

«**Ч**еловек и **к**нига»
В ЖИВОПИСИ

Книги уже много тысячелетий формируют, отражают и сопровождают человеческую цивилизацию. Им уже 4,5 тысячи лет. Книга печатная (в современном понимании слова) сама становится предметом искусства с момента своего возникновения (примерно с 1440 года; в России – несколько позже – во второй половине XVI века).

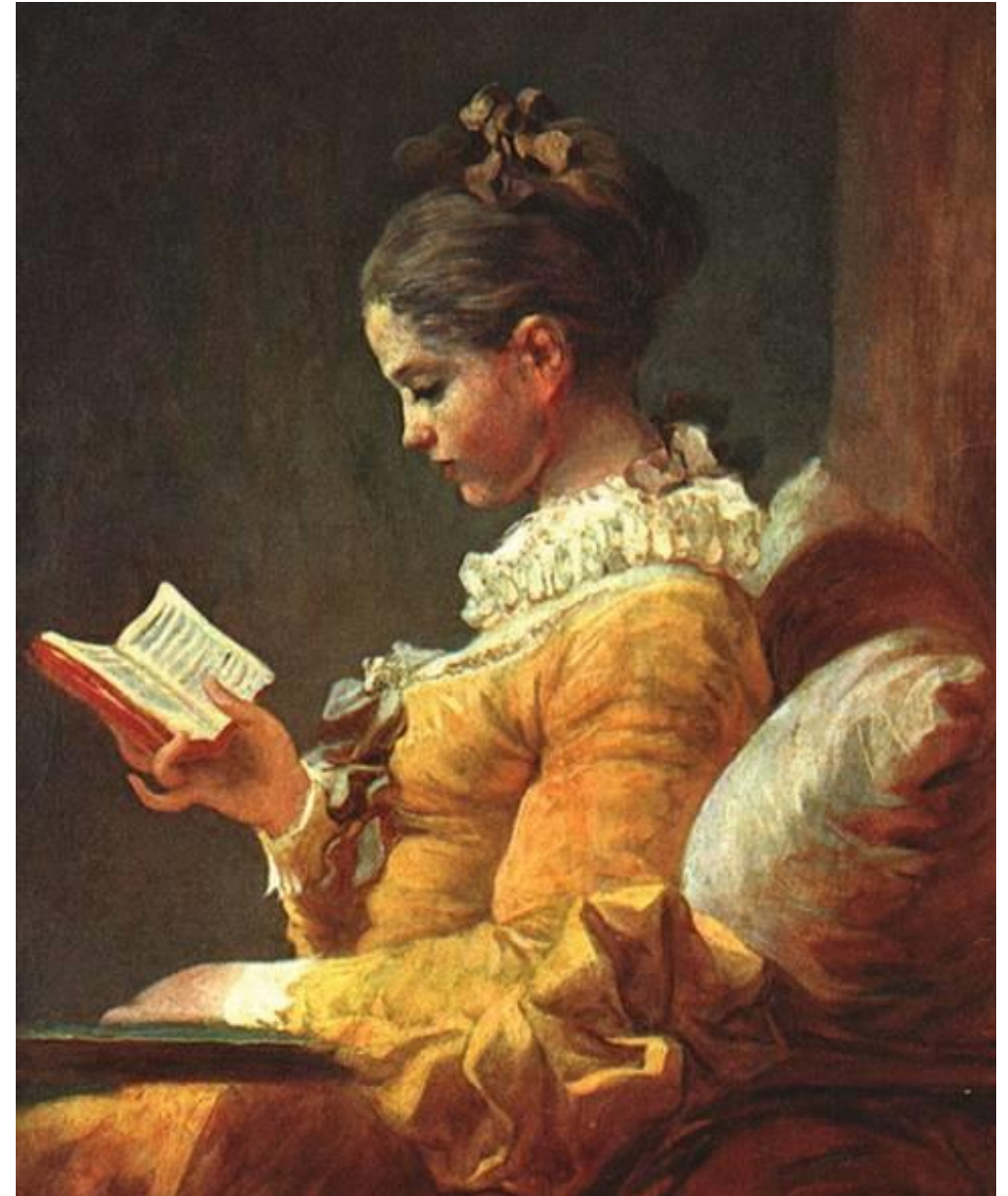
Отношения человека с книгой всегда оставались примером искренности, доверительности и необходимости друг другу. В произведениях художников XIX века книга появляется всё чаще и чаще. На картинах художников книга свидетельствует об интеллектуальном и моральном облике героев. К книгам тянутся простой крестьянин и светская дама, аристократ и мещанин. Книга включена как центральная фигура в жанровые и исторические полотна, с некоторыми мы познакомимся!

