рембрандт за короткий срок приобретает славу великолепного портретиста, самого популярного в Голландии XVII века жанра. В ранний период творчества Рембрандт неудержимо демонстрировал свое блестящее владение кистью, с виртуозным совершенством передавая как облик модели, так и богатство фактуры одеяния преуспевающих бюргеров, заказывавших ему портреты: шелк, бархат, драгоценности.

«Портрет Флориса Соопа» написан уже зрелым живописцем, прожившим полную волнений трагическую жизнь. Художник как бы трансформирует в своем творчестве испытанные им сполна счастье и горе, мудрость и доброту, прошедшие через испытания. Рембрандт уже не получает заказов, он пишет в основном композиции на библейские темы и портреты близких ему людей. Амстердамский знаменосец Флорис Сооп, несомненно, был хорошо знаком художнику. Во взгляде пятидесятилетнего человека мы видим усталость и понимание жизни, проникновенную доброту и твердость. Рембрандта больше не интересует внешнее великолепие облика, он сосредоточивает все внимание на духовном состоянии человека. Ярким пятном на темном фоне выделяется пронизанное светом лицо знаменосца с мягкими тенями под бровями, в уголках глаз, у крыльев носа и четко прорисованные морщины — следы прожитых лет. Сияние металлических пуговиц камзола и золотой перевязи подчеркивают значительность образа, торжественность и твердость осязания одного из тех, кто завоевывал свободу Голландии

ТОМАС ГЕЙНСБОРО (1727—1788)

Английская школа

Портрет мисс Сперроу

Холст, масло. 76,5 × 63,2

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Выдающийся английский живописец XVIII века Томас Гейнсборо наряду с Рейнолдсом был создателем особого типа парадного портрета, восходящего к традиции, принесенной в английскую живопись замечательным фламандским художником, учеником великого Рубенса, Антонисом Ван Дейком. Гейнсборо родился в семье торговца сукном и не получил систематического художественного образования. Некоторое время он обучался ювелирному делу, а затем, возможно, получал советы французского гравера Гравелло и теперь забытого живописца Хеймена. Известность и мастерство пришли к Гейнсборо в Бате, модном курорте на западе Англии, где он создал множество портретов в аристократическом вкусе, сочетающих в себе парадность и изящество форм с правдивой, живой характеристикой модели. Женские портреты кисти Гейнсборо отличаются особой одухотворенностью и мягким лиризмом. Излюбленная гамма построена на сочетании холодных оттенков серебристо-серых и голубых тонов. Гибкость и мягкая плавность мазков передает нежную матовость карнации, серебристо-белый шелк платья, шелковистость чуть припудренных волос высокой прически, сообщающей модели особую горделивость осанки.

«Портрет мисс Сперроу» — яркий пример того периода творчества Гейнсборо, когда художник, переехавший в столицу Англии, имел постоянную клиентуру в среде аристократии и крупной буржуазии. В это время он пишет также огромные парадные портреты короля и членов королевской фамилии, портреты своих друзей и домочадцев, в которых особенно полно раскрываются его лирическое дарование, музыкальность кисти, изысканность колористического видения

ДЖОН КОНСТЕБЛ (1776—1837)

Английская школа

Собор в Солсбери

Холст, масло, 88×111,8

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Один из крупнейших мастеров западноевропейской живописи выдающийся английский художник Констебл утверждал в своем творчестве поэзию реальной природы. Свободной живописной манерой, чистотой тонов, разнообразием оттенков он умел передавать сияние солнечного света и воздушность атмосферы, сочную зелень травы и прохладу, исходящую от тенистого дерева, влажность росы и набухшие каплями дождя облака, полдневный зной и мягкий предзакатный свет, покрывающий розовой дымкой стены готического собора. Творчество Констебла было сродни поэзии его современников Роберта Бернса и Джона Китса. Условным схемам академического искусства он противопоставил непосредственность чувства, яркого поэтического восприятия природы. Одним из первых в европейской живописи он стал работать с натуры: его этюды написаны густыми, пастозными мазками, звучными яркими красками. Творчество Констебла было принято в Англии критиками враждебно, они продолжали порицать художника и после его смерти. Однако во Франции картины Констебла воспринимались восторженно великими художниками-романтиками Жерико и Делакруа. Более позднее поколение французских мастеров реалистического пейзажа Руссо, Дюпре, Коро испытали влияние Констебла.

