

Живопись всех времен и народов

Искусство не может отвлечься от стремлений своего времени.

Роллан Р.

Подлинные бессмертные произведения искусства остаются доступными и доставляют наслаждение всем временам и народам.

© Гегель

Иероним Босх

«Корабль дураков»

Ок. 1500 Лувр, Париж

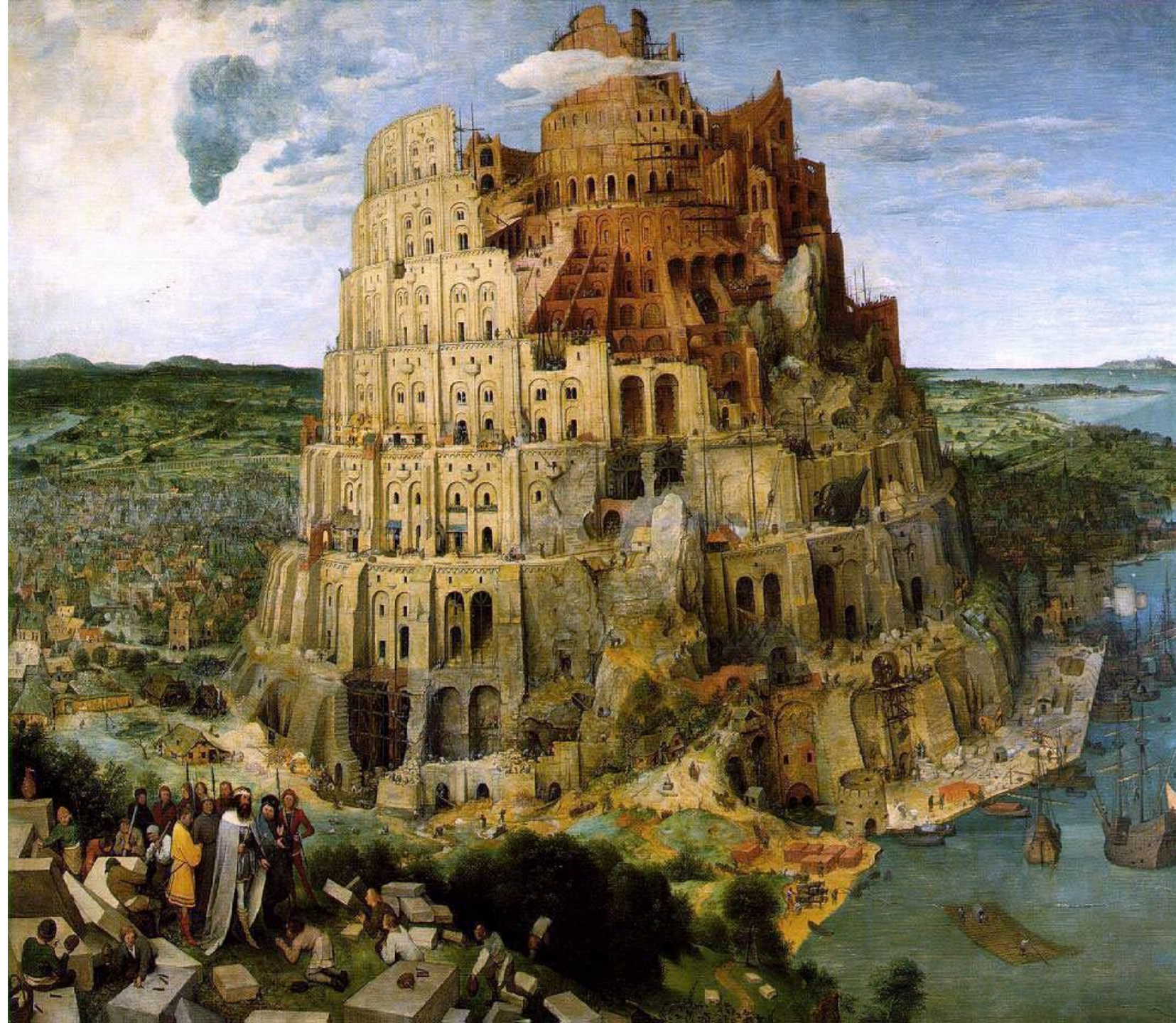
Эта картина-олицетворение грешного и неразумного человечества, не ведающего куда ему плыть, и именно по этому обреченного на гибель. На утлом суднышке люди передаются греховным развлечениям. Их корабль плывет неведомо куда. Обе мачты поросли листвой. Художник осуждает человеческую глупость с той же суровостью, с какой к ней относились в его времена органы правосудия. Но в его исполнении нравоучительные темы звучали столь своеобразно, что Босха по праву можно считать основоположником жанровой живописи

Питер Брейгель Старший «Вавилонская Башня»

1594г Вена

Художник иллюстрирует библейскую притчу о вавилонском царе Ниморде, который решил построить невиданную башню, чтобы приблизиться к небу, но не смог осуществить свой замысел, так как Бог смешал языки строителей и они перестали понимать друг друга. Потрясающее воображение масштабы строительства, присутствие огромного количества людей и строительной техники создают визуальное ощущение человеческой жизни как огромный муравейник

Клод Лоррен

«Утро»

1661г. Эрмитаж, Санкт - Петербург

«Утро», один из выдающихся образцов классического пейзажа, входит в серию картин, изображающих природу в определенное время суток . Лоррен одним из первых стал передавать изменчивость природы в зависимости от освещения и состояния атмосферы.

