

Любовь

Предположительно, Бернардино Бутиноне. «Мадонна с Младенцем под аркой», ок. 1485–1495 (дерево, темпера, позолота)

94 кратно присутствует и на других картинах Рубенса, и становится понятно, что муж, жена, дитя, дом, у которого есть хозяйка и наследники, — все это входит в понятие, которое называется семья.

XVIII век

Франция

Тема семьи была очень популярна в искусстве европейских стран в XVIII столетии не только в живописи, но и в литературе. Это было время, которое принято называть эпохой Просвещения, время, для которого очень много значило осознание темы любви, семьи и детства человека. Великие писатели Жан Жак Руссо и Дени Дидро в своих сочинениях, в том числе в рецензиях на художественные выставки, которые тогда только-только начинались, в отзывах на работы художников, давали свои оценки и рекомендации, критиковали ценности старого мира, окончательно ушедшего после Великой французской революции XVIII века. Тема семьи была раскрыта целым рядом художников не только в морально-нравственном плане, но с критикой семейных устоев прежнего времени.

Картина «Приготовление обеда» (ГМИИ) написана Жаном Оноре Фрагонаром в середине XVIII столетия, она носит также и второе название — «Счастливое семейство». Мы видим на этом полотне пример того, каким должно быть счастливое семейство. Скорее всего, это крестьянская семья. Мать — крепкая молодая женщина с уверенными жестами, готовит пищу, ее окружают дети. Процесс приготовления обеда дан художником с энергией, которая звучит и в широких живописных мазках, и в движении фигур. Своим пафосом эта работа, конечно, захватывает зрителя.

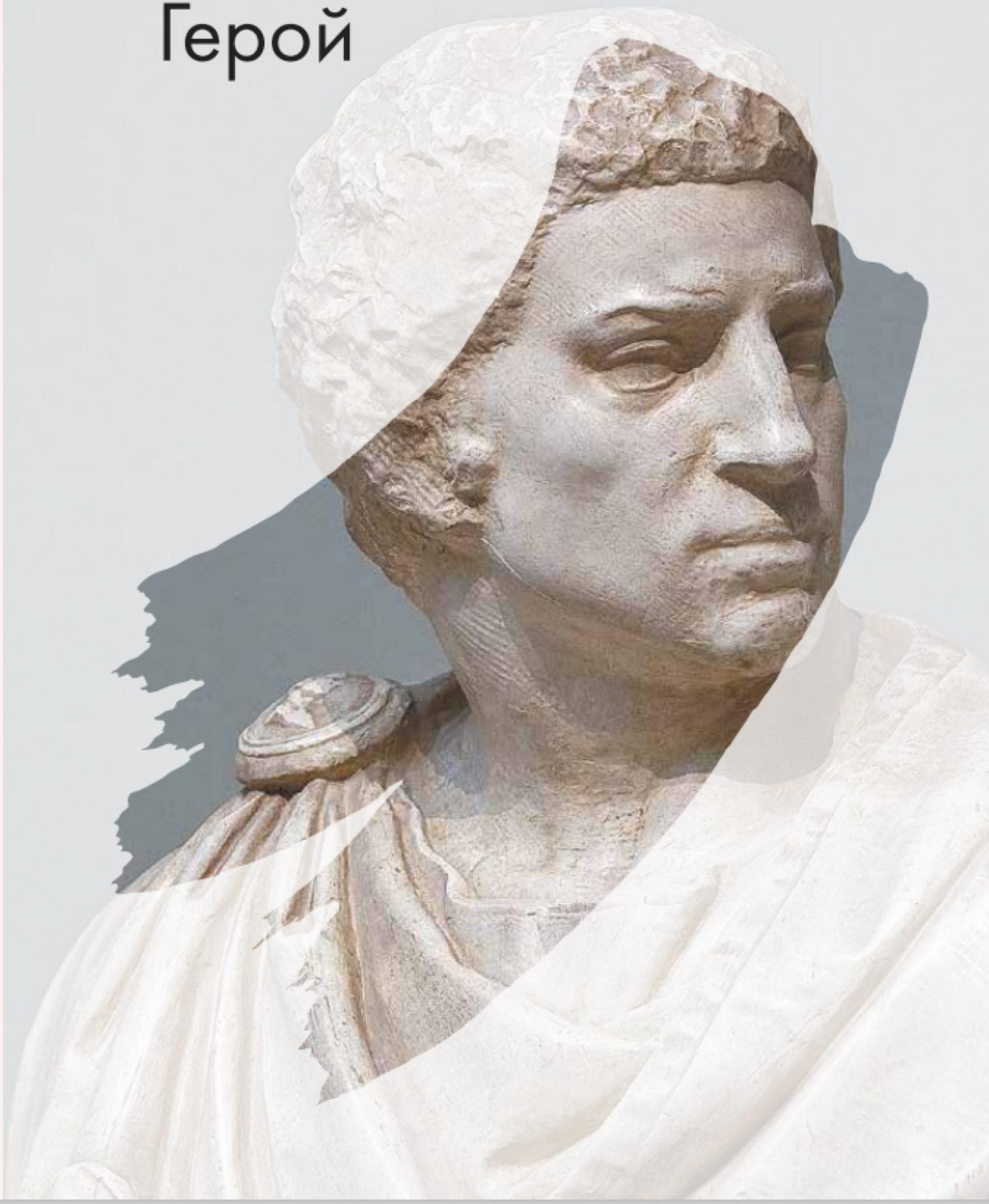
Жан Оноре Фрагонар. «Приготовление обеда» («Счастливое семейство»), 1756 (холст, масло)

