

ЖИВОПИСЬ

• Живопись спорит и соревнуется с природой.

Леонардо да Винчи

• Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат.

Леонардо да Винчи

• Живопись позволяет увидеть вещи такими, какими они были однажды, когда на них глядели с любовью.

Поль Валерй

- Живопись - вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность.
- Производство живописи состоит из основы (холст, дерево, бумага, картон, камень, стекло, металл и др.), обычно покрытой грунтом, и красочного слоя, иногда защищенного с поверхности предохранительной плёнкой лака.

Особенности живописи

- Единство, гармония цветов в картине называется колоритом.
- Композиция – общий план построения произведения, определяемый идейным замыслом живописца.
- Перспектива – расположение изображенных предметов в пространстве относительно глаза смотрящего человека.

Техника живописи

- Масло
- Фреска и асекко
- Акварель
- Темпера [тэ]
- Пастель [тэ]
- Тушь
- Мозаика
- Витраж
- Многослойная живопись
 - Рисунок
 - Подмалевок
 - Лессировка
- Алла прима
(ит. *alla prima* - в один прием)

Живопись

```
graph TD; A[Живопись] --> B[Монументальная]; A --> C[Станковая]; A --> D[Декорационная]; C --> E[Иконопись]; C --> F[Миниатюра];
```

Монументальная

Станковая

Декорационная

Иконопись

Миниатюра

Монументальная живопись

- Монументальная живопись (стенные росписи, плафоны, панно) участвует в организации архитектурного пространства, играет важную роль в идейно-образном истолковании архитектурной постройки

Микеланджело
Буонарроти.
Развернутая
панорама
росписи плафона
Сикстинской
капеллы.
1508-1512.
Фреска.
Ватикан, Рим.

Станковая живопись

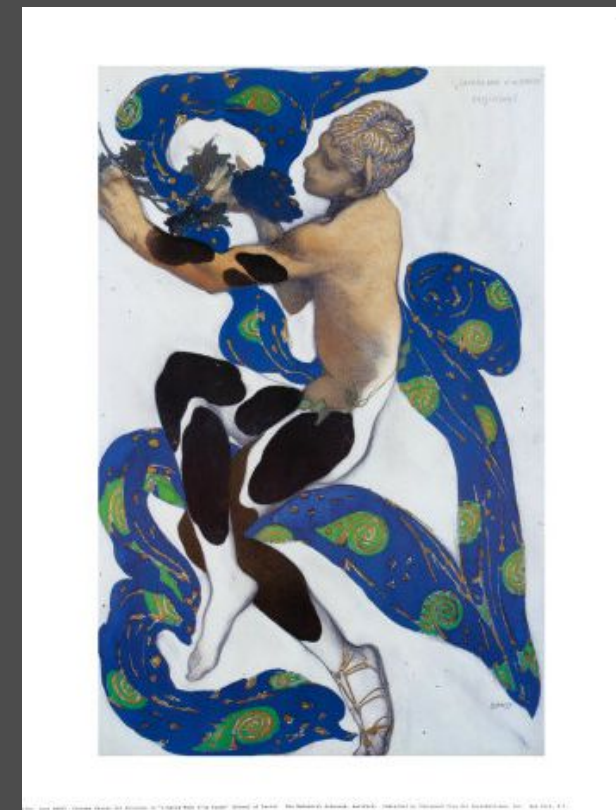
- Станковая живопись (картины), выполненная на станке (мольберте), обычно не связана с каким-либо определенным местом

В.А. Серов. Девочка с персиками (портрет дочери С.И. Мамонтова - Веры).1887. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея (ГТГ), Москва.

Декорационная живопись

- Декорационная живопись - эскизы театральных и кинодекораций и

Иконопись

- **Иконопись (от икона и писать) — вид средневековой живописи, религиозной по темам и сюжетам, культовой по назначению. В наиболее общем смысле — создание священных изображений, предназначенных быть посредником между миром Божественным и земным при индивидуальной молитве или в ходе христианского богослужения, одна из форм проявления Божественной истины.**

Андрей Рублев.
Святая Троица.
1411 или 1425-1427.
Дерево, темпера.
Государственная
Третьяковская
галерея.
Москва.

Миниатюра

- **Миниатюра (от лат. *minium* — красные краски, применявшиеся в оформлении рукописных книг) — произведение изобразительного искусства, отличающееся небольшими размерами и особой тонкостью художественных приёмов.**

КСАВЬЕ ДЕ МЕСТР.
Надежда Осиповна Пушкина,
урожд. Ганнибал. 1800-е годы.
Кость, акварель, гуашь, 5x4 (в свету,
овал).
Всесоюзный музей А. С. Пушкина

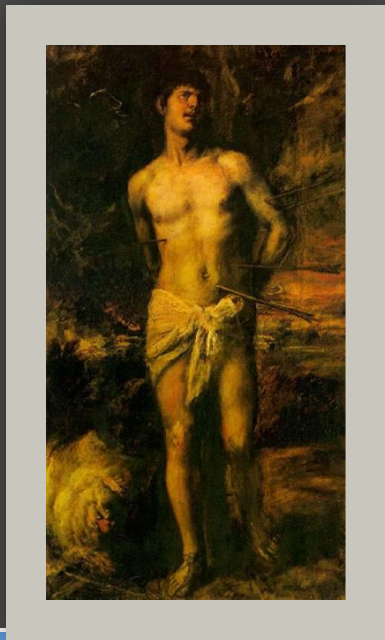
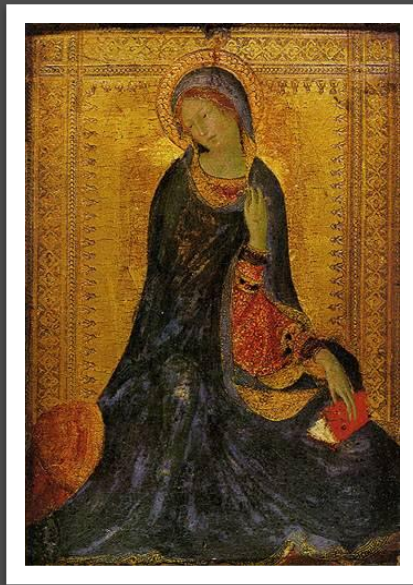

Неизвестный
художник
(Ксавье де Местр).
Пушкин в детстве.
1800-1802 гг.

