

Музеи мира

МУЗЕЙ ИСКУССТВ
В САН-ПАУЛУ

Музей искусств в Сан-Паулу, одном из самых больших и красивых городов Бразилии, обладает уникальной коллекцией произведений западноевропейского и латиноамериканского искусства, что позволило причислить его не только к крупнейшим музеям Латинской Америки, но и к ведущим музеям мира. Однако в отличие от большинства других этот музей еще очень молод. Идея его создания возникла летом 1946 года. Она принадлежала Франсиску ди Ассизу Шатобриану (1892—1968), бразильскому журналисту, правоведу и дипломату, всесторонне образованной личности, как бы воскресившей традиции великих гуманистов, чье наследие не прошло даром для культуры Латинской Америки. По замыслу Шатобриана, патриота и гражданина своей страны, и его соратников, музей должен был стать в первую очередь культурно-просветительным учреждением, где посетители смогут получить необходимые знания об изобразительном искусстве и других видах художественной культуры. В своей статье, посвященной Музею искусств в Сан-Паулу, французский критик Андре Перино остроумно перефразировал известную поговорку: «Скажи мне, каков ваш музей, и я скажу, кто вы», считая, что музеи — в значительной степени лицо наций. Очевидно, эта мысль владела и Шатобрианом. Был снят этаж строящегося здания, и вскоре благодаря таланту архитектора Лины Бо он был прекрасно переоборудован под музейное помещение. Впоследствии для музея были приспособлены и другие этажи, и здание органично вписалось в окружающую среду шумного, многоэтажного, индустриального Сан-Паулу, став вместе с окружающими его газонами и скульптурой своего рода оазисом.

Первые годы работы музея требовали от его организаторов поистине неудержимой увлеченности. В основу коллекции Музея искусств было положено собрание старой пинакотеки города, в которой хранились картины, воскрешавшие историю Бразилии. Для обогащения коллекции было решено начать закупки на аукционах и в музеях Европы. Пострадавшие во время второй мировой войны европейские государства не всегда могли выделить необходимые средства на содержание национальных музеев, что вынуждало их подчас расставаться с рядом прекрасных произведений. Вскоре после организации музея в Сан-Паулу Пьетро Мариа Бранди, ставший его директором, отправился в Лондон, не рассчитывая на особый успех. Однако в эту первую

поездку ему удалось приобрести за сравнительно невысокую цену «Портрет графа Оливареса» Веласкеса, а также картины Тициана, Перуджино и Пикассо. К 1953 году собрание Музея искусств стало представлять настолько высокую ценность, что Дворец Тюильри в Париже предоставил свои залы для проведения выставки, которая носила название «Шедевры пинакотеки в Сан-Паулу». С этого момента Музей в Сан-Паулу приобретает международное признание. За четверть века до появления Музея искусств, в 1922 году, именно в Сан-Паулу в муниципальном театре была проведена так называемая Неделя современного искусства, имевшая для культуры страны огромное значение. В ней приняли участие молодые живописцы, музыканты, литераторы, ставшие родоначальниками современного искусства Бразилии. Выставленные произведения были призваны познакомить местную публику с достижениями европейской культуры. Несмотря на то что в основе выпущенного вскоре манифеста лежали главным образом доктрины футуризма, молодые художники, ратовавшие за появление нового бразильского искусства, не забывали и достижений национальной культуры. Эти начинания продолжили и создатели Музея искусств, образование которого способствовало появлению в 1951 году знаменитых теперь Биеннале в Сан-Паулу, ставших регулярным смотром не только латиноамериканского, но и мирового искусства.

В настоящий момент Музей искусств в Сан-Паулу является одним из крупнейших центров бразильской культуры. Здесь ведется интенсивная научная, реставрационная и популяризаторская работа. Посетителей неизменно привлекает замечательно продуманная экспозиция залов, где наряду с произведениями той или иной школы, того или иного мастера помещены стенды, рассказывающие не только об истории и культуре, но и географии страны, искусство которой представлено в зале. Сотрудники Музея стремятся ввести зрителя в самую гущу проблем не только изобразительного искусства, но и культуры в целом. Регулярно проводятся «Музыкальные субботы», где даются концерты как классической, так и авангардистской музыки. Постоянно организуются выставки, которые заставляют зрителя творчески подходить к процессу восприятия искусства. Но главное внимание уделяется самим произведениям. Гордостью Музея является его картинная галерея, ко-

торая постоянно обогащается за счет закупок на знаменитых мировых аукционах, в других музеях, в мастерских современных художников и у частных владельцев. В Музее несколько отделов, но среди них выделяются два — западноевропейской и латиноамериканской живописи.

Настоящий комплект открыток посвящен западноевропейской живописи, представленной в Музее искусств в Сан-Паулу множеством школ, произведениями мастеров разных эпох, начиная с итальянского Возрождения и кончая современностью. Одной из самых ранних живописных работ в Музее является «Мадонна с младенцем», созданная художником итальянского Проторенессанса Бернардо Дадди. В коллекции пинакотеки Сан-Паулу находятся прекрасные произведения и других известных живописцев итальянского Ренессанса — Андреа Мантеньи, Джованни Беллини, Тициана, Тинторетто и даже раннего Рафаэля, чье полотно «Воскресение Христа» репродуцировано в этом комплекте.