Мотив готического собора в Солсбери, расположенного на равнине, окруженной вековыми деревьями, много раз был запечатлен художником. Полотно из Музея Метрополитен метафорично передает контраст строгих и легких архитектурных форм, созданных человеком, и воздушность природы, сияние солнечного дня, пронизывающего кружевную резьбу камня, и прохладу тенистой аллеи

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН (1699—1779)

Французская школа

Мыльные пузыри

Холст, масло. 61×64

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Непревзойденный колорист, великий мастер натюрморта и бытового жанра, Шарден внес в искусство Франции XVIII века совершенно особый мир, связанный духовно с жизнью третьего сословия, из которого вышел и сам художник. Аристократическому искусству рококо с его изяществом, легкостью и жеманством он противопоставил искусство, полное любви к быту простых людей, основанное на изучении природы. Сотни раз он наблюдал в своем доме сценки мирной жизни вокруг семейного очага, полные тихой радости, овеянные духом святости неторопливой домашней работы. Художник создал образы удивительной чистоты, он воспел поэзию материнской нежности, нравственный смысл воспитания в кругу семьи, красоту размеренных и неторопливых движений женщин, занятых домашним трудом: прачек, кухарок, воспитательниц.

Особенно привлекательны детские образы Шардена. Художник удивительно тонко чувствовал непосредственность и очарование малышей, окруженных заботами матери, наставляющей и воспитывающей их. В образах домашних тружениц Шарден открыл особую мудрость, чувство долга, доброту и душевное благородство, соединяющие семью. Мотив картины Музея Метрополитен неоднократно привлекал художника. В играх и развлечениях окружавшие Шардена люди были так же просты и непритязательны, как и в быту. Излюбленным занятием детей прачек было пускание мыльных пузырей. Название картины, которым живописец сопроводил ее, посылая на выставку в Салон, гласило: «Суетные развлечения молодого человека, пускающего мыльные пузыри». Это была дань духу нравоучительности, присущему академическому искусству

ЖАН ОГЮСТ ДОМИНИК ЭНГР (1780—1867)