Диего Веласкес «Менины»

1656 Прадо, Мадрид.

В «Менинах» представлен один из залов дворца, где художник пишет портрет монаршей четы, но, что интересно, король и его супруга представлены в картине лишь как отражение в зеркале в глубине комнаты. Инфанта Маргарита, придворные дамы, (по-испански менины), гофмаршал королевы, карлики и даже собака изображены более значительно, чем правящие особы. Художник применил здесь новаторскую живописную технику. Вблизи поверхность холста напоминает хаотичную массу разнокалиберных мазков, которые на расстоянии сливаются, создавая ощущение света и воздуха. В левой части комнаты Веласкес изобразил себя во время работы над парадным портретом.

Жан Этьен Лиотар

«Шоколадница»

1743-1745, Картинная галерея, Дрезден

Портрет Анны Бальдауф, известный под названием «Шоколадница», был написан в Вене. Скорее всего, Анна, дочь обедневшего рыцаря, была горничной при дворе Марии - Терезии. Принц Дитрихштейн, невзирая на положение девушки, женился на ней, а в качестве свадебного подарка заказал Лиотару портрет своей невесты в той самой одежде, в которой впервые увидел её. Художник работал исключительно в технике пастели создавая при помощи цветных мелков и удивительно сглаженной манеры письма, напоминающей живопись на фарфоре, чудеса обмана зрения: например, стакан с водой отражает окно.

Жак Луи Давид

«Смерть Марата»

1793г Королевский музей, Брюссель.

Картина французского художника Жака Луи Давида, является одной из самых известных картин, посвященных Великой Французской Революции. Картина повествует о судьбе Жана Поля Марата, журналиста радикальной газеты «Друг народа», лидера якобинцев. Марат был одним из наиболее ярких сторонников якобинского террора. Заболев кожной болезнью, Марат не выходил из дома и, чтобы облегчить свои страдания, принимал ванны. 13 июля 1793 года он был заколот ножом в своей квартире дворянкой Шарлоттой Корде. В руке Марата зажат листок с текстом: «13 июля 1793, Мари Анна Шарлотта Корде — гражданину Марату. Я несчастна, а потому имею право на вашу защиту». На самом деле Марат не успел получить эту записку — Корде убила его раньше.

Теодор Жерико Плот «Медузы»

1819. Лувр, Париж

В основу картины легла история гибели фрегата «Медуза» в 1816г, когда непрофессиональный капитан посадил судно на мель и, спасаясь вместе с приближенными в шлюпке, бросил на произвол судьбы плот со 150 пассажирами и членами команды. На двенадцатый день скитаний они были подобраны бригам «Август», но к этому времени в живых остались лишь 15 человек.

Илья Репин

«Не ждали»

1884г

Наверно, был воскресный день,
С детьми учила мать уроки.
Вдруг распахнулась резко дверь
И входит странник светлоокий.

Не ждали? Все изумлены,
Как будто воздух всколыхнулся.
То не герой пришел с войны,
То каторжник домой вернулся.

Он весь тревожно напряжен,
Он нерешительно застыл:
Да будет ли женой прощен?
Ей много горя причинил
Его арест, затем тюрьма...
О, как состарилась она.

Но солнцем все освещено.
Еще не вечер. Счастье будет.
Погожий день глядит в окно.
Скрепит Бог запись в книге Судеб. Э.Саприцкий

Эдвард Мунк «Крик»

1893г Национальная галерея , Осло.

Творчество Мунка открыло новые пути, по которым в последствии шло искусство XX века. В нем нашла отражение основная духовная проблема эпохи - разобщенность человека с миром и самим собой. Мунк так писал по поводу появления своей самой знаменитой картины «Крик»: «Как - то вечером я шёл по тропинке. Город остался позади, внизу расстился фьрд. Заходящее солнце сделало облака кроваво - красным и я почувствовал крик, пронзивший природу ; я слышал его доподлинно. Когда я работал над картиной, то написал облака как настоящую кровь. Цвета раскрывались от крика»

Густав Климт

«Поцелуй»

1908. Музей истории искусств, Вена

«Поцелуй» можно назвать своего рода «Формулой любви»: золотое сияние счастья дополняет цветение райского сада, предназначенного лишь для двоих влюбленных слившихся в объятия. Их реалистически написанные тела перетекают в абстрактный орнамент, а орнамент - в тела. В прихотливой декоративности «Поцелуя» Климт воплотил прекрасный чувственный мир, где соединились строгая мужественность и нежная женственность.

Кузьма Петров-Водкин «Купание красного коня»

1912г Государственная Третьяковская галерея , Москва.

Написанная в 1912 году, картина оказалась провидческой.

