

Анастасия Волховская

6+

Почему Мона Лиза улыбается?

И ещё
100
детских
«почему»

про искусство и художников

 ПИТЕР®

Оглавление

Возрождение

Микеланджело Буонарроти (1475–1564)	4
Леонардо да Винчи (1452–1519).	7

Барокко

Питер Рубенс (1577–1640).	10
-----------------------------------	----

Русские художники 19 века

Карл Брюллов (1799–1852)	14
Иван Айвазовский (1817–1900).	17
Иван Шишкин (1832–1898)	20
Виктор Васнецов (1848–1926)	22
Михаил Врубель (1856–1910)	25

Импрессионизм

Эдуард Мане (1832–1883)	30
Клод Моне (1840–1926).	32

Постимпрессионизм

Поль Сезанн (1839–1906).	35
Винсент Ван Гог (1853–1890)	38
Поль Гоген (1848–1903)	41

Авангард

Пабло Пикассо (1881–1973)	46
Марк Шагал (1887–1985)	49
Сальвадор Дали (1904–1989)	52

Абстракционизм

Казимир Малевич (1879–1935).	55
Василий Кандинский (1866–1944)	58

Знаешь ли ты, какими художниками были в детстве?

	62
--	----

Вы держите в руках необычную книгу.

Чем же она необычна?

Во-первых, в ней очень много героев, и все главные. Одни из них стали друзьями, другие — соперниками, а многие вообще никогда не были знакомы. Но они связаны невидимой нитью, как фотографии в старом семейном альбоме.

Во-вторых, в этой книге нет начала и конца, а это значит, что её можно начинать читать с любой страницы, даже с последней.

Или вовсе не читать, а просто рассматривать.

В-третьих, эта книга — машина времени, с помощью которой вы сможете перемещаться из одного века в другой и путешествовать по странам, просто переворачивая страницы.

Как же это возможно?

Вы открываете для себя мир искусства, у которого свои законы, тайны и чудеса. В этой книге все художники — герои, потому что после них искусство стало другим. Каждый был талантливым, но великими их сделали трудолюбие, вера в себя и желание рассказать о мире по-новому. Иногда им было нечего есть и негде спать, очень часто над ними смеялись и не покупали их работы. Но они шли вперёд, заставляя краски звучать, а звёзды на полотнах вращаться.

Некоторые картины очаровывают нас с первой секунды. Но бывает и так, что нам непонятно, что хотел сказать художник и почему именно он занимает важное место в истории живописи. Не спешите переворачивать страницу. Порой, чтобы понять художника, нужно немного узнать о нём. Разве с вами не случилось так, что тот, кто вам не понравился вначале, стал потом вашим добрым другом?

Я приглашаю вас в удивительное путешествие. Однажды начавшись, оно никогда не закончится. Вы сможете заглянуть в мастерские великих художников, перед вами раскроют двери лучшие музеи мира, знакомства перерастут в дружбу. И я очень надеюсь, что это путешествие вдохновит вас взять кисть и краски и рассказать о мире так, как никто до вас не сумел, —

по-своему.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Человек рождается, чтобы
работать над великим
и грандиозным делом

Микеланджело Буонарроти

Откуда? Капрезе, Италия
Стиль эпохи Возрождения
Что рисовал? Физически и духовно красивых людей, возможности которых безграничны
Какой он был? Решительный и страстный.
Знал о своём таланте и понимал, чего хотел
Любил учиться новому
Не любил хранить те свои работы, которые сам не считал совершенными

(1475–1564)

Это интересно!

- Микеланджело был универсальным человеком: он занимался живописью, скульптурой и архитектурой.

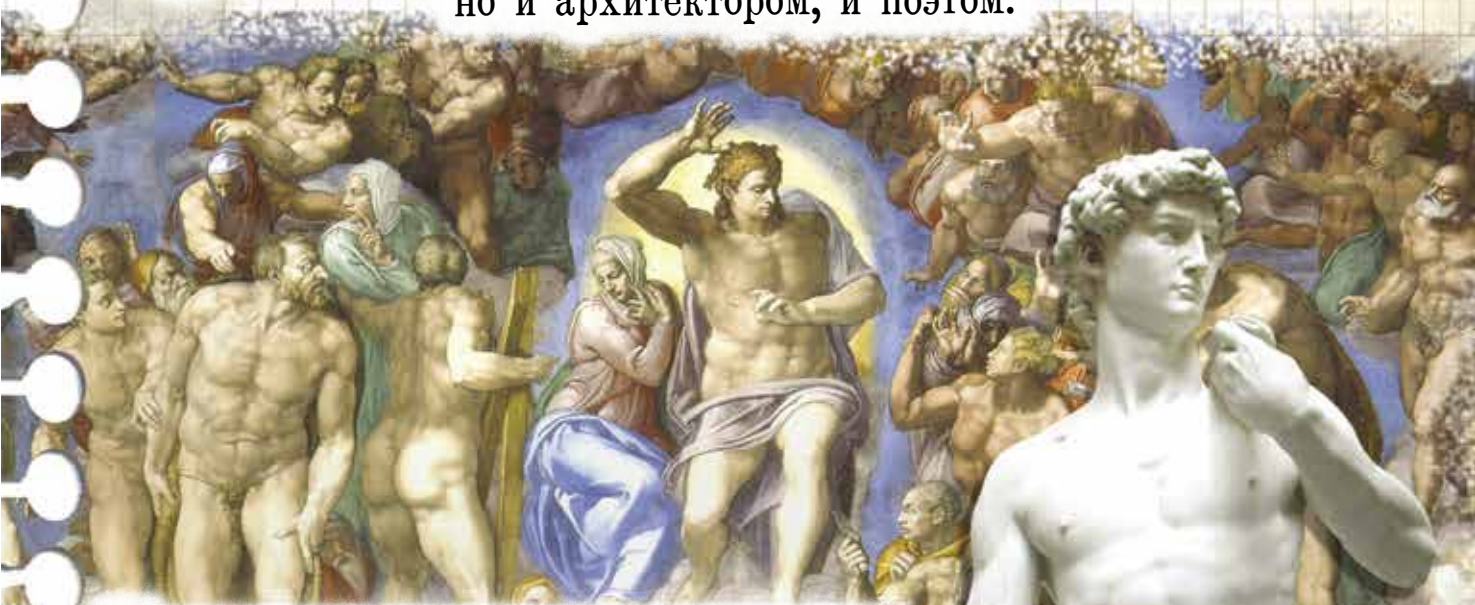
- Перед тем как ему заказали статую Давида, работу над ней предлагали знаменитым мастерам, но все отказывались.
- До росписи потолка Сикстинской капеллы Микеланджело был известен только как скульптор.
- Микеланджело считали бедным человеком: сам мастер во всем себе отказывал и жаловался на безденежье. Однако после смерти выяснилось, что он был очень богат.