Жан-Оноре Фрагонар «Девушка за чтением»

На месте лица читающей девушки французский художник вначале нарисовал мужскую голову. Возможно, женское лицо также не является портретом с натуры и поэтому может рассматриваться как одна из «фантастических фигур». Но естественная поза поглощенной чтением (любовного романа, стихов?) девушки делает её живой и тёплой, что дало возможность французскому искусствоведа Теофилю Торе написать о ней в 1844 году: «Очаровывает свежее лицо юной девушки, с нежной, словно персик, кожей. Она одета в светлое, лимонно-желтое, щедро отражающее световые блики платье...

Героиня картины сидит, откинувшись на лиловую подушку, на которую падают глубокие пурпурные тени. Портрет поражает своей глубиной и жизненностью».

Василий Суриков «Меншиков в Березове»

Художник изобразил маленькое, тесное, неудобное помещение, в котором приходится коротать свои дни не только Александру, но и всем его близким. Через маленькое окошко в дом почти не поступает свет. Старшая дочка Меншикова склонилась над книгой, чтобы увидеть хоть что-то. На полках – несколько икон.

В основе сюжета – один вечер из жизни князя. Он проводит свое время вместе со своей семьей. Однако каждый из его членов занят своим делом. Старик, который еще совсем недавно имел все, теперь не имеет ничего. На его лице – печаль от нахлынувших воспоминаний.

В глазах детей – тоже одна только печаль. Старшая дочь читает, но бывший князь ее не слушает – он остался наедине со своими мыслями.

