

ВВЕДЕНИЕ

При взгляде на живописное полотно мы в первую очередь ощущаем шквал эмоций и лишь потом пытаемся разгадать его истинный смысл, что сделать порой достаточно сложно. Рассматривая картину, мы восхищаемся тем, чего в обычной жизни не замечаем, нам кажется, что художнику удалось проникнуть в самую суть бытия. И тогда даже самый неискушенный ценитель понимает, что перед ним шедевр. Что же делает картину шедевром? Найти ответ на такой непростой вопрос поможет эта книга нового поколения.

Это уникальное издание с дополненной реальностью не только знакомит читателя с оригинальной авторской подборкой произведений выдающихся мастеров изобразительного искусства, но и приглашает побывать на виртуальной выставке живописных работ. Благодаря 4D-технологиям вы сможете посетить «картинную галерею», не выходя из дома, и приподнять завесы тайн над целым рядом шедевров. Вам необходимо будет лишь скачать с App Store или Google Play и установить на мобильное устройство бесплатное приложение integer AR и далее следовать подсказкам на экране. Внимание: при первом запуске приложения необходимо разрешить приложению доступ к камере!

При наведении камеры телефона на страницу со значком дополненной реальности , убедитесь, что она целиком попала в объектив. Дождитесь появления сцены с дополненной реальностью и, увеличивая картины и слайды, рассматривайте их в мельчайших подробностях. Кроме того, нажатием кнопки вы можете расположить полотно в раме в натуральную величину в интерьере вашей комнаты.

Для некоторых сцен предусмотрено звуковое сопровождение (музыка, отражающая настроение картины, или голос за кадром с интересной информацией о ней), которое воспроизводится автоматически. Его можно остановить и снова включить нажатием кнопки.

Каждый раз при переходе к следующей странице, обозначенной значком дополненной реальности, отводите мобильное устройство в сторону и заново фокусируйте его на новом шедевре.

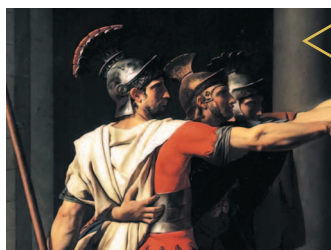
Краски, положенные на холст несколько столетий назад, сделают ваш сегодняшний день ярче, полнее и чуточку счастливее. А возможности 4D-технологий помогут раскрыть тайны подлинного искусства.

Клятва Горациев

Холст, масло ◆ 330 × 425 см ◆ Лувр, Париж

ЖАК ЛУИ ДАВИД

Полотно «Клятва Горациев» было написано французским живописцем Жаком Луи Давидом в 1784 г. в Риме. Картина, выставленная в предреволюционном Париже, имела огромный успех. Четким, лаконичным языком живописи классицизма она взывала к патриотическим чувствам каждого гражданина своего отечества.

От клятвы отступить нельзя

Картина повествует зрителям о кульминации рассказа из античной книги «История Рима от основания города» Тита Ливия. В едином порыве три брата из римского рода Горациев на личном оружии приносят клятву умереть за родину или победить жителей соперничающего с Римом городка Альба-Лонга. Слитная группа, подчеркнутая братским объятием,

размещена на первом плане картины и выделена яркими всплесками драпировок мраморно-белого и кроваво-красного оттенков.

Отеческий наказ

Ладони братьев, застывших в энергичном шаге, в едином резком жесте устремлены к сверкающим мечам и воздетой руке старика-

отца, стойкость духа которого подчеркивает колонна за его спиной, а принятие неизбежности гибели сыновей — кровавый цвет плаща.

Трагедия неизбежна

В правом углу полотна привлекает внимание выделенная вспышкой холодного белого тона одеяния и интенсивным потоком света поникшая в отчаянии фигурка босоногой юной красавицы. Одним из соперников братьев назначен ее жених, и, значит, один из любимых ею людей в ближайшие часы убьет другого.