Красный конь выступает в роли Судьбы России или самой

России,

которую не в силах удержать хрупкий и юный седок. таким образом,

художник символически предсказал своей картиной «красную» судьбу России XX века.

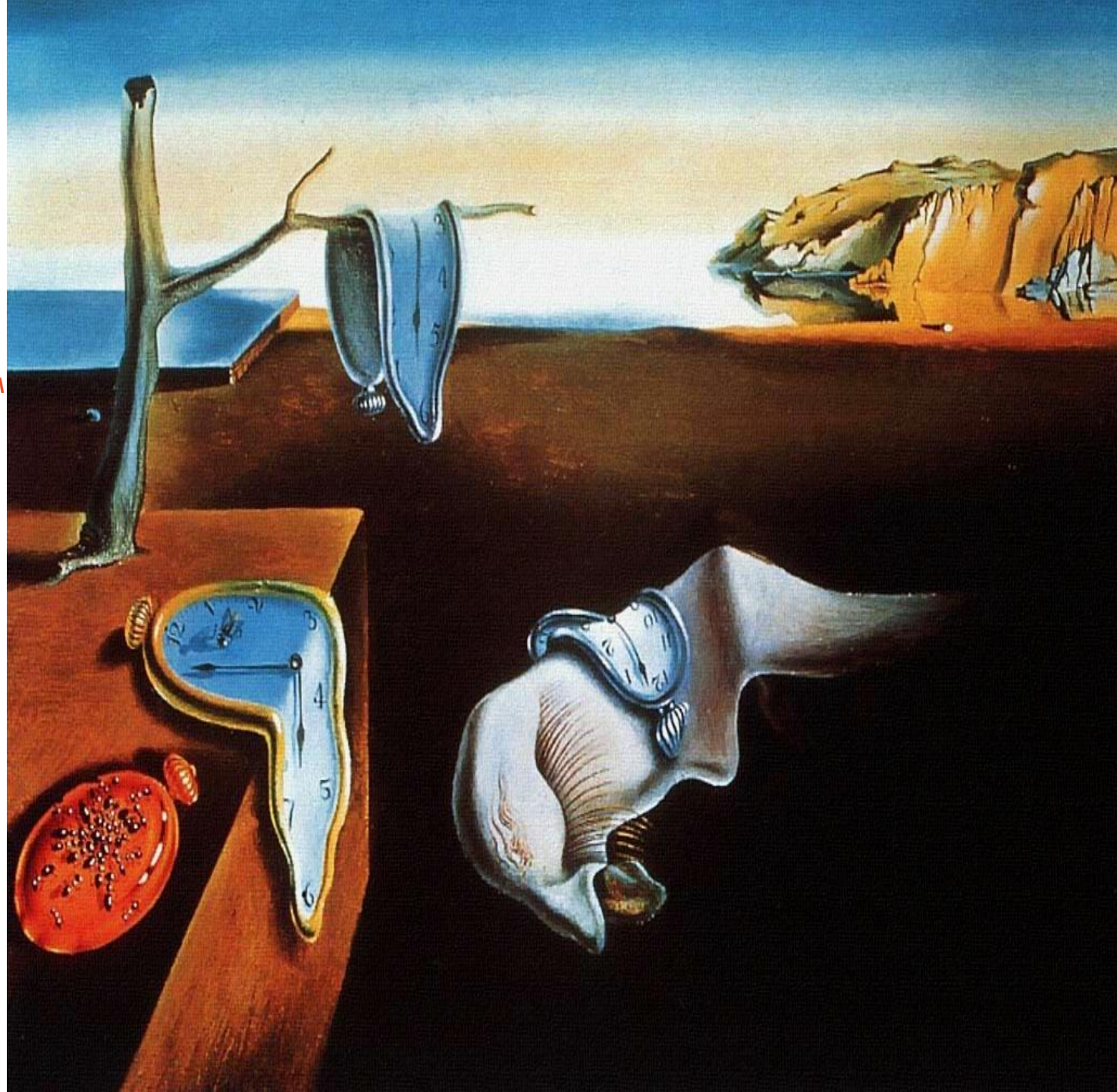

Сальвадор Дали

«Постоянство памяти»

1931. Музей современного искусства, Нью - Йорк

«Постоянство памяти» стало символом современной концепции относительности времени, а также зримым воплощением страха перед непознаваемой действительностью. На картине изображен скалистый пейзаж Порт - Лыгата. Как вспоминал Дали позднее, он писал пустынный пляж и скалы в Кадакесе, и однажды пустота для него заполнилась, когда он увидел растекающийся от жары кусок сыра. Это зрелище вызвало в подсознании художника определенный образ, и он начал заполнять пейзаж растекающимися часами, создав один из самых сильных образов нашего времени.

От всех живописных школ, независимо
от их характера, всегда будут требовать, чтобы их произведения
волновали душу

Эжен Делакруа

Сегодня людям хочется всё объяснить. Но если можно объяснить картину,
значит это уже не искусство.

Пьер Огюст Ренуар

Живопись - это поэзия, которую видят, а поэзия - это живопись, которую
слышат.

Леонардо да Винчи

Спасибо за внимание!

Арина Лобачёва 8г