ЭРМИТАЖ

Западноевропейское искусство ЖИВОПИСЬ

Итальянская живопись XIII – XVIII веков

Итальянская живопись XIII – XVIII веков

Мадонна из сцены
«Благовещение»
1340-1344

Мартини Симоне,
ок. 1284-1344

В произведении Мартини мадонна представлена в традиционной позе смущённой девы, выслушивающей архангела Гавриила, явившегося возвестить ей о предстоящем рождении Христа. В отличие от суровых, строгих образов "цариц небесных" Мартини создаёт исполненный изящества, лиричный образ. Изысканность линейных контуров, утончённая красота цветовых сочетаний, миниатюрная тщательность в передаче орнаментальных мотивов характерны для творческого почерка мастера. Картина, созданная в Авиньоне при дворе римского папы, является частью диптиха. Другая его створка с изображением архангела хранится в Национальной галерее в Вашингтоне.

Итальянская живопись XIII – XVIII веков

Мадонна с младенцем
(Мадонна Литта)
1490 -1491

Леонардо да Винчи
1452-1519

Мадонна с младенцем исполнена, очевидно, в Милане, куда художник переехал в 1482 году.

Возвышенная красота облика Мадонны, нежность материнской любви, ощущаемая в ее взгляде, обращенном к сыну, покой далекого гористого ландшафта отражают представление Ренессанса о гармонии мира и человека.

Глубина и благородство содержания сочетаются в картине с композиционной ясностью, красотой линейного и цветового ритма, мягкостью светотени, осязаемо моделирующей форму. Картина поступила в 1865г. из собрания герцога Антонио Литта в Милане, с именем которого связано ее название. Подготовительный рисунок к эрмитажному полотну хранится в Лувре.

Итальянская живопись XIII – XVIII веков

Юдифь

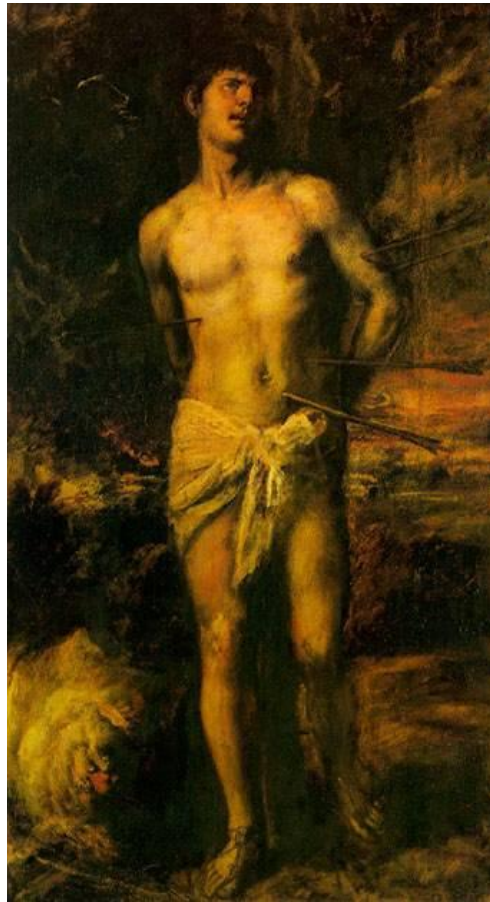
Джорджоне (Джорджо да Кастельфранко)
1477-1510

Юдифь Джорджоне относится к числу лучших произведений венецианской школы, представленных в Эрмитаже. Художник обращается к библейской легенде. Молодая вдова Юдифь, желая спасти свой родной город от нашествия ассирийских войск, отправляется в стан врага, и пленив своей красотой и умом военачальника Олоферна, обезглавливает его. Джорджоне, мастер лирического дарования, избегая показа драматической кульминации легенды, представляет Юдифь в состоянии спокойного раздумья. Созерцательное настроение героини, безмятежный пейзаж, казалось, не связаны с только что происшедшим драматическим событием, о котором напоминают атрибуты легенды, составляющие контраст с красотой мира, образ которого создается мягкостью текучих линий, изысканностью колорита.

Итальянская живопись XIII – XVIII веков

Святой Себастьян
1570-е

Тициан (Тициано Вечеллио)
1485/90 - 1576

Герой картины "Святой Себастьян", казнимый врагами христианской веры, предстает как мученик, не сломленный духовно, но одинокий в мрачном и враждебном окружении. Колорит, основанный на контрасте темных и пурпурно - желтых тонов, поддерживает тревожную атмосферу сцены, а свойственная позднему периоду творчества мастера экспрессивная живописная манера, характер мазков, нанесенных широкой кистью, энергичным движением шпателя или пальцем усиливает трагическое звучание темы мученичества, к которой неоднократно обращается Тициан в последние годы жизни.

Итальянская живопись XIII – XVIII веков

Святое семейство
(Мадонна с безбородым Иосифом)
1506 г

Рафаэль (Рафаэлло Санти) 1483-1520

Картина относится к раннему, флорентийскому, периоду творчества художника. Изображая Марию, младенца Христа и святого Иосифа, Рафаэль очищает свои образы от всего будничного, отбрасывает случайные черты и бытовые детали, возводя их на пьедестал совершенства. Текучие и плавные линии контуров, перекличка цветовых пятен, продуманное расположение фигур рождает в картине чувство гармонии, величия и простоты, присущее произведениям Рафаэля. Художник отступает от традиционной иконографии Иосифа, изображая его без бороды, - отсюда второе название картины.

