

Выдающиеся женщины - художницы

Артемизия Джентилески

Берта Моризо

Сюзанн Валадон

Анна Остроумова-Лебедева

Фрида Кало

Зинаида Серебрякова

Артемизия Джентилески

(1593-1652)

Итальянская художница, была первой женщиной, избранной в члены Академии живописного искусства во Флоренции. Это значит, что ее талант был-таки признан ее собратьями по цеху. Родилась в Риме, в семье художника Орацио Джентилески. Уже в возрасте 16 лет она рисовала в особой, независимой манере. В возрасте 17 лет создала шедевр на библейский сюжет "Сюзанна и старики". Красавица Сюзанна обнаруживает в своей купальне двух стариков, частых гостей ее мужа. Старики шантажируют ее: или она удовлетворит их аппетиты, или они расскажут мужу о ее молодом любовнике. Сюзанна выбрала тяжесть несправедливого обвинения.

Во Флоренции при дворе герцога Козимо II она была принята с благосклонностью. Вращаясь в высшем обществе, обзаводится покровителями. В этот же период она заканчивает свой шедевр «Юдифь, обезглавливающая Олоферна». По этой работе можно судить, каково было влияние живописи Караваджо на молодую художницу. Артемизия использует тот же сюжет, те же приемы «света-тени» для выразительности. Но ее вариант более кровожаден. Юдифь хладнокровно орудует мечом, как будто разделяет кролика на кухне. Служанка же, в ее варианте, из свидетельницы превращается в сообщницу. К теме Юдифи и женской солидарности она будет возвращаться и в других своих работах, например "Юдифь и служанка".

Личная жизнь Артемизии не складывается, с мужем они расстаются, практически сразу после переезда во Флоренцию. Отныне она представляет свои интересы сама, живет самостоятельно и воспитывает дочерей. В 1620 году возвращается в Рим, чтобы навестить семью. В этот период она уже известна как серьезный профессионал, ею восхищаются меценаты, ее ценят коллеги. В этот период она работает в различных городах: Венеции, Генуе и Неаполе.

Юдифь и служанка

Автопортрет. 1630

В 1637 была приглашена ко двору Карла I, где работала вместе с отцом над группой полотен для королевского дворца в Гринвиче. В 1642 году вернулась в Неаполь и жила там вплоть до своей смерти в 1652г. Последние годы Артемизии не были безоблачными : картины уже не имели большого успеха . Ей приходилось продавать их практически за бесценок, постоянно испытывая при этом денежные затруднения .

Берта Моризо

(1841–1895)

Французская художница, представитель импрессионизма. Родилась в Бурже. Вначале училась у К.Коро, от которого переняла характерную манеру передачи света и трактовки пейзажа, словно подернутого дымкой. Ее работы принимались Салоном – выразителем официального академического стиля, но позже художница отказалась экспонироваться там в знак поддержки импрессионистов. Легкая, изящная техника и лирическая атмосфера ее работ вскоре привлекли внимание Эдуара Мане, лидера оппозиции академизму. Берта Моризо быстро стала любимицей в кружке Мане и в 1874 вышла замуж за младшего брата Мане – Эжена.

Эдуард Мане
Портрет Берты Моризо 1870

Автопортрет

В это время она часто позировала Мане, который создал несколько портретов художницы. Светлый колорит работ Моризо, например как «Женщина за туалетом» (1875), оказал влияние на палитру Мане и отразился на яркости световых эффектов его пейзажей.

До конца своей деятельности художница сохраняла верность импрессионизму. Ценную часть ее наследия представляет переписка, содержащая тонкие замечания о движении импрессионистов, о личности и творчестве Эдуара Мане.

Сюзанн Валадон

(1865-1938)

Французская художница, натурщица, мать художника Мориса Утрилло. В 1894 году Валадон была первой художницей, принятой в Национальное общество изящных искусств. Валадон работала над некоторыми своими картинами до тринадцати лет до того как показать их. В отличие от многих своих современников, Валадон добилась признания и финансового успеха при жизни.

Ренуар. Портрет Валадон

Ренуар. Танец

Утрилло. Портрет матери

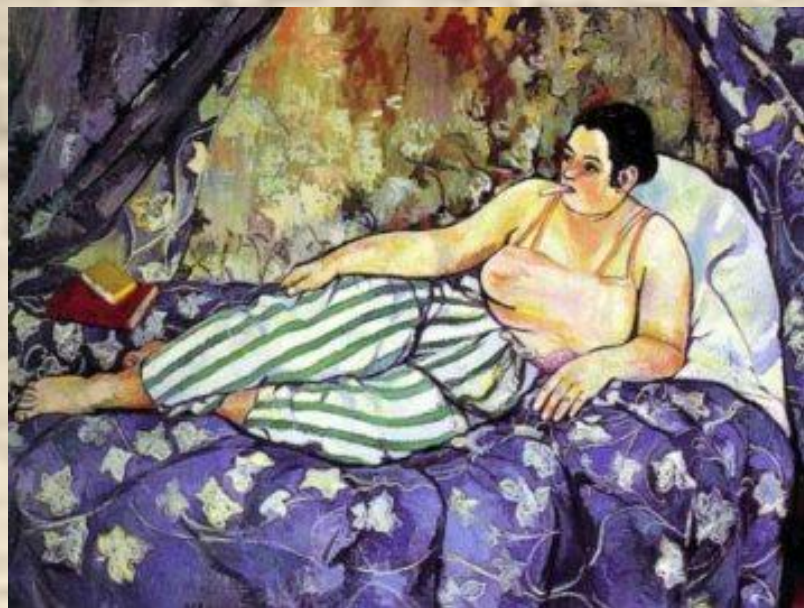
Тулуз Лотрек. Портрет Валадон

Автопортрет. 1898

Она была дочерью прачки. С детства увлекалась рисованием - она рисовала всюду, даже на стенах домов, на тротуарах, пользуясь куском угля, мелом, огрызком карандаша, - она мечтала проникнуть в среду художников. В возрасте 15 лет Сюзанна стала цирковой акробаткой, но год спустя, упала с трапеции и была вынуждена завершить цирковую карьеру. Она работала швеей и вдобавок к этому натурщицей у многих известных художников, таких как Ренуар, Дега, Анри Тулуз-Лотрек.

