

*Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»
Отдел воспитательной работы с молодежью*

Шедевры мировой живописи – картины для вдохновения

Виртуальная экскурсия по художественным музеям

«Благодаря восприятию прекрасного в природе и искусстве человек открывает прекрасное в самом себе».

В.А. Сухомлинский

Веками люди пытались понять, что же такое искусство. Для одних искусство – источник восхищения и вдохновения, для других — форма познания мира, третьи ищут в нем уединение и утешение. Цель искусства двойственна: для творца — это художественное самовыражение, для зрителя — наслаждение красотой. Сегодня, в преддверии Международного дня музеев, предлагаем вам совершить виртуальную экскурсию, которая позволит прикоснуться к всемирно известным шедеврам живописи. Безусловно, их больше, чем представлено в этой презентации. Их несколько сотен. Здесь наиболее значимые для мировой культуры. Давайте заглянем в разные музеи мира и посмотрим на эти бессмертные произведения.

Сандро Боттичелли. «Рождение Венеры», 1482—1486 гг.
Хранится в галерее Уффици, Флоренция

«Рождение Венеры» Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи, известного как Сандро Боттичелли, — одно из самых выдающихся произведений эпохи Возрождения. Венера с этой картины стала вневременным символом эстетики и красоты.

Картина иллюстрирует миф о рождении Афродиты. Обнаженная богиня плывет к берегу в раскрытой раковине, подгоняемая Зефиром (западным ветром) в объятиях своей супруги Хлориды. На берегу богиню встречает одна из граций. Земным прообразом Венеры стала самая красивая женщина Флоренции Симонетта Каттанео де Веспуччи, которая была музой, вдохновлявшей Боттичелли. Когда художник умер в 1510 году, он был похоронен рядом с этой замужней дворянкой, к которой он всю жизнь питал неразделенную любовь.

Рафаэль. «Сикстинская мадонна», 1512
Хранится в Галерее старых мастеров в г. Дрездене

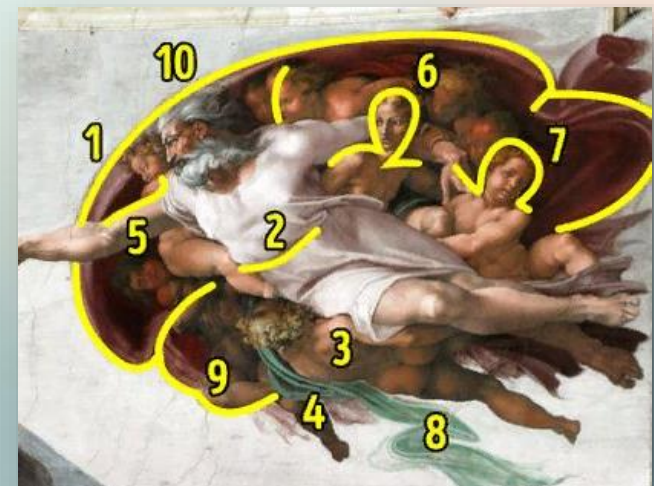

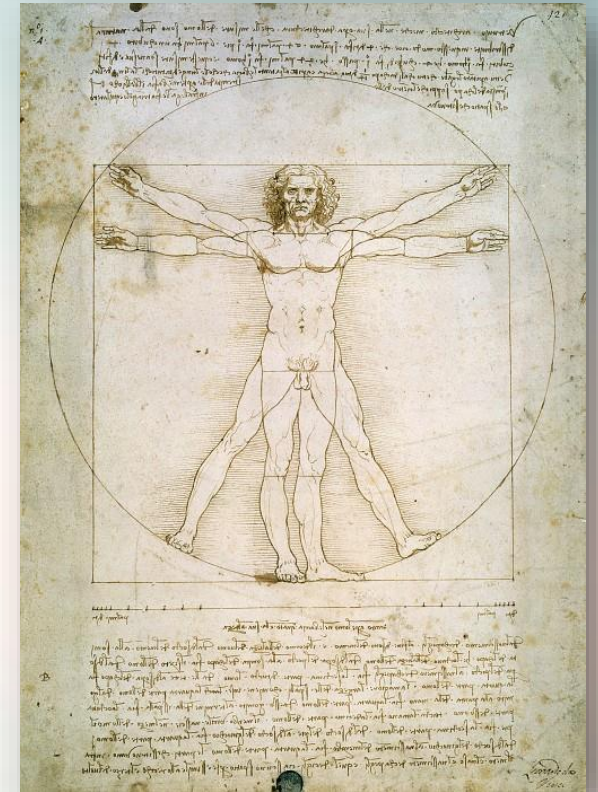
«Гений чистой красоты», — так высказался о «Сикстинской мадонне» Василий Жуковский. Выдающийся русский поэт, рассказывая о своих впечатлениях от картины Рафаэля «Сикстинская мадонна», говорил, что час, который он провёл перед ней, принадлежит к счастливейшим часам его жизни, и ему казалось, что эта картина рождена в минуту чуда. У картины есть маленький секрет: задний фон, издали кажущийся облаками, при тщательном рассмотрении оказывается головами ангелов. А два ангелочка, изображенные на картине внизу, стали мотивом многочисленных открыток и плакатов.

