



*Шайны  
знаменитых  
картин*



Человек всегда стремился к красоте, гармонии и самовыражению. И это стремление с древнейших времен проявляется в живописи - виде изобразительного искусства, первые произведения которого мы можем встретить даже у первобытного человека.

Бессмертными картинами великих художников восхищаются миллионы людей. Известные произведения живописи хранят множество секретов - романтических, мистических и просто забавных. И мы предлагаем прогуляться по залам нашей виртуальной галереи и по-новому взглянуть на некоторые полотна.



*В сумерки в церковь вхожу. Малолудно,  
Святят лампады печально и скудно,  
Темны просторного храма углы;  
Длинные окна, то полные мглы,  
Что озаренные беглым мерцаньем,  
Шихо колеблются с робким бряцаньем.  
В куполе темень такая висит,  
Что поглядеть туда - дрожь пробежит!  
С каменных плит и со стен полутемных  
Сыростью веет: на петлях огромных  
Словно заплакана тяжкая дверь...*

*Н. Некрасов «Свадьба»*

**В. Пукирев**  
**«Неравный брак»**



Это лучшая картина Василия Пугирева. За неё ему присвоили звание профессора живописи. И имя его стало известным на всю Россию. Многие в ту пору пытались докопаться, кого же и почему изобразил художник? Говорили, будто Пугирев сам пережил подобную трагедию и потому самого себя изобразил на картине.

В 2002 году в Государственную Третьяковскую галерею от родственников Пугирева поступили материалы, свидетельствующие о том, что в основу работы над картиной был положен действительный факт, связанный с другом В.В.Пугирева, купцом Сергеем Михайловичем Варенцовым.

В 1860 году, за два года до создания картины, в церкви Трёх Святителей на Кулишках венчался московский купец Андрей Александрович Корзинкин с дочерью богородского купца Софьей Николаевной Рыбниковой. Жениху было 37 лет, невесте — 24 года.

Картина "Неравный брак" никого не оставляет равнодушным. Репин писал о её особом воздействии: «Неравный брак» Пугирева... говорят, много крови испортил не одному старому генералу». Посетители галереи дали ей название — «Кашей с невестой». А историк Н.Костомаров признался друзьям, что, увидев картину, отказался от намерения жениться на молодой девушке.

В истории живописи немало примеров, когда за той или иной картиной тянется шлейф дурной славы. Негативное влияние на владельцев, самого художника или прототипов работ не поддается логическому объяснению.



Одна из таких картин – «Портрет М. И. Лопухиной» Владимира Боровиковского.

В XIX в. об этом портрете ходили нехорошие слухи.

В. Боровиковскому позировала дочь отставного генерала Ивана Шолстого – графиня Мария Лопухина. На тот момент ей было 18 лет, она недавно вышла замуж, и этот портрет заказал художнику ее муж, егермейстер при дворе Павла I. Она была красива, здорова и излучала спокойствие, нежность и счастье. Но через 5 лет после того, как работа над портретом была завершена, молодая девушка скончалась от чахотки. Во времена А. С. Пушкина ходили слухи, что стоит любой девушке только взглянуть на картину – ее ждет скорая смерть. Как шептались в салонах, жертвами портрета стали не меньше десятка девушек на выданье. Суеверные люди считали, что в портрете живет дух Лопухиной, который забирает к себе души молодых девиц.

**В. Боровиковский**  
**«Портрет М.И. Лопухиной»**



Эта работа по праву считается вершиной сентиментализма в русской живописи и самым поэтичным творением Боровиковского. Кроме несомненного сходства с прототипом, этот портрет является и воплощением идеала женственности в русском искусстве конца XVIII в. Это был золотой век русского портрета, а Боровиковский считался его признанным мастером. А.Бенуа писал: «Боровиковский настолько оригинален, что его можно отличить среди тысяч портретистов. Я бы сказал, что он очень русский».