Лотреку попались рисунки Валадон. Художница сама никогда не решилась бы показать их ему. Лотрек был поражен: каждый, увидев эти работы, приписал бы их какому-нибудь мэтру, настолько чувствовалась в них энергичная мужская рука. Шутки ради он повесил несколько рисунков Валадон в своей мастерской. Они приводили в замешательство гостей Лотрека. "Чьи это рисунки?" И вот однажды скульптор Бартоломе заявил, что Валадон обязательно должна показать свои работы Дега. "Вы наша", - заявил ей Дега

Синяя комната

Цирк. 1889

Сюзанну Валадон и ее сына Мориса Утрилло называют последними наследниками импрессионизма. Однако в ее живописи в большей степени проявился своеобразный экспрессионизм, «психологический реализм».

Эрик Сати

Портрет семьи. 1912

Анна Остроумова-Лебедева

(1871–1955)

Русская художница, представительница русского модерна, выдающийся мастер видовой гравюры. Родилась в Петербурге в обеспеченной семье. Посещала Центральное училище технического рисования барона Штиглица, занималась также в Академии художеств у Матэ, Савицкого, Чистякова, Репина. В 1898–1899 работала в парижской мастерской. Изучала западноевропейскую и японскую гравюру на дереве. Была членом объединений «Мир искусства» и «Четыре искусства». Сыграла важную роль в деле возрождения гравюры на дереве как самостоятельного вида творчества.

К.Сомов. Портреты художницы 1901, 1909

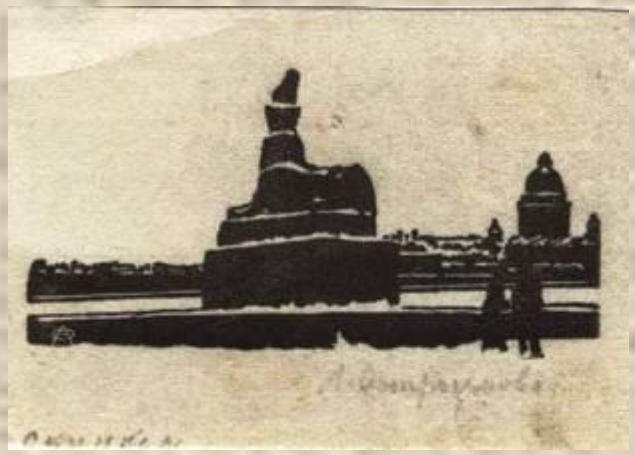

Автопортрет 1940

Ее имя приобрело известность еще в начале XX столетия. Рано избрав главной темой своего творчества, изображение города на Неве, она осталась верна ей на протяжении всей своей жизни. Петербург Остроумовой, чаще всего, город торжественно-строгий и величавый, прекрасное творение великих зодчих. Поэтическое изображение любимого города, умение увидеть «самую душу этого пленительно-неповторимого города» отличают ее лучшие листы – «Петербург. Колонны Биржи и крепость», «Адмиралтейство под снегом», «Петербург. Крюков канал», «Петербург. Перспектива Невы», «Фонтанка и Летний сад в инее» и другие.

В 1912 году А.П.Остроумова-Лебедева выполняет серию гравюр к путеводителю по Петербургу. В небольших по размеру гравюрах, исполненных предельно лаконичными изобразительными средствами, образ города передан столь же выразительно и поэтично, как и в предыдущей сюите.

Своими графическими работами А.П.Остроумова-Лебедева иллюстрировала многие издания.

**Венеция. Большой канал. Стоянка гондол.
1911**

Сеговия. Вид на Альказар. 1915

Амстердам. 1913

Ленинград. Фонтанка и Летний сад. 1929

Павловск. Акварель

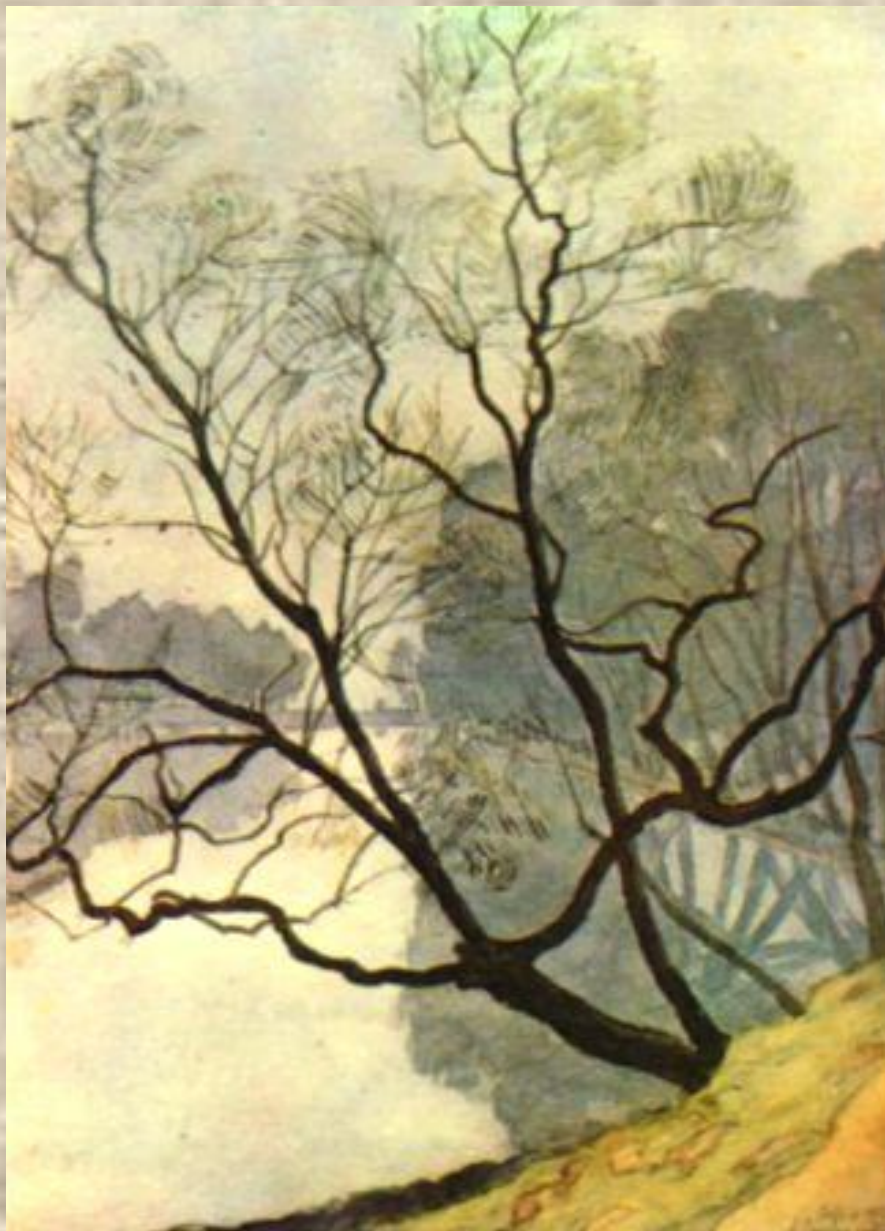
**Александровский дворец
в Детском Селе. 1934. Акварель**