Испанская живопись XV – XVIII веков

Испанская живопись XV – XVIII веков

Апостолы Петр и Павел
1587-1592

Доменикос Теотокопулос
(Эль Греко)
1541-1614

Эль Греко, один из первых живописцев в Испании, изобразил святых Петра и Павла вместе. Соединение двух главных апостолов христианской церкви в одной картине дало художнику возможность перевести на язык искусства религиозные проблемы и противопоставить разные человеческие характеры. Цельность личности, убежденность и страстность св. Павла противопоставлены кротости и смирению св. Петра. Контрастность звучания образов святых создается постановкой фигур, выразительной пластикой жестов, цветом и экспрессивной, подвижной живописной техникой. Работа, написанная в период творческого расцвета, стала программной. Эль Греко продолжил ее в сериях апостоладос (изображениях Христа и двенадцати апостолов).

Испанская живопись XV – XVIII веков

Завтрак
Около 1617

Диего Веласкес де Сильва
1599-1660

Эрмитажный "Завтрак" - одно из наиболее ранних произведений художника. Оно относится к севильскому периоду творчества мастера, когда он часто обращался к жанру "бодегонес" (от bodega-кабачок). Веласкес живо и непосредственно передает обыденную сцену. Лица людей, изображенных за трапезой, портретны и встречаются в ряде других произведений художника. Увлечение художника караваджизмом сказалось в выборе сюжета застолья и в использовании контрастного освещения. Натюрморт на переднем плане скупостью предметов и разрежённым ритмом их расположения отражает строгий вкус, присущий испанским мастерам в этом жанре. Существует предположение, что юноша, изображенный справа - автопортрет Веласкеса.

Испанская живопись XV – XVIII веков

Портрет Оливареса
Около 1638

Диего Веласкес де Сильва
1599-1660

Работая при дворе Филиппа IV, Веласкес неоднократно писал портреты короля и членов его семьи. Не раз позировал ему и главный министр двора. Портрет был написан в 1630-е годы, когда в творчестве мастера появляются скромные погрудные изображения короля и придворных, где главное внимание художник уделяет раскрытию внутреннего мира портретируемых. Все внимание Веласкес концентрирует на лице, раскрывая сложный характер министра, где за улыбкой, внешним спокойствием и мнимой мягкостью скрывается незаурядность натуры, проницательный ум и железная воля. Картина выдержана в строгом сдержанном колорите. Глубокий черный тон одежды сопоставлен с изысканным оливковым фоном и белым пятном воротника. Элегантный костюм, соответствующий торжественности дворцового церемониала, способствует приподнятости образа.

Голландская живопись XVII – XVIII веков

Голландская живопись XVII – XVIII веков

Болото
1665 - 1669

Рейсдал Якоб Изаак ван
1628 - 29 - 1669

Жизнь природы как извечная борьба созидających и разрушительных сил — эта тема лежит в основе одного из лучших произведений Якоба ван Рейсдала, самого крупного художника голландского пейзажа второй половины 17 в. Первобытная мощь природы, нерасторжимость ее вечного цикла, в котором соединены рождение, расцвет и гибель, выражены в мотиве исполинских деревьев разных возрастов. Во внешнем спокойствии этого уединенного лесного пейзажа заключено огромное драматическое напряжение. Стремление художника к созданию героического образа природы получает в здесь свое классическое воплощение.

Голландская живопись XVII – XVIII веков

Флора
1634

Рембрандт Харменс ван Рейн
1606 – 1669

Свою жену Саскию ван Эйленбурх в виде Флоры, античной богини весны и цветов, Рембрандт писал трижды в 1634, 1635 и 1641 годах. Эрмитажное полотно, созданное им в год свадьбы, свидетельствует о восторженной любви художника к молодой женщине. Особое очарование придает образу контраст неуверенности и робости, с которой позирует юная модель, и великолепия богато расшитых одежд и аксессуаров. В картине соединились особенности пасторального и исторического портрета.

Голландская живопись XVII – XVIII веков

Завтрак с крабом
1648

Хеда, Виллем Класс
(1594 - между 1680-82)

Столовая утварь и завтрак на столе - излюбленная тема живописцев города Харлема. "Завтрак с крабом" - одно из лучших произведений Хеды - принадлежит к числу самых изысканных натюрмортов такого типа. Он выдержан в серебристой гамме, ни одно яркое пятно не нарушает единства тонального колорита. Используя свой излюбленный прием, художник многократно повторяет отражение окна в мастерской на поверхностях различных по фактуре предметов. Мягкий свет, льющийся спокойным потоком, подчеркивает единство строго продуманной композиции.

Голландская живопись XVII – XVIII веков

Возвращение блудного
сына
Около 1668-69

Рембрандт Харменс ван
Рейн
1606 - 1669

Сюжет знаменитого полотна "Возвращение блудного сына" восходит к евангельской притче (Евангелие от Луки 15, 20 - 24). Эпизод к которому неоднократно обращался Рембрандт в графических работах более раннего времени, в эрмитажной картине, созданной художником незадолго до смерти, трактован с величайшим трагизмом, возвышающим его до символа общечеловеческого значения. В фигурах главных героев - склонившегося старика и коленопреклоненного сына - выражена сложнейшая гамма чувств: раскаяние и милосердие, безграничная любовь и горечь позднего духовного прозрения. Эти образы - одна из вершин психологического таланта Рембрандта.

Голландская живопись XVII – XVIII веков

Хозяйка и служанка
После 1660

Хох Питер де 1629-после 1684

В своем полотне "Хозяйка и служанка" художник запечатлел типичную для Голландии сцену. Показанное им повседневное событие - отчет о покупке рыбы - превращается в поэтическое воплощение спокойного бюргерского быта. Характерный прием де Хоха - калитка, показанная на заднем плане, за которой виден кусочек улицы, - позволил ему сделать замкнутый мирок бюргерского дома сопричастным жизни окружающего мира. В области живописных исканий художника интересует проблема изображения рассеянного солнечного света, прозрачности и свежести воздушной среды, наполняющей уютный дворик, где человек и окружающее его пространство находятся в полной гармонии друг с другом. Картина относится ко времени полного расцвета таланта художника.

