

Выдающиеся женщины - художницы

часть2

Анжелика Кауфман

Элизабет Виже-Лебрен

Мари Анн Колло

Камилла Клодель

Наталья Гончарова

Анна Голубкина

Анжелика Кауфман

(1741-1807)

Немецкая художница, одна из талантливейших и образованнейших женщин своего века, века

Просвещения. Она родилась в то время, когда уделом женщины были: кухня, дети и церковь. Природа щедро наградила девочку талантами: у нее были безупречный слух и прекрасный голос, но карьере певицы она предпочла стезю живописца и весьма преуспела на этом поприще. Уже в 12 лет юная художница создавала портреты, которыми восхищались при Миланском дворе. А в 22 года она удостоилась высокой оценки своего творчества самого Винкельмана, знаменитого немецкого историка искусства. Представитель классицизма. Писала портреты, сентиментально чувствительные, мифологические, исторические, религиозные и бытовые сцены.

Автопортрет

Самый удивительный успех ждал Анжелику Кауфман в Англии, куда она приехала в 1766 году. Очень быстро художница снискала расположение королевского двора и уважение среди аристократов. Все отмечали ее «превосходный римский вкус», под которым подразумевалась приверженность принципам классицизма.

Портрет Джошуа Рейнольдса. 1967

Портрет художницы

У талантливой и красивой Анжелики было немало поклонников. Один из них, будучи графом, считался знатоком искусства и тратил немало денег на покупку картин. Обворожив художницу, он предложил ей выйти за него замуж. В последствии оказалось, что она вышла замуж за авантюриста, который жил под разными вымышленными именами и добывал деньги отнюдь не честным способом. Так ей отомстил один из лордов, которому она отказала. Брак был расторгнут.

**Венера уговаривает Елену
любить Париса**

**Вергилий читает «Энеиду»
Октавии и Августу**

В Лондоне Анжелика Кауфман прожила 15 лет. Здесь она начала писать картины на мифологические, библейские и литературные сюжеты. Эти работы имели большое значение для развития английского искусства. Устав от северных туманов, в 1781 году Анжелика вернулась в Италию. Она стала членом венецианской Академии художеств, вышла замуж за живописца Антонио Цукки, друга ее отца, и обосновалась в Риме. Здесь судьба ей подарила встречу с великим немецким поэтом Гете.

Портрет отца

Портрет Гёте

Гете по достоинству оценил богатый духовный мир художницы и отмечал ее «огромный и для женщины невероятный талант». Долгое время их связывала нежная дружба, которая не прервалась и после его отъезда из Рима. Анжелика написала портрет Гете, который относится к числу самых блестящих ее произведений 1880-90-х годов.

Среди заказчиков Анжелики Кауфман были и будущий император Павел I с супругой, и князь Юсупов, и даже Екатерина II. Свободное владение французским, немецким, английским и итальянским языками значительно облегчало общение художницы с именитыми заказчиками. Анжелика Кауфман вообще слыла одной из самых образованных женщин Европы.

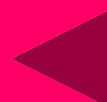
Плиний Младший и его мать
в Мизене в 79 году

Портрет графини
Анны Протасовой

Работы Анжелики Кауфман находятся в крупнейших музеях мира и в частных коллекциях. Интерес к ее творчеству сохранился до сих пор.

Элизабет Виже-Лебрен

(1755–1842)

Французская художница, представительница сентименталистского направления в классицизме, мастер портрета. Родилась в Париже в семье художника, который и давал ей первые уроки рисования. Она унаследовала от матери красоту, а от отца его художественные способности и любовь к искусству.

Автопортрет 1782

Портрет брата 1773

Слава Элизабет разнеслась по Парижу именно тогда, когда ее ровесница австрийская принцесса Мария-Антуанетта покинула свою родину и отправилась во Францию, чтобы вскоре стать ее королевой. Пройдет еще несколько лет — и их пути пересекутся. А в год восшествия на престол Людовика XVI и Марии-Антуанетты (1774 г). Элизабет Виже, едва достигшая девятнадцатилетнего возраста, была избрана в члены Академии св. Луки. Кроме портретов королевы, художница рисует и ее придворных и просто окружающих ее людей.