Портрет Марии Лопухиной восхищал и вдохновлял современников. Так, например, поэт Я. Полонский посвятил ему стихотворные строки:

Она давно прошла, и нет уже тех глаз  
И той улыбки нет, что молча выражали  
Страданье – тень любви, и мысли – тень печали.  
Но красоту ее Боровиковский спас.  
Так часть души ее от нас не улетела,  
И будет этот взгляд и эта прелесть тела  
К ней равнодушное потомство привлекать.  
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.



Художник Иван Крамской задумал написать картину по мотивам повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница».

На первой выставке в Товариществе передвижников картину «Русалки» повесили рядом с пасторалью «Грачи прилетели» Алексея Саврасова. В первую же ночь картина «Грачи» упала со стены.

Вскоре обе картины купил Претьяков, «Грачи прилетели» заняла место в кабинете, а «Русалок» выставили в зале. С этого момента прислуга и домочадцы Претьякова начали жаловаться на заунывное пение, доносящееся по ночам из зала.

Боле того, люди стали отмечать, что рядом с картиной они испытывают упадок сил. Мистика продолжалась, пока старая нянька не посоветовала убрать русалок со света в дальний конец зала. Претьяков последовал совету, и странности прекратились.



Крамской И.Н. «Русалки»



*Какая тишина! Багряный месяц всходит  
За гладью Божьих нив, за скатами полей.  
Русалка на реке ночную песнь заводит  
О золотых дворцах подводных королей.  
У мельничных колёс шумит и колобродит  
Утопленниц толпа и призрачных теней.  
Влюбленный водяной из-под коряг не сводит  
С печальной девушки пылающих очей.  
Ему так странно то, что, слёзы проливая,  
Грустит она. О чём? Чем жизнь милей  
земная?  
И, мнится, в тишине, пугая речью странной,  
Ей шепчет про любовь, про нежный поцелуй...  
О, сколько тайных слов я в полночи обманной  
Услышу под напев ласкающихся струй.*

*Омут. Павел Радимов*



*Крамской И.Н. «Русалки»*





*Картина известного художника Клода Моне «Водяные лилии» является одним из шедевров в истории мировой культуры. Думал ли сам художник, создавая свое творение, что через несколько десятилетий его картина приобретет столь дурную славу? Все дело в том, что за картиной «Водяные лилии» тянется длинный шлейф пожаров, самый первый из которых произошел в доме самого Клода Моне, сразу после того, как художник закончил работать над картиной. Сгорела почти вся мастерская художника, однако несколько картин, в том числе и «Водяные лилии», удалось спасти.*



Клод Моне «Водяные лилии»



*В скором времени картину приобрели владельцы кабаре в местности Монмартре. Не прошло и месяца, как они принялись паковать чемоданы, покидая свое сгоревшее увеселительное заведение. Опять же, картина оказалась в числе тех немногих вещей, которые удалось вынести из горевшего кабаре.*

*После этого «Водяные лилии» приобрел меценат Оскар Шмитц, проживавший в то время в Париже. Новому владельцу злополучной картины повезло чуть больше – его дом простоял целым и невредимым ровно один год, прежде чем сгорел дотла. Очевидцы пожара утверждали, что пожар начался именно в рабочем кабинете мецената, в котором и висела картина Клода Моне. Картина уцелела и на этот раз...*

*После этого «Водяные лилии» перекочевали в Нью-Йоркский музей искусств. Спустя 4 месяца здание музея охватил большой пожар. Картина немного закоптилась, но была отреставрирована с применением новейших технологий НАСА.*



Клод Моне «Водяные лилии»



Одна из самых известных картин самого авангардного художника Сальвадора Дали - «Постоянство памяти». Она написана в 1931 году. Находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке с 1934 года. Известна также как «Мягкие часы», «Твердость памяти» или «Стойкость памяти».

Дело было летом 1931 года в Париже, когда Дали готовился к персональной выставке. Проводив гражданскую жену Галу с друзьями в кино, «я, — пишет Дали в воспоминаниях, — вернулся к столу (ужин мы завершили отменным камамбером) и погрузился в раздумья о растекающейся мякоти. Перед моим мысленным взором возник сыр. Я встал и, как обычно, направился в мастерскую — взглянуть перед сном на картину, которую писал. Это был пейзаж Порт-Льигата в прозрачно-печальном закатном свете. На первом плане — голый остов оливы с обломанной веткойй.