Нидерландская живопись XV – XVI веков

Нидерландская живопись XV – XVI веков

**Мадонна с младенцем у
камина**
Около 1433-1435

Кампен Робер
(Флемальский мастер)
Около 1380-1444

Правая створка диптиха, посвященная христианскому догмату воплощения, менее условна и традиционна, чем левая. Мадонна предстает в образе нидерландской горожанки, сидящей у камина в интерьере бюргерского дома XV века. Однако образный строй картины пронизан христианской символикой: полотенце и умывальник являются знаками чистоты Мадонны.

Средневековая традиция сохраняется в готической удлинённости фигур, но в передаче трехмерности пространства и объемности предметов при помощи светотеневой моделировки художник проявляет себя как мастер Северного Возрождения.

В том как тщательно выписаны металлический кувшин и таз, дрова и огонь в камине, узорчатое одеяльце, видна характерная для нидерландцев привязанность к миру вещей, умение заметить поэзию повседневного.

Исполненная на белом грунте, в технике масляной живописи, освоенной в Нидерландах раньше, чем в других странах, картина отличается яркостью и прозрачностью красок.

Нидерландская живопись XV – XVI веков

Троица

Около 1433-1435

Робер Кампен
(Флемальский
мастер)

Около 1380-1444

Левая створка диптиха посвящена одному из двух основных догматов христианства - искуплению. Изображение Троицы основано на традиционной иконописной схеме. Христос представлен мертвым на руках Бога-Отца, рядом с ним парит голубь - Святой Дух. Горельефы на ручках трона связаны с христианской символикой: пеликан, кормящий своим телом птенцов, символизирует обряд причастия, львица напоминает легенду о пробужденных к жизни рычанием льва мертворожденных лвях, что ассоциировалось с воскресением Христа Богом-Отцом. Характер композиции, объемная лепка застывших фигур и изображение пьедестала свидетельствуют о влиянии готической скульптуры.

Английская живопись XV – XVII веков

Английская живопись XV – XVII веков

Портрет дамы в голубом
Около 1780

Гейнсборо Томас
1727-1788

Портрет, относящийся к числу наиболее совершенных произведений Гейнсборо, является единственной в Эрмитаже работой одного из самых поэтичных художников Англии. Изысканная тональность палитры, особая живописная манера наложения красок жидким полупрозрачным слоем, быстрые мазки, нанесенные тонкой кистью, придают образу английской аристократки одухотворенность и изящество.

Английская живопись XV – XVII веков

Кузница. Вид снаружи
1773

Райт из Дерби Джозеф
1734-1787

"Кузница" - один из наиболее частых сюжетов в творчестве Райта, к которому он неоднократно обращался в 1770-е годы. В основу композиции положен документально точный рисунок пером, хранящийся в Художественной галерее в Дерби. Изображение человека, работающего в кузнице ночью открывало для художника богатейшие возможности передачи эффектов освещения. Противопоставление горячего источника света бледному мерцанию луны, контрасты света и тени придают обыденной сцене романтический оттенок.

Английская живопись XV – XVII веков

Младенец Геракл,
удушающий змей
1786

Рейнолдс Джошуа
1723-1792

Картина была заказана в 1785 году Екатериной II Рейнольдсу, возглавлявшему тогда английскую Академию художеств. Художнику было предоставлено право выбора сюжета: "Я избрал темою сверхъестественную силу Геракла еще во младенчестве, ибо сюжет этот допускает аналогию с недетской мощью Русской империи". Литературным источником послужила ода поэта Пиндара, в которой рассказывается, как ревнивая супруга Зевса богиня Гера подслала змей к колыбели младенца Геракла (сына Зевса и Алкмены), чтобы погубить его. Сочетание пафоса и декоративной эффектности барокко с известной рациональностью построения и классицистичностью образов характеризует английскую историческую живопись этой эпохи.

Французская живопись XV – XVIII веков

Французская живопись XV – XVIII веков

Савояр с сурком
1716

Ватто Антуан
1684-1721

"Савояр" занимает центральное место в значительной группе произведений 1715 -1716 годов, посвященных бедному люду. Художник изображает бродячего музыканта из провинции Савойя, с кларнетом и ученым сурком. Вероятно, художник использовал рисунки, выполненные с натуры. Их сохранилось два :зарисовка фигуры савояра и набросок пейзажа в Жантильи - излюбленном месте прогулок художника. Контраст между конкретной трактовкой внешнего облика мальчика, фигура которого написана широкими, густыми мазками теплого коричневого тона и эскизностью исполнения пейзажа, выдержанного в светлых холодных тонах, создает впечатление одиночества человека в мире, похожем на театральную декорацию.

Французская живопись XV – XVIII веков

Паралитик
1763

Грез Жан Батист
1725-1805

Картина "Паралитик" - характерный пример живописи эпохи Просвещения. Стремясь создавать искусство, призванное воспитывать людей и побуждать их к добродетели, художник представляет многочисленное семейство, которое собралось вокруг разбитого параличом старика. Трогательная по замыслу сцена выглядит несколько нарочитой и театральной.

Успех картины при ее появлении был очень велик, она искренне волновала зрителей. Дени Дидро в своем критическом обзоре писал: "Вот поистине мой художник - это Грез... Его картину "Паралитик" лучше было бы назвать "Награда за хорошее воспитание". Прежде всего мне нравится этот жанр. Это - моральная живопись".

По совету Дидро полотно было приобретено Екатериной II у самого автора в 1766 г. В коллекции Эрмитажа хранится часть подготовительных рисунков к этому знаменитому полотну.