Замечательными произведениями представлены и другие живописные школы Европы: нидерландская — творением Ханса Мемлинга «Мадонна со св. Иоанном и св. женами»; голландская — полотном Рембрандта «Автопортрет с отрастающей бородкой»; немецкая — «Портретом Генри Говарда, графа де Саррей», написанным Хансом Хольбейном Младшим; английская — полотнами Гейнсборо «Пейзаж Дринкстоун-парка» (на обложке) и Тернера «Замок Кэрнарвон»; испанская — «Портретом дона Хуана Антонио Льоренте» кисти Франсиско Гойи. Особый раздел составляет живопись XIX—XX веков. Музей располагает произведениями мастеров ряда школ, и в первую очередь французской. В коллекции Музея хранятся картины Эжена Делакруа, Доминика Энгра, Гюстава Курбе, Эдуарда Мане, Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Сезанна, Пьера Боннара, Эдуарда Вюйара, Анри Матисса, Фернана Леже, Мориса де Вламинка и Мориса Утрилло. Среди работ мастеров других национальных школ выделяются полотна Винсента Ван Гога, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, а также произведения латиноамериканских художников, и прежде всего бразильских.

Музей искусств в Сан-Паулу мало знаком широким кругам советских любителей живописи, поэтому комплект открыток, посвященный этому музею, вызовет у них несомненный интерес.

Н. Шелешнева

БЕРНАРДО ДАДДИ (около 1290 — после 1355)

Итальянская школа

Мадонна с младенцем

Дерево, темпера. 66 × 39

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Бернардо Дадди — младший современник своего гениального земляка Джотто. Его творчество относится к флорентийской (тоscanской) школе живописи, но ряд черт сближает искусство мастера с произведениями художников другой процветавшей в то время школы — сиенской. Дадди воспринял у Джотто то мировоззрение, которое лежало в основе творчества и других знаменитых деятелей культуры Проторенессанса, в первую очередь великого поэта Данте Алигьери. Оно заключалось в перенесении поисков истины в пределы нравственных человеческих категорий. В творчестве Дадди заметны, однако, и готизирующие тенденции, на какое-то время захватившие вновь художников некоторых итальянских городов первой половины XIV века, и главным образом Сиены.

В «Мадонне с младенцем» эти две особенности искусства Дадди особенно отчетливы. Изысканный поворот головы, удлинённый разрез глаз, типичный для образов сиенских мастеров — Пьетро Лоренцетти и Симоне Мартини, — нейтральный золотой фон и тонкий орнаментальный узор в одеждах Марии и младенца Христа — характерные черты готизирующей аристократической линии в итальянском искусстве треченто. Но одновременно произведение Дадди сохраняет все завоевания Джотто. Прекрасно построенная композиция, в которой Мадонна с младенцем являют собой единое целое, согрета теплотой чисто человеческого общения двух любящих существ — матери и ребенка. Она передана в жестах их рук, но главное в улыбке губ и глаз, обращенных друг к другу. Этот диалог взглядов — прямое наследие Джотто

РАФАЭЛЬ САНТИ (1483—1520)

Итальянская школа

Воскресение Христа. 1501 / 02

Холст, масло. 52 × 44

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Творчество Рафаэля наряду с творчеством Леонардо да Винчи и Микеланджело знаменует собой тот период высочайшего расцвета эпохи Возрождения, который принято называть Высоким Возрождением. Гений Рафаэля, уже при жизни снискавший ему славу непревзойденного мастера, проявился рано. Немаловажную роль в этом сыграл его отец — живописец и поэт Джованни Санти, приближенный двора урбинских герцогов, славящегося своим строгим этикетом и одновременно блестящим кругом гуманистически настроенных высокообразованных людей. Первые уроки рисования юному Рафаэлю дал отец. Затем несколько лет он, очевидно, обучался живописи в мастерской Тимотео Вити в своем родном Урбино, а с 1499 года начал работать в Перудже в мастерской известного умбрийского художника Пьетро Перуджино. Здесь он пребывал до 1504 года, и творчество Перуджино, несомненно, оказало на сложение собственной манеры Рафаэля огромное влияние. Помимо замечательных росписей в Ватикане и знаменитой «Сикстинской мадонны» Рафаэль за свою недолгую жизнь создал множество картин религиозного содержания и портретов.

Полотно «Воскресение Христа» относится к раннему периоду творчества Рафаэля, ко времени его пребывания в мастерской Перуджино, и несет на себе очевидные следы влияния искусства учителя. Особенно это обнаруживается в трактовке пейзажа — глубокой перспективе долин и холмов с отдельно стоящими кое-где как символ хрупкости человеческого бытия тонкими деревьями. Однако это небольшое полотно из Сан-Паулу многоплановостью композиции, четким построением пространства, расположением фигур, а также ярким, звонким колоритом уже предвосхищает будущие монументальные произведения Рафаэля

ХАНС МЕМЛИНГ (Около 1435—1494)

Нидерландская школа

Богоматерь, Иоанн Евангелист и св. жены

Дерево, масло. 51 × 40

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Творчество Ханса Мемлинга наряду с искусством его великого соотечественника Иеронима Босха, по мнению большинства исследователей, завершает блестящий расцвет нидерландской живописи XV века.

Мемлинг родился в Зелигенштадте на Майне, но затем переехал в Брюгге, где и работал до конца жизни. Он прекрасно усвоил уроки Рогира ван дер Вейдена и Гуго ван дер Гуса, что проявилось в мастерстве его композиций и чувстве цвета. Произведения Мемлинга привлекают великолепно продуманной композицией, красотой колорита, изяществом линий. Светская трактовка религиозных сюжетов дает зрителю возможность прикоснуться к эпохе, в которую творил мастер. Богоматерь и святые Мемлинга воспринимаются нами как современники художника: их облик и одежда дают представление о моде того времени.