Достойная смена

Из теней черного плаща прислужницы над коленями женской фигуры в коричнево-сером одеянии выступает личико ребенка. Его выражение неоднозначно, а пристальный взгляд устремлен на сцену клятвы.

Жак Луи Давид ♦ 1748 — 1825

Выдающийся французский живописец, расцвет творчества которого совпал с драматичными событиями французской истории. Выпускник Королевской академии живописи и скульптуры, он был депутатом республиканского Национального Конвента, голосовал за казнь короля, а позднее стал придворным художником императора Наполеона Бонапарта.

Портрет мадам Рекамье

Холст, масло ♦ 174 × 244 см ♦ Лувр, Париж

ЖАК ЛУИ ДАВИД

Картина «Портрет мадам Рекамье», созданная выдающимся французским художником Жаком Луи Давидом в 1800 г., воплощает романтический тип женского парадного портрета стиля ампир, вошедшего в моду в начале XIX в., в период расцвета империи Наполеона.

Тревожное ожидание

Молодая девушка в легком белом платье изящно полулежит на кушетке. Светлая ткань струится вокруг ее фигуры, подчеркивая плавные линии и красоту очертаний, и стекает на пол, цепляясь за угол низкой резной подставки для ног. Тонкая драпировка оттенка слоновой кости контрастирует с охристо-горчичными тонами замши обивки и неяркими голубыми вставками подложки. В этом обрамлении кожа девушки кажется жемчужно-розовой, почти фарфоровой.

Юная особа бледна и утомлена, вероятно, она не спала всю ночь, о чем свидетельствуют небрежная прическа, расслабленная поза и погасший светильник у изголовья. Естественным,

полным достоинством движением обернулась девушка к зрителю, ожидая тревожных вестей.

Прекрасная дочь Империи

В образе юной римлянки предстает перед нами законодательница мод, властительница умов, царица сердец мадам Рекамье. Внешняя хрупкость и внутренняя сила, готовность достойно встретить невзгоды отличают этот прекрасный образ.

На пользу искусству

Заказчице картина не понравилась. Художник обиделся и не стал дописывать портрет, что помогло сохранить его свежесть и живость исполнения.

Как в республиканском Риме

Тревожные дни неопределенности после трагических событий революционного террора и перед объявлением Наполеона императором Франции нашли свое отражение в суровом и аскетичном стиле, когда в моду вошли платья, похожие на легкие античные одеяния, и мебель в духе Древнего Рима. В этом стиле Давид отразил визуальный образ сурового времени, овеянного ветрами истории.

Стиль рекамье

Очаровательная мадам Рекамье прилегла на изящную кушетку из дорогих сортов дерева с изогнутыми спинками и резными ножками. Это украшение интерьера сочетает функциональность и отсылку к античным образам, ведь прототипом такой формы стало древнегреческое кресло «клизмос», известное по рисункам на античных вазах. Сдержанную элегантность кушетки подчеркивает удобное дополнение в виде подушки-валика у изголовья. Перед нами — эталон классического французского стиля, идеальное украшение парижской гостиной.

Знаменитые салоны блистательной интеллектуалки Жюли Рекамье были в то время центром притяжения европейской политической и культурной элиты. Ее невероятная судьба в окружении плеяды именитых поклонников стала легендой Нового времени. И воспоминания об изысканном вкусе и обаянии этой очаровательной женщины сохранились на века. После написания ее портрета такой тип мебели вошел в моду. Он и сегодня популярен и в память о красавице носит название «рекамье».

Законодатель мод

Этому великому художнику выпало стать одним из создателей новых стилей в рамках классицизма. Придуманные им интерьеры, наряды, прически с восторгом принимались или гневно отвергались обществом не только во Франции, но и по всей Европе. Актуальны они и в наши дни.