Французская живопись XV – XVIII веков

Поцелуй украдкой

Фрагонар Жан Оноре.
1732-1806

Продолжая в своем творчестве серию "поцелуев", в этой картине конца 1780-х годов, Фрагонар трактует тему в лирическом, чуть сентиментальном ключе. Лицо изображенной на картине девушки напоминает черты его дочери. Художник, всегда удивлявший свободой живописной манеры, в поздних работах приходит к почти голландскому пониманию цвета и фактуры. Virtuозно владея светотенью, художник стремится к особой тщательности в проработке деталей интерьера, точности в передаче блеска освещенного шелка, прозрачности легкого шарфа, узора кружев и лент.

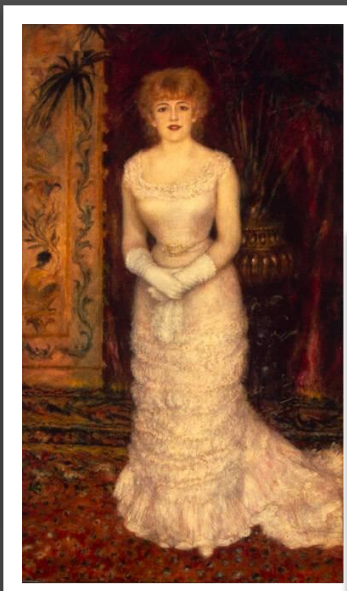
Французская живопись XV – XVIII веков

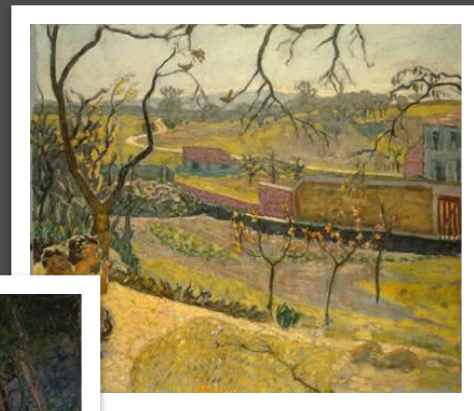
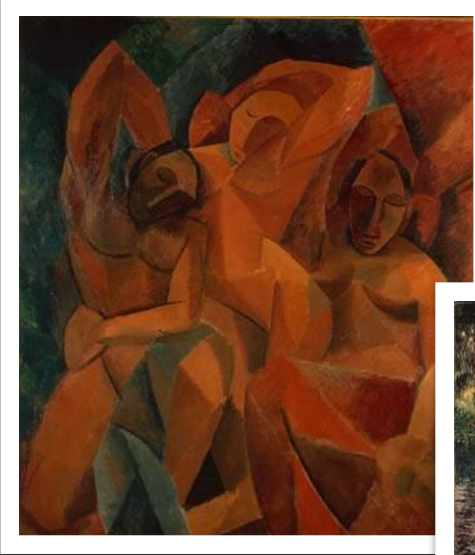
Натюрморт с атрибутами искусств
1766

Шарден Симеон
1699-1779

Создавая по заказу Екатерины II для Академии художеств в Петербурге один из лучших своих натюрмортов-аллегорий, Шарден изображает предметы, олицетворяющие те или иные искусства. Следуя своему реалистическому методу, художник пишет каждый предмет с натуры. Так, статуэтка Пигаля "Меркурий, завязывающий сандалию" и кувшин, известные по ряду произведений Шардена, интересны как вещи, принадлежавшие ему. Строгая продуманность композиции сочетается в картине с живописной передачей фактуры и объемов предметов в их неразрывной связи со световоздушной средой.

Французская живопись XIX – XX веков

Французская живопись XIX – XX веков

Бильярд

1807

Буальи Луи Леопольд 1761-1845

На лучшей из девяти эрмитажных картин знаменитого французского жанриста Буальи изображена одна из парижских бильярдных времен Империи. Подобные бильярдные залы становились своеобразными клубами, где не только развлекались, но и обменивались мнениями и новостями. Художник представляет дам, играющих наравне с мужчинами - сюжет, отличающийся новизной и отражающий немаловажные изменения в обществе.

Происходит игра в "карамболь" (то есть в три шара - один красный и два белых) на бильярдном столе без луз. Объединяя участников сцены в группы, Буальи подчеркивает изящество их поз и движений и создает напоминающую театральную сцену композицию, в которой чувствуются отголоски господствующего в эту эпоху строгого и торжественного классицизма.

Французская живопись XIX – XX веков

Портрет графа Н.Д.
Гурьева
1821

Энгр Жан Доминик
1780 - 1867

Энгр, один из самых блистательных портретистов XIX века, представлен в Эрмитаже единственной работой - портретом участника войны 1812 года, дипломата Н. Д. Гурьева. Подчеркивая неповторимо индивидуальное в облике русского вельможи, художник выявляет в нем внутреннюю значительность и чувство собственного достоинства. Точный рисунок в сочетании с тщательной моделировкой придает портрету поистине классическую чеканность форм.

Французская живопись XIX – XX веков

Три женщины
1908

Пикассо Пабло-и-Руис
1881 - 1973

Одна из самых значительных кубистических картин, к которой было создано около 70 эскизов. Пикассо осмысляет традиционный в европейском искусстве мотив трех граций. Вся группа напоминает кристалл, в структуре которого уравниваются движение и статика. Господство пластического начала подчеркнуто решительным преобладанием красновато-коричневых тонов, сдерживающих своей материальностью тот порыв, что заложен внутри композиции.

Французская живопись XIX – XX веков

Портрет актрисы Жанны Самари
1878

Ренуар Пьер Огюст
1841 - 1919

Парадный портрет актрисы, блиставшей на сцене театра Комеди Франсез, написан для парижского Салона 1879 года. Жанна позирует художнику артистично, естественно и изящно. Ренуар фиксирует мгновенное впечатление. В импрессионистической живописной манере он передает многообразие красочных оттенков и световых бликов на платье, светлое золото ее роскошных волос, ощущение воздушной среды. "Ренуар создал образ парижанки", - заметил однажды о его портретах друг художника, живописец Сезанн.