Окно. Акварель

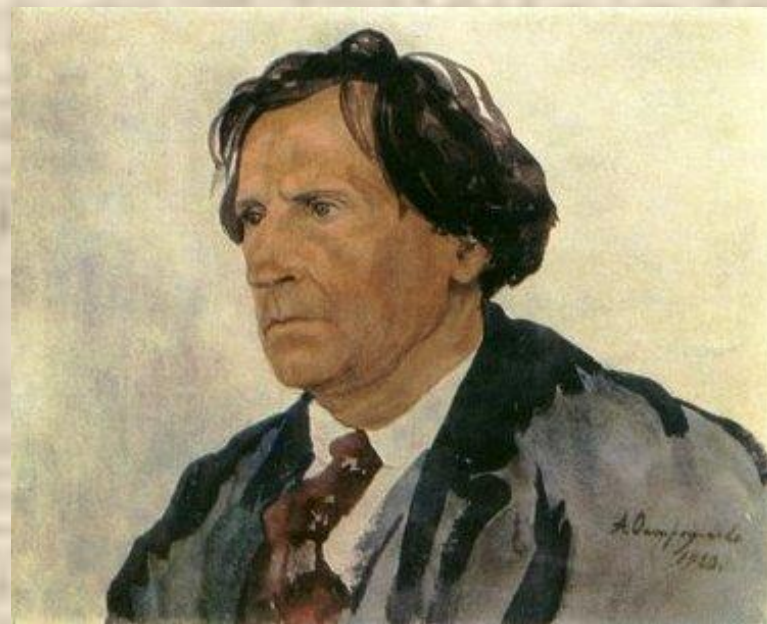
**Петербург. Мост с кентаврами.
Акварель**

Ленинград. Острова Кирова
ранней весной. 1937

Портрет Михаила Булгакова. 1923

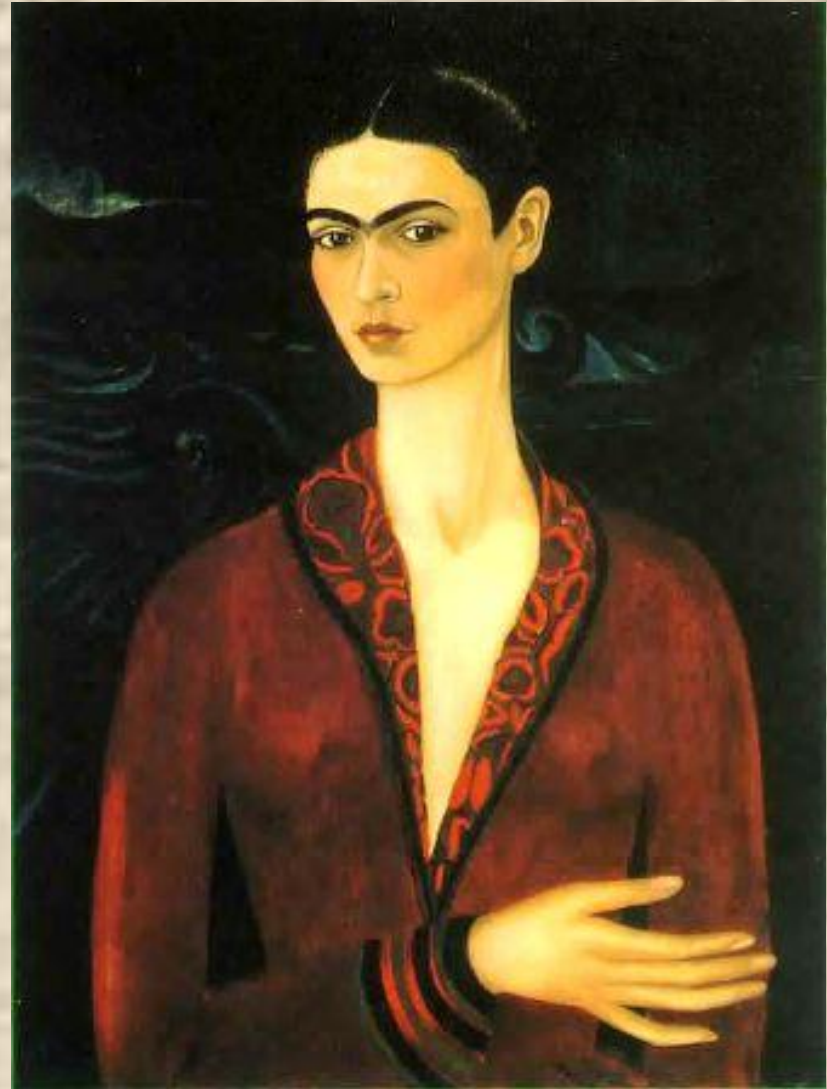

Портрет артист И.В. Ершова. 1923.

Фрида Кало

(1907-1954)

Родилась в Мехико в семье фотографа. Маленькой девочкой перенесла тяжелую болезнь и на всю жизнь осталась инвалидом. Но, несмотря на хромоту, плавала, играла с мальчишками в футбол и даже занималась боксом. Когда ей было 18 лет, она попала в жуткую автокатастрофу... и победила смерть. Начались мучительные месяцы неподвижного бездействия. Именно в это время она попросила у отца кисть и краски. Для Фриды сделали специальный подрамник, позволявший писать лежа. Под балдахин кровати прикрепили большое зеркало, чтобы она могла видеть себя. Она начала с автопортретов. "Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь той темой, которую знаю лучше всего".