Отплытие царицы Савской

Холст, масло ♦ 149 × 196 см ♦ Национальная галерея, Лондон

КЛОД ЛОРРЕН

Полотно французского живописца Клода Лоррена «Отплытие царицы Савской» было создано в 1648 г. как идиллическая фантазия, вдохновленная библейской историей о знаменитой красавице. Главное в этой картине — сияние заходящего солнца, озаряющего трепетно-переменчивую красоту окружающего мира.

Ода свету

Солнце является композиционным центром полотна, притягивая внимание зрителя при помощи особых живописных эффектов «свечения».

Где же царица?

В итальянской гавани течет обычная жизнь: суется перевозчики и рыбаки, любуются закатом праздные зеваки. В золотых лучах уходящего солнца, озаривших колонны ренессансного палаццо, спускается к лодке пестрая группа людей. Ярким розовым пятном среди них выделяется крошечная женская фигурка, к которой устремлены взоры свиты. О том, что перед нами разворачивается

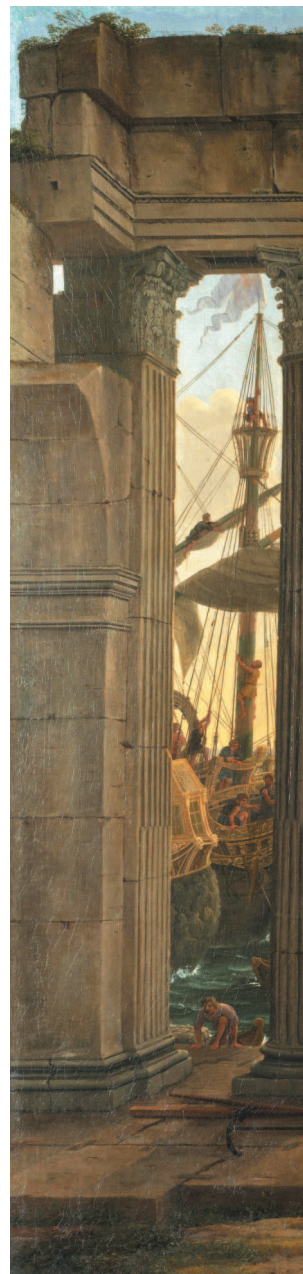
важная библейская сцена, можно догадаться разве что по грандиозному величию руин в левой части картины — одному из общепринятых в живописи классицизма символов истории.

Мир, лучший, чем наш

Пейзажей, которые изображает художник, в природе нет. Они созданы его воображением, но выглядят вполне реалистично. Клод Лоррен изучал природу и архитектуру и использовал свои знания и талант живописца для создания на картинах прекрасного мира, в котором всегда сияет солнце. Так, часть красок он наносил и растушевывал кончиками пальцев, создавая особую мягкость переходов желто-розового рассеянного свечения облаков.

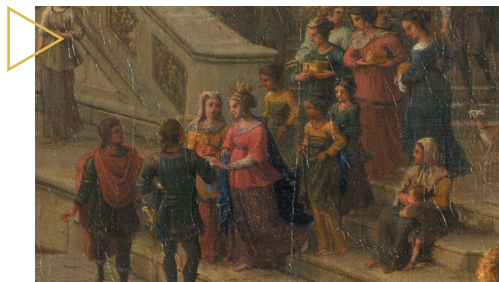
Клод Лоррен (Желле) ♦ 1600 — 1682

«Лотарингец» (прозвище уроженца Лотарингии) стал одним из основателей и непревзойденных мастеров классицистического пейзажа. Оставаясь в его строгих рамках, Лоррен создавал величественные, сияющие особым светом полотна, в которых фантазии сплетались с реальностью, преображая и наполняя ее особым лиризмом.

