

ПУТЕВОДИТЕЛЬ *по миру искусства
для детей*

КАРТИНЫ

великих художников

*Текст
Сабинь
дю Мениль
и Шарлотты
Троссет*

*Иллюстрации
Тани
Стеванович*

Аванта

Содержание

Свадьба что надо ... 6

Ян ван Эйк: «Портрет четы Арнольфини»

Текст Сабины дю Мениль

Нельзя написать картину, не разбив яиц ... 10

Сандро Боттичелли: «Рождение Венеры»

Текст Шарлотты Гроссет

Загадка дамы в пейзаже ... 14

Леонардо да Винчи: «Джоконда»

Текст Сабины дю Мениль

Праздник в ледяном царстве ... 18

Питер Брейгель Старший: «Зимний пейзаж»

Текст Шарлотты Гроссет

Голова составная по-королевски ... 21

Джузеппе Арчимбольдо: «Вертумн»

Текст Сабины дю Мениль

Падение чёрного ангела ... 24

Микеланджело да Караваджо: «Шулеры»

Текст Сабины дю Мениль

Семейный секрет ... 28

Диего Веласкес: «Менины»

Текст Сабины дю Мениль

Четыре времени года в одной картине ... 32

Иоганн Вермеер: «Молочница»

Текст Сабины дю Мениль

Превративший пыль в золото ... 36

Рембрант ван Рейн: «Возвращение блудного сына»

Текст Сабины дю Мениль

Пьеро, потерявший луну ... 40

Антуан Ватто: «Жиль в костюме Пьеро»

Текст Шарлотты Гроссет

Шкатулка с секретом ... 44
Джованни Антонио Каналь: «Мост Риальто»
Текст Шарлотты Гроссет

Художник и две пианистки ... 47
Пьер-Огюст Ренуар: «Девушки у пианино»
Текст Шарлотты Гроссет

Дега и жизнь кулис ... 51
Эдгар Дега: «Танцевальный класс»
Текст Сабины дю Мениль

Синяя ночь, жёлтый лимон ... 54
Винсент Ван Гог: «Звёздная ночь»
Текст Сабины дю Мениль

Тропический владыка ... 57
Поль Гоген: «Ареареа но варуа ино»
Текст Сабины дю Мениль

Живерни, спящий рай ... 60
Клод Моне: «Кувшинки»
Текст Шарлотты Гроссет

В джунглях Ботанического сада ... 64
Таможенник Руссо: «Заклинательница змей»
Текст Сабины дю Мениль

Герника, это война! ... 68
Пабло Пикассо: «Герника»
Текст Сабины дю Мениль

Ангел цвета ... 72
Марк Шагал: «Обручённые и Эйфелева башня»
Текст Сабины дю Мениль

Погружаясь в лагуну ... 76
Анри Матисс: «Полинезия, море»
Текст Сабины дю Мениль

Свадьба что надо

Ян ван Эйк

«Портрет четы Арнольфини», 1434

ФОТОГРАФИЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Сегодня эту картину можно увидеть в Лондоне, в Национальной галерее. Но она прошла через множество рук. Написана она в Нидерландах в XV веке, потом, в конце XVI, она уже в Мадриде. Затем она снова оказывается в Брюсселе, – похоже, её украли французские солдаты во время наполеоновских войн, а из Брюсселя один английский майор вывез её в Англию.

– **Н**ет, дедушка, я совсем не хочу в музей! Не хочу в Национальную галерею!

– Понимаю, сам таким был в твоём возрасте. А потом полюбил живопись. Теперь я почти ничего не вижу, и мне её не хватает. Знаешь, сделай это вместо рождественского подарка! Ты мне опишешь картину, и у меня в памяти она заиграет красками. А тебе я за это обещаю сюрприз!

– Ладно, так и быть... Ну вот, мы и пришли! Я для тебя выбрал «Портрет четы Арнольфини». Тут мужчина в такой смешной шляпе, как огромный гриб... Помнишь её?

– Да... Это был итальянский банкир, который в XV веке поселился в Брюгге.

– В Брюгге? Но Арнольфини* же итальянская фамилия! Что он собирался делать в этом северном городе? Льдом торговать?