Новое отношение общества к семье изобразил в середине XVIII века замечательный художник Жан Батист Шарден в картине «Молитва перед обедом». Она хранится в Государственном Эрмитаже, и это одна из важных картин этого собрания. Перед нами так называемые люди третьего сословия, нарождавшегося с начала XVII века класса, который будет потом определен как буржуазия. Шарден и его время относились к ним с большим уважением, и мы видим, что в этой семье господствуют патриархальные отношения – тепло и забота друг о друге.

Мэри Кассатт. «Мать и дитя», 1893 (бумага, пастель)

Герой

174 одним из его последователей в этой тематике явился художник Антуан Жан Гро. В Пушкинском музее находится одно из очень крупных его произведений — «Конный портрет князя Бориса Николаевича Юсупова». Это юноша, ему здесь 15 лет, он сын знаменитого князя Николая Борисовича Юсупова, крупнейшего коллекционера России того времени. В начале XIX века Гро был на вершине славы, в том числе как живописный историограф наполеоновских побед, и князь Юсупов заказал Гро портрет своего сына, потребовав, чтобы он был изображен так, как был изображен Наполеон Давидом на Сен-Бернарском перевале. Все искусство классицизма последних лет его существования было связано с образом Наполеона, и в данном случае юный Юсупов повторяет героические жесты великого французского деятеля. Атрибуты героического образа налицо, но у зрителей не остается ощущения, что он сталкивается с подлинным героям.

До сравнительно недавнего времени внимание любителей искусств было обращено в основном к старому искусству, начиная с античности и заканчивая XVIII веком. Однако за последние несколько десятилетий стало очевидно, что искусство XIX столетия не просто ступень в развитии того, что уже было, а нечто совершенно новое. В XIX веке художниками были представлены не только новые темы, сколько новое понимание, новые оценки и критерии в размышлении о главном назначении искусства — передавать представления о красоте, об эмоциональной жизни человека, о его надеждах и идеалах. Сейчас все больше ученые, да и зрители в залах, обращают внимание на XIX век. Такое явление не может быть случайным. XIX столетие — это, по словам немецкого композитора Рихарда Вагнера, время «гибели богов». Он имел в виду гибель основной тенденции всего мирового искусства, предшествующего XIX веку, а именно — обращение

Антуан Жан Гро. «Конный портрет князя Б.Н. Юсупова», 1809 (холст, масло)

Человек и Природа

Натюрморт

В XVII столетии, которое является «золотым веком» жанра натюрморта, художники достигают поразительного мастерства в передаче характера, фактуры, формы, внешнего вида и, наконец, просто жизни предметов.

В картинной галерее Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина хранится замечательная коллекция работ старых мастеров и мастеров уже XIX столетия, на примере которых мы можем рассмотреть развитие жанра натюрморта начиная с XVI века. И очень важно, что представлены образцы высочайшего художественного качества, принадлежащие кисти знаменитых европейских мастеров.

На полотне начала XVII века «Продавец фруктов» кисти мастера, принадлежащего к кругу итальянского художника Бартоломео Манфреди, натюрморт и персонаж написаны одинаково выразительно и ярко. Сам Манфреди находился под сильным влиянием Караваджо, художника, который с огромным темпераментом, силой и энергией привнес в искусство тему реальной жизни и обратился к изображению простых людей. Для него характерны резкий контраст между светом и тенью и изображение сильных эмоций. Все это мы можем увидеть и в картине «Продавец фруктов» — большую часть полотна занимает фигура контрастно освещенного человека, который демонстративно показывает рукой на яблоки, лежащие в корзине. Натюрморт и человек существуют здесь совершенно равноправно, и это не удивительно для Италии, где гораздо дольше господствовали каноны Высокого Возрождения, и жанр натюрморта стал развиваться не столько в XVI столетии, а, скорее, уже в начале XVII века.

Якопо да Эмполи (Якопо Кименти). «Натюрморт», ок. 1625

Картина 1625 года итальянского художника Якопо да Эмполи «Натюрморт», принадлежащая коллекции Пушкинского музея, представляет собой уже полноправный натюрморт. Перед зрителем выложены овощи, фрукты, птица, хозяйственная утварь – все торжественно расставлено на переднем плане как на продажу. Такой тип натюрморта носил название «Лавка».

Голландия

Наибольшее распространение жанр натюрморта получил в Голландии. Голландские художники любили изображать и сами предметы и ценили возможность наполнения их аллегорическим и символическим содержанием. Ян Брейгель Младший – художник из семьи знаменитого Питера Брейгеля