Я ощущал, что в этой картине мне удалось создать атмосферу, созвучную какому-то важному образу — но какому? Не имею ни малейшего понятия. Мне нужно было дивное изображение, но я его не находил. Я отправился выключить свет, а когда вышел, буквально увидел решение: две пары мягких часов, они жалобно свисают с ветки маслины. Несмотря на мигрень, я приготовил палитру и взялся за работу. Через два часа, к возвращению Галы, самая знаменитая из моих картин была закончена».



Сальвадор Дали «Постоянство памяти»



*Символ нелинейного,  
субъективного времени,  
произвольно текущего и  
неравномерно заполняющего  
пространство.*

*Трое часов на картине — это  
прошлое, настоящее и будущее.*



Сальвадор Дали «Постоянство памяти»

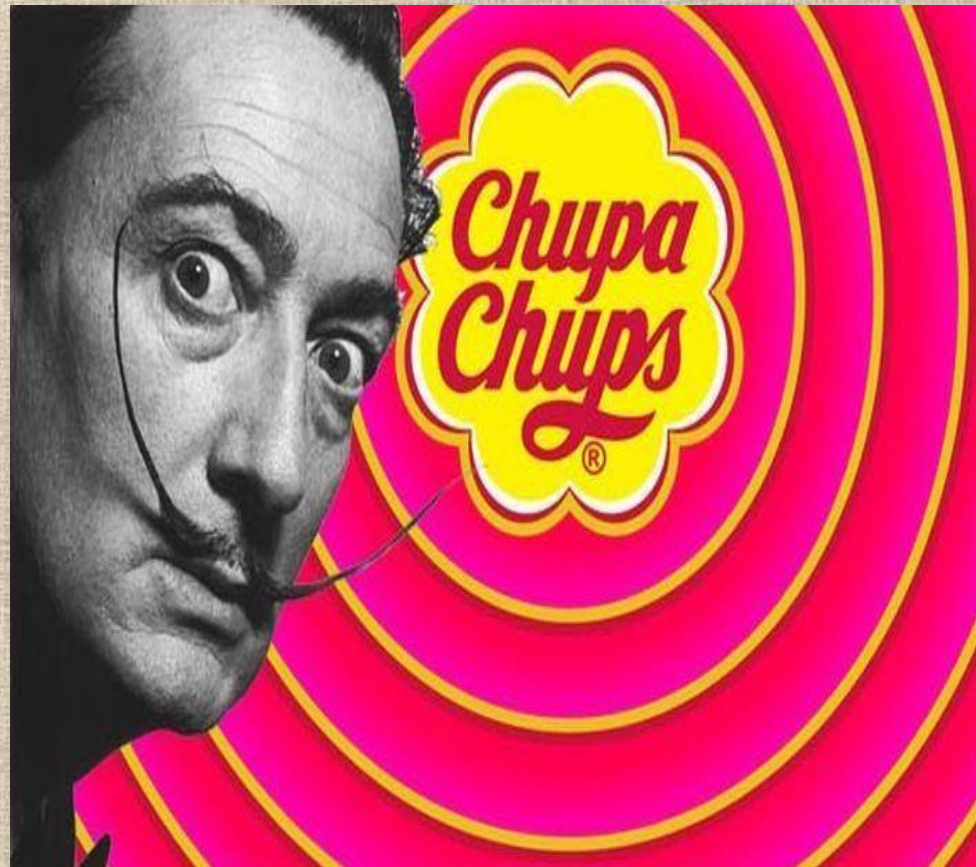


*Интересный факт - Сальвадор Дали не гнушался работать в рекламе. Пример тому - всем нам известный леденец на палочке «Чупа-чупс».*