Микеланджело. «Сотворение Адама», 1511
Находится в Сикстинской капелле в Ватикане

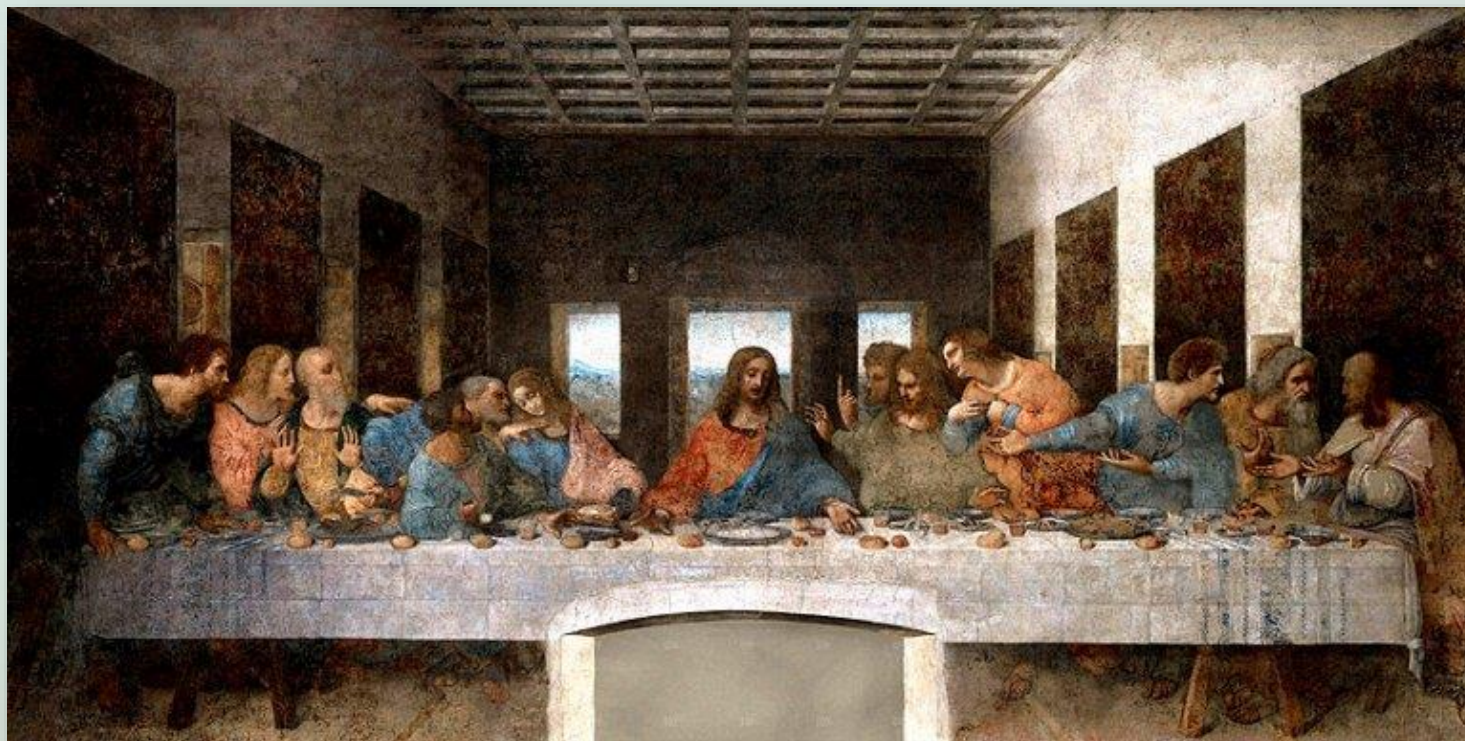
Фреска «Сотворение Адама» является четвертой из девяти центральных композиций потолка Сикстинской капеллы, посвященных девяти сюжетам книги Бытия. Фреска иллюстрирует эпизод: «И сотворил Бог человека по образу Своему» (Быт.1:27). У Микеланджело была своя трактовка этой фразы, и, согласно популярной версии, художник на одну фреску с Адамом и Богом поместил еще третьего важного участника в создании разумного существа — человеческий мозг. Тянущиеся друг к другу руки — самый известный фрагмент фрески Сикстинской капеллы.

Леонардо да Винчи (1452 – 1519) был самым знаменитым итальянским архитектором, музыкантом, изобретателем, инженером, скульптором и гениальным художником эпохи Возрождения. Леонардо известен не только своими уникальными картинами, но и многочисленными изобретениями и исследованиями в анатомии, астрономии и градостроительства и других областях науки. В истории цивилизации не существует другого такого человека, чьи сверхъестественные способности и знания заставили исследователей даже всерьез ставить вопрос: человек ли он или посланец иных цивилизаций?

Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря», 1495–1498
Находится в монастыре Санта-Мария делле Грацие в Милане

Одно из самых уникальных творений художника «Тайная вечеря». За более 500-летнюю историю существования фреска не раз подвергалась разрушениям. Ее реставрировали не менее пяти раз, причем последняя реставрация заняла 21 год. Сегодня, чтобы посмотреть произведение искусства, посетители должны заказывать билеты заранее и могут провести в трапезной монастыря, где находится фреска, только 15 минут. Основной задачей, которую поставил себе Леонардо в «Тайной вечере», была реалистическая передача сложнейших психических реакций на слова Христа: «Один из вас предаст Меня»

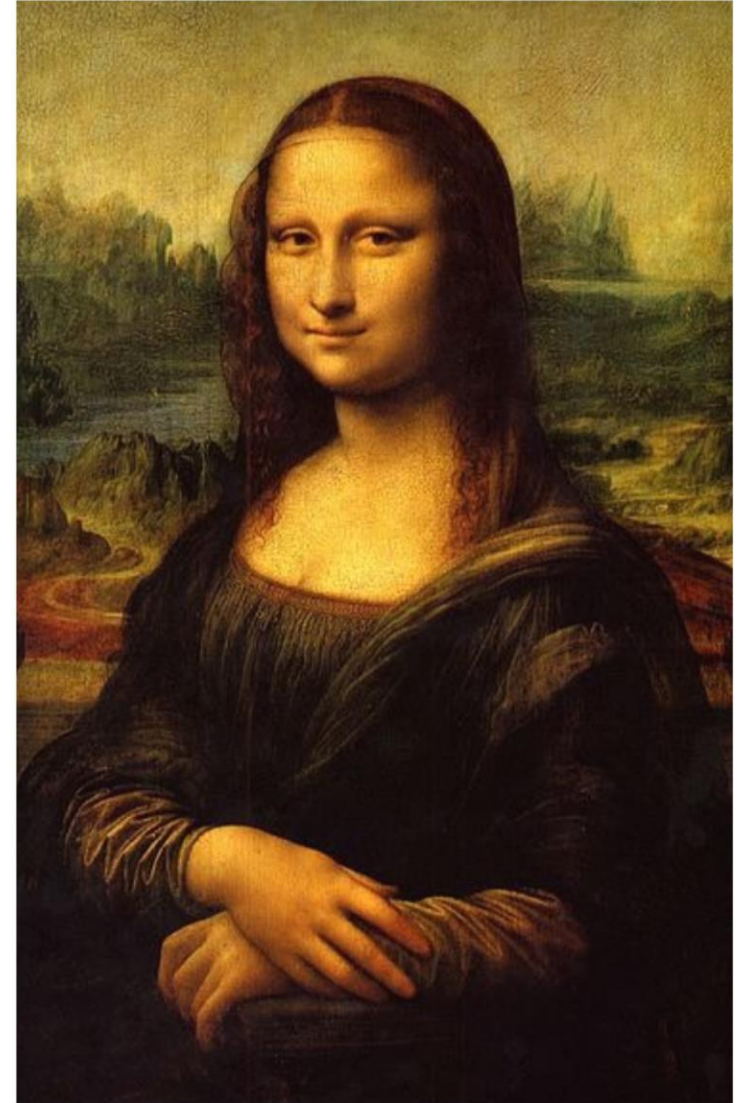
Создание картины «Тайная вечеря» потребовало от Леонардо да Винчи титанических усилий. Внешний вид каждого апостола был основан на облике реальной модели. Человека, с которого был написан образ Христа, художник отыскал достаточно быстро. На эту роль подошёл один из певчих церковного хора. В нём Леонардо увидел настолько одухотворенного и чистого человека, что не оставалось сомнения: вот оно — воплощение Иисуса для его «Тайной вечери».

А вот Иуду, последнего персонажа, да Винчи искал три года. Художник часами бродил узкими итальянскими улочками в поисках подходящей модели. Предположительно, что художник увидел пьяного мужчину, который валялся в канаве. Художник приказал его в мастерскую. Мужчина практически не держался на ногах и слабо соображал, куда он вообще попал. И оказалось, что три года назад он был юным и целомудренным певчим, которым позировал для образа Христа. Так, по предположениям историков, Иисус и Иуда были написаны с одного и того же человека в разные периоды его жизни.

Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо»
1503–1505гг. Хранится в Лувре, Париж.

На самом деле эта самая известная в мире картина называется и не «Мона Лиза», и не «Джоконда», а «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо». Она, возможно, и не получила бы всемирную известность, если бы в 1911 года ее не похитил работник Лувра. Картину нашли спустя два года в Италии: вор отозвался на объявление в газете и предложил продать «Джоконду» директору галереи Уффици. Все это время, пока шло следствие, «Мона Лиза» не сходила с обложек газет и журналов всего мира, став объектом копирования и поклонения. Больше пяти столетий Мона Лиза гипнотизирует мир своей улыбкой, природу которой пытаются объяснить многие учёные и историки, хотя до сих пор неизвестно достоверно, кто изображён на картине.