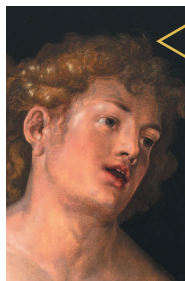

Уходящая красота

Знаменитая библейская красавица царица Савская приехала к царю Соломону, чтобы преподнести богатые дары и убедиться в мудрости легендарного правителя. В ее честь было проведено много пышных празднеств, но визит неизбежно подошел к концу. Подобно закатному солнцу, царице Савской предстоит отплыть за горизонт, унося с собой сияние легендарной красоты и роскоши.

Гениальный немецкий художник Альбрехт Дюрер написал картины «Адам» и «Ева» в 1507 г., вернувшись из путешествия по ренессансной Италии. Размещенные на больших деревянных панелях, они должны были стать боковыми створками так и не написанного алтаря в Нюрнберге. Созданные под впечатлением от античных росписей, эти фигуры сочетают легкость и грацию Средневековья с чувственностью искусства эпохи Возрождения.

Воплощенное желание

Выступающий из тьмы рослый, атлетично сложенный Адам едва касается ступнями каменистой поверхности земли. Он изящным жестом удерживает веточку яблони с румяным, зрелым плодом. Юное лицо, обрамленное золотыми кудрями, преисполнено чувственного томления.

Юное лицо, обрамленное золотыми кудрями, преисполнено чувственного томления.

Плод любви

Картина написана на библейский сюжет, но выглядит не как история грехопадения, а как лирическая поэма в красках о красоте и любви, плодом которой стало все человечество.