Автопортрет. 1926

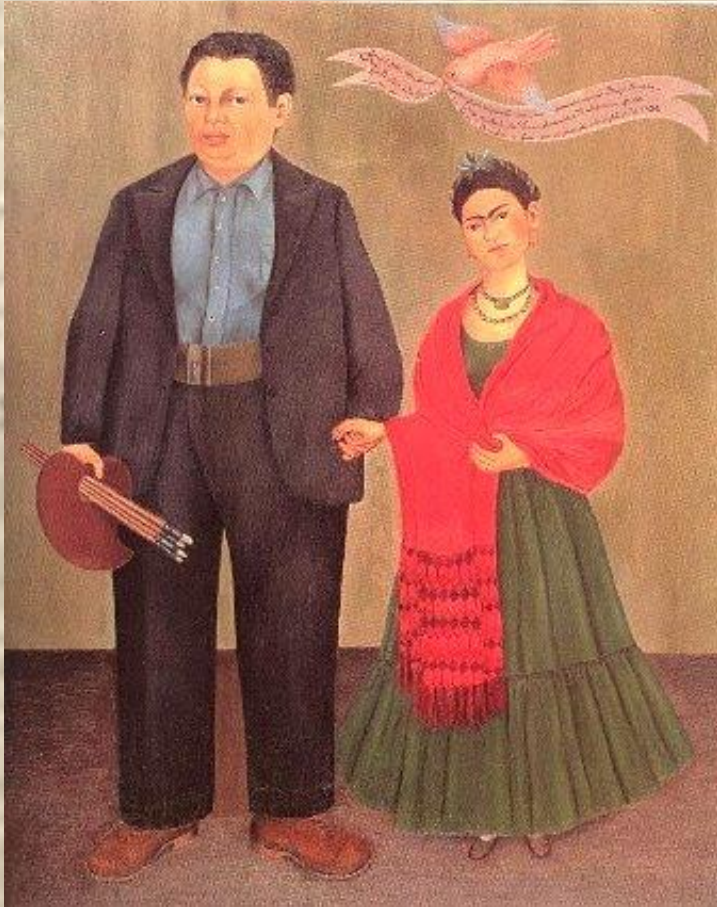
В 22 года Фрида Кало поступает в самый престижный институт Мексики (национальную подготовительную школу). На 1000 студентов взяли только 35 девушек. Там Фрида Кало встречает будущего мужа Диего Риверу. Их семейная жизнь бурлила страстями. Они не всегда могли быть вместе, но никогда — врозь. Жестоким ударом для Фриды была измена мужа. Гордая, она никому не сказала ни слова, а выразила боль на полотне. Получилась картина, быть может, самая трагичная в ее творчестве: обнаженное женское тело иссечено кровавыми ранами. Рядом с ножом в руке, с равнодушным лицом тот, кто нанес эти раны. "Всего-то несколько царапин!" — назвала полотно ироничная Фрида.

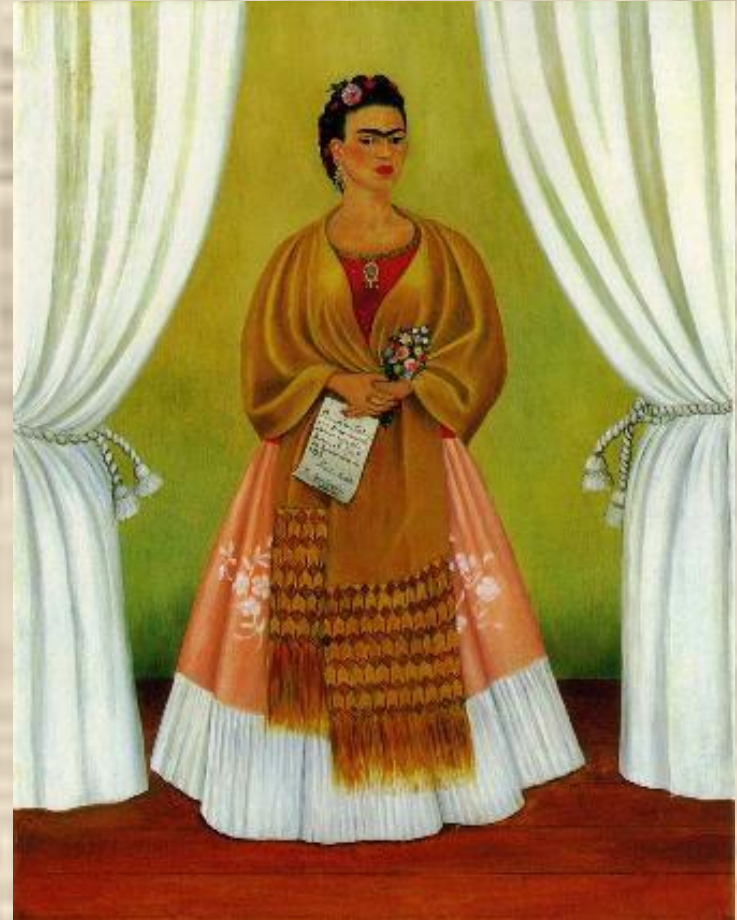
Портрет Диего Риверы. 1937

Фрукты Земли. 1938

После измены Диего она решила, что тоже имеет право на любовные увлечения. Знаменитый художник был болезненно ревнив. Однажды, застав жену с американским скульптором Исамой Ногучи, Диего выхватил пистолет. К счастью, не выстрелил. Романтическим ореолом овеяны отношения Фриды Кало с Троцким. Мексиканская художница восхищалась "трибуном русской революции", тяжело переживала его высылку из СССР и была счастлива, что благодаря Диего Ривере он нашел в Мехико приют.