Я БЕРУ КАМЕНЬ
И ОТСЕКАЮ ВСЁ
ЛИШНЕЕ.

Уошто кичи бу то буонарроти

Кто такой универсальный человек и почему Микеланджело им считают?

Универсальным можно назвать человека с разносторонними интересами, обладающего обширными знаниями и достигающего хороших результатов во всём, за что бы он ни взялся. Например, Микеланджело был не только скульптором и художником, но и архитектором, и поэтом.

Статуя «Давид»

Почему другие мастера отказывались выполнить статую Давида? Кусок мрамора для будущей пятиметровой статуи Давида, изображающей героя перед схваткой с великаном Голиафом, был испорчен другим мастером (он уже пытался выполнить статую, но у него ничего не получилось). Поэтому при работе следовало быть очень точным. Ошибиться было нельзя, и ни один мастер не хотел брать на себя такую ответственность. Но Микеланджело был молод, полон решимости и, как его герой Давид, уверен в победе. При работе над Давидом скульптору даже пришлось изобразить левую руку героя согнутой в локте из-за выбоин в мраморе.

Почему именно Микеланджело попросили расписать потолок Сикстинской капеллы?

Говорят, это была интрига соперника Микеланджело — архитектора Браманте. Он убедил папу римского доверить Микеланджело роспись потолка Сикстинской капеллы. Завистник считал, что молодой мастер испугается и откажется, потому что он был известен только как скульптор.

Роспись Сикстинской капеллы стала одним из шедевров Микеланджело. Он расписывал потолок сам, потому что никому не доверял. Как же художник это сделал? Лёжа на спине? Вовсе нет. Для него построили специальные леса, которые крепились под потолком. Таким образом, капелла была открыта для посетителей, а Микеланджело занимался своим делом. На всю работу ушло целых четыре года. Он работал на износ, не жалея себя.

Почему Иисус в «Пьете» такой маленький?

«Пьета» — общее название изображения Богоматери с мёртвым Иисусом на коленях. Самой известной является «Оплакивание Христа» Микеланджело.

Учёные подсчитали, что если обе фигуры «Пьеты» встанут, то Иисус будет ростом 1 м 75 см, а Мария — больше 2 м. Возможно, мастер хотел показать, что, несмотря на то что Иисусу было больше 30 лет, для Марии он всё равно оставался ребёнком.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Леонардо да Винчи

Откуда? Винчи, Италия

Стиль эпохи Возрождения

Что рисовал? Деву Марию с младенцем на руках. Портреты

Какой он был? вегетарианец и любитель природы

Любил мечтать о том, что человек однажды сможет летать. Проверять всё на опыте

Не любил заниматься тем, что скучно или недостаточно прекрасно

(1452–1519)

Это интересно!

- Как и Микеланджело, Леонардо был универсальным человеком: художником, скульптором, архитектором, музыкантом, математиком, инженером, изобретателем, геологом, картографом, ботаником, анатомом и писателем.
- Леонардо часто писал справа налево: все буквы выглядят так, как будто написаны в зеркальном отражении. Этот способ письма называется «почерком Леонардо».
- Леонардо — автор чертежа первого в мире робота.

ПЛОХ ТОТ УЧЕНИК, КО-
ТОРЫЙ НЕ ПРЕВЗОШЁЛ
СВОЕГО УЧИТЕЛЯ.

di Leonardo da Vinci

Почему Мона Лиза улыбается?

Вот уже несколько столетий никто не может разгадать загадку улыбки Моны Лизы. Одни предполагают, что во время работы над картиной Леонардо пригласил шутов и музыкантов развлекать модель, чтобы она не грустила. Другие говорят, что на картине вовсе не женщина, а один из учеников Леонардо. Есть даже мнение, что художник нарисовал самого себя. А, возможно, нет никакой загадки. Гениальный Леонардо впервые в истории живописи сумел так изобразить свою модель, что лица на написанных ранее портретах кажутся рядом с ней застывшими масками. Сам он не оставил нам ответов. Может быть, портрет Моны Лизы, с которым художник не расставался и возил с собой повсюду, — это попытка ответить на вечные вопросы о красоте, любви, жизни и смерти.

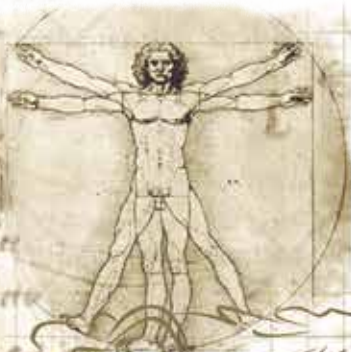
Мона Лиза

Почему прошло столько времени, прежде чем изобретения Леонардо воплотили в жизнь?

В эпоху Леонардо — более 500 лет тому назад — не было условий для осуществления его грандиозных замыслов. Благодаря пытливому уму и жажде знаний он опередил своё время: современники даже представить не могли, что однажды сумасшедшие идеи Леонардо станут реальностью. Помимо робота мастер придумал парашют, подводную лодку, вертолёт, водолазный костюм, велосипед, танк и многое другое.

Почему Леонардо писал зеркально?

Есть две версии объяснения почерка Леонардо. Согласно первой, он пытался скрыть свои записи от прочтения, и его зеркальный почерк — своеобразный шифр. По другой версии, ему так было удобнее. Леонардо одинаково хорошо владел правой и левой руками, а зеркальный почерк иногда встречается у левшей. Взгляните на знаменитый рисунок и одновременно научный труд Леонардо «Витрувианский человек», посвящённый пропорциям человеческого тела, — все пояснения к нему написаны зеркально.

Тайная вечеря

Почему у Леонардо так мало картин?