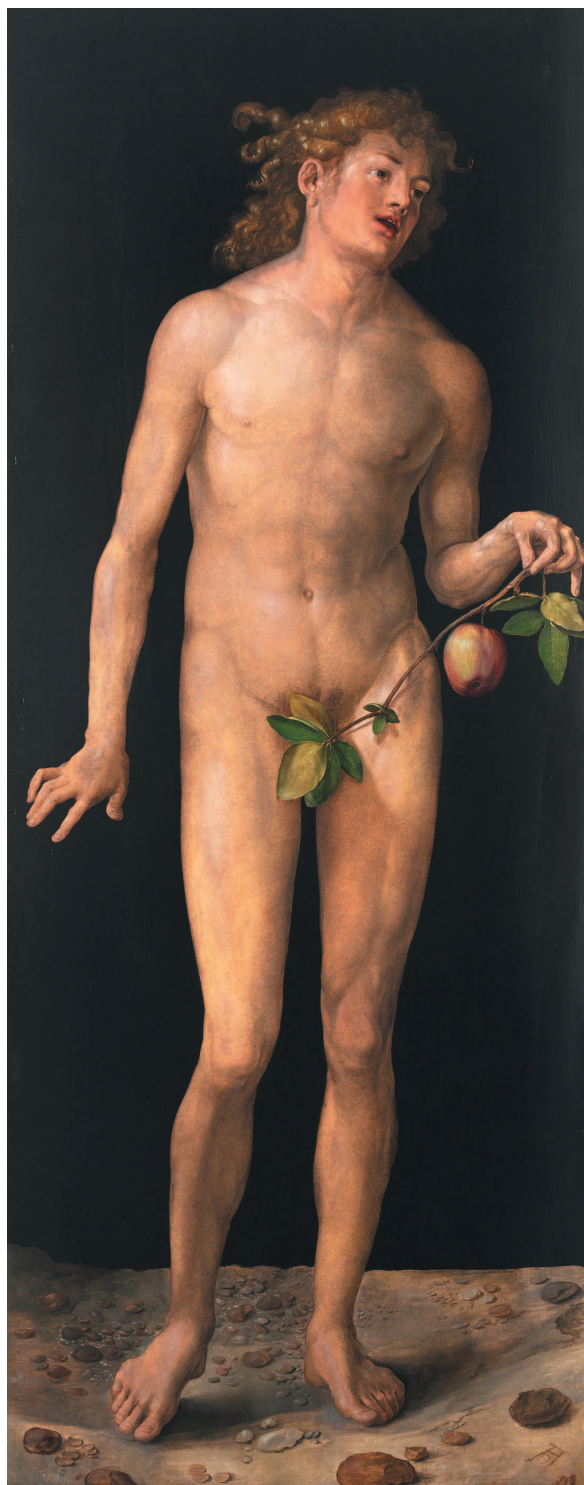
У каждого свой грех

Вопреки традиционной трактовке сюжета, Дюрер написал по яблоку в руках и у Адама, и у Евы. И он прав: каждый из пары влюбленных по своей воле вкушает сладость чувственного познания и, значит, в равной степени должен нести ответственность за это.

Адам

Дерево, масло ♦ 209 × 81 см ♦ Прадо, Мадрид

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР

Ева

Дерево, масло ♦ 209 × 80 см ♦ Прадо, Мадрид

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР

Сладость соблазна

Разрумянившаяся Ева не сводит с Адама лукавых глаз. Она делает маленький шаг вперед, отважно принимая из пасти змея-искусителя алое яблоко. Поза Евы напоминает фигуры античных Афродит, ее тело сияет как розовая жемчужина. В основу фигур Адама и Евы положены зарисовки Дюрера с античных статуй Аполлона Бельведерского и Венеры Медицейской, хранящихся в музеях Италии.

По образу и подобию

Альбрехт Дюрер изобразил Адама и Еву чувственно-прекрасными, ведь, согласно воззрениям эпохи Возрождения, человек, созданный по образу и подобию Божьему, должен быть божественно красив. И заданный великим художником эталон красоты актуален вот уже 500 лет.

Осторожно, опасность!

Единственным диссонансом, нарушающим томность притяжения между фигурами, является изгибающееся тело хищного змея. Черно-красные узоры украшают его коварную голову — знаток естественных наук, Дюрер хорошо знал о предупреждающей окраске у животных.

Главный соблазнитель

В правой руке Евы — ветвь с Древа Познания, на которой — табличка с надписью: «Альбрехт Дюрер, немец, нарисовал эту картину после Рождества Богородицы в 1507 году».

Альбрехт Дюрер ♦ 1471 — 1528

Величайший художник Северного Возрождения, создавший особую, неподражаемую, недоступную копиистам манеру изображения человеческого тела, в которой гармония разработанного им канона сочетается с трепетным теплом жизни.

Шубка

Дерево, масло ♦ 176 × 83 см ♦ Музей истории искусств, Вена

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

Полотно великого фламандского живописца эпохи Барокко Питера Пауля Рубенса под названием «Шубка» было создано между 1636 и 1638 гг. и с тех самых пор считается квинт-эссенцией счастливых мгновений супружества. Насыщенные краски Рубенса донесли до нас сквозь века очарование и трепет подлинной любви.

Очарованная и чарующая

Живость и обаяние второй жены Рубенса Елены Фоурмен, или «Елены из Антверпена», были так неотразимы, что современники считали ее намного превосходящей по красоте знаменитую Елену Троянскую.

В легкой, мягкой воздушности локонов, асимметричности черт, разгоряченном румянце, чуть иронично приподнятой брови, припухлых алых губах скрывается страстная нежность.

Отметим, что эта очаровательная женщина так мило соблазняет собственного супруга, который старше ее на 38 лет. У них, к тому же, на тот момент за плечами уже восемь лет брака и пока еще четверо детей.

Магия Рубенса

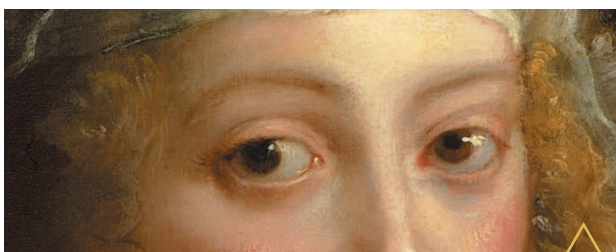
Говорят, глядя на полотна с изображением обнаженных красавиц кисти Рубенса, итальянский художник Гвидо Рени заметил, что, должно быть, фламандский живописец добавляет в краски настоящую кровь. Ведь такие тепло и трепет жизни больше никому не удалось запечатлеть, ни скопировать.