Питер Брейгель Старший. «Вавилонская башня», 1563
Хранится в Музее истории искусств в Вене

По мнению одного из самых самобытных художников Ренессанса Питера Брейгеля, в неудаче, постигшей строительство Вавилонской башни, повинны не внезапно возникшие, согласно библейскому сюжету, языковые барьеры, а ошибки, допущенные в процессе строительства. На первый взгляд огромное строение кажется прочным, однако при ближайшем рассмотрении видно, что все ярусы положены неровно, нижние этажи либо не достроены, либо уже рушатся, и перспективы всего проекта весьма печальны. Вавилонская башня поражает не только размахом, но и фундаментальным знанием инженерного дела, скрупулезной проработкой мельчайших деталей и элементов. В этой работе наилучшим образом проявился уникальный метод Брейгеля, соединяющий сложно совместимое – панорамную живопись и миниатюру.

Питер Брейгель Старший. «Притча о слепых», 1568 г.
Музей Каподимонте, Неаполь

Одна из последних и самых знаковых работ художника - **«Притча о слепых»** - произведение с глубокой аллегорией и смыслом, который кроется в каждой детали. Сюжет основан на библейской притче о слепых: «Если слепой ведёт слепого, то оба они упадут в яму». Шестеро слепых цепочкой двигаются вперёд, держась друг за друга. Идущий первым слепой поводырь оступается и вместе с посохом падает в яму. Идущие в конце ещё ни о чем не догадываются, но им неминуемо быть в яме следом за их спутниками.

Аллегория произведения заключается в том, что слепота, физическая или духовная, в любом случае приведет к гибели, причем это касается не только слепца, но и всех, кто с ним связан. Безжалостная точность, с которой художник изобразил лица слепых, их уродство и беспомощность не случайны. Они олицетворяют человеческие пороки, которые разъедают душу, ослепляют и лишают способности видеть реальный окружающий мир, что неизменно ведет к катастрофе.

Рембрандт. «Ночной дозор», 1642
Хранится в Государственном музее в Амстердаме

Картина написана в монументальном масштабе. Все фигуры изображены практически в натуральную величину, в результате чего в итоге и получилось огромное произведение искусства.

Настоящее название этой картины самого известного голландского художника - «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга». Искусствоведам, обнаружившим картину в XIX в. показалось, что фигуры выступают на темном фоне, и ее назвали «Ночной дозор». И только в 1947 г. при реставрации специалисты обратили внимание на то, как падают тени у персонажей. Позднее обнаружилось, что темной картину сделал слой копоти, а действие на самом деле происходит солнечным днем.