Фрида Кало и Диего Ривера. 1931

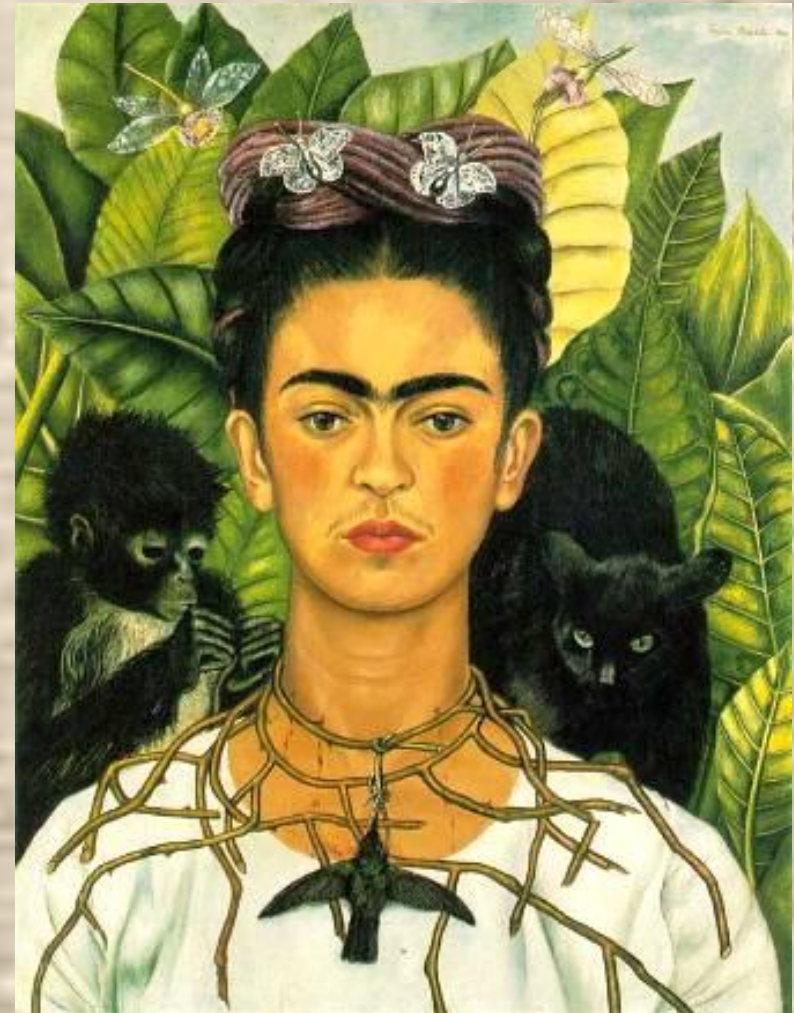

Автопортрет(Посвящён Льву Троцкому) 1937

Больше всего в жизни Фрида любила саму жизнь — и это магнитом притягивало к ней людей. Несмотря на мучительные физические страдания, она искрилась юмором, могла хохотать до изнеможения, подшучивать над собой, развлекаться. Большинство ее картин, натюрмортов, пейзажей пронизаны солнцем и светом. И любовью к мужу.

Две Фриды. 1939

Автопортрет. 1940

Фрида была коммунисткой. В ее доме на книжных полках стояли потрепанные, зачитанные до дыр тома Маркса, Ленина, работы Сталина, публицистика Гроссмана, посвященная Великой Отечественной войне и т. д. Она даже начала портрет вождя советского народа, но не закончила его.

Корни. 1943

Сюрреалисты видели в ней родственную душу, но она никогда не присоединялась к их группе. Марсель Дюшан, Василий Кандинский, Пикабия, Тцара, поэты-сюрреалисты и даже Пабло Пикассо, который дал в честь Фриды обед после открытия выставки «Вся Мексика» в Париже, оценили уникальность и загадочность этой художницы.

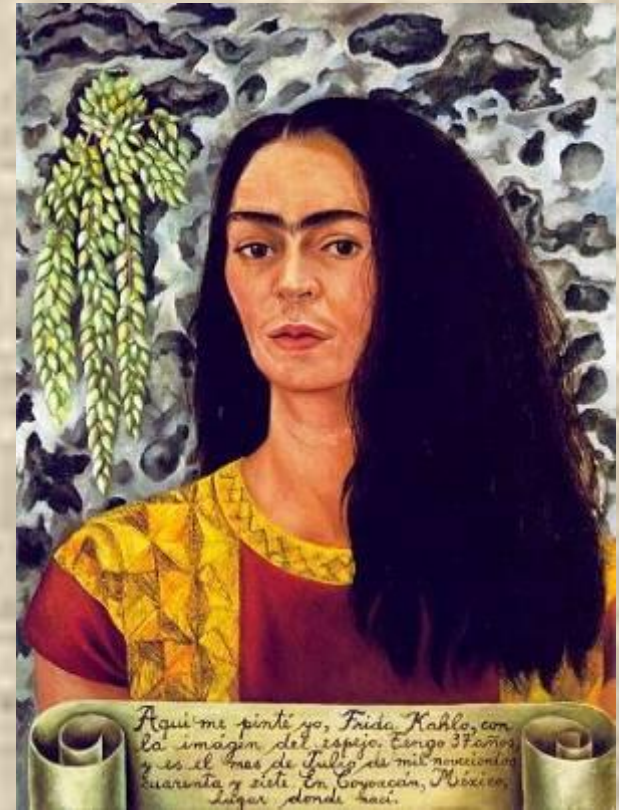
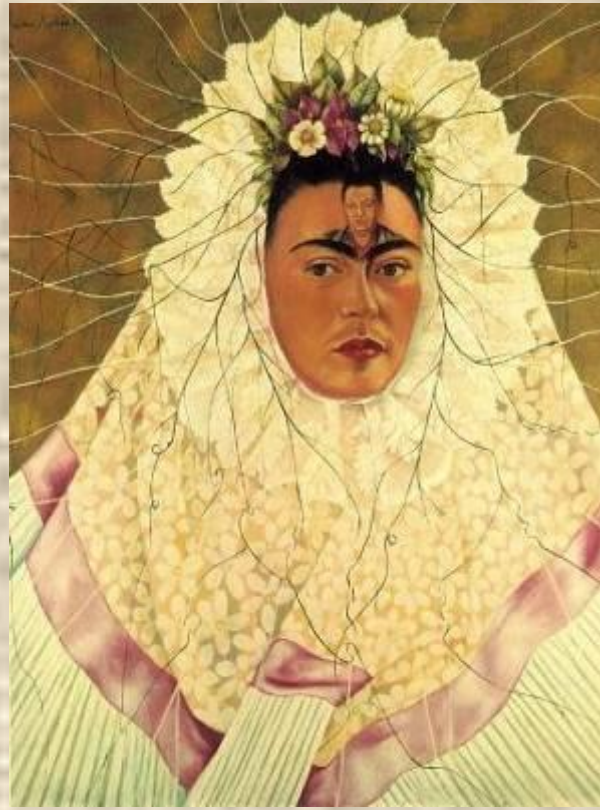
Солнце и жизнь.1947

Моисей (Центр мироздания). 1945

Поврежденный позвоночник постоянно напоминал о себе. Периодически Фриде Кало приходилось ложиться в госпиталь. В 1950 г. ей сделали 7 операций на позвоночнике, почти год она провела на больничной койке. Теперь она может передвигаться только в инвалидной коляске. Через два года ей ампутируют до колена правую ногу.