Таково и произведение из Сан-Паулу. Драматизм ситуации — после распятия Христа — передан здесь намеренно обостренно, как в древнегреческих трагедиях, где каждая поза и каждый жест несли смысловую нагрузку. Особой выразительностью в картинах Мемлинга отличаются лица персонажей. Мы ясно читаем на них следы перенесенных страданий: сведенные в тоске брови, пересохшие губы, покрасневшие от слез глаза — все говорит о доведенном до предельной иллюзорности реализме искусства нидерландского художника

HENRY HOWARD

ANNO

EARL OF SURREY

STATIS SVB 28

ХАНС ХОЛЬБЕЙН МЛАДШИЙ (1497—1543)

Немецкая школа

Портрет Генри Говарда, графа де Серрей

Дерево, масло. 53 × 42

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Творчество Ханса Хольбейна Младшего определило тот уровень немецкого Возрождения в его завершающей фазе, которую ученые считают Высоким, или Развитым, Возрождением.

Ханс Хольбейн, прозванный Младшим в отличие от не менее великого отца Ханса Хольбейна Старшего, родился в Аугсбурге в семье потомственных живописных дел мастеров: его дед, отец, дядя, брат, а впоследствии сын и внук были художниками. Отец прославился как мастер алтарей, а старший брат Амброзиус, как и Ханс, был талантливым портретистом. В 1516 году Хольбейн вместе с братом поселяется в Базеле, где живет до 1525 года. Затем по совету Эразма Роттердамского переезжает в Лондон, где после долгих лет творчества умирает от холеры в возрасте сорока шести лет.

Несравненный портретист Ханс Хольбейн Младший сохранил для нас облик своей эпохи, увековечив черты многих прославленных современников. Портреты, созданные в Англии, отличаются особенной глубиной характеристик, так как именно там искусство Хольбейна достигло совершенства. На репродуцированном портрете изображен известный английский поэт и дипломат Генри Говард, граф де Серрей (около 1513—1547). Тонкое лицо, тревожный взгляд больших темных глаз, обращенный куда-то за пределы доступного нам мира, сухие губы, словно повторяющие про себя слова только что рожденного поэтического творения, нервные пальцы руки, как будто отмеряющие ритм стихотворения, сдерживаемые волей привыкшего владеть собой дипломата, — все создает реалистический образ большой духовной силы

РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН (1606—1669)

Голландская школа

Автопортрет с отрастающей бородкой. Около 1634

Холст, масло. 57 × 44

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Гениальный голландский живописец родился в 1606 году в городе Лейдене в семье владельца мельницы Харменса ван Рейна, там же окончил латинскую школу и поступил в Лейденский университет. Но вскоре он оставляет его, решив посвятить себя искусству. В течение трех лет он учится живописи у лейденского художника Якоба ван Сванебурха, а затем около года посещает мастерскую известного амстердамского исторического живописца Питера Ластмана. В 1632 году Рембрандт окончательно переселяется в Амстердам, бывший в то время центром культурной и художественной жизни Голландии XVII века.

Рембрандт оставил нам многочисленные картины на библейские и мифологические сюжеты, портреты, натюрморты, пейзажи и офорты. Портретное творчество Рембрандта огромно, он создал большое число превосходных портретов своих современников, близких и друзей. Много писал и рисовал Рембрандт и самого себя. Малоизвестный «Автопортрет с отрастающей бородкой» из Музея искусств в Сан-Паулу дополняет галерею созданных Рембрандтом автопортретов. Портрет написан в середине 1630-х годов. Это самые счастливые для Рембрандта годы — время успеха у публики, поклонения учеников, женитьбы на любимой женщине Саскии ван Эйленбурх. Можно предположить, что репродуцируемый автопортрет был исполнен по традиции, идущей от Возрождения, как свадебный. Если сравнить его с выполненным приблизительно в это же время портретом «Саския ван Эйленбурх в молодости» (или иначе «Саския в шляпке»), хранящимся теперь в Дрезденской галерее, то станет очевидно, что они, вероятно, были задуманы как парные

ФРАНСИСКО ГОЙЯ И ЛУСИЕНТЕС (1746—1828)

Испанская школа

Портрет дона Хуана Антонио Льоренте

Холст, масло. 189 × 114

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Франсиско Гойя — один из величайших художников мира, творчество которого знаменует новый взлет испанского искусства на рубеже XVIII и XIX веков. Гойя продолжил традиции испанских мастеров семнадцатого столетия, золотого века ее культуры, и прежде всего Веласкеса. Романтический реализм Гойи активно противостоит современному ему академическому искусству с его жесткими канонами, ставшими впоследствии тормозом поступательного развития европейского искусства. Творчество Гойи разнообразно, диапазон его исканий необычайно широк: превосходный портретист, автор драматических композиций и праздничных полотен, настенных росписей и графических серий, он вошел в историю искусства как блестящий живописец с неповторимой и яркой индивидуальностью, со сложным, до конца неразгаданным до сих пор духовным миром.