Портрет Марии Антуанетты 1783

Автопортрет

**Портрет принцессы
Марии Терезы**

**Портрет барона
Г.А. Строганова 1793**

В первые дни революции Элизабет вынуждена была эмигрировать из Франции вместе с дочерью. Она проведет в изгнании 12 лет, так как имя ее попало в списки эмигрантов, которым под страхом смертной казни запрещалось возвращение на родину. Объехав едва ли не все страны Европы, Виже-Лебрэн повсюду пользовалась большим успехом. В этом играли и ее личные качества, ее ум, такт, умение находить общий язык с людьми самых разных кругов: от королей и министров до купцов.

Маркиза Пеже и маркиза Руа
с двумя детьми

Принц Генрих Любомирский
во славе 1789

Автопортрет с дочерью

Автопортрет с дочерью 1789

В 1795 г. художница прибыла в Петербург, где нашла много своих друзей, бежавших от революции. Ее встретили с почетом, приняли в члены Императорской Академии художеств. Следами ее пребывания в России остались многочисленные портреты. Ею написаны портреты императрицы Марии Федоровны, цесаревны Елизаветы Алексеевны, великих княжен Александры и Елены, Станислава Понятовского, графа Толстого и др.

Портреты императрицы
Елизаветы Алексеевны 1798

Портрет дочерей
императора Павла I

Строганова с сыном

Скавронская, племянница Потемкина

В Петербурге она провела шесть плодотворных лет. Здесь она выдала замуж единственную дочь. И в 1809 году она вернулась во Францию. В старости художница напишет мемуары «Воспоминания о моей жизни», которые будут почти так же популярны, как ее живопись. Шесть своих русских лет описала она подробно и честно. Элизабет Луиза Виже-Лебрен стала второй после Мари Анн Колло иностранкой, удостоенной звания члена Санкт-Петербургской Академии художеств.

Автопортрет 1800

Портрет мадам де Сталь в виде Коринны

Мари Анн Колло

(1748-1821)

Французский скульптор, портретист. В 16 лет поступила в мастерскую известного скульптора Э. Фальконе. Специализировалась в области портретной пластики. Важным событием в творческой жизни Колло стало пребывание в России (1766—1778) вместе с Э. Фальконе. В Санкт-Петербурге она пользовалась успехом и выполнила ряд портретных медальонов и бюстов. В 1777 Мари Анна Колло вышла замуж за сына Фальконе — живописца Пьера Этьена. С 1779 работала в Голландии. 8 лет ухаживала за прикованным к постели учителем, которого пережила на 30 лет. Член Санкт-Петербургской Академии художеств.

Дидро 1772

Вольтер 1770

Знаменитый монумент на Сенатской площади Петербурга «Медный всадник» (1766-1782) работы Этьена Мориса Фальконе известен всем. Но мало кто знает, что Фальконе долго не мог найти нужный образ, и тогда на помощь скульптору пришла его верная ученица Мари Анн Колло. Она создала портрет императора буквально за одну ночь. Работая над головой всадника, Колло использовала гипсовую маску, снятую еще при жизни Петра скульптором Растрелли. Портрет получился очень удачным, и Фальконе использовал его в работе, объявив Колло соавтором.

Бюст Фальконе. 1773

Медальон с портретом Екатерины II.
Ораниенбаум, Китайский дворец

Портретный бюст Петра I

Камилла Клодель

(1864 – 1943)

15 лет была помощницей, музой и возлюбленной великого скульптора Родена. Эта хрупкая синеглазая женщина ваяла из глины, мрамора и оникса. Она сама была весьма незаурядным и талантливым творцом, но долгое время находилась в тени мастера.