*Хозяин кондитерской компании Энрик Бернату после выхода на мировой рынок задумался о создании логотипа и обратился за помощью к своему земляку Сальвадору Дали с просьбой создать что-нибудь запоминающееся. Художник, быстренько набросал проект будущего шедевра и вручил директору конфетной фабрики. Уже через час логотип был готов.*

*Основной фишкой является то, что логотип находится не на боку у конфеты, а сверху, что делает его более броским.*

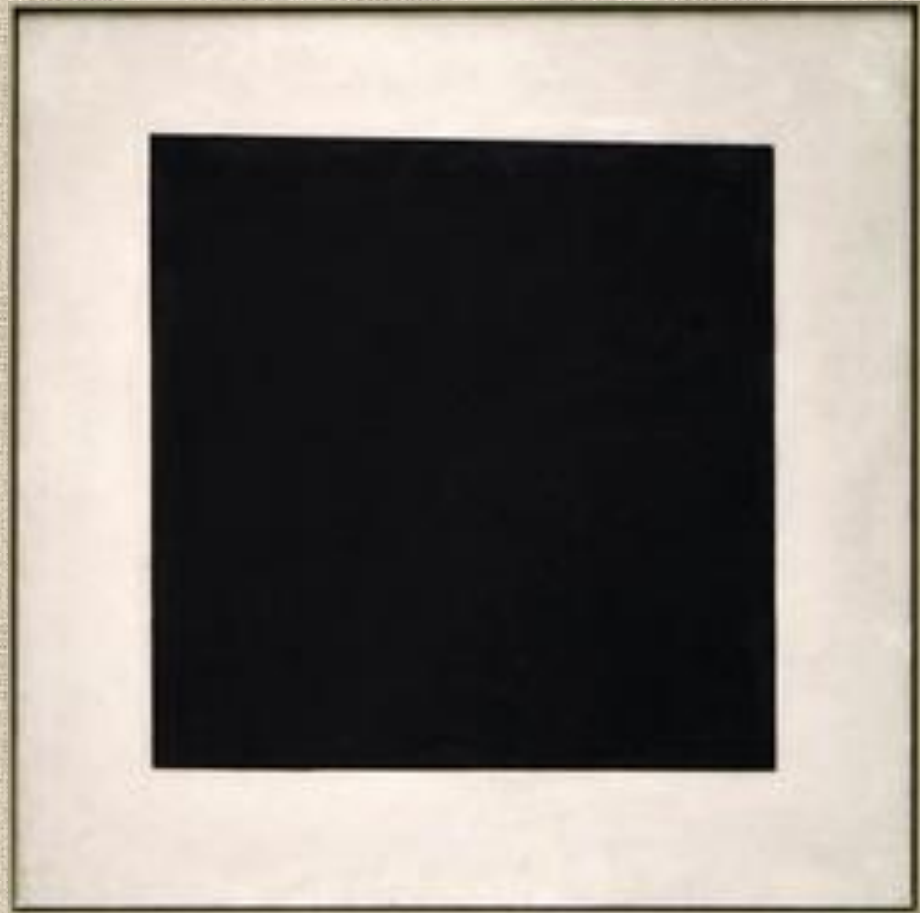
*Дело было в 1969 году. И с тех пор логотип нисколько не менялся. Это лишний раз доказывает, что гениальность Сальвадора Дали проявлялась во всём, что он ни делал – и в живописи, и в дизайне упаковки.*