Портрет занимает особое место в творчестве Гойи. В последний период жизни художник писал только близких ему по душевному складу людей. К таким портретам относится и «Портрет дона Хуана Антонио Льоренте» — священника-энциклопедиста, друга художника, так же как и он, страдавшего из-за несовершенства политической и культурной жизни страны, задавленной реакцией. В этом портрете Гойя уходит от изображения аксессуаров, мешающих передаче психологии модели: лишь красная лента с висящим на ней орденом, кольцо на пальце и смятый платок в руке оживляют коричнево-черную гамму картины. Из этого темного пространства светлым, розово-охристым тоном вырывается лицо Льоренте — мягкой лепки, с живыми темными глазами и приветливо-улыбчивым ртом

ДЖОЗЕФ МЭЛЛОРД УИЛЬЯМ ТЕРНЕР (1775—1851)

Английская школа

Замок Кэрнарвон

Холст, масло. 96 × 140

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

В историю европейского искусства Тернер вошел как один из крупнейших представителей английской пейзажной школы. Уже во второй половине XVIII века в творчестве таких ведущих живописцев Англии, как Рейнолдс и Гейнсборо, заметно пристальное внимание к природе. Но отдельным жанром пейзаж становится лишь с приходом в английское искусство двух художников — Констебла и Тернера. Если Констебл был родоначальником реалистического пейзажа (он первым стал заканчивать работы на природе), то Тернер интерпретировал состояние природы: его пейзажи — результат романтического переосмысления окружающего мира, что сближает художника с английскими романтиками в литературе.

Тернер родился в Лондоне, он не получил систематического школьного образования, но, будучи одаренным искусством, закончил школу при королевской Академии художеств и стал действительным членом Академии. Живописные поиски Тернера во многом предвосхитили появление импрессионистов. Особенно пристально его творчество изучал Клод Моне. В поздних произведениях Тернера все мысли и чувства художника направлены на передачу атмосферы, окутывающей предметы. Именно к этому периоду принадлежит и полотно «Замок Кэрнарвон», в котором силуэты башен замка почти сливаются с очертаниями мачт и парусов рыбацких шхун, отчего все изображенное в картине кажется миражем, напоминающим видения фантастических кораблей из морских легенд о Летучем голландце

ГЮСТАВ КУРБЕ (1819—1877)

Французская школа

Портрет Зелии Курбе. Около 1846

Холст, масло. 56 × 46

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Великий французский художник-реалист Жан Дезире Гюстав Курбе родился в Орнане в семье богатого винодела. В 1840 году он приезжает в Париж и начинает посещать Академию Сюиса. Все свободное время Курбе проводит в Лувре, где усиленно копирует старых мастеров. Ранние работы Курбе отмечены чертами романтизма, но уже начиная с 1850-х годов он явно отдает предпочтение правдивому изображению действительности, намечается острый конфликт живописца с официальными художественными кругами. Целью жизни Курбе становится борьба за реализм против академического искусства. Гюстав Курбе был активным участником Парижской коммуны: он возглавлял организацию художников Парижа. Разгром коммуны чуть не стоил Курбе жизни, художник вынужден был эмигрировать в Швейцарию, где он и скончался.

«Портрет Зелии Курбе» относится к числу сравнительно ранних произведений мастера, в нем заметны отголоски увлечения Курбе его любимыми голландцами. Зелия — старшая сестра Гюстава Курбе. На портрете ей всего семнадцать лет, но тяжелое физическое недомогание наложило свой отпечаток на лицо девушки. Зелия умерла рано, и художник тяжело пережил потерю близкого ему человека. Портрет носит интимный камерный характер, он достаточно традиционен и сентиментален, все в нем сдержанно и серьезно: и композиция, и цветовая гамма, и освещение. Кружево воротника и манжеты выделяет из темного окружения руку, которая поддерживает устало склоненную голову; обращенный к зрителю грустный взгляд отмечен печатью скорби и какой-то тихой неземной печали. Хочется без конца смотреть на это милое лицо, вызывающее щемящее чувство жалости, словно художник хотел поделиться с нами своим состоянием, заставил нас сопереживать ему

ЭДУАРД МАНЕ (1832—1893)

Французская школа

Амазонка. Около 1875

Холст, масло. 90 × 116

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Эдуард Мане — блестящий мастер-реалист, определивший развитие французской живописи второй половины девятнадцатого столетия, родился в Париже в семье судьи департамента Сены. Родители мечтали для сына о карьере юриста, но Эдуард Мане после трехмесячного пребывания юнгой на борту учебного корабля, добился согласия отца на поступление в Школу изящных искусств в мастерскую знаменитого в свое время салонного живописца Тома Кутюра. Однако настоящую школу Мане прошел в Лувре, копируя старых мастеров. В 1856 году он предпринял путешествие в Голландию, Германию и Австрию, а в 1865 — в Испанию. Новаторские полотна художника вызывали протест у буржуазной публики. В защиту творчества Мане выступил французский писатель Эмиль Золя: его поддержку искусства молодого мастера трудно переоценить. Колористические открытия Мане оказали огромное воздействие на будущих импрессионистов, которые считали его своим учителем.

Картина «Амазонка» представляет собой композиционный портрет жены художника, в девичестве Сюзанны Ленхоф, известной пианистки, о таланте которой с похвалой отзывался великий Ференц Лист. Портрет написан с большой нежностью, мастер словно любуется моделью. Об отношении художника к жене красноречиво свидетельствует такой биографический факт. Во время франко-прусской войны 1870 года три брата Мане ушли волонтерами защищать Париж. 23 ноября 1870 года Эдуард Мане пишет жене из осажденного Парижа: «Я наполнил комнату твоими портретами... обнимаю тебя так же сильно, как я тебя люблю...»