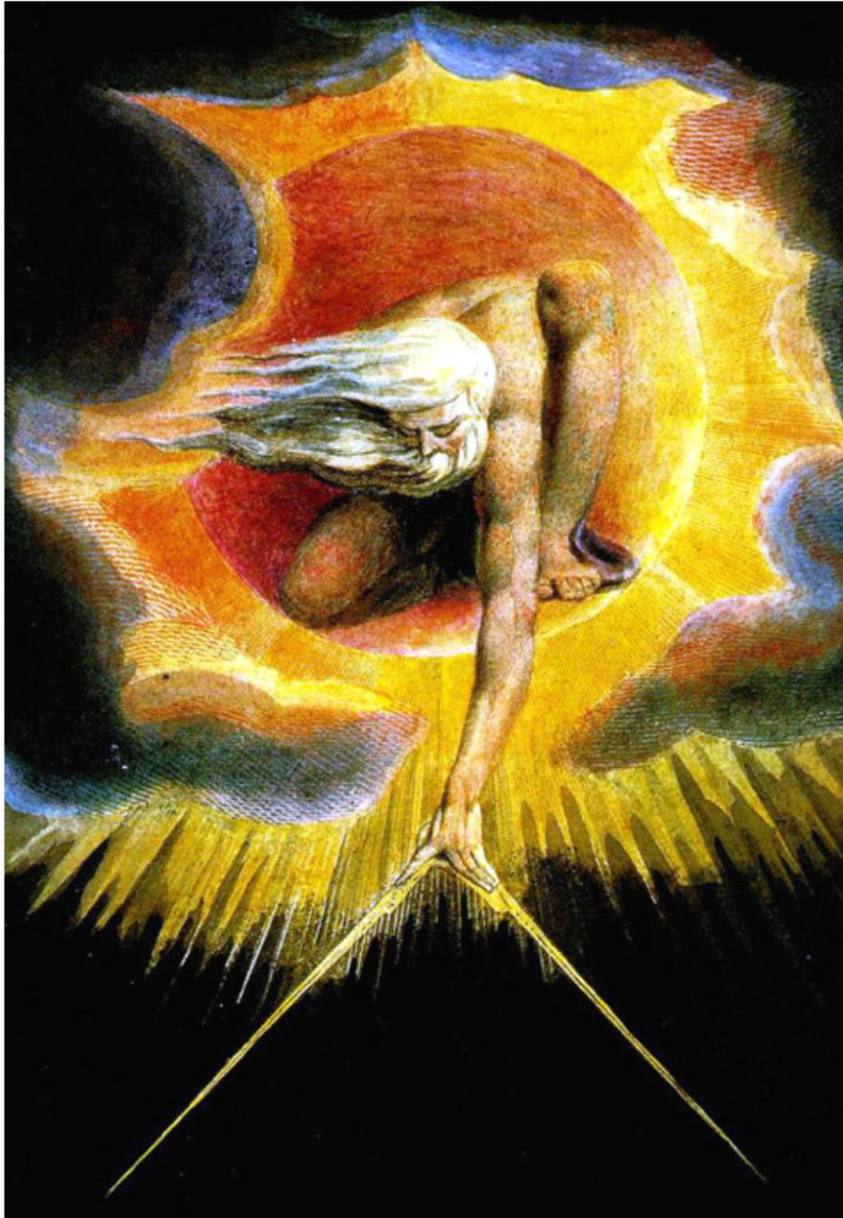

Ян Вермеер. «Девушка с жемчужной серёжкой», 1665 г.
Маурицхёйс, Гаага

«Девушку с жемчужной серёжкой» нидерландского художника Яна Вермеера часто называют северной или голландской Моной Лизой. Несмотря на множество исследований, специалистам так и не удалось ответить: кто является загадочной моделью, изображенной на картине, почему на ней надет тюрбан и платье, которое было не свойственно моде того времени, о чем говорит жемчужина в форме слезы, которая так привлекает внимание? Интересен и тот факт, что свое название картина получила только в XX веке, когда возник интерес к творчеству этого забытого художника. Когда смотришь на «Девушку с жемчужной серёжкой», не верится, что это не фотография, а картина! Блеск глаз, поворот головы, приоткрытые губы, которые хотели что-то сказать, но... застыли на холсте навеки...

Уильям Блейк. «Великий архитектор», 1794 г.
Британский музей, Лондон

Картина «Великий архитектор» – это одно из сложных и невероятно гармоничных произведений английского художника и поэта Уильяма Блейка. В 1794 году у Блейка родился замысел изобразить того, кто является тем самым «Великим архитектором», а именно – Бога. У Блейка мы видим крайне необычное его воплощение. Это изображение Бога в момент наиболее напряжённой и кропотливой работы, требующей абсолютной точности. Поскольку в его руках – измерительный инструмент, можно понять, что именно сейчас Творец занимается тем, о чём сказано в Ветхом завете – созданием мира. Блейк изображает Создателя заключённым в пространство внутри солнца, показывая нам, что Бог стремится чётко определить рамки и границы, порядок и принципы, по которым будет существовать Вселенная. Только развивающиеся локоны волос и бороды, вырывающиеся из зловещего красного круга, говорят о возможности вырваться в загадочную темноту — мир духа и воображения, в котором, как считал Блейк, можно обрести истинное счастье. Эта картина, написанная в конце 18 века очень близка к сюрреализму, возникшем в начале 20-го.

Эжен Делакруа. «Свобода, ведущая народ», 1830. Хранится в Лувре в Париже

Эту картину Делакруа создал по мотивам июльской революции 1830 года во Франции. В письме брату он пишет: «Если я не сражался за Родину, то я хотя бы буду для нее писать». В центре полотна находится женщина. По сути, это символ Французской республики и олицетворение национального девиза про свободу, равенство и братство. Ее также называют Марианной, по прозвищу Франции, которое появилось с 1792 года. В ее образе совмещается красота античной богини и бесстрашие обычной француженки. Обнаженная грудь женщины, ведущей народ на борьбу за свободу, равенство, братство, символизирует самоотверженность французского народа, готового умереть за свои идеалы. Рядом с Марианной изображен предшественник легендарного Гавроша, двадцать лет спустя изображенного Виктором Гюго в романе «Отверженные».

В мае 1831 г. картина была восторженно принята и тотчас куплена государством. Однако из-за революционного сюжета полотно на протяжении последующей четверти века не выставлялось.