В детстве девочка без устали лепила из речной глины. Отец был убежден, что это божий дар, который непременно надо развивать. К самому раннему периоду ее творчества относятся композиции «Давид и Голиаф», «Наполеон» и «Бисмарк». Ей было 15 лет, когда папа привел в дом скульптора Альфреда Буше. Мастер был поражен талантом юной Камиллы. Он же посоветовал Камилле ехать в Париж развивать свое мастерство. Камилла стала учиться в художественной студии.

В 1882 году состоялась первая встреча с Огюстом Роденом, который был приятно удивлен способностями девушки. И пригласил Камиллу поработать у него. Все подмастерья держались от нее подальше: их смущала ее половая принадлежность, а особенно ее внешность. Восемнадцатилетняя Камилла была великолепна: синие глаза, точеная фигура.

Роден был старше ее на 24 года, но это не помешало им сблизиться. Камилла была с ним счастлива. Но он был женат, не сказав об этом молодой помощнице. Она была шокирована обманом человека, на которого действительно молилась. Отец боялся, что любимая Кам может потерять свою индивидуальность, помогая Родену в работе. И потому советовал начать ей работать на себя. Но Камилла не собиралась уходить от любимого мастера. Роден очень любил Камиллу. Но и Розу он оставить не мог. Влюбленность в Камиллу послужила огромным творческим стимулом для Родена. Он начал новый цикл, в котором изображал пары влюбленных, для самых известных – «Данаиды» и «Поцелуя» – позировала сама Камилла.

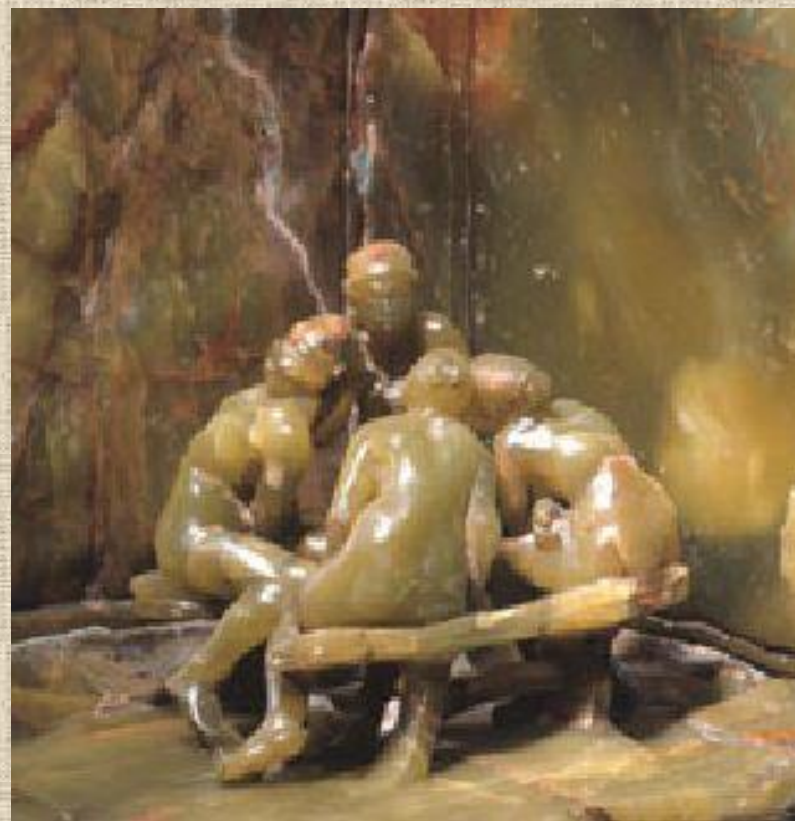

Как-то Камилла рассказала, что Роден подписывает ее работы своим именем. И хотя ее это не беспокоило, брат Поль (французский поэт и дипломат) резонно заметил: «Не хотел бы я, чтобы мои стихи подписывал Дюма». Камилла не позволила себе иметь детей, что стало причиной длительной депрессии. Она долго приходила в себя и потихоньку возвращалась к работе. Тогда появился «Вальс», который снискал успех у публики: движение танца было передано очень живо, плавно.