Леонардо считал себя, в первую очередь, учёным и инженером, а не художником. Живописи он отводил лишь небольшую часть своего времени. Работал медленно, часто пробовал новые материалы, экспериментировал. Некоторые произведения были утрачены, другие сильно повреждены. Например, фреска «Тайная вечеря» уже через 20 лет после написания начала осыпаться и после множества разрушений и нескольких войн была восстановлена большими усилиями современных мастеров.

БАРОККО

Познать себя и мир, не только
творить, но и мыслить

Питер Рубенс

Откуда? Зиген, Фландрия

Стиль Барокко

Что рисовал? Мощные фигуры и пышные тела, религиозные и мифологические сюжеты

Какой он был? Энергичный, религиозный, начитанный. Хороший семьянин и любящий отец

Любил красоту и пластичность человеческого тела

Не любил рисовать портреты придворных красавиц

(1577–1640)

Это интересно!

- Огромная домашняя библиотека отца помогла Рубенсу стать одним из самых образованных людей своего времени.

- Рубенса называли королём художников и художником королей.
- Рубенс любил подражать художникам, которыми он восхищался.
- Мастер оставил после себя тысячи подписанных работ.

Почему Рубенса называли королём художников и художником королей?

Рубенсу удалось достичь невероятной для художника славы. Рисуя сказочные и мифологические сюжеты во времена войн, он сумел показать людям мир, полный красоты и героизма. Неудивительно, что каждому хотелось иметь у себя картину художника. Короли не были исключением. Они с удовольствием приглашали Рубенса написать их портрет. Будучи начитанным и образованным человеком, Рубенс был прекрасной компанией в любом обществе. Поэтому помимо роли художника он часто выступал и в качестве дипломата.

Почему люди на картинах Рубенса такие полные?

Во времена мастера лишний вес был признаком высокого положения в обществе и крепкого здоровья, говорил о том, что человек живёт в достатке и хорошо питается. Поэтому Рубенс, рисуя в основном людей знатных, просто изображал их такими, какими они были в его эпоху.

Венера и Адонис

Почему Рубенс любил подражать другим мастерам?

Когда Питер Рубенс был начинающим художником, как полагалось в те времена, он отправился в Италию изучать работы мастеров эпохи Возрождения. И первые годы творчества посвятил освоению достижений своих великих предшественников. Благодаря этому Рубенс освоил все жанры живописи эпохи Возрождения и стал самым универсальным художником своего времени.

Тайная вечеря

Как Рубенсу удалось создать так много картин?

Слава живописца была настолько большой, а жалованье таким высоким, что Рубенс смог открыть огромную мастерскую и нанять много помощников-подмастерьев. После получения заказа мастер делал эскиз и продумывал композицию. Потом выполнял красками самые сложные части картины, а всю последующую работу доверял своим ученикам.

ИГРА-УГАДАЙКА

Впиши автора картины

Художники эпохи Возрождения и стиля барокко часто изображали на картинах и в скульптурах младенца Иисуса. Попробуй разобраться, кто автор каждой работы.

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ 19 ВЕКА

Романтизм — столкнуть
человека со стихией

Карл Брюллов

Откуда? Санкт-Петербург, Российская империя

Стиль Романтизм

Что рисовал? Сцены из истории,

портреты

Какой он был? Упрямый, неустойчивый

Любил передавать внутреннюю жизнь героев

Не любил своих картин и мир, в котором они живут

когда критиковали его картины.
Подчиняться царским указам

(1799–1852)

Это интересно!

- Считают, что картина Брюллова «Последний день Помпеи» стала первым днем для русской живописи.

- В «Последнем дне Помпеи» художник «спрятал» себя и свою возлюбленную.

- Художник так глубоко погрузился в написание «Последнего дня Помпеи», что иногда его обессиленным выносили из мастерской. На создание этой огромной работы у Брюллова ушло шесть лет.

ИСКУССТВО НАЧИНАЕТСЯ
ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ
«ЧУТЬ-ЧУТЬ».

Почему «Последний день Помпеи» считают началом русской живописи?

Карл Брюллов изобразил итальянский город Помпеи во время извержения вулкана. В русской живописи это первая картина, на которой нарисована не историческая личность, а целый город в момент трагедии. Здесь нет главного героя, перед зрителем толпа, объятая страхом. Раньше лица героев картины были обращены в одну сторону — к зрителю. На этом полотне группы героев повернуты по-разному, часто спиной к публике. Они как бы движутся в глубь картины, а зритель следует за ними, становясь участником, переживая трагедию вместе с жителями города. Несмотря на изображённый на ней ужас, картина настолько красива, что сразу же сделала художника знаменитым в Европе, а у себя на родине — героем. Ученики Брюллова называли её просто «Картиной», то есть для них эта работа была вершиной мастерства, картиной с большой буквы.

Почему Брюллов «спрятал» себя и свою возлюбленную в своей самой знаменитой картине?

В левой части полотна мы видим художника с ящиком красок на голове. Это Брюллов, засмотревшийся на стихию и хаос вокруг. Возможно, изобразив себя среди толпы, он тем самым выразил ей сочувствие.

Свою музу и натурщицу Юлию Самойлову Брюллов написал целых три раза. Попробуй найти её на картине. Это женщина с кувшином на голове в левой части полотна, мёртвая женщина на мостовой в центре и мать, прижимающая к себе дочерей в левом углу. Самойлова была возлюбленной художника, его самой верной подругой. Её образ очень часто встречается в творениях мастера.

Последний день Помпеи (фрагмент)

Почему искусство начинается с «чуть-чуть»?

Однажды Брюллов поправлял этюд ученика. Этюд был неудачным. Но пара мазков учителя — и работа сразу ожила. «Вот чуть-чуть тронули, и всё изменилось», — сказал ученик. «Искусство начинается там, где начинается "чуть-чуть", — ответил Брюллов. Этим художник хотел сказать, что когда учишься чему-то и хочешь добиться мастерства, важна каждая деталь.

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ 19 ВЕКА

(1817–1900)

Иван Айвазовский

Откуда?

Феодосия, Российская империя

Стиль

Романтизм

Что рисовал?

Море

Какой он был?

Работоспособный, щедрый
свой родной город Феодосию.

Любил

Заниматься благотворительностью

Не любил

рисовать только с натуры

Это интересно!

- В детстве Иван сам научился играть на скрипке.
- Айвазовский обладал необыкновенной художественной памятью. Он с лёгкостью и точностью мог нарисовать то, что много лет назад подсмотрел в природе.
- Царь Николай I взял Айвазовского в одно из своих путешествий по Чёрному морю. Стоя на палубе, царь крикнул художнику: «Айвазовский! Я царь земли, а ты — царь моря!»