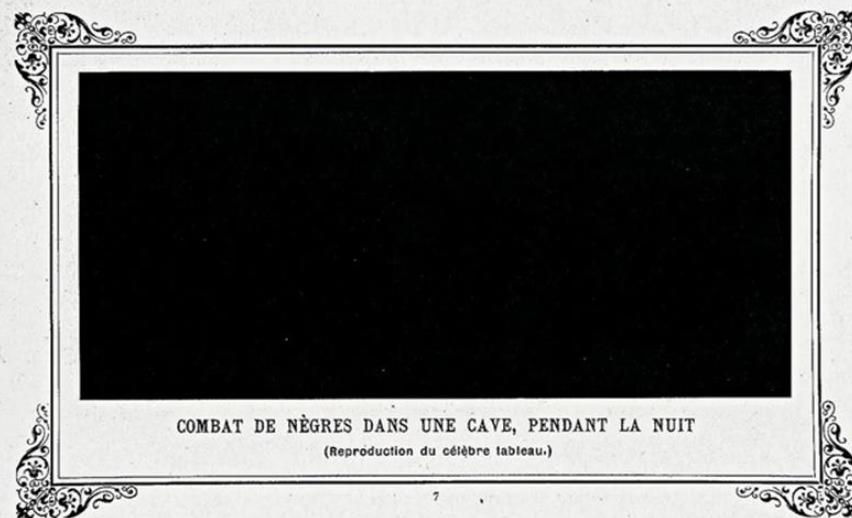
*«Черный квадрат» Малевича - это не только одна из самых загадочных в мире картин, но еще и одна из самых дорогих.*

*«Черный супрематический квадрат»  
(1915)  
Казимир Малевич*





Художники экспериментировали с черным цветом «сплошь», начиная с XVII века. Первым наглухо черное произведение искусства под название «Великая тьма» написал Роберт Фламм в 1617 году, за ним в 1843 году последовали Берталь и его работа «Вид на Ла Нюидие (под покровом ночи)». Спустя более, чем двести лет. А дальше уже практически без перерывов — «Сумеречная история России» Гюстава Доре в 1854, «Ночная драка негров в подвале» Пола Билхолда в 1882, совсем уж плагиат «Битва негров в пещере глубокой ночью» за авторством Альфонса Алле. И только в 1915 году Казимир Малевич представил публике свой «Черный супрематический квадрат», именно так картина называется полностью. И именно его картина известна всем, тогда как прочие знакомы только историкам искусств. Сам Малевич нарисовал как минимум четыре версии своего «Черного супрематического квадрата», различающиеся рисунком, фактурой и цветом в надежде найти абсолютное «безвесие» и полет форм. Совсем недавно стали известны новые факты о полотне. Специалисты Третьяковской галереи под слоями краски обнаружили еще две картины и обе цветные.



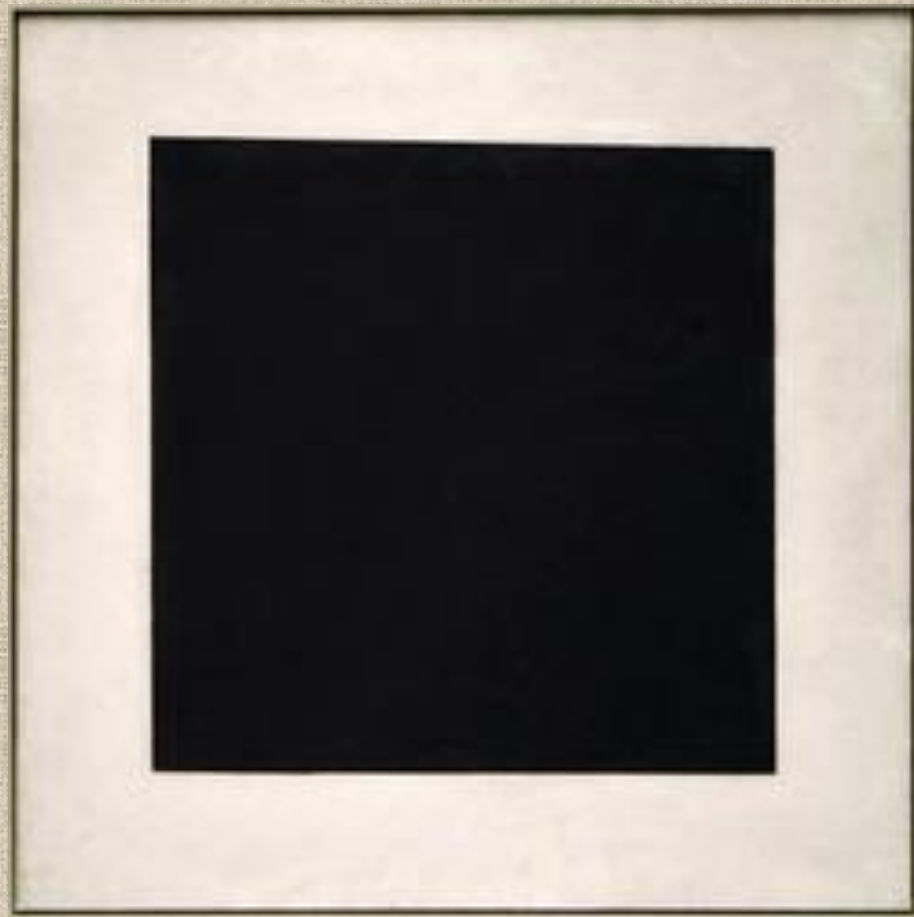
*Битва негров в глубокой пещере  
тёмной ночью (1897). Альфонс Алле.*