КЛОД МОНЕ (1840—1926)

Французская школа

В лодке. Около 1874

Холст, масло. 133 × 145

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Оскар Клод Моне родился в Гавре в зажиточной буржуазной семье. Свой путь художника он начал с карикатур, на которые случайно обратил внимание известный в то время мастер Эжен Буден, посоветовавший юному карикатуристу учиться живописи. Против воли родителей Моне едет в Париж и поступает в Академию Сюиса. Но его пребывание там было вскоре прервано двухлетней службой в армии в Африке. В 1862 году Моне снова в Париже: он окончательно порывает с родителями, отказывается от ненавистного ему имени Оскар, поступает в мастерскую известного преподавателя живописи швейцарца Глейра, где знакомится со своими будущими единомышленниками Базилем, Ренуаром и Сислеем, и в художественной среде Парижа появляется новое имя — Клод Моне. Весной 1874 года в помещении, арендованном в центре Больших бульваров фотографом Надаром, открывается организованная только что покинувшими мастерскую Глейра молодыми живописцами выставка, которой суждено было стать очередным знаменем века. Клод Моне представил на ней ставшее затем программным полотно «Впечатление. Восход солнца», которое дало название целому направлению (по-французски *l'impression* — впечатление) в живописи второй половины девятнадцатого столетия.

Полотно «В лодке» было написано в Аржантейе. В нем художник ставит перед собой задачу сделать человеческую фигуру частью пейзажа, окутать ее воздухом и светом, добиться естественного слияния красок живой и неживой материи, сделать картину частицей жизни, кусочком бытия. В одном из писем Моне писал: «Я опять взялся за невозможное: воду с травой, которая колеблется в ее глубине. Когда смотришь — чудесное зрелище, но можно сойти с ума, когда пытаешься написать»

ПОЛЬ СЕЗАНН (1839—1906)

Французская школа

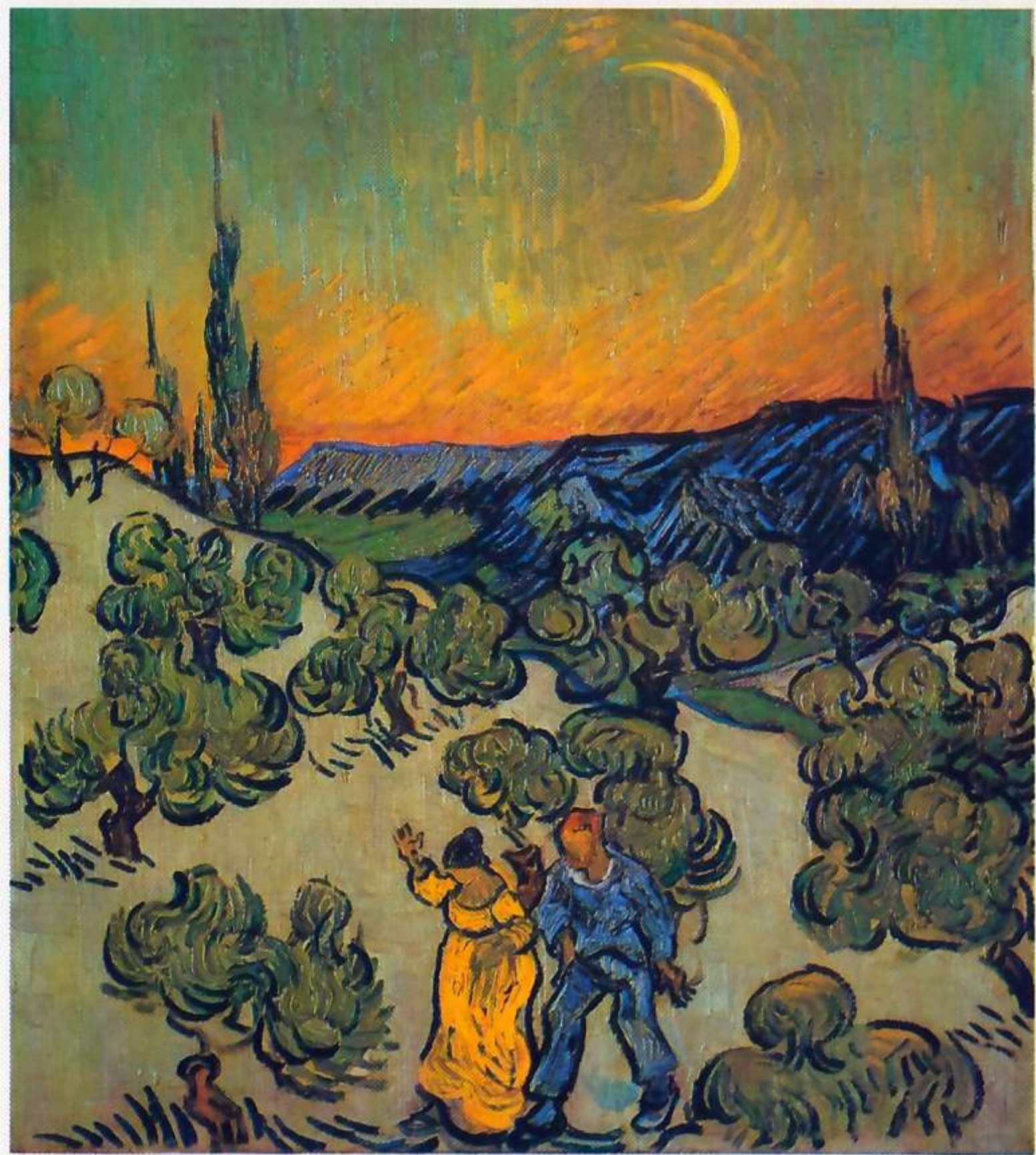
Большая пиния (Пейзаж в Эстаке). Около 1892