Почему Айвазовский любил заниматься благотворительностью?

Возможно, художник считал это возвращением долга. Когда-то он, сын небогатого купца, смог выучиться в гимназии, а затем в Академии художеств. После того как к нему пришли слава и деньги, Айвазовский много делал для родной Феодосии, помогал молодым мастерам, раздаривал свои картины. Каждый был рад получить картину Айвазовского, но художник не мог одарить всех. И тогда придумал хитрость. Он заказывал много фотографий, на которых был запечатлён на фоне своего полотна, вырезал фрагмент с картиной, а на её место вставлял маленькую, сделанную от руки миниатюрку. А ещё он любил раскрашивать и дарить на память чёрно-белые фотокарточки своих картин.

Почему Айвазовский не любил рисовать с натуры?

Айвазовский считал, что настоящий художник должен уметь писать по памяти. Он говорил: «Движения живых стихий неуловимы для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны — немислимо с натуры». Художник работал на открытом воздухе совсем немного, а в мастерской восстанавливал пейзаж, оставляя за собой право на импровизацию. Интересно также, что окна в мастерской Айвазовского в Феодосии выходили во двор, а не на воду. Он писал морские пейзажи по памяти, с точностью передавая различные состояния моря.

Почему на картинах Айвазовского так часто изображается шторм?

В своих картинах Айвазовский нередко противопоставлял стихии мужество человека. Возможно, причиной этому послужил его собственный опыт. В 1844 году, путешествуя по Европе, Айвазовский чуть не погиб во время шторма. Через несколько дней в газетах сообщили, что знаменитый русский живописец утонул. Однако Айвазовскому чудом удалось спастись. Он писал: «Страх не подавил во мне способности воспринять и сохранить в памяти впечатления, произведённого на меня бурей, как дивною живою картиной». Картины Айвазовского — это вера в человека, природу и жизнь.

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ

19 ВЕКА

Реализм — точно
изобразить мир

Иван Шишкин

Откуда?

Елабуга, Российская империя

Стиль

Реализм

Что рисовал?

Русский лес, природу

Какой он был?

Простой, мудрый

Любил

уделять внимание каждой травинке

Не любил

одиночество

Это интересно!

- В детстве у маленького Вани было прозвище «мазилка», потому что он разрисовывал всё вокруг.
- Картину «Утро в сосновом лесу» часто называют «Три медведя», но это неверно. Присмотревшись внимательно, вы увидите, что мишек на самом деле четверо.

(1832–1898)

- Медведей на картине «Утро в сосновом лесу» написал друг Шишкина — Константин Савицкий.

ПРИДЁТ ВРЕМЯ, КОГДА
ВСЯ РУССКАЯ ПРИРОДА
ВЗГЛЯНЕТ С ХОЛСТОВ
РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ.

И. Шишкин

Почему автором картины «Утро в сосновом лесу» считают только Шишкина, если авторов было двое?

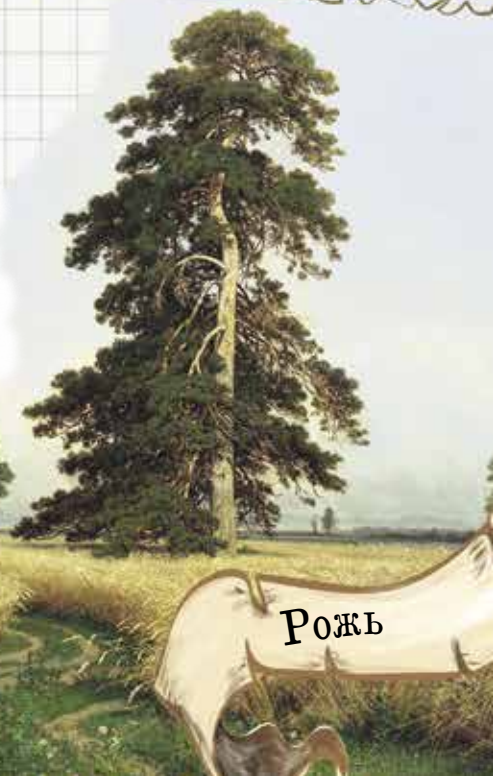
Иван Шишкин дружил с художником Константином Савицким. Однажды тот сказал, что давно хотел написать медведей, и Шишкину эта идея понравилась. Он создал сказочный лесной пейзаж и предложил другу дополнить его медведями. Так у картины «Утро в сосновом лесу» оказалось сразу два автора. Однако полотно заранее купил Третьяков

(основатель Третьяковской галереи). И когда увидел под ним две фамилии, то заявил: «Я покупал только картину Шишкина — Савицкого не покупал!» Фамилию Савицкого убрали, и Шишкин оказался единственным автором знаменитого пейзажа.

Почему Шишкина называют художником полудня?

Обычно художникам нравится рисовать восходы и закаты, грозу и туман. Эти явления природы писать очень интересно. А вот изобразить природу в полдень, когда нет теней и кажется, что листья и трава сливаются, — не каждому по силам. Для этого нужно знать и чувствовать природу, быть не только художником, но ещё и немного учёным. Именно в этом заключалось мастерство Шишкина.

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ

19 ВЕКА

«Русский стиль» — написать историю народа через сказку

Виктор Васнецов

Откуда? Село Лопьял, Российская империя

Стиль «Русский стиль», символизм

Что рисовал? Героев русских народных сказок

Какой он был? Сосредоточенный на работе

Любил русскую историю и тишину,

Не любил бродить по старым московским улочкам
ездить на поезде

Это интересно!

- Художник часто громко пел, когда работал над картиной.

- Первые уроки рисования маленький Витя получил у своего отца.

- Васнецов дважды поступал в Академию художеств.

- В Москве Васнецов со своей семьёй жил в настоящем сказочном теремке. Сейчас это музей мастера.

БЕЗ МОСКВЫ МНЕ КАК
ХУДОЖНИКУ — КОНЕЦ.

Почему Васнецов поступал в Академию художеств дважды?