Сама живописность

Взгляд зрителя привлекает сочетание мягкого написанного пушистого меха коричнево-бордовой шубки с золотой отделкой на рукавах и тонкого шелка нижней рубашки. Небрежно смятая рукой любимой женщины ткань и ее полуобнаженное атласное тело подчеркнуты пылением алого бархата подиума, легко попираемого нежными ножками идеальной, но такой прекрасной в своей чувственной прелести красавицы.

В этой картине живопись Рубенса достигает высочайшей степени совершенства. Он тонко чередует сложные оттенки и полутона, а нежные перламутровые краски изящно оттеняет и смягчает теплый темный фон. На картине нет ровных линий: очертания рук, ног, шеи и мягких воздушных волос круглятся, как жемчужины на бархате, находясь на границе полусвета и полутени.

Глаза любимой женщины

Сверкающие карие глаза, пышная, цветущая женственность — благодаря легким мазкам полупрозрачных красок красота любимой женщины обретает бессмертие. Золотистые пятна на темном фоне вызывают в воображении образ небольшой комнаты, освещенной пламенем свечи, которая бросает теплые блики на светлые локоны и белоснежную кожу. Игра красок создает ощущение трепета и дыхания пространства вокруг женской фигуры, делающей небольшой шаг в грациозном повороте.

Труженик-аристократ

За свои успехи на дипломатическом поприще Рубенс получил дворянский титул от испанского короля Филиппа IV и рыцарское звание — от английского монарха Карла I. Но в жены он взял не аристократку, а дочь небогатого торговца коврами, его семью живописец знал много лет и неоднократно изображал на полотнах ее представительней. Девушку, чей отец много трудился, не пугали следы краски на руках супруга и запах растворителя в его мастерской.

Сила притяжения

Перед смертью Рубенс завещал молодой жене замок Стен и... «Шубку» как напоминание о самых счастливых минутах их жизни. Елена еще раз вышла замуж, но хранила картину до последних дней и в 1673 г. передала ее в наследство. Впервые в списках картинной галереи «Шубка» появляется только около 1730 г. Чудом сохранившаяся, эта картина остается гимном любви.

Подушка на ковре

С особой мягкостью художник прописывает условный подиум, на который делает шаг прелестная модель. Он меняет местами привычное расположение цветов — верхняя часть панели выглядит темнее, чем нижняя. Свет как будто скользит по телу вниз. Вот художник, заглянув в нежные выразительные глаза любимой, сдвигает легкую повязку с ее волос, и она скользит вниз, на красный ковер и подушку с золотой кистью...

Питер Пауль Рубенс ♦ 1577—1640

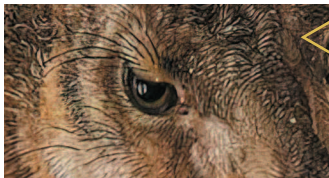
Великий фламандский художник XVII в. Стал эталоном живописности, сумев достичь в своих картинах невероятной сверкающей свежести и сияния оттенков сложнейших цветовых сочетаний с теплотой колорита.

Заяц

Тонированная бумага, акварель, гуашь, белила ◆ 25 × 23 см ◆ Галерея Альбертина, Вена

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР

Акварель выдающегося мастера Северного Возрождения немецкого художника Альбрехта Дюрера «Заяц», созданная в 1502 г., выполнена настолько виртуозно, что некоторые искусствоведы называют этот образец анималистики настоящим портретом умного, осторожного животного, каждая шерстинка которого осыпана благодатью замыслившего его Творца.