Как утешение — в том же, 1953, году проходит первая персональная выставка Фриды Кало. Она счастлива. Она, как всегда, смеется. И чуточку подтрунивает над собой. Вот, мол, какая я знаменитость. Не хуже Риверы... А дома в крохотной спальне на потолке порхают большие яркие нарисованные бабочки. Глядя на них, Фрида успокаивается, боли утихают, и она засыпает. Чтобы проснувшись, снова взяться за кисти.

Автопортреты разных лет

Ни на одном автопортрете Фрида не улыбается: серьезное, даже скорбное лицо, сросшиеся густые брови, плотно сжатые чувственные губы. Идея ее картин зашифрована в деталях, фоне, фигурах, появляющихся рядом с Фридой. Символика художницы опирается на национальные традиции, тесно связана с индейской мифологией доиспанского периода.

Портрет of Dona Rosita. 1944

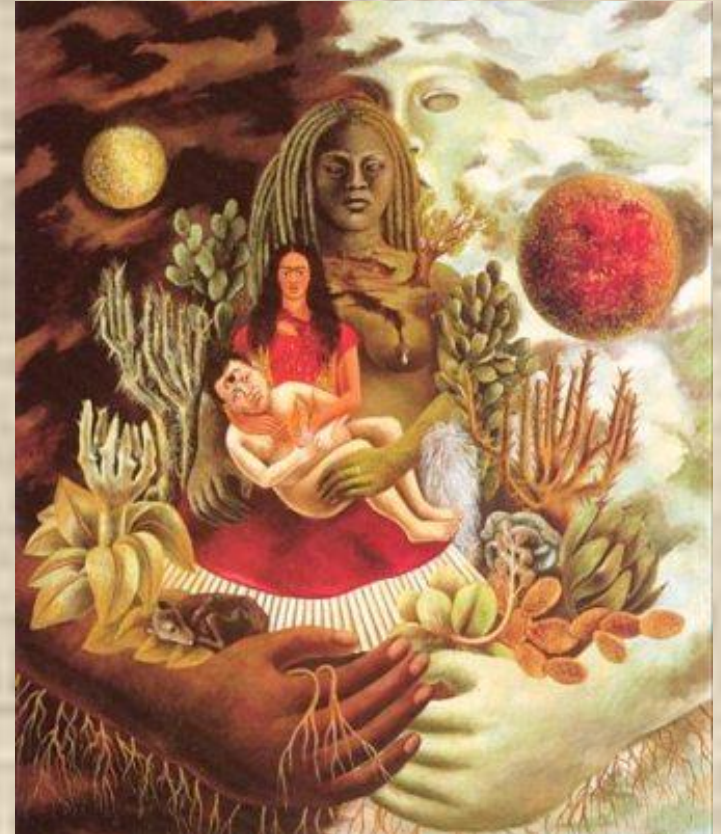

Маленькая лань. 1946

Фрида Кало умерла от воспаления легких, через неделю после того, как отметила свое 47-летие. Близкие собрали ее любимые украшения, старинное, еще доколумбовых времен, ожерелье, дешевенькие простые вещицы из морских ракушек, которые она особенно любила, и положили рядом с ней. Тело было завернуто в знамя мексиканской компартии. Рядом с Диего Риверой стояли бывший президент Мексики Ласаро Карденас, известные художники, писатели — Сикейрос, Эмма Уртадо и др.