Вальс 1892

Другая фигура, «Молящаяся», где молодая девушка стоит на коленях и протягивает руки к небу, по воспоминаниям очевидцев, заставила Родена плакать, глядя на нее. Для Камиллы начались особенно нелегкие времена. Больше не могло продолжаться такое состояние отношений. И они их прекратили. Клодель даже ответила на пылкость чувств Клода Дебюсси. И в это время кто-то пустил слух, что автор произведений Камиллы не она, а Роден. Женщина приходила в неистовство, когда слышала такое. она представила свою работу «Сплетницы», которую тут же называли шедевром.

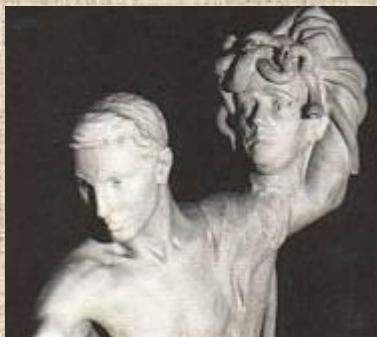
В 1895 году она представила свою работу «Зрелый возраст», ужасно разозливший Родена. Там изображены три фигуры: старуха, которая держит мужчину, а к нему протягивает руки, стоя на коленях, молодая женщина. Композиция показалась ему автобиографичной, и он не хотел, чтобы его выставляли на посмешище.

Камилла часто выполняла портреты на заказ. Ей не нравилось это, ее нелюбимость стала обостряться, к тому же все деньги она пускала в дело, мрамор ее разорял. Чтобы чем-то питаться, она анонимно лепила пепельницы. У Камиллы тогда появилась навязчивая идея вселенского заговора против нее. Ей казалось, что Роден только и пытается, что украсть ее идеи. Чтобы у нее ничего не украли, Камилла часто разбивала свои скульптуры. В 1900 году состоялась ее персональная выставка. Вся богема собралась оценить ее, успех был ошеломительным. Не обошлось без скандала. Затворница Камилла встречала посетителей, выбелив лицо и намалевавшись красными румянами, как чучело.

Умер отец, который до последнего пытался поддержать ее. Сразу после его смерти мать и Поль отправили за Камиллой санитаров богадельни для душевнобольных, которые нашли ее на кровати, тощую и недвижимую. Из клиники она писала матери отчаянные письма, чтобы та забрала ее, но ответа не было. В 1917 году умер Роден в возрасте 77 лет. В клинике Камилле сообщили о смерти некогда любимого человека. Она долго пребывала в истерике. Камилла дожила до 1943 года, проведя последние годы жизни в клинике. 30 последних лет она не касалась ни мрамора, ни оникса, ни бронзы...

В музее Родена есть целый зал с ее работами. Любовная связь Родена и Камиллы послужила основой для пьесы Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». В 80-х годах XX века был снят фильм, в котором Депардьё играл Родена, а Камиллу – Изабель Аджани. Позднее был создан мюзикл по мотивам событий ее жизни.

Возлюбленная Родена, безответная любовь Клода Дебюсси, она жила во времена Эдуара Мане и Клода Моне, Поля Гогена, Рембо, Вагнера, Айседоры Дункан и Гюго, Пьера и Марии Кюри. Великие люди в эпоху больших перемен. И она неотделима от своего времени. Что сломало ее непокорную душу и силу воли - бремя гениальности, непонимание толпы, неверность любимого или попросту нищета? Что чувствовала она, переживая каждый из периодов своей сложной судьбы?

Наталья Гончарова

(1881–1962)

Русская художница. Связана с родом пушкинских Гончаровых (двоюродная правнучка жены великого поэта). В 1901–1909 посещала занятия в Московском училище живописи, ваяния и зодчества; занималась скульптурой в классе П.П.Трубецкого, затем обратилась к живописи (класс К.А. Коровина). В 1900 познакомилась с М.Ф.Ларионовым, ставшим ее спутником жизни и соратником по искусству (как художница, впрочем, она всегда сохраняла творческую независимость). Была членом «Бубнового валета», одной из создательниц другого, более радикального художественного объединения, «Ослиного хвоста» (1911); входила также в «Союз молодежи». Испытала большое влияние П.Гогена.