** По-французски этого персонажа часто называют «Арну Фин» (Arnoult Fin). Fin означает «конец, окончание», – хорошо подходит этому длиннорукому и большеносому человеку, правда?*

ВАН ЭЙК, СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ

Ван Эйк был ординарным художником* герцога Бургундского, его даже прозвали «камердинером». Герцог давал ему самые разные поручения, особенно дипломатического характера. Так, герцог послал его в Лиссабон – писать портрет принцессы Изабеллы, дочери португальского короля. Портрет так восхитил герцога, что он решил на Изабелле жениться!

* Это означает, что он следовал за герцогом в его разъездах и писал картины преимущественно для него.

– Конечно нет! Его туда прислал отец, банкир из Лукки, что в Тоскане. Брюгге был городом энергичным и процветающим, там торговали фламандским сукном! Филипп Красивый, герцог Бургундии, хотел сделать свой город таким же прекрасным, как Вена и Венеция. Арнольфини просто пришлось туда приехать!

– Значит, это было отличное место! А по Италии он не скучал?

– Скучал, – отчасти потому, что на её берегу осталась молодая красавица-итальянка! Она должна была вскорости стать его супругой...

– Вот это она? В таком большом зелёном платье? Ну и смешная же у неё причёска! Вуаль стекает на плечи, как взбитые сливки! Хи-хи!

– Ну-ну, не надо зубоскалить! Лучше своим совершенно свежим взглядом оцени работу. Ты знаешь, что этот художник, ван Эйк, был миниатюристом? Это гений детали, непревзойдённый в тонкости!

– Ну это правда, я даже вижу тонкие шерстинки собачки, и какой мягкий у неё мех, – с ума сойти! Возвращаясь к даме – похоже, она ждёт ребёнка, да?

– Нет, она просто приняла модную в то время позу – немного прогнулась назад, как Святая Дева на средневековых изображениях. Рукой она собирает платье в складки на животе. Это обещание. Она готова породить новую жизнь!

– Но это же свадьба, – зачем эти красные тапочки на заднем плане? Беспорядок какой-то!

– Да, но это же очень красивая история. Жених с невестой разуты, потому что в Библии, в истории Моисея, есть слова: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая».

ВАН ЭЙК, ГЕНИЙ ДЕТАЛИ

В молодости ван Эйк за бесценок иллюминировал (украшал рисунками) рукописи для Иоганна III, принца Льежского, прозванного «Иоганном Безжалостным». Зато впоследствии он сохранил исключительный вкус к мелким подробностям!

- Это паркет в комнате – «святая земля»?
- Нет, «святая земля» – сам момент брака, когда они вручают себя друг другу. Это торжественный момент, и они об этом знают.
- А что это за забавная обувь внизу слева?
- Это пробковые сабо, которыми защищали ноги от грязи.
- На картине же белый день, почему в люстре зажжена свечка? И почему только одна? Это какая-то годовщина?
- Нет, это символ единства и присутствия Божества. Они верили, что Бог здесь, с ними.
- Да, и верно! А где же свидетели? Обычно на свадьбах бывают свидетели!
- Смотри внимательнее, они тут, но спрятаны! Нашёл?
- Нет, никого не видеть!
- Обрати внимание на круглый предмет в глубине – это зеркало. Если присмотреться, ты увидишь там и наших супругов, и ещё двух персонажей, которые присутствуют на их свадьбе. А поверху идёт надпись. Художник не просто подписал картину, он написал: «Ян ван Эйк здесь был». То есть он сам – один из двух свидетелей! Картина и была своего рода документом о браке... Ну что, хочешь поскорее домой?
- Нет, это все ужасно интересно, рассказывай ещё! Давай побудем здесь ещё немножко?

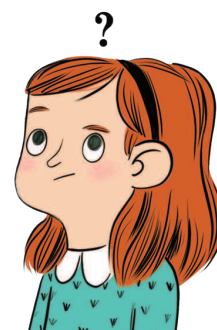
ВАН ЭЙК, АЛХИМИК

Ван Эйка часто называют изобретателем масляных красок. Это не правда, но он начал подмешивать масло прямо в красящие пигменты. Это позволило накладывать разные цвета один поверх другого, подсвечивая верхний слой изнутри и делая цвет богаче и глубже.