Холст, масло. 84 × 92

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Поль Сезанн родился в зажиточной семье на юге Франции, в городе Эксе. В 1861 году он приезжает в Париж и поступает в Академию Сюиса, где сближается с Камилем Писсарро, в будущем одним из пяти ведущих импрессионистов. В 1879 году Сезанн возвращается на родину в Прованс и в течение двадцати семи лет почти безвыездно живет там, участвуя в выставках импрессионистов. Художник создал свою собственную живописную систему, оказавшую большое влияние на искусство будущих поколений. Главной задачей его творчества были поиски внутренней закономерности связей живой материи, стремление привести в гармонию все многообразие рассеянных в природе форм и объемов, пластически воссоздать средствами живописи целостный облик видимого мира.

Пейзажи, аналогичные «Большой пинии» из Сан-Паулу, хранятся также в музеях других стран. Не случайно Сезанн писал, что он «любит это дерево, как старого друга». Приведенная в уравновешенную композицию структура пространства, соединившая в себе статику и динамику форм, рождает собирательный образ дерева вообще. Однако материальная достоверность изображенного заставляет нас видеть в картине именно данную пинию, что, несомненно, расширяет рамки одного жанра: пейзаж с деревом воспринимается как портрет этого дерева. Его застылая тяжеловесная вещность напоминает статичные объемные структуры предметов на многочисленных сезанновских натюрмортах

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ (1853—1890)

Голландская школа

Прогулка в сумерках. 1889

Холст, масло. 49 × 45

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

В бразильском музее хранятся три полотна трагического арльского периода в творчестве замечательного голландского живописца Винсента Ван Гога, которого по праву считают своим художником и французы.

Винсент Ван Гог родился в Голландии в семье сельского пастора. Умер художник на юге Франции. В шестнадцать лет Ван Гог покинул родной дом, поступив продавцом в гаагский художественный салон, затем некоторое время был воспитателем в частной школе в Англии, продавцом книжного магазина в Дортрехте и проповедником Евангелия в Боринаже, угольном районе Бельгии. Именно здесь он начал делать зарисовки, упорно овладевая мастерством рисунка. В 1885 году появились первые живописные произведения Ван Гога. В 1886 году художник приехал в Париж.

Полотно «Прогулка в сумерках», написанное во время пребывания в больнице Сен-Реми, относится к серии пейзажей с оливковыми деревьями. Стремление передать состояние наступающей ночи, порождающей беспокойство и тревогу, отчетливо звучит в напряженном пафосе оранжево-синего колорита, неустойчиво повисшем, как бы затянутом вуалью серпе луны, в притаившихся купах деревьев, в нервной жестикуляции рук идущей пары, как будто ускорившей шаги. Сопоставлением двух основных цветов — желтого и синего — и промежуточного — зеленого — художник добивается высшей степени эмоционального накала. Одержимость, с какой Ван Гог отдавался живописи, звучит в его словах: «... я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка»

АНРИ ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК (1864—1901)

Французская школа

Господин Фурсад на балу в Опере. Около 1889

Холст, масло. 77 × 63

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Известный французский живописец и график Анри де Тулуз-Лотрек принадлежит к числу так называемых постимпрессионистов. Жизнь Анри де Тулуз-Лотрека глубоко трагична, недаром в некрологе в «Лион Републикэн» было сказано: «Грустный конец грустной жизни». Потомок крестоносцев, он родился в городке Альби в фамильном замке дю Боск. В возрасте двенадцати лет он стал калекой, единственным развлечением которого было рисование. Первые уроки Тулуз-Лотрек брал у художника Рене Пренсето, часто водившего его в цирк, который своей пестротой, внешним блеском и закулисными трагедиями стал в значительной степени отправной точкой для последующего творчества художника с Монмартра, воспевшего в своих картинах богему и полусвет Парижа. Всю свою недолгую жизнь Тулуз-Лотрек боролся с тяжелым недугом, что не могло не наложить отпечаток на его творчество, в котором часто — сквозь смех и веселье — проступает жестокая реальность. Сарказм и тонкая ирония видны в его даже самых безобидных картинах. Отточенность линии, умение найти неожиданный ракурс, подметить мельчайшие характерные детали и удивительный колорит отличают произведения художника, в которых перед нами встает образ эпохи.