Эдуар Мане. «Бар в «Фоли-Бержер», 1882 г.
Институт искусства Курто, Лондон

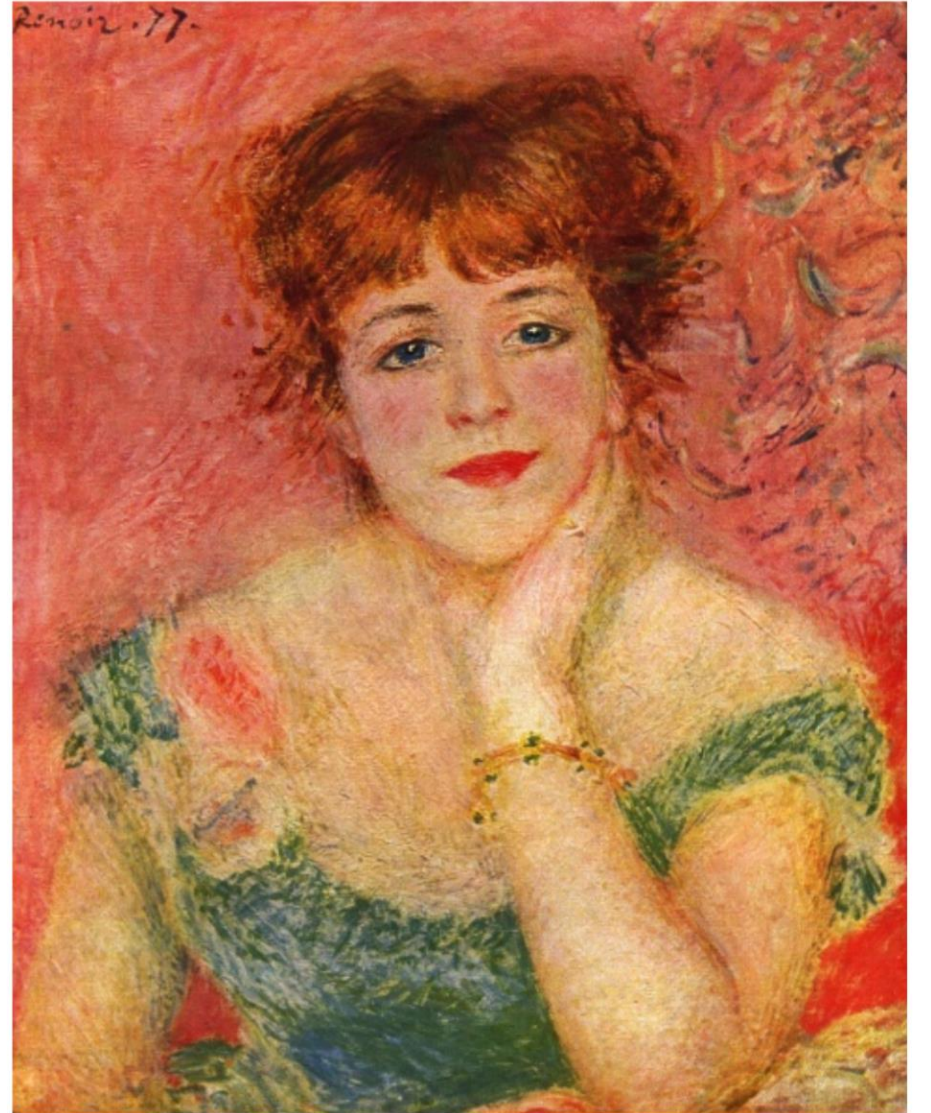
«Фоли-Бержер» — это варьете и кабаре в Париже. В конце XIX века Мане часто посещал это заведение и в итоге написал картину. Свои наброски к картине он делал прямо в баре, а потом попросил барменшу Сюзон и своего друга, военного художника Анри Дюпре, позировать в мастерской.

На заднем плане видно зеркало, в котором отражается огромное количество людей. За стойкой стоит поглощённая собственными мыслями барменша. Мане удалось передать чувство невероятного одиночества посреди пьющей, едящей, разговаривающей толпы. Если взглянуть на бутылки, стоящие на мраморной стойке бара, можно заметить, что их отражение в зеркале не соответствует оригиналу. Отражение барменши тоже нереально. Она смотрит прямо на зрителя, в то время как в зеркале она обращена лицом к мужчине. Реальность и отражение не соответствуют друг другу, и это несоответствие говорит о глубоком смысле и загадочности этой картины.

Огюст Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самари, 1877
Хранится в Эрмитаже, Петербург

В 1877г. Ренуар создает портрет актрисы театра Комеди Франсез Жанны Самари. Очаровательная актриса не только понравилась художнику, он почувствовал в ее внешности и характере что-то такое, что можно выразить только красками. Невозможно представить, чтобы в то время кто-нибудь осмелился писать портрет, используя в качестве основных цветов, составляющих колорит картины, активные розовые и зеленые тона. Ренуар беззаботно сопоставляет их, нанося на холст мелкими, разделенными мазками, из которых постепенно возникает очертание фигуры. Трудно поверить, что этот портрет, создающий атмосферу ясности, чистоты и безмятежности, был написан умирающим художником, которому любое движение доставляло боль и страдание.

Эдгара Дега. «Голубые танцовщицы», 1898
Музей искусств им. А. С. Пушкина в Москве

Дега был большим поклонником балета и писал танцовщиц бесконечно много. На сцене Парижской оперы. В гримёрных. На изнурительных репетициях. Но картина «Голубые танцовщицы» похожа на главный аккорд во всей этой веренице работ и относится к позднему периоду творчества, когда зрение художника ослабело и он работал большими мазками. Вы думаете, что на картине танцуют четыре балерины? На самом деле они не танцуют. Изображённые девушки готовятся выйти на сцену. Одна, в самом низу картины, наклонилась к пуанту. Две другие поправляют лямки платьев. А четвёртая держится за декорации, чтобы оглядеть свой наряд сзади. Но их движения так грациозны, что создаётся иллюзия танца. Если внимательно присмотреться, то создается впечатление, что мы видим как бы остановившийся кадр немого кино, в котором девушки кружатся в чарующей композиции.