Автопортрет с лилиями

Живопись и графика Гончаровой - первоначально импрессионистская, затем решенная в духе фовизма – стоит у истоков русского футуризма. В 1907–1911 ей удалось соединить традиции «примитива» (лубка, расписной вывески и других видов фольклора), равно как и традиции иконы, с новыми авангардными веяниями. Особое место в ее искусстве занимают жанрово-бытовые темы и религиозные мотивы.

Сирень 1906

Московская улица 1909

Крестьяне 1911

**М. Ларионов и его взводный
1911**

Мытье холста 1910

Жнецы 1911

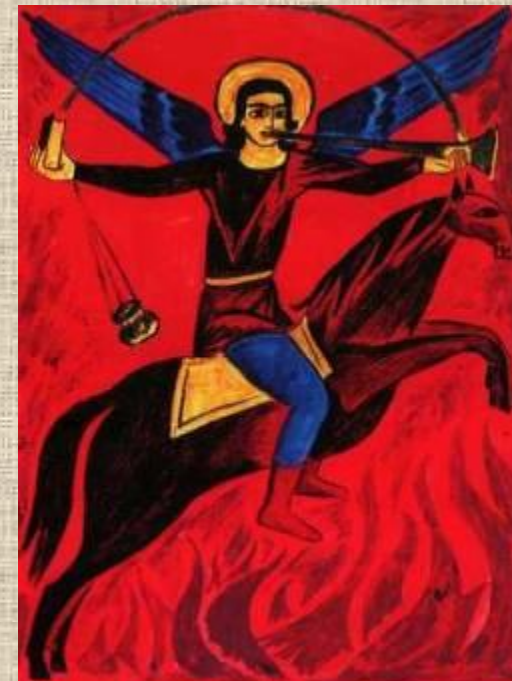
Прачки 1911

Купание лошадей 1911

Орхидеи 1913

Архистратиг Михаил 1914

Сотворение Евы

Евангелисты

Разлагая формы видимого мира, художница обратилась к кубофутуризму (Велосипедист 1913), примыкала к изобретенному ее мужем беспредметному «лучизму», сохраняя предметно-фигуративное начало. К лучшим образцам авангардного искусства принадлежат оформленные Гончаровой, часто в соавторстве с мужем, издания А.Е.Крученых, В.В.Хлебникова и других поэтов-футуристов.

Зеленый и желтый лес

Ангелы и аэропланы 1914

Французский петух 1914

Превращая авангард в «искусство жизни», Гончарова и Ларионов занимались театром и кино. Мощная живописная пластика оформленной Гончаровой постановки оперы Н.А.Римского-Корсакова «Золотой петушок» (1914) имела шумный успех в Париже. Работая в «Русских сезонах», Гончарова вместе с мужем покинула Москву, в 1919 окончательно обосновавшись в столице Франции.

Эскизы декораций и костюмов

Испанка 1916

**Испанская танцовщица
с красно-синим веером 1916.**

**Арлекин. Эскиз костюма
к балету-мистерии**

**Апостол Марк.
Эскиз костюма**

Фиеста

Испанка с веером

Продавщица апельсинов 1916

Существенная часть творческого наследия Гончаровой и Ларионова была передана в 1988 в дар Третьяковской галерее.

Павлин под ярким солнцем 1911

В этой работе соединяются законы древнеегипетского искусства и традиции русского народного творчества. Фигура павлина превращена в выразительный знак. Точеная головка птицы и изящная шея изображены в профиль, в то время как великолепный хвост развернут фронтально, по канонам египетского искусства. В образе павлина словно воплощается древний символ бессмертия.