Французская школа

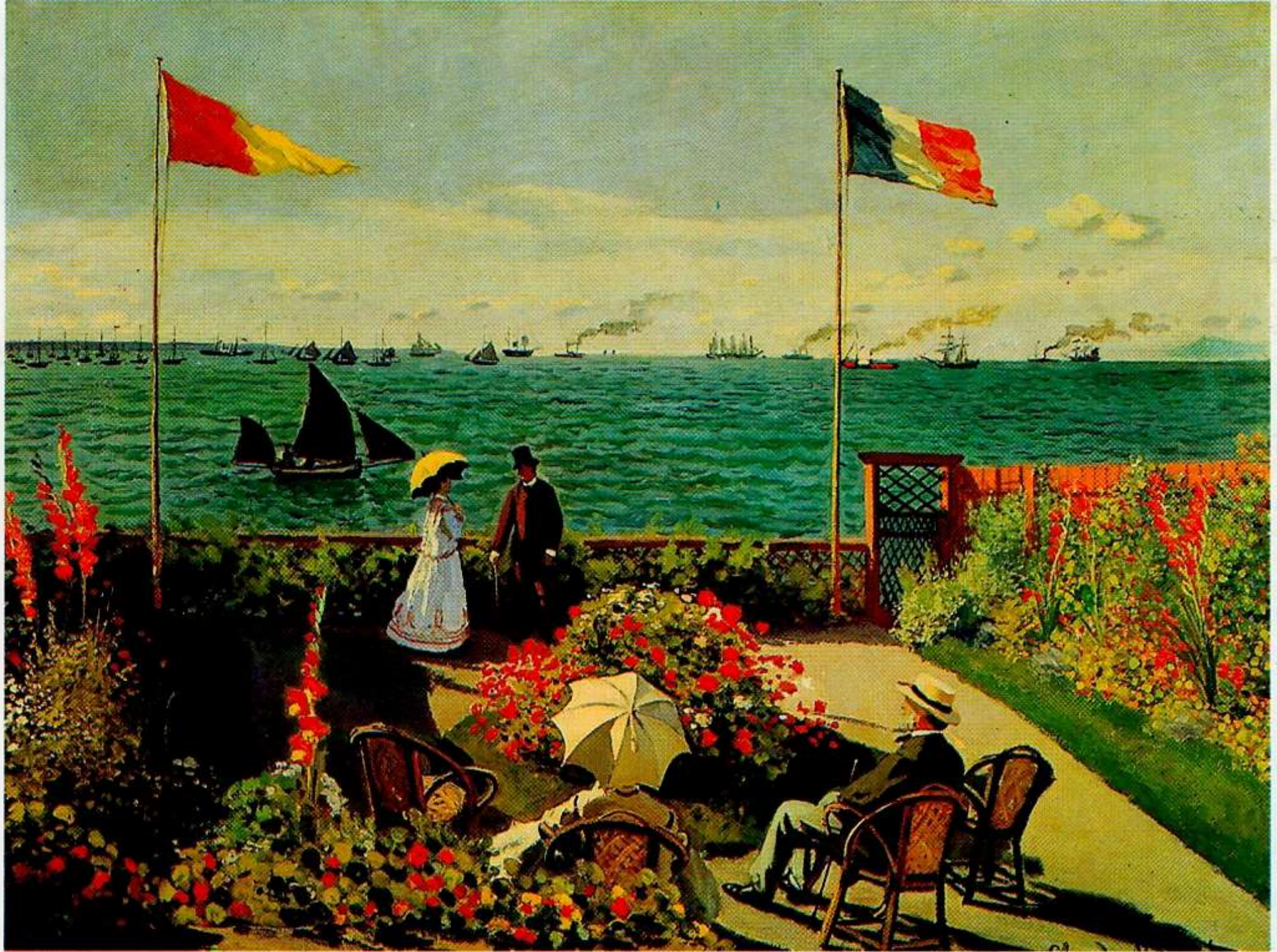
Портрет Жозефа Антуана Молтедо

Холст, масло. 75,3 × 58,1

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Великий французский мастер живописи и рисунка Энгр был учеником другого гения французского искусства Жака Луи Давида. Энгр унаследовал воплощенные в творчестве учителя традиции неоклассицизма. Однако в отличие от него он в своих поисках в большей степени, чем Давид, обращался к искусству Высокого Возрождения, и прежде всего к Рафаэлю, которого он боготворил, нежели к искусству античности. В многочисленных композициях Энгра на мифологические, аллегорические, исторические сюжеты мы видим тщательно выверенную композицию, виртуозную выразительность и красоту текучих линий, изысканную гармонию пластических форм, в которой художник видел сходство с гармонией музыкальной. Не случайно, будучи зрелым мастером, Энгр говорил, обращаясь к своим ученикам: «Если бы я мог всех вас сделать музыкантами, вы бы выиграли как живописцы. В природе все гармонично: чуть больше, чуть меньше — это уже нарушает гамму и дает фальшивую ноту. Надо добиться умения верно петь карандашом или кистью и так же хорошо, как голосом. Точность форм, то же самое, что и точность звуков».

Лучшие достижения Энгра принадлежат портретному жанру. Работы этого непревзойденного портретиста XIX века отличаются особое чувство индивидуальности и умение воплотить остроту своего восприятия и законченный, цельный и гармоничный образ. И в полной мере это выражено в портрете Молтедо, бывшего начальника почты в Риме, представителя французского духовенства при папском дворе, человека несколько неуклюжего на вид, но в действительности тонкого ценителя античности и собирателя произведений древнего искусства.

КЛОД ОСКАР МОНЕ (1840—1926)

Французская школа

Терраса в Сент-Адрессе

Холст, масло. 97,5 × 130

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Клод Моне был живописцем, наиболее полно и ярко выразившим в своем творчестве принципы импрессионизма. Его можно назвать классиком этого антиклассического направления во французском искусстве семидесятых годов XIX века. Художники-импрессионисты стали работать на открытом воздухе: они сосредоточили свое внимание на зрительной, красочной стороне мира, лишеного событий и драм, поставив своей целью насытить живопись солнечным светом. Мир радостный, ликующий и безмятежный открывается нам в полотнах импрессионистов.