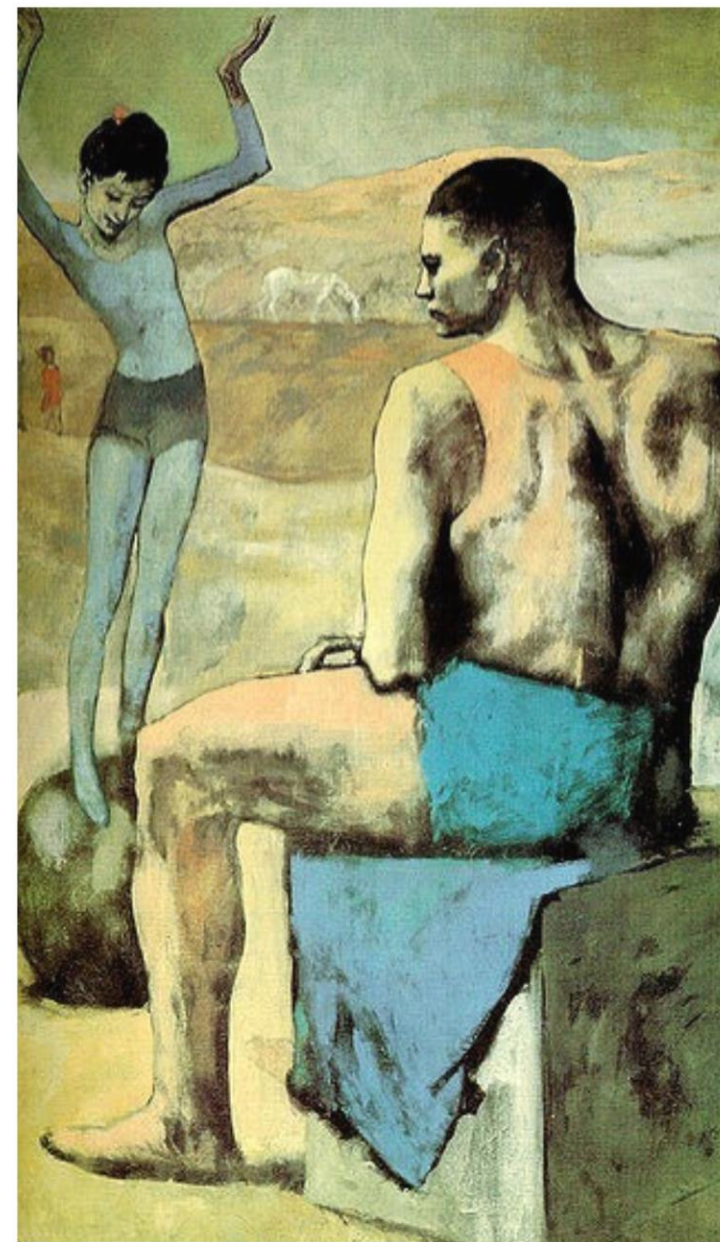
Поль Гоген. «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?», 1898
Хранится в Музее изящных искусств в Бостоне

По указанию самого Гогена, эту самую известную картину автора следует читать справа налево. Три основные группы фигур иллюстрируют вопросы, поставленные в ее названии. Три женщины с ребёнком представляют начало жизни; средняя группа символизирует ежедневное существование зрелости; в заключительной группе, по замыслу художника, «старая женщина, приближающаяся к смерти, кажется примирившейся и предавшейся своим размышлениям», у ее ног «странная белая птица... представляет бесполезность слов». А голубой идол, изображённый на заднем плане, скорее всего, является воплощением того, что Гоген называл «потусторонним миром».

**Пабло Пикассо. «Девочка на шаре», 1905
Хранится в Пушкинском музее, Москва**

Пабло Пикассо считается одним из величайших художников XX века, чью наследие переваливает за 20 тысяч различных произведений. Одна из самых узнаваемых и значимых работ Пабло Пикассо была написана практически в самом начале его карьеры, в 1905 году. На ней изображена бродячая труппа акробатов. Картина представляет собой игру контрастов. Почти весь холст занимают двое: хрупкая гимнастка репетирует цирковой номер, балансируя на шаре, и мощный атлет сидит рядом, отдыхая. Шар и куб, стоящие на земле, также представляют собой противоположности. Пикассо обыгрывает контраст движения и статичности: девочка грациозно покачивается, удерживая равновесие, атлет сидит застывший, словно монолит. Он практически слился в одно целое со своим постаментом, олицетворяя неподвижность и постоянство. Эти две фигуры уравнивают картину, демонстрируя невидимую нерушимую связь: убери девочку-гимнастку и присутствие силача будет лишено всякого смысла, убери атлета – девочка в тот же миг потеряет равновесие.