Совершенное творение природы

Дюрер писал зайца с натуры, в своей мастерской. Об этом

свидетельствует отражение оконной рамы в блестящем зрачке его серьезного маленького друга. Очевидно, художник располагал полным доверием этого очаровательного существа.

Трепет в каждой вибриссе

Фигурка зайца размещена по диагонали и доверчиво развернута к зрителю, отбрасывая легкую тень, добавляющую изображению объемность. Шея животного кажется чуть влажной. К нему хочется прикоснуться, чтобы ощутить шелковистый мех и стук маленького сердечка. Уникальная техника, сочетающая приемы графики и тысячи мазков тончайшей кистью, позволила бывшему ученику ювелира создать это удивительное изображение.

Так и хочется погладить

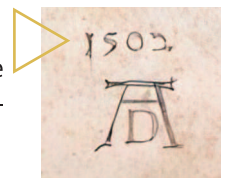
Мех зверька выглядит таким пушистым, что неудержимо хочется к нему прикоснуться. Этот эффект возникает благодаря использованию разноцветных мазков разной длины: на ушах они короткие, на боках и туловище — длиннее, а кончики осветлены белилами и кажутся блестящими.

В бронзе... и в шоколаде

В Нюрнберге установлен уникальный памятник, посвященный этой акварели. Кроме того, здесь продают репродукции данной картины, открытки с ее изображением, а также плюшевых, фарфоровых и шоколадных зайцев.

Знак мастера

Свои шедевры, сочетающие безудержный полет фантазии, невероятное жизнелюбие и строжайший расчет математика, Дюрер подписывал монограммой, известной сегодня всему миру.

Каждый шедевр — драгоценность

Дюрер — всемирно признанный мастер живописи и графики, теоретик искусства и педагог — призывал художников учиться не только искусству, но также естественным и точным наукам. Благодаря навыкам, приобретенным во время обучения ювелирному делу, он сам смог овладеть невероятной живописной точностью.

Красный закат

Холст, масло ♦ 135 × 188 см ♦ Метрополитен-музей, Нью-Йорк

АРХИП КУИНДЖИ

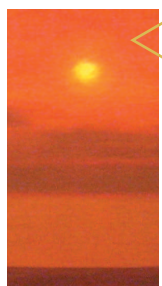
Пылающие краски заката, обещающие ветреный день, были перенесены на холст замечательным русским художником Архипом Куинджи в 1905 — 1908 гг. Этому живописцу удавалось с поразительным мастерством воссоздавать на полотнах подлинный эффект сияющего солнечного свечения.

Ода солнцу

В масштабной картине художник воплощает в красках торжественную оду заходящему солнцу. Панорамность бескрайней равнины, залитой вечерним светом, сверкающая горизонталь реки и темная, усиливающая эффект, — ближнего берега, едва заметные деревья и дома — все это представляет собой завораживающее зрелище.

Слепящий свет

Эффектные световые контрасты усилены бархатными тенями, из которых складывается едва различимый мирный пейзаж на первом плане, залитый полыхающими оттенками красно-оранжевых и багровых тонов. Полосы тени и света, резкие тональные контрасты придают изображению ощущение слепящей материальности света.

Солнышко красное

В этом пейзаже нет человеческих фигур, однако он выглядит воплощением народной песни про «красное солнышко» как источник красоты природы. Гладкое письмо создает эффект особой прозрачности воздуха. Внимание привлекает только игра полос и пятен света и цвета, которая постепенно захватывает зрителя, производя ошеломляющее впечатление.

Архип Куинджи ♦ 1841/1842 — 1910

Этот выдающийся русский художник стал признанным мастером особого рода пейзажа, называемого иллюминистическим из-за эффектов свечения и особенности передачи цвета и пространства на картине. Живописец подерживал дружбу с великим химиком Дмитрием Менделеевым и сам был не против поэспериментировать с составом своих удивительных красок.