ЗАГАДКА КАРТИНЫ

Название этой картине дано не самим художником, и до сих пор идут споры, кто же на ней изображён. Считается, что это супруги Джованни и Джованна Арнольфини – но может быть, это и не так! В ту эпоху свадьба считалась совершенной, когда супруги обменялись клятвами, держась за правые руки. Но присмотритесь: на картине муж подаёт как раз левую. Это может означать, что жена ниже его по происхождению и что она не сможет наследовать его состояние. В таком случае, на картине не Джованни Арнольфини (супруга которого была из знатной семьи), а его брат Микаэль со своей невестой Елизаветой!

Нельзя написать картину, не разбив яиц

Сандро Боттичелли
«Рождение Венеры», ок. 1585

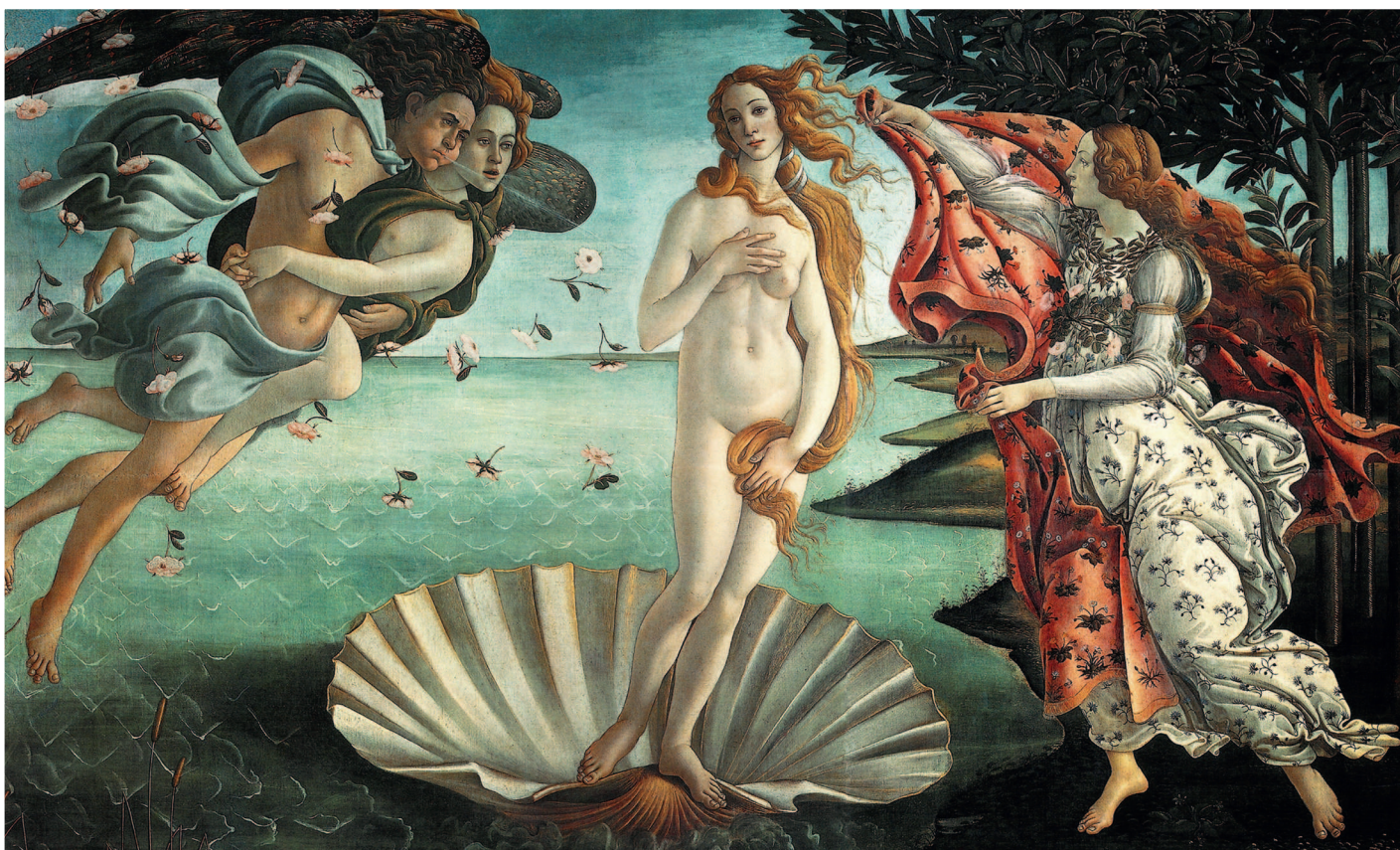
Мария осторожно пробиралась по улицам Флоренции. Она несла художнику Сандро Боттичелли, не раскачивая, корзину с двумя дюжинами яиц. Девочке впервые доверили эту доставку: раньше яйца относил её брат, но в прошлый раз он принёс яйца разбитыми вдребезги.