Говорят, что на вступительном экзамене молодой Васнецов, приехавший в Петербург из маленькой сибирской деревни, очень волновался. Выполнив всё, что от него требовалось, он вдруг заметил насмешливый взгляд стоящего рядом абитуриента. Тогда бедный Васнецов решил, что провалился. Он даже не пришёл узнать результат экзамена. Вместо этого он поступил в Рисовальную школу, чтобы подучиться и на следующий год уж точно попасть в Академию. Однако, когда Васнецов пришёл снова подавать документы, выяснилось, что поступил он ещё год назад.

Почему Васнецов рисовал героев русских сказок?

Ещё в детстве бабушка, дедушка и няня часто рассказывали Вите народные сказки, героические сказания и богатырские былины. Детские впечатления и чудесные образы из сказок позднее легли в основу его картин. В народных преданиях Васнецов видел живую историю, а эпическими героями восхищался как реальными историческими личностями. Его сказочные картины — это признание в любви к русской истории и русскому народу.

Почему Васнецов не любил ездить на поезде?

Когда художнику приходилось ездить поездом, он был вынужден разговаривать с попутчиками, а это отвлекало его от размышлений о творчестве и мешало сосредоточиться. А Васнецов очень ценил тишину. В его доме даже висела небольшая картина с мальчиком, прижимающим палец к губам. Когда дети шумели (а их у Васнецова было пятеро), он просто указывал им на эту картину.

Почему Васнецов громко пел, когда рисовал?

Возможно, чтобы лучше настроиться на картину. У каждого мастера есть свой способ творить. Васнецов как-то описал забавный случай, который произошёл в его доме: «Помню, в Киеве ещё, загорелось мне Добрыню переписать. А я, бывало, как за кисть, так и за песню. И, видно, уж очень распелся. Входит в комнату Миша, глазёнки круглые. «Папа, — говорит, — не пой! Когда ты поёшь, мне очень страшно»».

Витязь на распутье

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ 19 ВЕКА

Символизм — нарисовать
тайну

Михаил Врубель

Откуда?

Омск, Российская империя

Стиль

Символизм

Что рисовал?

Тайны, людей

Какой он был?

с горящими глазами
увлечённый, щедрый,

Любил

странный

Не любил

спорить об искусстве, исследовать
мир, экспериментировать с красками

смотреть чужие картины

(1856–1910)

- Врубель говорил на восьми языках.
- Врубель обладал поразительной художественной памятью.

Это интересно!

- Моделями для героев Врубеля часто служили его друзья и родственники.
- Художник страстно любил музыку. Он создавал декорации к операм и сценические костюмы для жены, знаменитой оперной певицы, которую сам же и одевал перед выходом на сцену.

МАНИЯ, ЧТО НЕПРЕ-
МЕННО СКАЖУ ЧТО-ТО
НОВОЕ, НЕ ОСТАВЛЯЕТ
МЕНЯ...

ВРУБЕЛЬ

Почему Врубель так часто рисовал друзей?

Даже когда Врубель иллюстрировал литературные произведения или писал иконы, в его героях всегда можно было узнать самого автора или близких ему людей. Например, глаза богоматери были «подсмотрены» у Эмилии Праховой, в которую, как говорят, был влюблён молодой Врубель. Все последующие персонажи мастера «унаследовали» её глаза.

Демон сидящий

Почему так важна художественная память?

Очень часто то, что поражает художника, длится лишь мгновение — это может быть явление природы или взгляд человека. Их можно воссоздать только по памяти. Врубель мог написать портрет человека, на которого взглянул всего два раза. Сестра художника рассказывала, что однажды отец повёл Мишу посмотреть на копию фрески Микеланджело. На следующий день мальчик снова попросился взглянуть на картину. А вернувшись домой, нарисовал её по памяти во всех подробностях.

Почему у героев Врубеля горящие глаза?

Врубелю был интересен внутренний, неизвестный мир своих героев, который он передавал во взгляде. Художник пытался заглянуть человеку в душу, узнать сокровенные мысли и чувства. Поэтому лицо и глаза так выделяются на его полотнах. Среди героев Врубеля нет хороших и плохих: каждый способен на добро и зло, каждый может быть красив и ужасен, у каждого есть своя тайна, секрет, о котором он молчит. Как в раковине есть звук океана, так и в героях Врубеля чувствуется загадочное превращение. Они всегда в движении, и кем станут через мгновение, можно только угадать. Для Врубеля жизнь — это путешествие внутрь себя.

Богоматерь с младенцем. Икона

Почему Врубель был странным человеком?

Знакомые считали его странным, потому что не знали, чего от него ожидать. Сегодня Врубель мог сорить деньгами, покупая подарки и дорогую еду, а завтра у него не оставалось средств даже на хлеб. Одевался он необычно, мог прийти в гости, выкрасив нос в зелёный цвет, и заявить, что так красиво. А если кто-то не решался принять в подарок его акварель, он мог порвать её на мелкие кусочки.

ИГРА-УГАДАЙКА

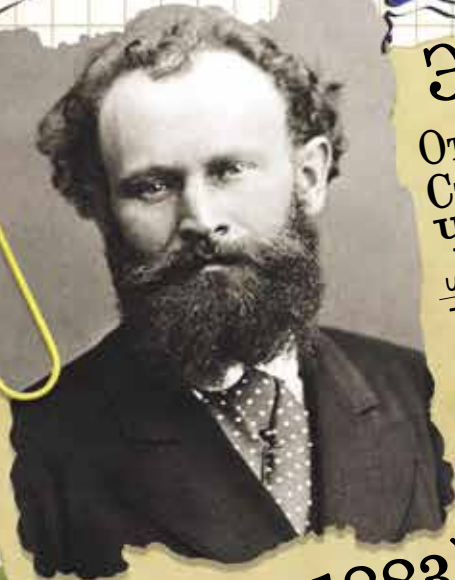
Впиши автора картины

У каждого русского художника были свой неповторимый стиль и любимая тематика. Брюллов писал портреты возлюбленной. Айвазовского считали царём моря, а Шишкина — царём леса. Васнецов и Врубель рисовали сказочных героев. А теперь попробуй догадаться, кто автор этих картин.

ИМПРЕССИОНИЗМ

Уловить мгновение и нарисовать свет

Эдуард Мане

Откуда? Париж, Франция

Стиль Импрессионизм

Что рисовал? Людей в кафе и на улицах Парижа за их обычными занятиями

Какой он был? Искал признания, стоял на своём, верил в собственный стиль

Любил путешествовать и посещать музеи с работами старых мастеров

Не любил исторические картины

(1832–1883)

Это интересно!