Красотой и свежестью ясных чистых тонов веет от картины Моне, в которой художник запечатлел вид маленького курортного местечка Сент-Адресс, близ Гавра. Залитая солнцем терраса, пронизанные светом яркие краски роз, безмятежно-спокойные фигуры персонажей, стремительно уходящие вдоль горизонта дымы кораблей, безбрежный простор моря и неба, развевающиеся флаги — все передает ощущение наслаждения праздником жизни. Картина была написана летом 1867 года, а осенью 1874 группа молодых художников, во главе с Клодом Моне, пренебрегая официальным Салоном, устроила собственную выставку, на которой была представлена одна из написанных им в Гавре картин «Впечатление. Восход солнца». Позднее Моне так объяснил название полотна, где он изобразил утреннее солнце в мареве тумана: «Меня спросили название этой картины для каталога... Я ответил: «Поставьте — «Впечатление». Это было подхвачено критиками, и вся группа художников — Моне, Ренуар, Писсарро, Сислей, Дега, Сезанн, Берта Моризо и Базиль — получила название импрессионистов

ПОЛЬ СЕЗАНН (1839—1906)

Французская школа

Натюрморт с кувшином и баклажанами

Холст, масло. 72,4×91,4

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Сын богатого банкира из Экса Сезанн почти всю жизнь прожил на юге Франции в своем родном городе, неустанно работая и создавая полотна, которые в наше время признаны шедеврами французской живописи. Они украшают теперь коллекции знаменитых европейских и американских музеев. Признание пришло к Сезанну лишь в старости, официальная критика и Салон с ожесточением относились к живописной системе гениального продолжателя традиций интеллектуально-философского и эмоционального осмысления мира, присущей лучшим мастерам французского искусства и особенно Пуссену — любимому художнику Сезанна. Но молодые живописцы, среди которых первым был Ван Гог, приняли и развили в своем творчестве уроки Сезанна. Художник всего лишь дважды выставлялся вместе с импрессионистами, и, хотя на выставке в Эксе он поставил рядом со своим именем «ученик Писсарро», отдавая тем самым дань почтения идейному главе импрессионистов, в целом программа Сезанна была противоположна установкам его товарищей по борьбе за новую живопись. Восприятие пространства и формы у Сезанна становится сферическим и объемным, он ищет конструктивную логику формы, раскрывая неизменную сущность предметов, тогда как импрессионисты растворяют в воздушной среде контуры предметов, изменяя их облик в зависимости от освещения.

В «Натюрморте с кувшином и баклажанами» художник находит синтез композиционного и цветового соотношений объемов и плоскостей, цвета и линии, выражающих извечную суть окружающего нас материального мира

ПОЛЬ ГОГЕН (1848—1903)

Французская школа

Две таитянки

Холст, масло. 94×72,4

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Один из крупнейших художников поколения, следующего за импрессионистами и потому довольно произвольно названного постимпрессионистами, был Поль Гоген. Живописные полотна Гогена принадлежат к лучшим достижениям искусства конца XIX — начала XX века, периода, когда появляется множество различных течений и веяний, складывается символизм, рождается новый стиль модерн.

Необычна судьба Гогена, этого бунтаря, преобладающей чертой которого современники называли «аристократическую надменность». Только нерушимая вера в свой талант и призвание, твердое убеждение, что он — великий художник, позволили Гогену выстоять и с неистребимым оптимизмом поступать наперекор всем устоявшимся мнениям. В сорок лет, после десятилетия любительских занятий живописью, Гоген прерывает свою долгую карьеру биржевого маклера и пытается прокормить жену и пятерых детей заработками свободного художника. После необычайно суровой зимы 1885—1886 года в Париже, когда ему еле удалось выжить, перебиваясь на жалкие гроши, заработанные расклейкой афиш, Гоген приходит к решению уехать как можно дальше сначала от Парижа, а затем и от Европы. В 1891 году он уезжает на Таити, и здесь складывается его стиль, который он сам называл синтетическим, определяется его неповторимая живописная манера: монументальная ясность композиции и простота линейного контура, подчеркнутая обобщенность форм и орнаментальная декоративность цветовых сочетаний, плоскостность цветового пятна и блеск чистых и ярких красок передают скорее мысль художника, нежели реальность окружающего мира