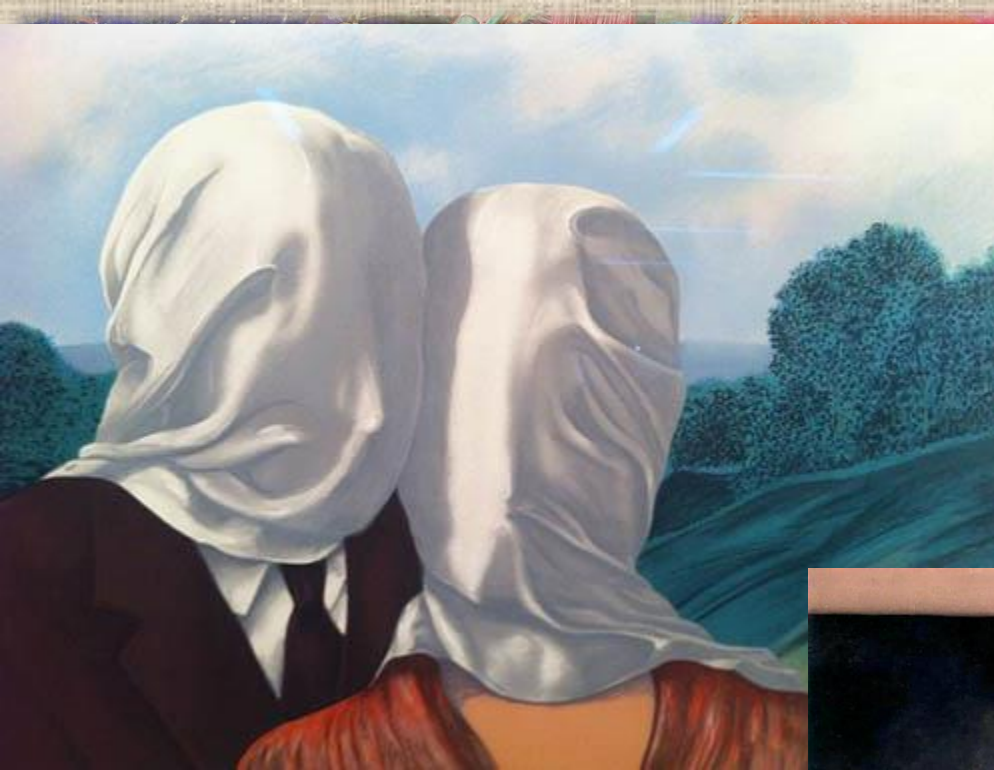
О том, что "Черный квадрат" непрост, а внутри еще одно изображение, знали уже в девяностые годы прошлого века, после первых исследований. Но понять, что именно там, техника не позволяла. Сейчас с помощью цифрового оборудования эксперты работу возобновили. Обнаружили не только картины.

"Самое главное: помимо двух композиций мы нашли отпечатки пальцев предположительно самого Малевича, потому что они вделаны вот прямо по сырому слою, это в основном участки белого поля", - рассказала научный сотрудник отдела научной экспертизы Претьяковской галереи Екатерина Воронина.