- Все считают Эдуарда Мане отцом импрессионизма, но сам он так не думал.
- Художник использовал в работах много чёрного цвета, которого избегали другие импрессионисты.
- Мане наотрез отказывался участвовать в выставках импрессионистов, предпочитая им официальные салоны.

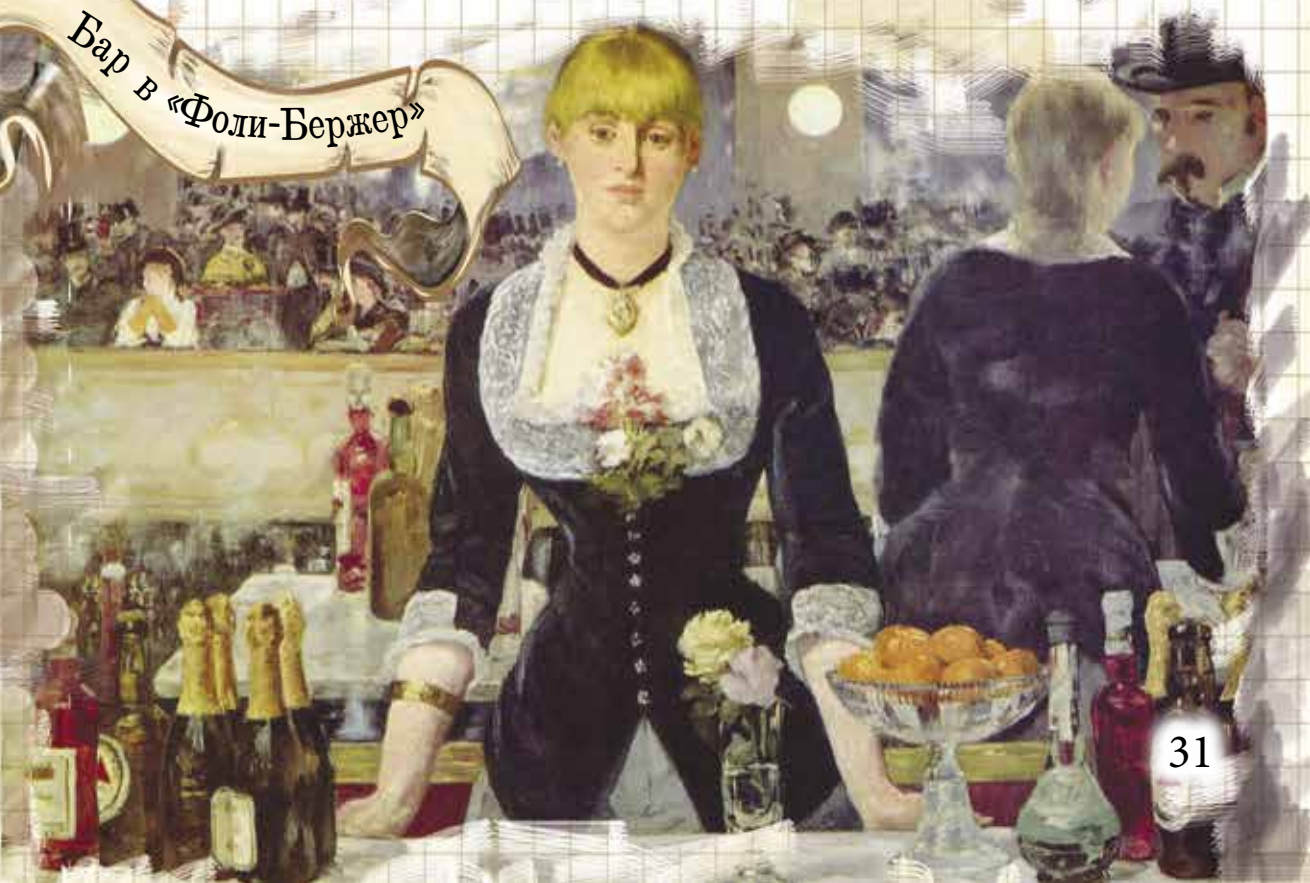
ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я НАЧНУ
ЗАВОЁВЫВАТЬ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ САЛОНЫ, Я ДОЛЖЕН
ОТДАТЬ ДАТЬ СТАРЫМ
МАСТЕРАМ.

Манет

Почему считают, что Мане придумал импрессионизм, если он этого не делал?

Удивительно, но Мане стал основателем нового художественного стиля, сам того не желая и не признавая этого (он считал себя реалистом). И всё-таки его называли отцом импрессионизма прежде всего из-за манеры работать кистью и цветом. Раньше художники начинали картину с нанесения тёмного, обычно коричневого, цвета. Поверх него накладывались другие слои и в конце — полупрозрачные краски. Каждый раз мастера ждали, пока предыдущий слой высохнет. Работа занимала несколько недель, а то и месяцев, и делалось это для получения точного сложного цвета. Модели не могли позировать всё это время, поэтому слои краски наносились в их отсутствие. Мане же хотел делать картины быстрее, чтобы модель всегда была перед ним. Художник решил не писать слоями, а сразу выбирать идеальный цвет. Если он делал ошибку, то соскребал с холста краску и перерисовывал. Благодаря этому Мане начинал и заканчивал картину в тот же день. Импрессионисты взяли за основу его технику, без которой невозможно было передать эффект меняющегося света.

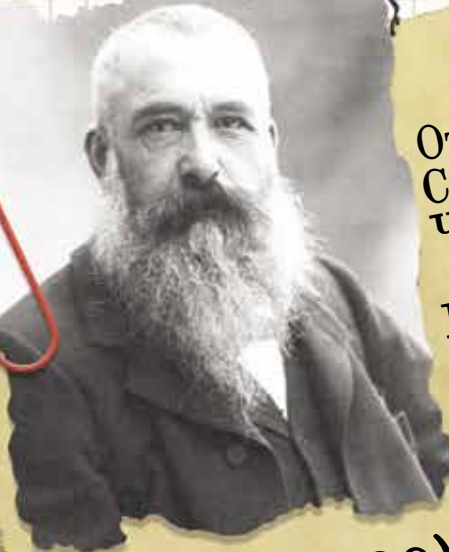
Бар в «Фоли-Бержер»

ИМПРЕССИОНИЗМ

«Моне — это просто глаз, но, Боже, что за глаз!»