Французская живопись XIX – XX веков

Сафо и Фаон
1809

Давид Жак - Луи
1748-1825

Для картины, заказанной князем Н. Б. Юсуповым, художник избирает легенду о древнегреческой поэтессе Сафо, влюбленной в прекрасного юношу Фаона. На коленях Сафо лежит свиток с посвященными ему стихами на греческом языке: "Тот кажется мне богу равным ...". Единственная в Эрмитаже поздняя работа Давида относится к тому этапу классицизма, когда в античности предпочитали черпать не героические, а любовно-мифологические сюжеты.

Чуждый в своем творчестве сентиментальности и повествовательности, художник делает акцент на композиционном построении и рисунке, на идеальной красоте и ясной завершенности форм.

Французская живопись XIX – XX веков

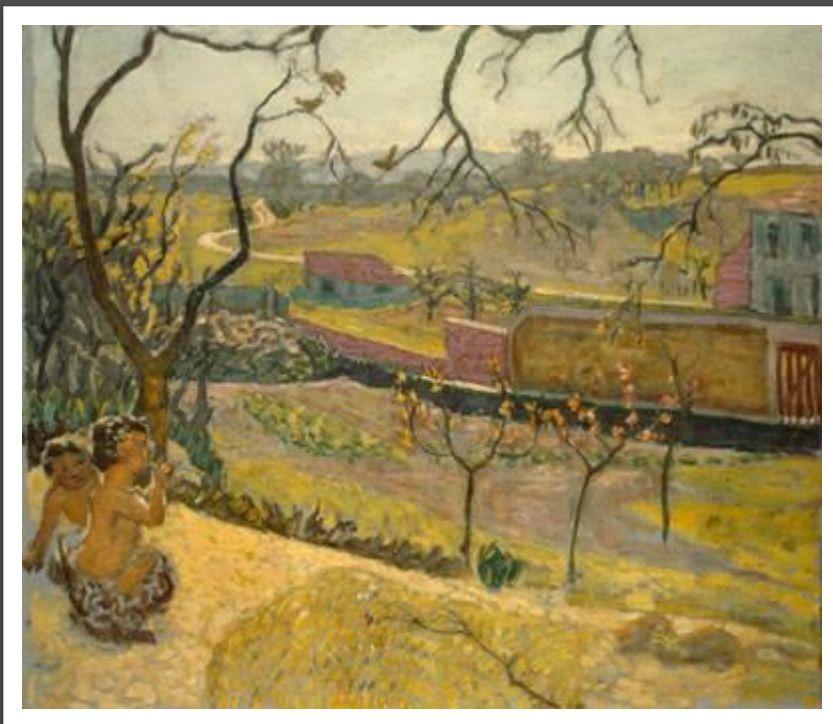

Охота на львов в Марокко
1854

Делакруа Эжен
1798-1863

Одна из двух поздних работ крупнейшего мастера французского романтизма, хранящихся в Эрмитаже. Написанная через 20 лет после поездки художника на Восток, она не является точным воспроизведением определенной сцены, а отражает представление художника о жизни экзотической страны. Яркая красочность, контрастное сопоставление цветов подчеркивают напряженную атмосферу ожидания схватки со львом, которая потребует наивысшего напряжения духовных и физических сил человека.

Французская живопись XIX – XX веков

Городок Вернуйе, одно из своих излюбленных мест, художник писал несколько раз. Пейзаж из коллекции Эрмитажа проникнут радостным весенним настроением, художник населяет его мифологическими персонажами - маленькими фавнами. Развивая импрессионистическое понимание цвета, художник приходит к синтезу цвета и света, определяющему живописную структуру его холста.

Начало весны (Маленькие фавны)

Около 1900

Боннар Пьер

1867-1947

Французская живопись XIX – XX веков

Пруд в Монжероне
1876 - 1877

Моне Клод
1840 - 1926

Клод Моне, в творчестве которого наиболее полно воплотились особенности импрессионизма, представлен в Эрмитаже работами разных периодов. К периоду расцвета импрессионизма относятся два больших полотна, созданные для украшения дома Ошеде, мецената и друга импрессионистов. Один из них - "Пруд в Монжероне". Отказавшись от правил построения классического пейзажа, художник сосредоточился на передаче изменений световоздушной среды, на цвето-световой характеристике предметного мира, придающих удивительную живописность мгновенному впечатлению.

Немецкая живопись
XVI – XVIII веков

Немецкая живопись XVI – XVIII веков

Мадонна с младенцем
под яблоней
Между 1520-1526

Кранах Лукас Старший
1472-1553

Символика лучшей из пяти картин Кранаха в Эрмитаже связана с христианским догматом о грехопадении и спасении рода человеческого: младенец Христос держит в руках яблоко и хлеб как символ искупления первородного греха ценою своей плоти. Однако произведение пронизывает ренессансное светское мироощущение - Мария предстает в образе изысканной дамы, с характерным для многих героинь Кранаха узким, удлинненным разрезом глаз. Красочная гамма, построенная на сочетании красного, золотисто-желтого цвета с темным изумрудно-зеленым и холодным голубым, усиливает ясно осязаемое в картине гуманистическое утверждение радости земного бытия.

Немецкая живопись XVI – XVIII веков

Портрет молодого
человека
1518

Гольбейн Амброзиус
1495-1520

Эрмитажный портрет - одна из последних работ рано умершего художника - старшего брата знаменитого Ганса Гольбейна Младшего. Имя заказчика неизвестно, так как монограмма на берете не расшифрована, но костюм позволяет судить о его высоком положении в обществе. Величественные архитектурные сооружения фона не только придают картине парадный вид, но свидетельствуют о духовном облике, интеллекте портретируемого. Восприятие итальянских ренессансных образцов не мешает художнику сохранить характерные для немецкого искусства тщательность изображения мелких подробностей и обилие деталей.