Нашли еще и надпись. Почерк, правда, у Малевича непростой. Но эксперты расшифровали: "Битва негров в темной пещере". Теперь считают это заочным диалогом художника с предшественниками.





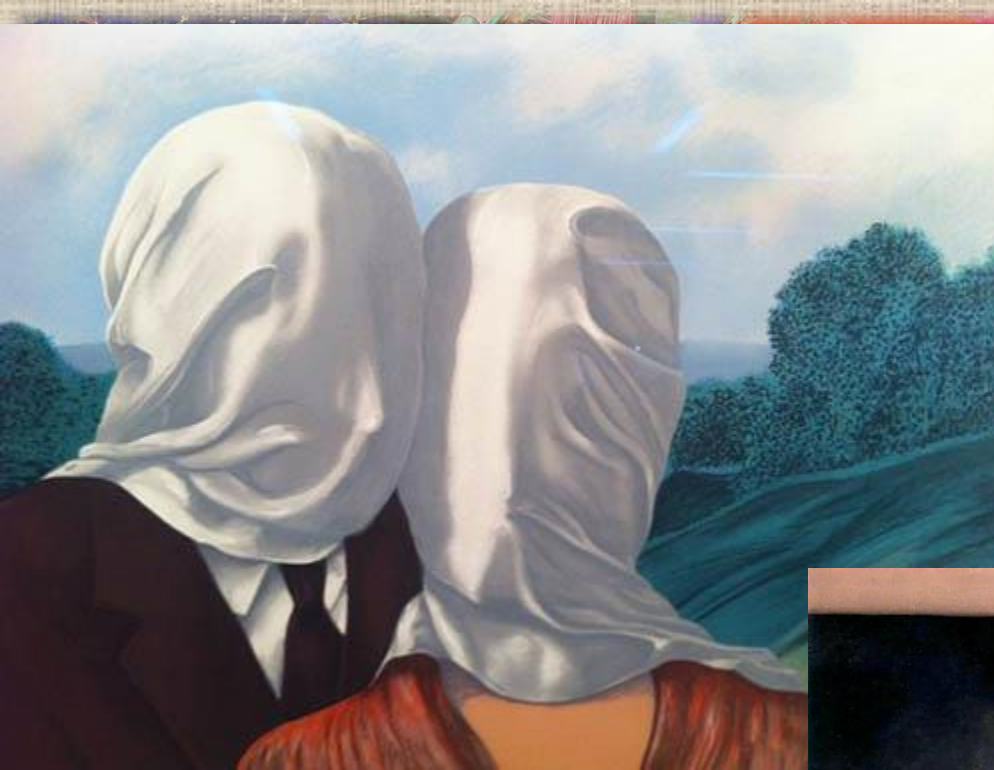


Рене Магритт  
«Влюбленные» 1928 г.

*Художник предпочел не изображать лица, чтобы показать слепоту любви. Влюбленные так увлечены своим чувством и друг другом, что попросту не замечают ничего вокруг. Метафора о том, что люди теряют от любви голову, реализована здесь в полной мере.*

*Возможна и другая трактовка. Это глубокое чувство достаточно само по себе. Зрение ему просто ненужно. Влюбленные могут не видеть ничего, так как это им совершенно не нужно. Они чувствуют близость даже через два слоя ткани. Для настоящего чувства преград просто не существует.*





Рене Магритт  
«Влюбленные» 1928 г.

*Магритт изобразил влюбленных в помещении. Об этом можно судить по фону. Если человек влюблен, у него открывается внутреннее зрение. Он начинает чувствовать мир действительно глубоко. Влюбленным не могут помешать никакие препятствия. Магритт хотел, чтобы зритель задумался, поэтому написал еще один вариант картины, где влюбленные смотрят на зрителей.*





Марк Шагал является одним из основоположников сюрреализма и авангарда в мире искусства картины двадцатого века. Этот человек - просто незаурядная личность, он обладал способностью видеть простые вещи и преподносить их публике так, чтобы одновременно и быть участником своих произведений, и заставиться задумать даже простого обывателя галерей.