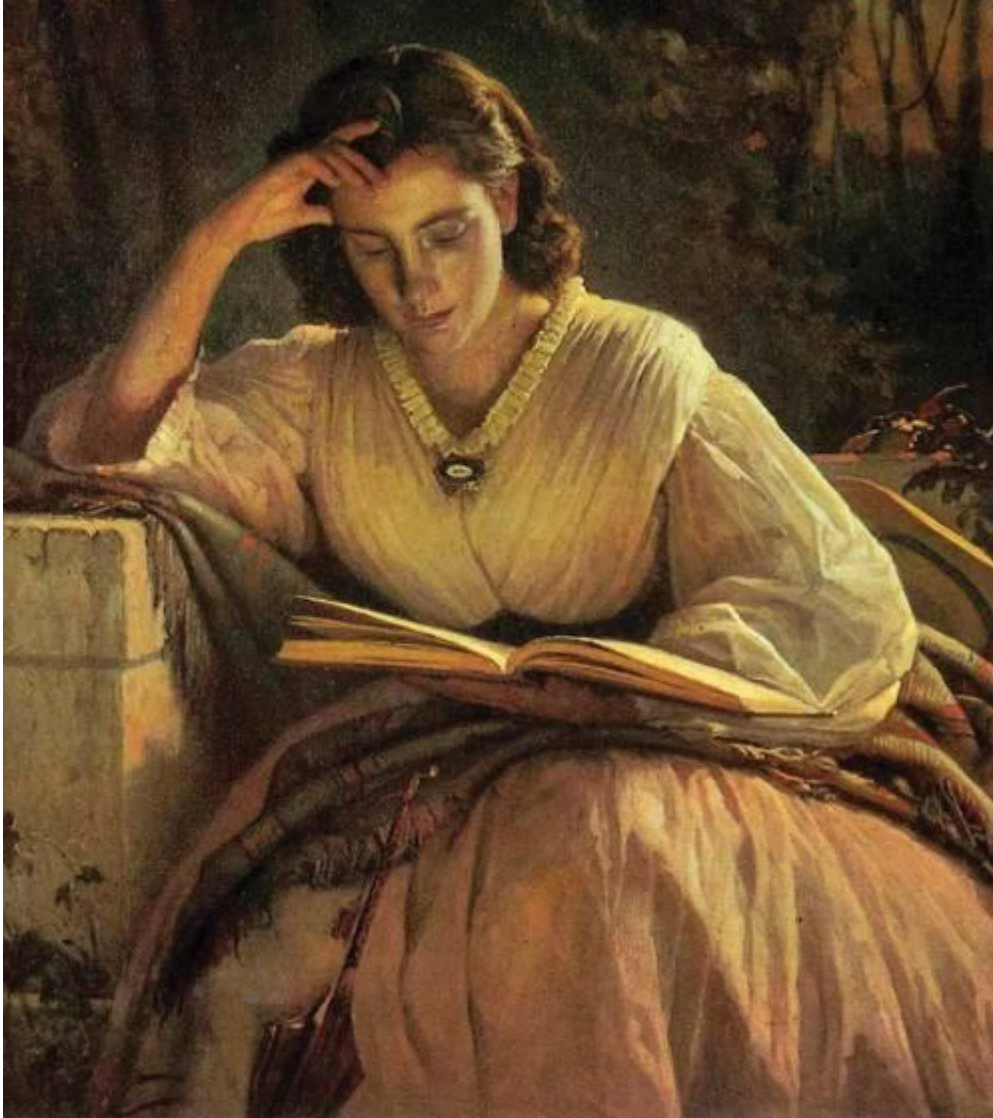

Виктор Васнецов «В книжной лавочке»

У книжной лавочки собрались немногие зеваки. Лавочка рассчитана на простого покупателя, на крестьян. поэтому на прилавке: лубочные картинки, листы со сказками, бумажные иконы.

Лето для крестьян – это совсем не сезон для чтения. Этим они займутся зимой. А пока у книжной лавочки в основном лишь зеваки, да любопытные мальчишки.

Иван Крамской «Портрет жены Софьи Николаевны»

К своей жене, Софье Николаевне, живописец относился тепло и горячо, сумев через всю жизнь пронести любовь и уважение, называя ей своим ангелом-хранителем и бессменной музой. В непринуждённой позе, склонившись над книгой, подперев голову рукой, сидит молодая женщина. Лицо её сосредоточено и спокойно.

Автор как будто подглядел эту идиллическую картину втайне от портретируемой.

Самое удивительное в картине – это настроение. Мы невидим глаз Софьи Николаевны (а они, как известно, – зеркало души), но даже в этом ракурсе во всём облике супруги читается такая нежность, теплота и душевность – те качества, которые так восхищали Крамского.

Джузеппе Арчимбольдо «Библиотекарь»

Картина представляет собой набор предметов, характерных для профессии библиотекаря, скомпонованных таким образом, чтобы они складывались в выразительный и запоминающийся портрет. Основа изображения – многочисленные книги разных размеров и толщины.

Они уложены так, чтобы своими страницами и корешками формировать внешний облик человека. Раскрытая книга с топорщащимися страницами – это волосы; ленты, которыми завязывался томик, образуют ухо; небольшая книжка, расположенная корешком под углом – нос библиотекаря.