Немецкая живопись XVI – XVIII веков

Персей и Андромеда 1777

Менгс Антон Рафаэль 1728-1779

Крупнейший представитель неоклассицизма 18 века, Менгс обращается к античному наследию в поисках совершенных художественных форм.

Замысел картины на сюжет из "Метаморфоз" Овидия навеян античной камеей, некогда принадлежавшей жене художника, а ныне хранящейся в Эрмитаже. Образ Персея восходит к статуе Аполлона Бельведерского и к мозаике "Спасение Гесионы Гераклом и Теламоном" из виллы Альбани в Риме. Мастерство скульптурно-объемной моделировки фигур персонажей говорит об интересе мастера к достижениям итальянского Ренессанса.

Немецкая живопись XIX – XX веков

Немецкая живопись XIX – XX веков

На парусном корабле

Фридрих Каспар Давид,
1774-1840

Одно из 9 эрмитажных полотен крупнейшего художника немецкого романтизма написано сразу после свадебного путешествия с женой Каролиной по северу Германии и является редчайшим в его творчестве случаем непосредственного отражения конкретного события. В фигурах принято видеть своеобразные романтизированные портреты Фридриха и его жены. Увлеченный идеей нерасторжимого единства бесконечного мироздания и духовного мира человека, художник находит для ее претворения особые приемы. В данном случае это неожиданная для начала 19 века композиция - нижний край холста разрезает палубу. Включенный в живописное пространство зритель оказывается спутником героев картины, соучастником их чувств и мыслей.

Немецкая живопись XIX – XX веков

Композиция VI
1913

Кандинский Василий,
1866-1944

Картина является одним из наиболее значительных произведений, созданных художником в Мюнхене, где он организовал в 1911 году вместе с немецким живописцем Францем Марком новаторскую группировку "Синий всадник". Творчество Кандинского эволюционировало в сторону беспредметной живописи. Приступая к созданию этого драматического полотна, художник хотел назвать его "Потоп". Клубящиеся массы материи бушуют словно волны. Освещенные вспышками зарниц, пронизанные грозowymi ливнями, они создают впечатление грандиозной вселенской катастрофы.

Абстракционизм

Арт Деко

Арт Нуво

Авангард

Барокко

Классицизм

Кубизм

Ранний модерн

Экспрессионизм

Фовизм

Футуризм

Импрессионизм

Маннеризм

Средневековое искусство

Модернизм

Модерн Арт

Наив

Неоклассицизм

Фотореализм

Пуантилизм

Постимпрессионизм

Прерафаэлит

Примитивизм

Реализм

Ренессанс

**Картины, которые должен знать
каждый**

«Тайная вечеря». Леонардо Да Винчи, 1495 —

1498

«Подсолнухи». Винсент Ван

**«Девятый вал». Иван Константинович
Айвазовский, 1850 год.**

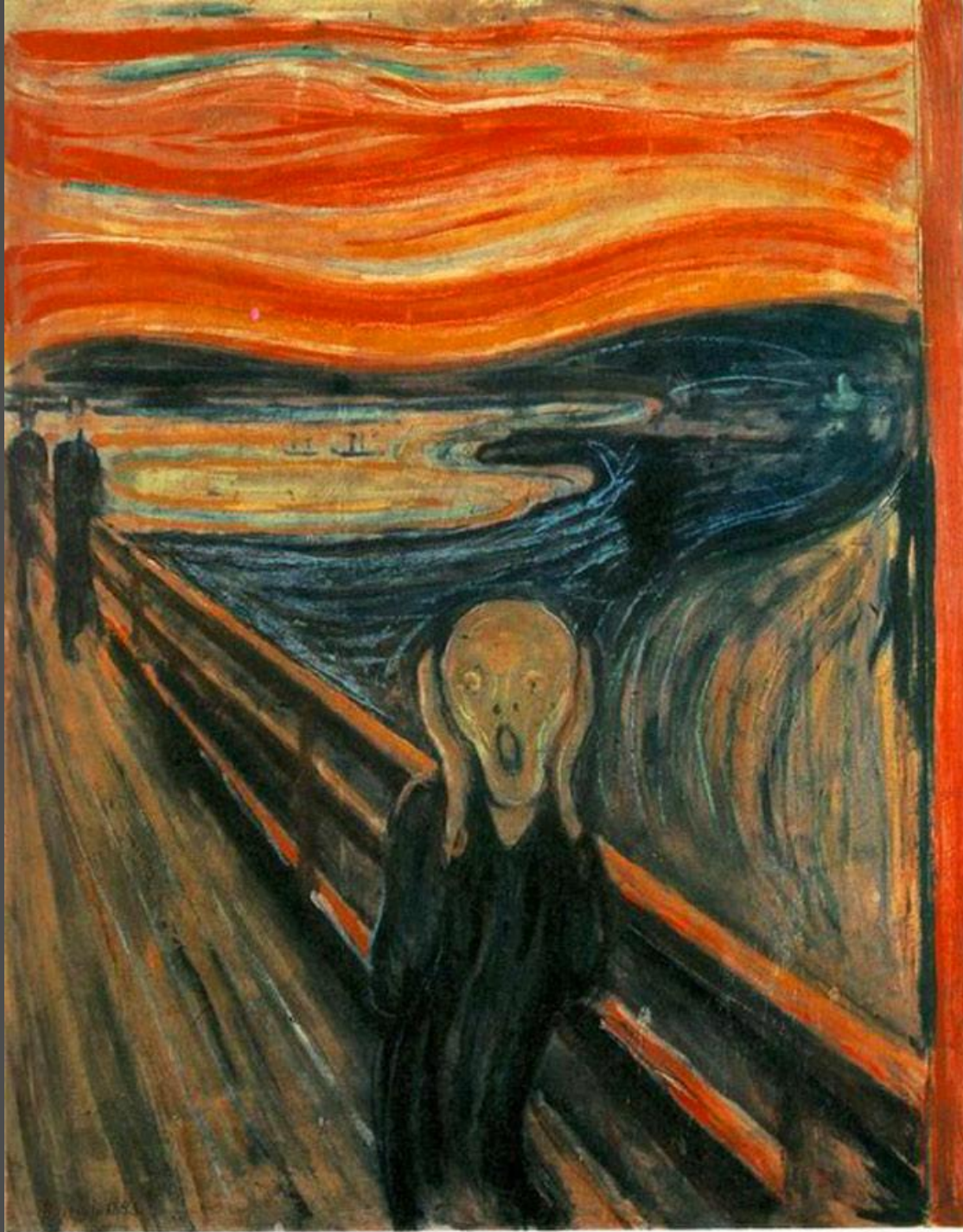

«Маха обнажённая». Франциско Гойя,
1797-1800 гг.