Крестьяне, собирающие яблоки 1911

Осень. Парк

Две испанки Начало 1920-х

Картина открывает серию станковых работ на тему Испании, которая стала центральной в парижский период творчества Гончаровой. По манере исполнения произведение можно отнести к декоративному варианту кубизма. Лица, обобщенные до знаков, подчеркивают симметрию композиции; жесты рук создают в ее центре веерообразное движение. Аскетичное звучание черного и белого цветов оживляется бархатистой живописной фактурой. Поэтесса Марина Цветаева, увидевшая «Испанок» в парижской мастерской Гончаровой писала: «Все от собора: и створчатость, и вертикальность, и каменность и кружевность. Гончаровские испанки – именно соборы под кружевом, во всей прямоты под ним и отдельности от него. Первое чувство – не согнешь. Кружевные цитадели».

Китайский натюрморт 1909

Распятие

Осенний пейзаж

Пустота

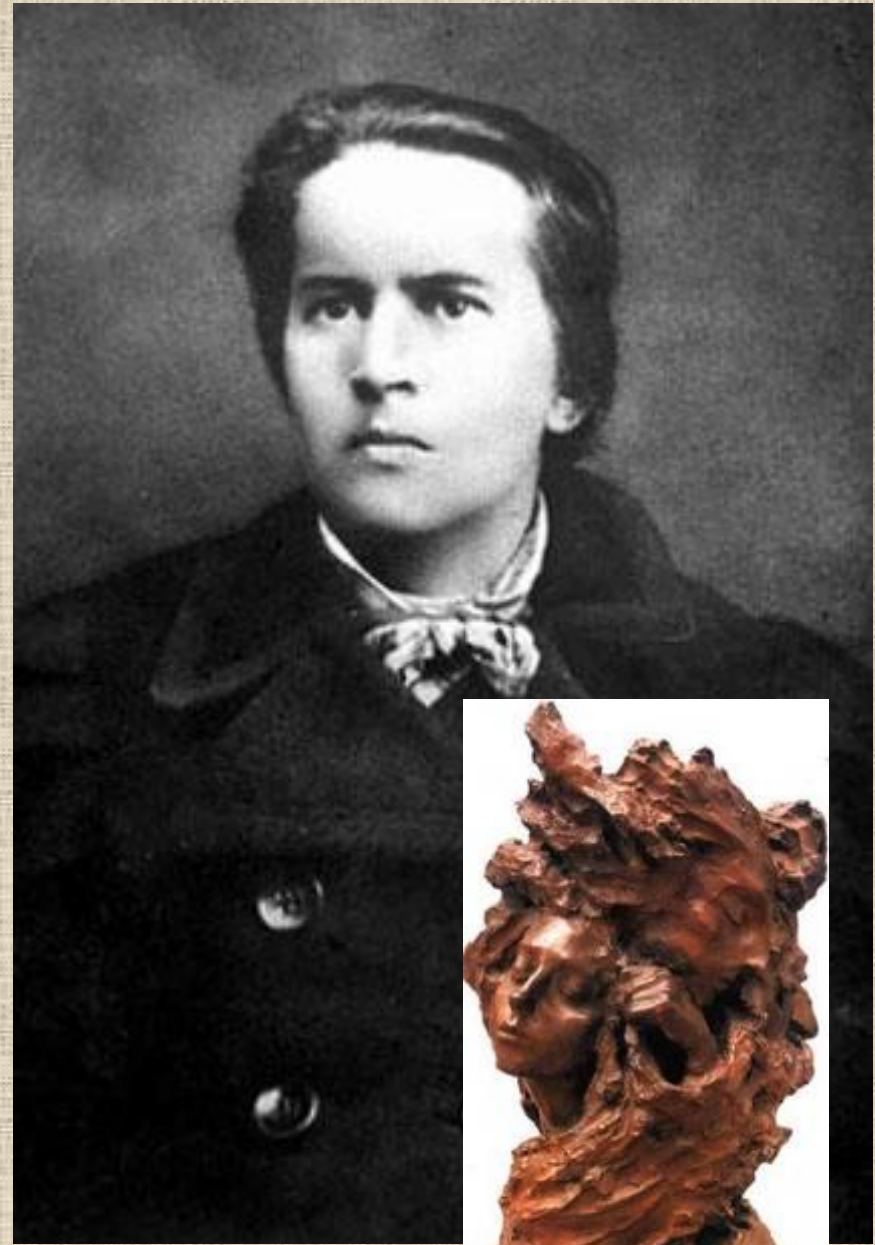

Сбор яблок

Анна Голубкина

(1864–1927), русская художница, представительница скульптуры русского модерна. Родилась в крестьянской семье. Обучалась ремеслу ваятеля в Классах изящных искусств архитектора А.О.Гунста в Москве (1889–1890) под руководством С.М.Волнухина, занималась также в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1891–1894) и петербургской Академии художеств (1894). Живя в 1895–1900 в Париже, была ученицей О.Родена. Затем обосновалась в Москве. В 1904–1907 принимала активное участие в революционном движении, в 1907 была приговорена к тюремному заключению за распространение прокламаций РСДРП, но освобождена по болезни. Создала первый в России скульптурный портрет К.Маркса.

Туман 1899

Первоначально работала в духе «передвижников», позднее испытала большое воздействие импрессионизма. Символом ее творческой зрелости можно считать горельеф Волна (Пловец, гипс, 1901) над входом в московский Художественный театр (ныне МХАТ), этапный и для русского модерна в целом.

Железный. 1897