На полотне из музея в Сан-Паулу изображен один из довольно известных персонажей того времени, завсегда заведений ночного Парижа банкир Фурсад. Острым взглядом художник выхватывает его из толпы лиц в маскарадных костюмах: блестящие стекла пенсне, нафабранные усы и раскованность движений создают образ типичного французского буржуа конца XIX века

ПАБЛО ПИКАССО И РУИС (1881—1973)

Испанская школа

Портрет Сюзанны Брох. 1904

Холст, масло. 65 × 54

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Крупнейший мастер двадцатого столетия, острый само-бытный талант которого определил почти все основные направления в живописи первой половины века, активный борец за мир и яркая личность эпохи, Пабло Пикассо родился в испанском городе Малаге. Первоначальное художественное образование он получил у своего отца, преподавателя рисования Хосе Руиса Бласко, затем учился в Школе искусств в Барселоне и Академии живописи в Мадриде. В 1901 году Пикассо в первый раз приехал в Париж и сразу попал в гущу различных художественных течений начала века. Спустя год Пикассо навсегда переезжает во Францию, живет там всю оставшуюся жизнь и умирает во французском городе Мужене. «Голубой период» в творчестве Пикассо — это своего рода ностальгия по Испании, стране его детства и юности. Именно к этому периоду относится и репродуцируемый «Портрет Сюзанны Брох», выполненный в лучших традициях европейского портретного искусства. В поисках монументального образа художник прибегает к обобщенным формам: плотной массой падают иссиня-черные волосы, обрамляющие сильное волевое лицо. Глубокий темно-синий фон, переходящий в черный, кажется сгущенной атмосферой, в которой невозможно дышать: молодая женщина с трудом поворачивает к зрителю свою тяжелую голову. Драматизм доходит здесь до космической вневременной отстраненности, что не мешает, однако, живо чувствовать индивидуальность портретируемой

АНРИ МАТИСС (1869—1954)

Французская школа

Гипсовый торс

Холст, масло. 113 × 87

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Анри Матисс принадлежит к числу крупнейших мастеров нашего века, сыгравших огромную роль в становлении современного искусства. В его творчестве нашло отражение стремление сохранить и донести до людей радость, гармонию и красочность мира, хотя на долю мастера выпали не только безоблачные дни, но и минуты скорби и отчаяния: во время второй мировой войны дочь Матисса, участница движения Сопротивления, была в концентрационном лагере.

Анри Матисс родился в небольшом городке Като-Кабрези. Сначала он поступил в Академию Жюлиана в Париже, в мастерскую салонного живописца Бугро, но вскоре ушел оттуда в школу изящных искусств к Гюставу Моро, а затем стал посещать Академию Карьера. В «Осеннем салоне» Матисс выставил свои произведения наряду с Руо, Дюфи, Ван Донгеном, Марке, Дереном, Фриезом. Один из критиков назвал художников «дикими» (по-французски *fauve*). Матисс стал главой фовистов — объединения, просуществовавшего до 1907 года. Талант Матисса очень точно охарактеризовал В. Маяковский: «Если взять свет в его основе, не загрязненной случайностями всяких отражений и полутеней, если взять линию как самостоятельную орнаментальную силу, сильнейший — Матисс».

Полотно «Гипсовый торс» из музея в Сан-Паулу выдержано в холодной гамме бело-синих тонов, которую оживляют пятна розового, желтого и тепло-коричневого. Пластика гипсового торса перекликается с позой женской фигуры на рисунке, висящем на стене, и арабесками любимого Матиссом восточного ковра, часто появляющегося в его картинах

Place d'Armes de Montréal
et le Château des Éboulements

Maurice, Ullrich, U,
1934

МОРИС УТРИЛЛО (1883—1955)

Французская школа

Вид на Сакре-Кёр на Монмартре. Около 1934

Холст, масло. 81 × 60

Музей искусств в Сан-Паулу. Бразилия

Морис Утрилло родился в Париже. Его матерью была известная натурщица Мари-Клементин Валадон, ставшая впоследствии художницей, принявшей псевдоним Сюзанны Валадон. С детства оказавшийся в окружении художников, Утрилло пришел к живописи стихийно, под давлением матери, не представлявшей для своего сына иного пути. Почти самоучка, Утрилло сохранил в своем искусстве ту непосредственность, которая роднит его с мастерами наивного реализма и художниками «воскресного дня», занимающимися творчеством в свободное от других занятий время. Утрилло начал с подражания импрессионистам: в его ранних работах заметны следы увлечения городскими пейзажами Клода Моне и Камиля Писсарро. Влюбленный в Париж, Утрилло создал целую серию пейзажей, посвященных городу, манившему его своим вечно изменчивым обликом. Художник писал Париж весной и летом, осенью и зимой. Особенно нежно он любил Монмартр, его узкие улочки и спуски, кабачки и кофейни и величественный, как бы парящий вверху, господствующий над этой частью Парижа белый, увенчанный высоким круглым куполом собор Сакре-Кёр. Зимний пейзаж Монмартра, хранящийся в музее Сан-Паулу, относится к позднему периоду творчества художника: в основной белый цвет, характерный для ранних пейзажей Утрилло, вторгаются золотисто-розовый и красно-коричневый. Охра, сиена и умбра спорят здесь с белилами. На знакомый нам по другим картинам Утрилло белый пейзаж словно наброшена цветная ажурная сетка тончайшего рисунка, сотканная из силуэтов домов и ветвей деревьев. Маленькие фигурки спешащих прохожих похожи на оживших марионеток