— Поль Сезанн

Клод Моне

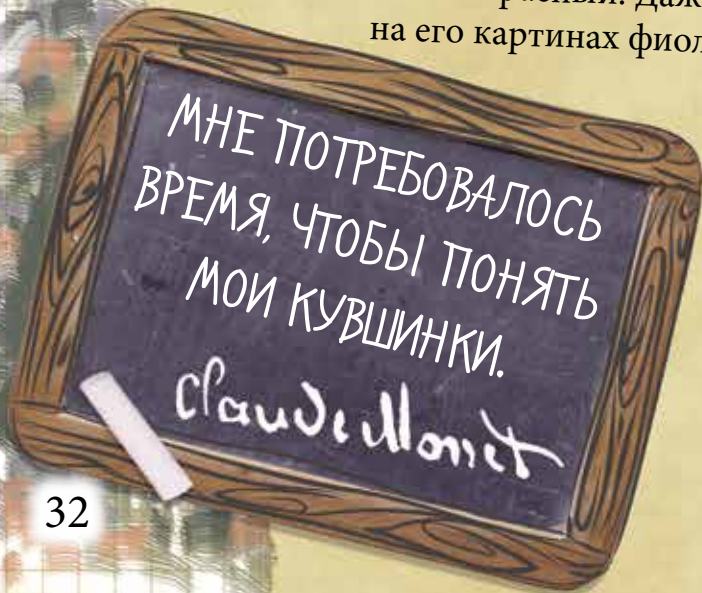
Откуда? Париж, Франция
Стиль Импрессионизм
Что рисовал? Природу, кувшинки, поезда, жену и сыновей
Какой он был? Строгий к себе, ценил дружбу свет и свой сад
Любил темноту, критиков и свои картины
Не любил

(1840–1926)

Это интересно!

- Моне не пользовался чёрным цветом: чтобы получить его, он соединял синий, зелёный и красный. Даже тени на его картинах фиолетовые.

- Говорят, что однажды Клод Моне пришёл в Лувр и увидел, как художники, сидя на полу, перерисовывают работы старших мастеров. Тогда он приблизился к окну и стал рисовать открывавшийся из него вид.
- Ещё в молодости у Моне начались проблемы со зрением. К концу жизни он практически ослеп, но никогда не переставал рисовать.
- Художнику нравилось писать один и тот же пейзаж много раз.

Почему Клоду Моне не нравились собственные картины?

Моне был очень требовательным к себе и стремился к идеалу. О своих картинах он говорил: «Не сомневаюсь, что вы найдёте мои полотна совершенными. Я знаю, что когда я их выставлю, они принесут мне большой успех, но мне это безразлично, поскольку сам я считаю их плохими». Говорят, что друзья Моне немного опасались приглашать его в гости. Увидев свою работу на стене, Клод всегда хотел забрать её на доработку.

Почему Клод Моне рисовал один пейзаж много раз?

Моне нравилось наблюдать, как один и тот же сюжет меняется с течением времени. Например, он создал 12 картин, посвящённых парижскому вокзалу, изображая его в разное время дня и в разную погоду с различных точек. Говорят, что однажды, надев свой лучший костюм, Моне явился к директору вокзала Сен-Лазар с намерением писать это сооружение. Удивлённый директор приказал во всем помогать художнику: поезда останавливали, они густо дымили, а Моне творил. После серии «Вокзал» появились «Стога» и «Кувшинки». Моне написал больше 300 картин с кувшинками, которые росли у него в саду в Живерни.

Почему новое художественное течение назвали импрессионизмом?

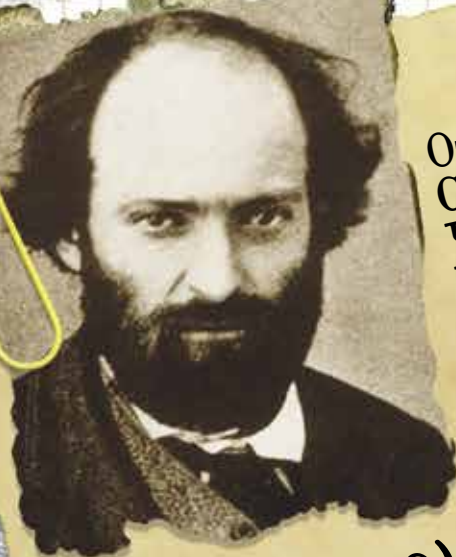
На открытии первой выставки импрессионистов (тогда они называли себя «мятежниками») Моне представил свою работу «Впечатление. Восходящее солнце». Увидев картину, один из критиков рассмеялся и обозвал всех участников выставки «впечатлителями» — импрессионистами. Моне и его товарищи не огорчились и в знак протеста стали называть себя именно так, а стиль, в котором они работали, — импрессионизмом. Выходит, что злобный критик дал название целому течению в живописи.

Как Моне рисовал, если он почти ничего не видел?
В возрасте 72 лет Моне уже не мог различать многие цвета, но ему во что бы то ни стало хотелось осуществить свою давнюю мечту — нарисовать огромные картины, изображающие воду и кувшинки, которыми можно заполнить всю комнату. Когда ему нужно было выбрать цвет, он смотрел на название краски, а потом запоминал расположение красок на палитре. Многие картины получались слишком тёмными, и Моне избавлялся от них. После операции на глазах он рисовал, поочерёдно закрывая то один, то другой глаз. Поэтому некоторые картины с кувшинками жёлтые, а другие — ярко-голубые.

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

Постимпрессионизм — нарисовать не мгновение, а вечность!

(1839–1906)

Это интересно!

- Палитра Сезанна состояла из оттенков всего четырёх цветов — **красного, жёлтого, зелёного и синего.**

Я ХОЧУ ПОРАЗИТЬ
ПАРИЖ С ПОМОЩЬЮ
МОРКОВИ И ЯБЛОКА.
Р. Сезанне

Поль Сезанн

Откуда? Экс-ан-Прованс, Франция

Стиль Постимпрессионизм

Что рисовал? Фрукты, посуду, природу

Какой он был? Отшельник.