Устремленностью в будущее привлекает скульптура Голубкиной: напрягал мускулы и волю, чтобы вырваться из рабства непосильного труда, «Железный»; свет сознания загорался в глазах «Идущего». «Мастерство и талант ее огромны», - говорила Мухина, утверждая, что «той остроте восприятия, с которой Анна Семеновна лепит свои портреты, многим можно поучиться».

Старость. 1898

Идущий человек. 1903

В каждом портрете Голубкина обращалась к высоким чувствам, старалась напомнить о честности, совести, человечности. Огромной известностью пользовалась ее скульптура «Старость» - с добротой воссоздавала художница одиночество беспомощной, покинутой всеми женщины.

Идеи неволи и свободы, движения и органического роста выражены во всех работах автора. Особенно удавались ей образы людей искусства, чьи характеры у нее как бы формируются из динамичной творческой ауры.

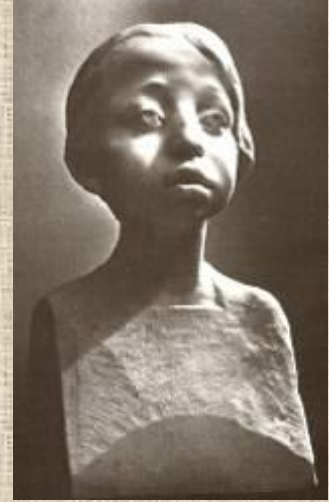
Раб 1909

К.Маркс 1905

А.Белый 1907

Манька 1904

Л.Толстой 1911

М.Ремизов 1911

М.Средина 1903

М.Лермонтов 1900

Березка 1927

В годы войны и тяжелой болезни Голубкина работала как преподаватель – на скульптурном отделении Пречистенских рабочих курсов (1913–1916) и в Высших художественно-технических мастерских (Вхутемас, 1918–1922), – попутно занимаясь декоративной пластикой малых форм (камеи из морских раковин и слоновой кости). В 1923 опубликовала Несколько слов о ремесле скульптора.

Пленники 1908

Спящие 1912

Земля 1904

**Музей А.Голубкиной
в Москве**

Имя Голубкиной всемирно известно. Ее творческое наследие насчитывает более трехсот произведений скульптуры и хранится в лучших музеях России. Она принадлежит к поколению художников конца XIX - начала XX века, периода блистательного расцвета русской литературы, музыки, изобразительного искусства, который нарекли "серебряным веком". Голубкина - представитель направления в русском искусстве, которое связано с именами В.Серова и М.Врубеля в живописи, А.Скрябина в музыке, А.Блока и А.Белого в поэзии.