ПАБЛО ПИКАССО (1881—1973)

Испанская школа

Женщина в белом

Холст, масло. 99,1×80

Нью-Йорк. Музей Метрополитен

Великий художник двадцатого столетия Пабло Пикассо прошел большой творческий путь. Его первым наставником в искусстве был отец, учитель рисования и мастер декоративных росписей. Пикассо начал рисовать рано, в четырнадцать лет, безупречно владея приемами академического рисунка, он блестяще выдержал экзамен в барселонскую Школу изящных искусств, но скоро покинул ее, пресытившись рисованием с гипсов. Так же быстро он расстался и с мадридской Академией художеств. В 1900 году Пикассо приезжает в Париж. Здесь окреп его талант, сложился его собственный стиль. После знакомства с импрессионистами и попыткой писать картины во французском духе, Пикассо обращается к испанской художественной традиции, к искусству испанских классиков — Эль Греко, Веласкеса, Гойи. В живописных произведениях Пикассо часто варьируется тема гордой нищеты и возвышенного убожества, гротеск сочетается с сарказмом. Реализм его жесток и вместе с тем полон любви к людям. В основе художественного решения его картин лежит принцип созданного воображением образа. Однако художник исходит из реальной сущности людей и предметов, метафорически воплощая их сущность.

Полотно «Женщина в белом» написано в середине 1910-х годов, когда после длительного увлечения кубизмом художник вновь обращается к фигуративной живописи. Путешествуя по Италии, Пикассо открывает для себя античность, ее гармонию и совершенство. В этой картине Пикассо изобразил свою жену, русскую балерину Ольгу Хохлову, в поэтическом облике древней гречанки, стремясь выразить в этом портрете дух античной гармонии, ясности и спокойствия

Состав комплекта:

РАФАЭЛЬ

Мадонна на троне с предстоящими святыми

ДЖОВАННИ БАТТИСТА МОРОНИ

Портрет Бартоломео Бонги

ФРАНЧЕСКО ГВАРДИ

Венеция. Площадь святого Марка

ЭЛЬ ГРЕКО

Поклонение пастухов

ДИЕГО РОДРИГОС ДЕ СИЛЬВА И ВЕЛАСКЕС

Портрет Хуана де Парехи

ФРАНСИСКО ХОСЕ ДЕ ГОЙЯ И ЛУСИЕНТЕС

Портрет Себастьяна Мартинеса и Переса

МЕЙНДЕРТ ХОБЕММА

Дорога в лесу

РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН

Портрет Флориса Соопа (Знаменосец)

ТОМАС ГЕЙНСБОРО

Портрет мисс Сперроу

ДЖОН КОНСТЕБЛ

Собор в Солсбери

ЖАН-БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН

Мыльные пузыри

ЖАН ОГЮСТ ДОМИНИК ЭНГР

Портрет Жозефа Антуана Молтедо

КЛОД ОСКАР МОНЕ

Терраса в Сент-Адрессе

ПОЛЬ СЕЗАНН

Натюрморт с кувшином и баклажанами

ПОЛЬ ГОГЕН

Две таитянки

ПАБЛО ПИКАССО

Женщина в белом

ЭЖЕН ДЕЛАКРУА (1798—1863)

Французская школа

Цветы

Холст, масло. 106,2 × 140

МУЗЕЙ МЕТРОПОЛИТЕН

Серия «Музеи мира»

16 открыток. Цена 89 коп.

Автор-составитель *О. А. Гасанова*

Редактор *Н. А. Проскурникова*

Технический редактор *В. Ю. Осипов*

© «Изобразительное искусство». Москва. 1988

9-2077. 172 000. 1414.

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 170024, г. Калинин, пр. Ленина, 5.