Дружеские объятия вселенной, Я и Синьор Холотл. 1949

Объятия вселенской любви, Земля, я, Диего и Коатль" 1949

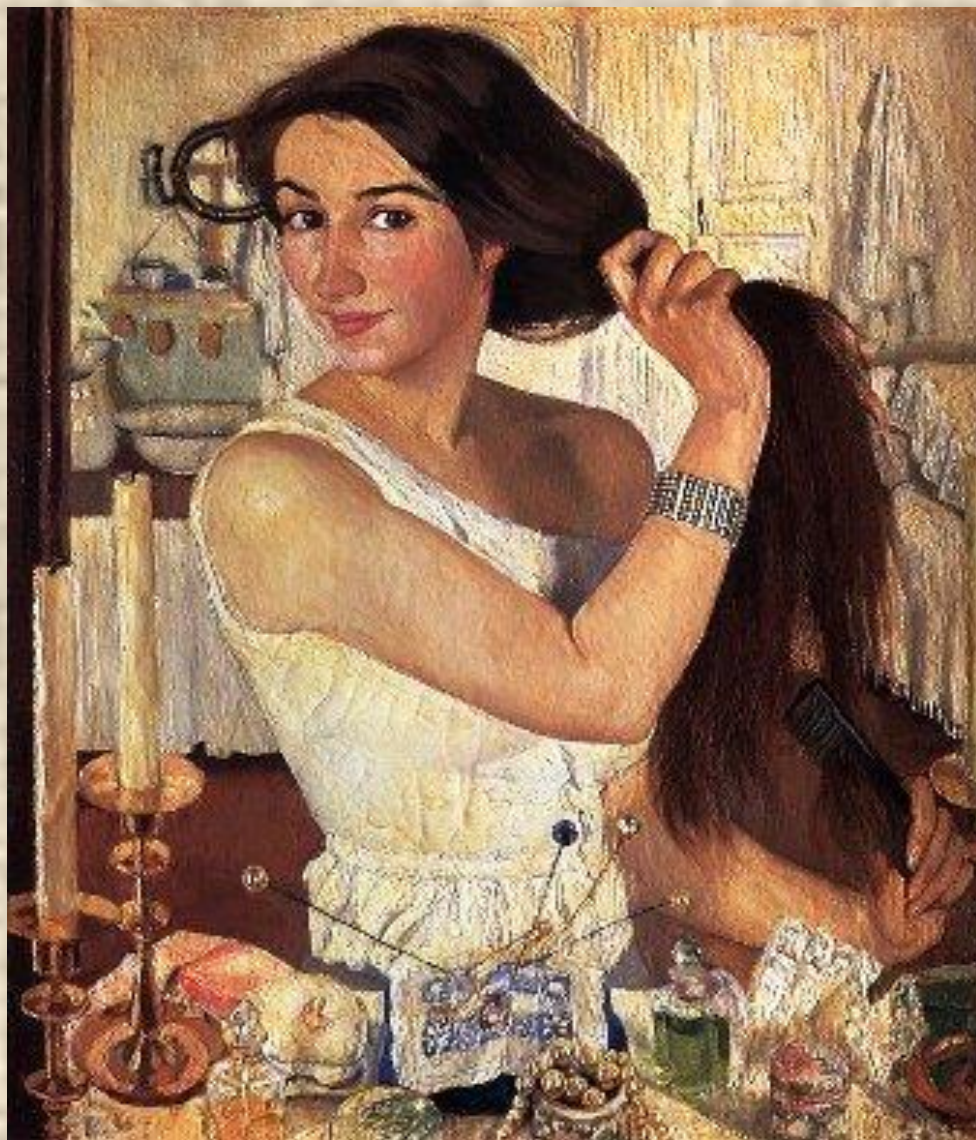

Живая природа. 1952

Зинаида Серебрякова

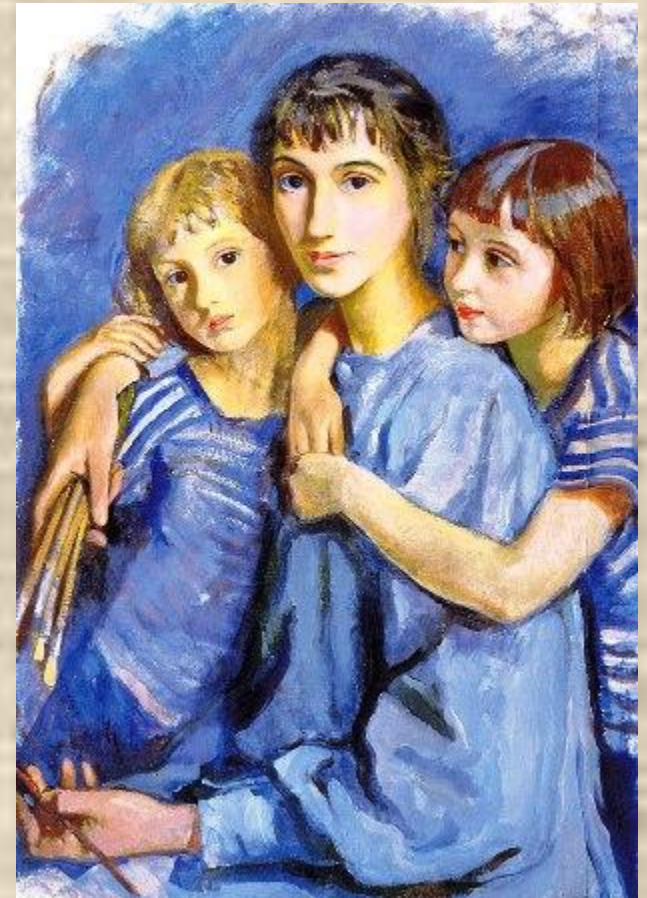
(1884–1967)

Русская художница, мастер живописи, представительница неоклассического течения внутри русского модерна, одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи. Дочь скульптора Е.А.Лансере, сестра художника Е.Е.Лансере. В раннем детстве лишилась отца и воспитывалась вместе с братом в семье деда по матери, архитектора Н.Л.Бенуа. Училась в Петербурге в школе-мастерской М.К.Тенишевой (с 1901) у И.Е.Репина и в мастерской О.Э.Браза (1903–1905). Побывала в Италии (1902–1903, 1914). В 1905–1906 посещала в Париже академию «Гран Шомьер». Была членом объединения «Мир искусства». С 1924 г. Жила в Париже.

За туалетом. Автопортрет. 1909

В 1912 г. она вступила в объединение "Мир искусства", со многими членами которого ее связывали дружеские и родственные отношения. В 1914 г. Серебрякова провела несколько месяцев в Италии (поездку прервало начало Первой мировой войны), где пристально изучала искусство Возрождения. В том же году она создала очаровательную картину "Дети", групповой портрет своих детей.

За завтраком. Масло. 1914

Чтобы знать, сколько у Зинаиды было детей, не надо быть специалистом. Достаточно хоть раз видеть подборку ее работ. Мама-художница не просто десятки раз рисовала Тату, Шуру, Катю и Женю. Она создала шедевры детского портрета, ввела своих детей в золотой ряд образов русского искусства.

Жанр детского портрета очень сложный, немногие из русских художников работали в нем. К ним относится и великолепный мастер Зинаида Серебрякова.

Много сил затрачено художницей над сюжетами из крестьянской жизни. "Баня" (1912, 1913), "Крестьяне" (1914), "Жатва" (1915), "Беление холста», "Спящая крестьянка" (все 1917) и др. воспринимаются сейчас как реквием тому лучшему, что отличало русскую дореволюционную деревню. Многолетние наблюдения над деревенской жизнью здесь были обогащены влиянием поэтических произведений А. Г. Венецианова, которого Серебрякова очень любила, и опытом великих мастеров итальянского Возрождения.

Две
крестьянки

Жатва

Крестьяне

Спящая крестьянка

Беление холста

На ее долю выпало много горя. Умирает ее муж и она остается одна с четверьмя детьми и больной матерью в голодное, послереволюционное время. Нет средств к существованию, нет красок. Приходится перейти на уголь и карандаш. В это время она рисует свое самое трагическое произведение «Карточный Домик», показывающий всех четверых осиротевших детей. Она отказывается перейти на популярный у Советов футуристический стиль или рисовать портреты комиссаров и находит работу в Харьковском археологическом музее, где выполняет карандашные наброски экспонатов.