– Синьор Боттичелли, вот ваши яйца! – объявила Мария, когда, наконец, добралась до мастерской.

– Спасибо, – улыбнулся художник. – В этот раз не омлет?

– Нет, сударь.

– Твои родители собрали яйца только от городских кур, правда? А то у деревенских желток слишком яркий, из таких яиц мягкая и насыщенная краска не получается.

ТЕХНИКА ТЕМПЕРЫ

«Рождение Венеры» написано темперой. Эта техника, появившаяся ещё в античности, состоит в том, что красящие пигменты разводят на яйцах (так называемая «тощая» темпера) или на жире («жирная» темпера). С 1500 года темперу вытесняет масляная живопись.

ВЕНЕРА МЕДИЦЕЙСКАЯ

Если внешность Венеры Боттичелли взял у красавицы Симонетты Веспуччи, поза её вдохновлена античной статуей, которую хранили Медичи в своей огромной коллекции произведений искусства. Эта мраморная статуя, ныне выставленная, как и «Рождение Венеры», в музее Уффици во Флоренции, показывает богиню выходящей из моря, с дельфином у ног.

– Да, сударь, родители мне всё объяснили.

Разговаривая, Мария изумлённым взглядом обводила мастерскую. Лики Пресвятой Девы соседствовали здесь с образами святых или с портретами знатных людей с тонкими чертами лица. Взгляд Марии остановился на большой картине, прислонённой к стене.

– Но ведь... эта дама совсем голая! – воскликнула она со свойственной её возрасту непосредственностью.

Боттичелли расхохотался.

– Это Венера, богиня любви у римлян. По легенде, она родилась от Урана, бога-создателя первооснов мира, и вышла из моря. Смотри! Хотя Венера – одна из самых очаровательных богинь в мифологии, – поверь, она многим вскружила головы, – она старательно прикрывает своё тело.

– Она красивая, – ответила девочка, вглядываясь в задумчивое лицо Венеры.

Взгляд Боттичелли подёрнулся грустью.

– Да. Ты слишком молода, чтобы знать модель, которая меня вдохновила. Это была Симонетта Веспуччи, самая красивая женщина нашего века. Она умерла уже девять лет назад, в 1476. Ей было двадцать три...

Мария отвлеклась от Венеры, чтобы бросить взгляд на художника. Боттичелли грустил. Уж не был ли он влюблён в эту женщину? Чтобы перевести разговор, девочка коснулась картины пальцем:

– Это не дерево! А родители мне говорили, что вы пишете по дереву!

– Ты наблюдательна. Это холст. Семья Медичи заказала мне эту картину для загородного дома. Так её легче перевезти, и холст эффектнее смотрится.

При упоминании Медичи девочка почтительно поклонилась. Эта могущественная семья правила Флоренцией и покровительствовала Боттичелли.

– А что это за ангелы? – спросила она, указав на пару крылатых фигур.

Вопрос развеселил Боттичелли.

– В мифах не бывает ангелов! Это Зефир, бог ветра, который подгоняет Венеру к берегу с помощью своей супруги, нимфы Хлориды.