БЕРНАРДО ДАДДИ

Мадонна с младенцем

РАФАЭЛЬ САНТИ

Воскресение Христа. 1501/02

ХАНС МЕМЛИНГ

Богоматерь, Иоанн Евангелист и св. жены

ХАНС ХОЛЬБЕЙН МЛАДШИЙ

Портрет Генри Говарда, графа де Серрей

РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН

Автопортрет с отрастающей бородкой. Около 1634

ФРАНСИСКО ГОЙЯ И ЛУСИЕНТЕС

Портрет дона Хуана Антонио Льоренте

ДЖОЗЕФ МЭЛЛОРД УИЛЬЯМ ТЕРНЕР

Замок Кэрнарвон

ГЮСТАВ КУРБЕ

Портрет Зелии Курбе. 1846

ЭДУАРД МАНЕ

Амазонка. Около 1875

КЛОД МОНЕ

В лодке. Около 1874

ПОЛЬ СЕЗАНН

Большая пиния (Пейзаж в Эстаке). Около 1892

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Прогулка в сумерках. 1889

АНРИ ДЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК

Господин Фурсад на балу в Опере. Около 1889

ПАБЛО ПИКАССО И РУИС

Портрет Сюзанны Брох. 1904

АНРИ МАТИСС

Гипсовый торс

МОРИС УТРИЛЛО

Вид на Сакре-Кёр на Монмартре. Около 1934

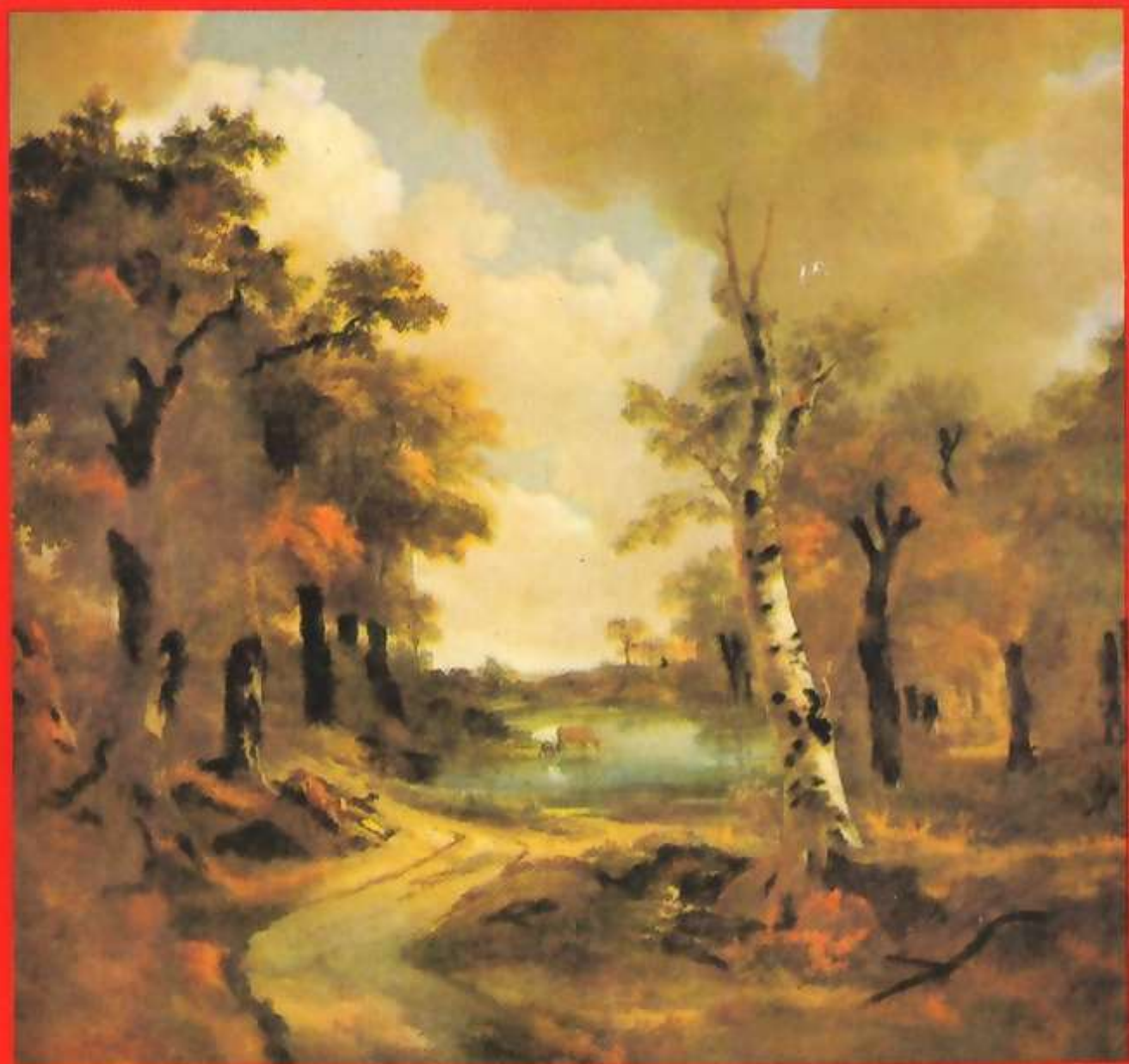
На обложке:

ОГЮСТ РЕНУАР (1841—1919)

Девочка с охапкой травы

ТОМАС ГЕЙНСБОРО (1727—1788)

Пейзаж Дрингетоун-парка

МУЗЕЙ ИСКУССТВ В САН-ПАУЛУ БРАЗИЛИЯ

16 открыток. Цена 89 коп

Автор-составитель *Н. Шелешева*

Редакторы *Н. Прёскурникова, Н. Комова*

Технический редактор *И. Клыкова*

© «Изобразительное искусство». Москва, 1988

9-2076. Т. 130 000. З. 1837.

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина, 5.