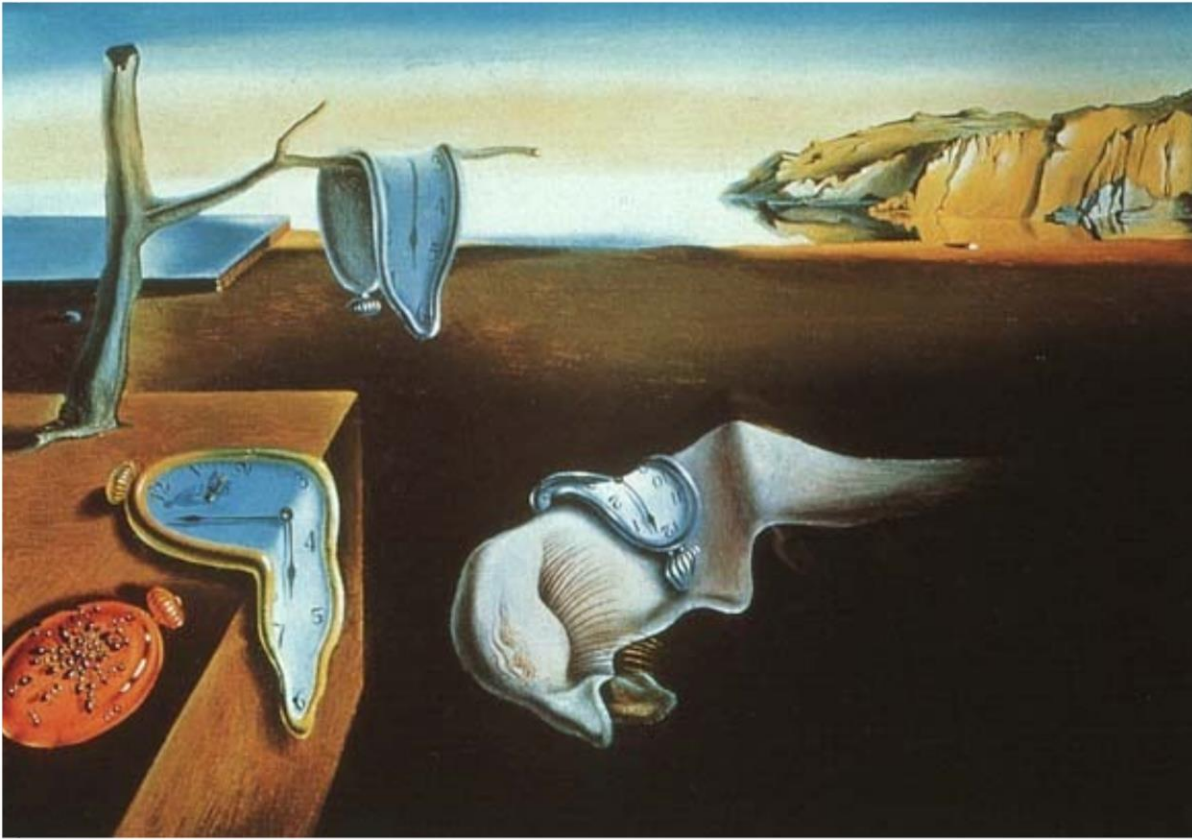
Густав Климт. «Поцелуй», 1908
Галерея Бельведер, Вена

Имя известного австрийского художника, графика и книжного иллюстратора Г. Климта, одного из самых интересных и востребованных представителей мирового изобразительного искусства, неразрывно связано со стилем модерн. Картина «Поцелуй» принадлежит к периоду творчества, названному «золотым»: в это время художник много работал с золотым цветом и настоящим листовым сусальным золотом.

На краю цветочной поляны, в золотой ауре, изображены полностью погруженные друг в друга и отгороженные от всего мира, влюбленные. Из-за неопределенности места происходящего кажется, что они переходят в неподвластное времени и пространству космическое состояние. В этой работе автор трактует поцелуй как некий символ, демонстрирующий единение мужчины и женщины, мужского и женского начала.

Сальвадор Дали. «Постоянство памяти», 1931
Хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке

Сальвадора Дали можно по праву назвать величайшим сюрреалистом мира. Потoki сознания, сновидений и реальности находили отображение во всех его работах.

«Постоянство памяти» - одна из самых известных и самая обсуждаемая работа художника. Картина родилась в результате ассоциаций, возникших у Дали при виде плавленого сыра. Жена художника Галя совершенно правильно предсказала, что никто, раз увидев «Постоянство памяти», уже его не забудет. Это полотно заставляет задуматься о значении времени в жизни каждого человека и о бренности нашего бытия. Полотно выделяется глубоким подтекстом и множеством зашифрованных символов. Трое «тающая» часов олицетворяют собой настоящее, прошлое и будущее.

Творенье может пережить творца:
Творец уйдет, Природой побеждённый,
Однако образ, им запечатлённый,
Веками будет согревать сердца.
Я тысячами душ живу в сердцах
Всех любящих, и, значит, я не прах,
И смертное меня не тронет тленье.

-Микеланджело-

Леонардо да Винчи в своем «Трактате о живописи» писал: «Истинный художник пишет только то, что он захочет». Мы можем добавить, что истинный художник словно приказывает времени «остановить мгновение» и красками запечатлевает всё, что увидел в этот неповторимый момент. Откуда художник черпает вдохновение и благодаря чему создает уникальные картины, мы не знаем. Но мы знаем: эти работы радуют невероятным богатством красок и оттенков, передают очарование окружающего мира, позволяют по-новому взглянуть на привычные вещи.