Центром картины являются двое. Эти двое – не отвлеченные персонажи, а вполне реальные – сам Марк Шагал и его горячо любимая жена Белла. Белле суждено было стать главной женщиной в судьбе Шагала. Даже после ее смерти, вступая в отношения с другими, Марк всегда рисовал только ее и для нее.

Он стоит на земле. Она – парит в небесах. И при этом они вместе, держатся за руки, за свою любовь, друг за друга, соединяя земной мир с миром грез. Влюбленные настолько сильны в своих романтических чувствах, что полет их не кажется чем-то неестественным. Напротив, он становится для них обычным состоянием, ежедневной потребностью. Свободные, влюбленные и счастливые, они доказывают, что с любимым человеком невозможное возможно.

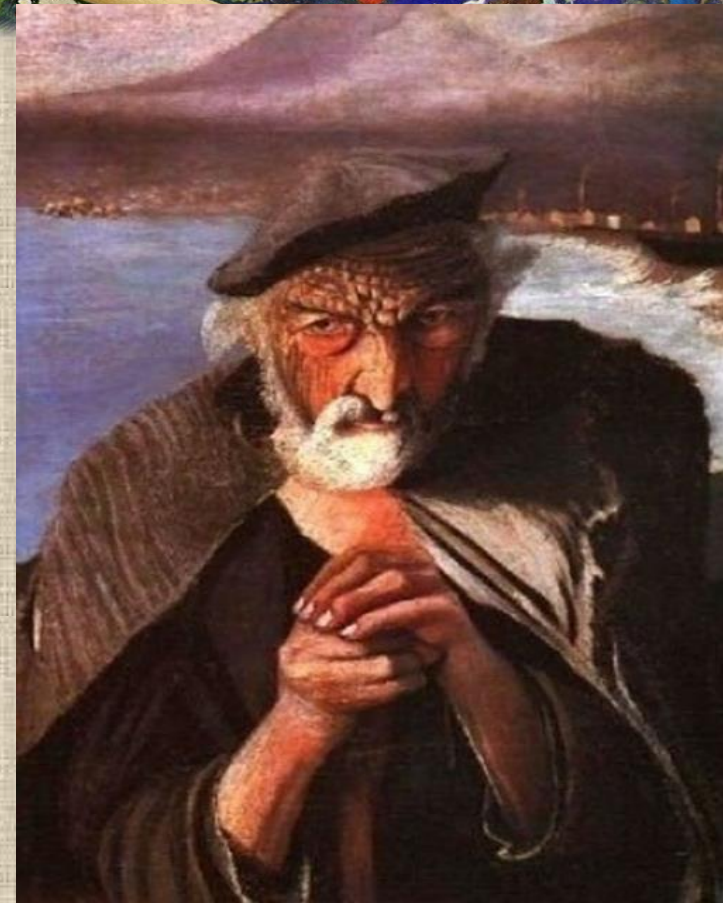


Марк Шагал  
«Прогулка»



*И последняя картина, с которой мы вас знакомим сегодня.*

*В 1902 году венгерский художник Тивадар Костка Чонтвари, бывший аптекарь, пишет картину «Старый Рыбак». При жизни его полотна успеха не имели, несколько выставок провалились. Когда художника не стало, его наследники хотели продать картины старьевщику по цене мусора, но неизвестный, молодой архитектор выкупил их. Прошли годы и хранителю музея, где находится картина, приходит в голову мысль приложить зеркало к середине полотна. Посмотрите, что получилось.*



*Тивадар Костка Чонтвари  
«Старый рыбак»*



*Искусствоведы очень настороженно относятся к его творчеству, так как неизвестно, что автор спрятал еще в своих картинах.*



*Использованы материалы:*

<http://maxpark.com/community/6782/content/1439072>

<http://www.kulturologia.ru/blogs/220915/26366/>

<http://stihidl.ru/poet/21610/>

*Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена, г.Тверь*