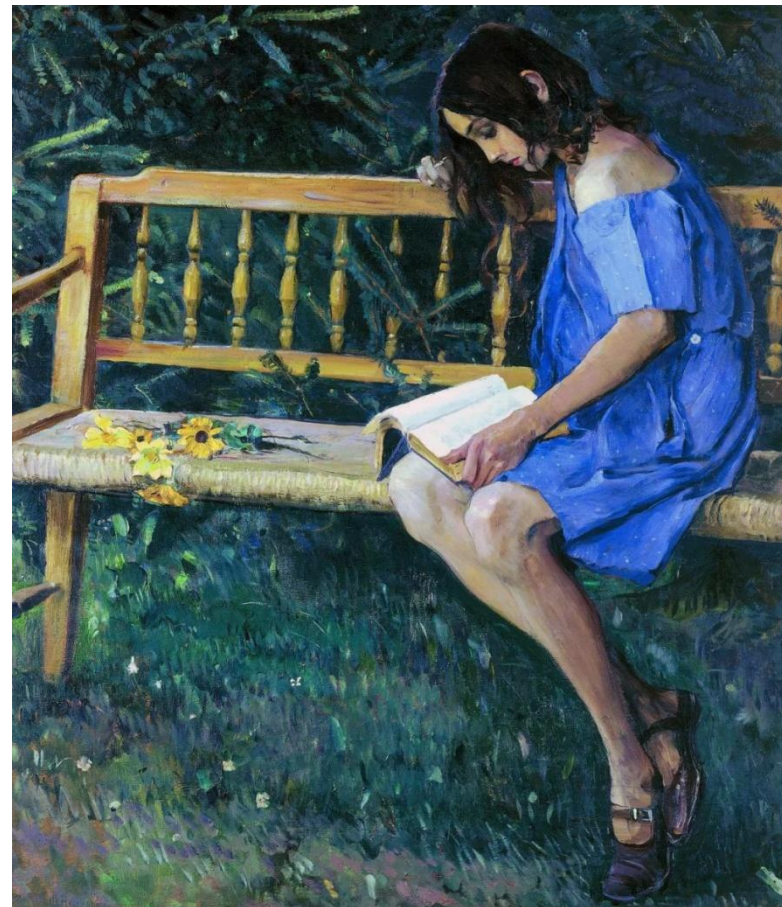
Его торс сформирован сложенными стопкой книгами, а лежащая на плоскости рука – это несколько книг большого размера, уложенных так, чтобы имитировать плечо и предплечье. Вложенные в книжку закладки успешно подражают пальцам. Завершает форму крупная драпировка на заднем плане, накинутая на «плечо» библиотекаря как плащ.

Михаил Нестеров «Наташа на садовой скамейке»

Это портрет Натальи Михайловны Нестеровой, дочери художника. Наташа изображена на картине в легком летнем платье синего цвета, которое немного висит на девочке из-за ее детской худощавости, левое плечо у нее слегка оголено, она сидит на садовой скамейке в спокойной, где-то игривой позе в пол-оборота и читает книгу, наклонив голову и спустив свои не длинные кучерявые волосы.

Рядом с девочкой лежат летние цветы, которые она по-видимому собирала, а потом присела отдохнуть после летней прогулки.

Она внимательно заинтересовавшую ее книгу и в тоже время прислушивается к звукам природы. Хоть девочка совсем юная, но в ней чувствуется сильная жизненная сила, буря энергии. Желтые цветы, что лежат на скамейке возле девочки, свидетельствует о ее тонкой нежной натуре и еще детском возрасте.

Константин Сомов «Дама в голубом»

Мартынова – близкий друг автора и его соученица по Академии художеств. Перед нами старинный стилизованный парк и одетая в роскошное платье XVIII столетия женщина со своим сложным душевным миром.

Красивая молодая женщина в дорогом старинном платье, с томиком стихов в руках стоит на фоне деревьев парка.

Художник создал обобщающий образ: личным переживаниям Е.М. Мартыновой он придал символический смысл надломленности и драматизма, характерных для общества на рубеже веков.

Франсуа Буше «Портрет мадам де Помпадур»

Великая любовница, собственно любовницей короля была не более 5 лет, но на всю жизнь сумела сохранить своё влияние на венценосную особу, давала дружеские советы и решала множество политических вопросов. Те, кому она благоволила, считали её умной, тонкой и благодетельной, те, кто не пришёлся ко вкусу дамы, обвинял её в мстительности, мелочности и цинизме.

Героиня изображена в будуаре, полусидящей на своём диване. На ней изысканный, роскошный наряд, украшенный кружевами. В волосах и на шее украшения, жемчуг на запястье.

Помпадур представлена уверенной женщиной, самодостаточной и спокойной. В руках её книга и видно по страницам, что она действительно провела немало времени за чтением. Это говорит об образованности и эрудированности героини.