«Полет влюблённых». Марк Шагал,
1914-1918 гг

«Крик». Эдвард Мунк, 1893
год

«Сикстинская мадонна» (Рафаэль)

Ян Вермер (Вермеер).
Молочница.
1658-1660.
Холст, масло.
Государственный
музей.
Амстердам.

**«Кающаяся Мария
Магдалина». Тициан (Тициано
Вечеллио), написанная около
1565 г**

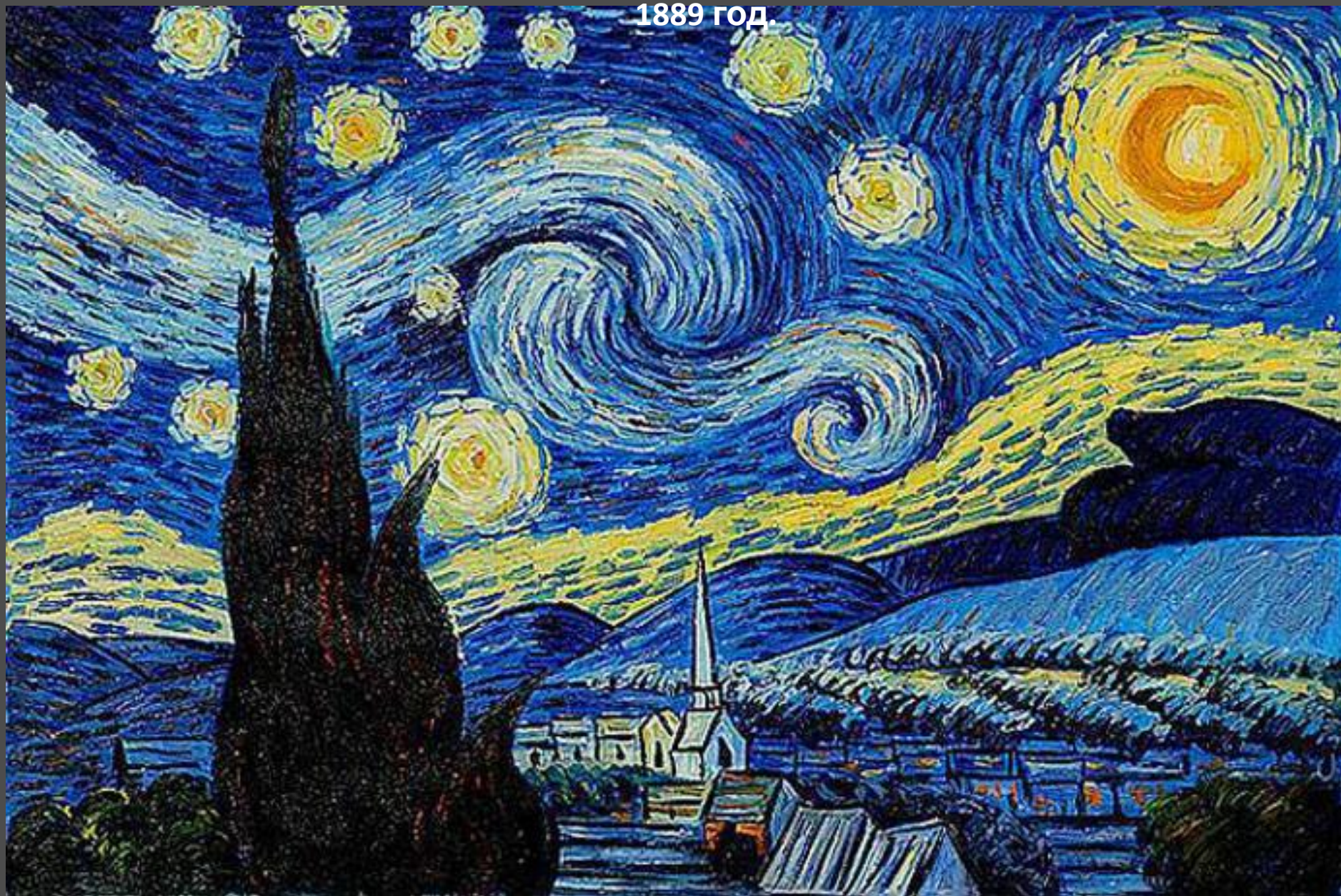
«Утро в сосновом лесу», Шишкин Иван Иванович,
1889 год.

«Бал в Мулен де ла Галетт», Пьер Огюст Ренуар,
1876 г.

«Звёздная ночь». Винсент Ван Гог,
1889 год.

«Боярыня Морозова» (В. И. Суриков)

«Золотая осень» (И.И. Шишкин)

«Рожь» (И. И. Шишкин)

«Ожидание» (Ю. И. Пименов)

«Не ждали» (И. Е. Репин)

К.П. Брюллов. Последний день Помпеи. 1830-1833. Холст, масло.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Рембрандт.
Даная.
1636-1647.
Холст, масло.
Государственн
ый
Эрмитаж.
Санкт-
Петербург.

А.А. Иванов. Явление Христа народу. 1837-1857. Холст,
масло.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

«Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим»

В.В. Верещагин. Апофеоз войны. 1871. Холст, масло.

Государственная Третьяковская галерея, Москва