Портрет Б.А.Серебрякова

Осенью 1920 года она получает предложения от Петроградского отдела музеев или занять место профессора в Академии художеств. И Зинаида Евгеньевна переезжает в северную столицу. В этот период она рисует на темы из театральной жизни. Большой радостью для художницы было полученное разрешение бывать в дни спектаклей за кулисами Мариинского театра. Творческое общение с балеринами на протяжении трёх лет отразилось в изумительной серии балетных портретов и композиций.

Портрет балерины Л.А.Ивановой 1922

Балетная уборная. Снежинки 1923

Серебрякова могла бы стать крупным мастером советского искусства. Но, крайне критически относившаяся к своему творчеству, скромная и застенчивая, в 20-е годы Серебрякова не решается братья за такие заказы, как агитационные плакаты, оформление общественных зданий и массовых революционных празднеств. В эти годы она много занимается написанием портретов, пейзажей Царского села, Гатчины, дворцовых интерьеров. В 1924 году решается на заграничную поездку с целью устройства выставки, получения заказов. Вернуться у нее на родину не получилось. Она много работает и путешествует. К ней в Париж смогли приехать через некоторое время только двое из детей Шура и Катя. Всё, что она зарабатывала, передавала для мамы и детей в Россию.

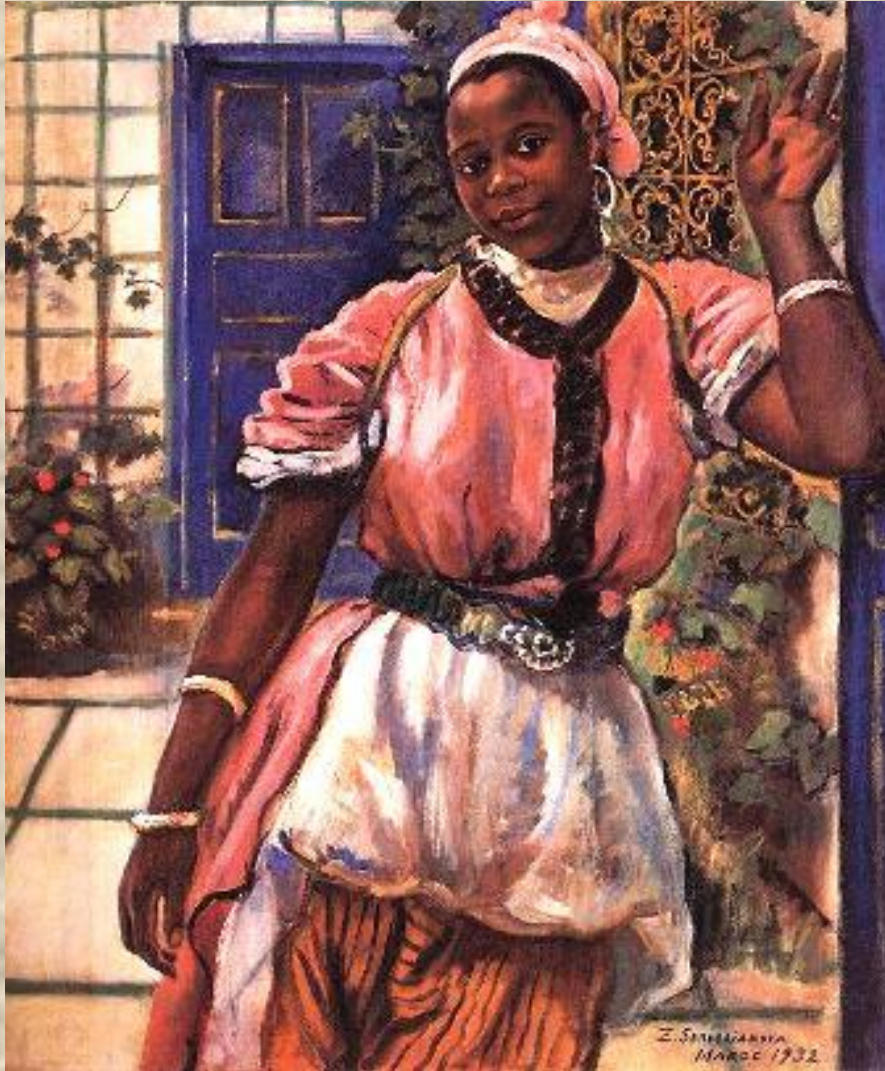

Вид с террасы на горы Атласа. 1928

Базар в Марракеше. 1928

Плодотворной была поездка в Марокко, где она пробыла шесть недель, отдохнула сердцем, набралась сил, чтобы вновь и с еще большим упорством бороться за жизнь. Только в Марракеше было сделано 60 работ!!

Марокканка в розовом платье 1932

Девушка из Сефру. 1932

Большую часть своей жизни до отъезда из России Зинаида Евгеньевна провела рядом с матерью. Екатерина Николаевна была ее другом, ее ангелом-хранителем. В детстве выцарапывала дочь из многочисленных болезней, в отрочестве напитывала ее душу культурой Франции и Италии, в зрелые годы дочери, как могла, оберегала ее талант, мытарствовала вместе с нею в годы гражданской войны и, напоследок, благословила в Париж, взвалив на себя, старуху, непомерный груз ответственности за четверых внуков. В 1933 г. мамы не стало...

Портрет Е.Н. Лансере. Мама. 1912

Она трудилась, не щадя себя, но благополучия это не приносило и лишь позволяло поддерживать жизнь на уровне пристойной скромности, а то, что выходило из-под ее кисти, заметно уступало исполненному в предреволюционные годы. Причина заключалась не только в житейских трудностях, но главным образом в том, что она утратила родную почву. В конце жизни судьба подарила ей несколько радостных моментов. Она встретилась со своим старшим сыном Евгением и старшей дочерью Татьяной: в 1960-е годы стал возможным их приезд в Париж. А в 1965 году Союзом художников СССР была организована ее большая выставка в Москве, Киеве и Ленинграде. На выставке были показаны и картины, написанные в эмиграции. Успех выставки был огромный, и большей радости для русской художницы трудно себе представить.

Душа же художницы всегда была в России. И из памяти никогда не уходило детство и имение Лансере – Нескучное - ее земля обетованная...