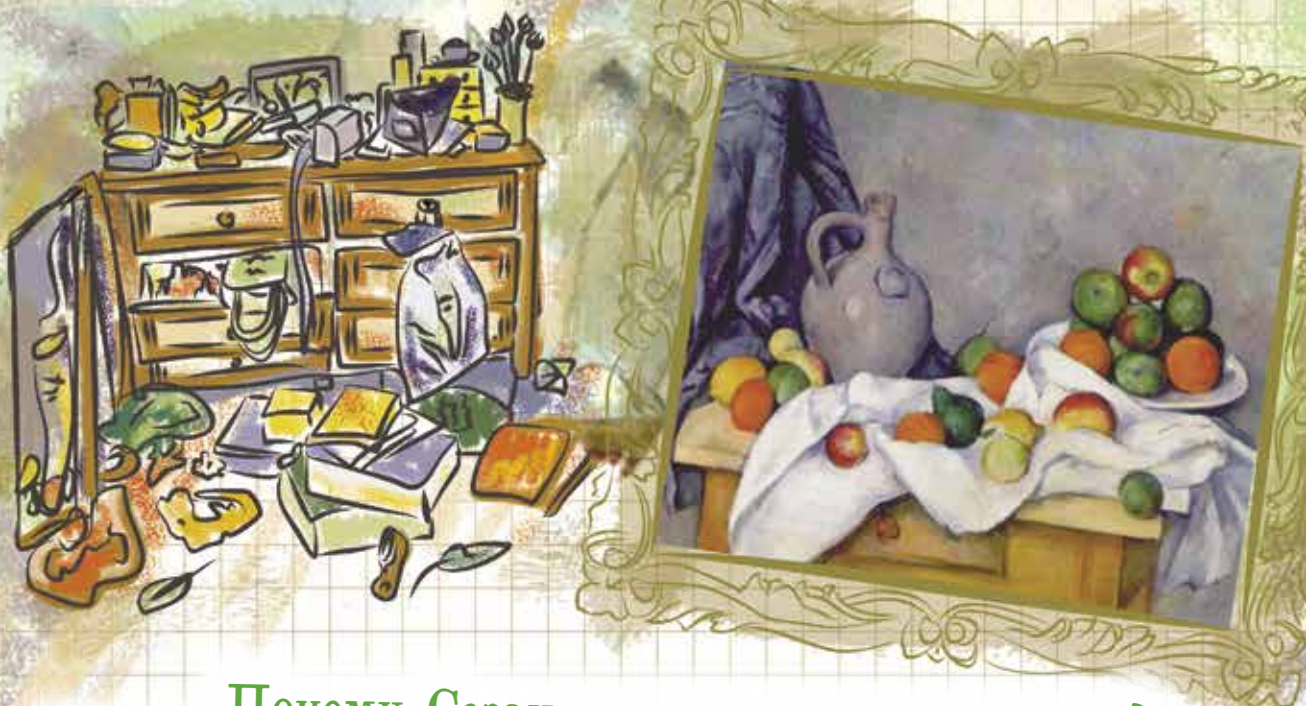
Любил Замкнутый, сдержанный, упрямый

Не любил жизнь в деревне и писать яблоки

- Своим учителем мастер считал природу.

- Очень много картин, набросков и эскизов Сезанн разорвал или сжёг.

- Художник не любил рисовать пейзажи с натуры. Он их выдумывал, мысленно расставляя дома и деревья в идеальном порядке, а потом зарисовывал.

Почему Сезанн считали отшельником?

Нет, Сезанн вовсе не был одиноким. У него была семья — жена и сын, у него были друзья. Но он предпочитал уединение, к тому же он настолько увлекался своими картинами, что забывал обо всём и обо всех. Он не убирал в доме и другим не разрешал этого делать, чтобы пыль не осела на ещё влажные картины. Художник жил в ужасном беспорядке. А при каждом удобном случае сбегал из дома, чтобы рисовать на природе. Однажды, уже в преклонном возрасте, он так увлёкся очередной картиной, что даже начавшийся ливень не заставил его сдвинуться с места. Он рисовал и рисовал, не замечая ничего. Если картина удавалась, он настолько ей радовался, что говорил: «Когда я пишу, у меня такое ощущение, точно я сам себя щекочу».

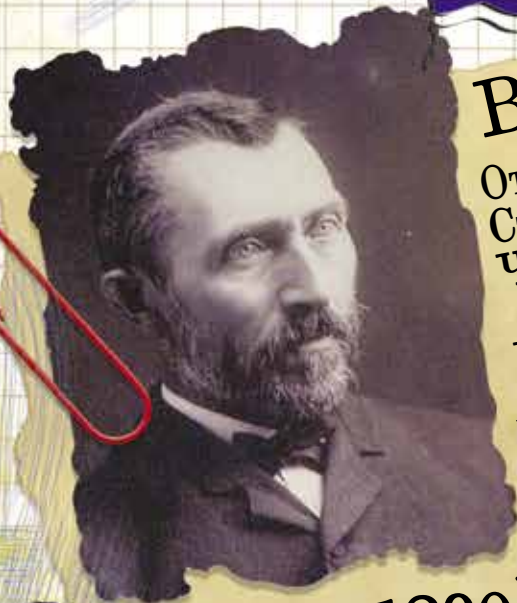
Почему Поль Сезанн любил рисовать не людей, а яблоки?
Потому что на каждую картину ему требовалось много времени. Модели не желали неподвижно сидеть в одной и той же позе часами, а Сезанн злился, перерисовывал по многу раз. Яблоки же можно было рисовать бесконечно. Одним он придавал объем, другие оставлял плоскими. Кажется, что предметы на его натюрмортах движутся. Сезанн иногда месяцами писал одну и ту же картину.

Почему Сезанн рвал и сжигал свои картины?

Потому что он был очень требователен к себе. На многих работах Сезанна нет подписи. Это значит, что художник планировал вернуться к ним, дорисовать. Он считал, что в картине каждый мазок должен быть идеальным, а добиться этого непросто.

Винсент Ван Гог

Откуда? Грот-Зюндирт, Нидерланды

Стиль Постимпрессионизм

Что рисовал? Подсолнухи,
ночное небо и себя

Какой он был? Очень одинокий,
романтичный, смелый

Любил природу, жёлтый цвет,простых людей

Не любил жаловаться
и рисовать на заказ

Кем был до того,
как стал художником? священником
торговцем картинами

(1853–1890)
Это интересно!

- При жизни Ван Гога была продана только одна его картина.

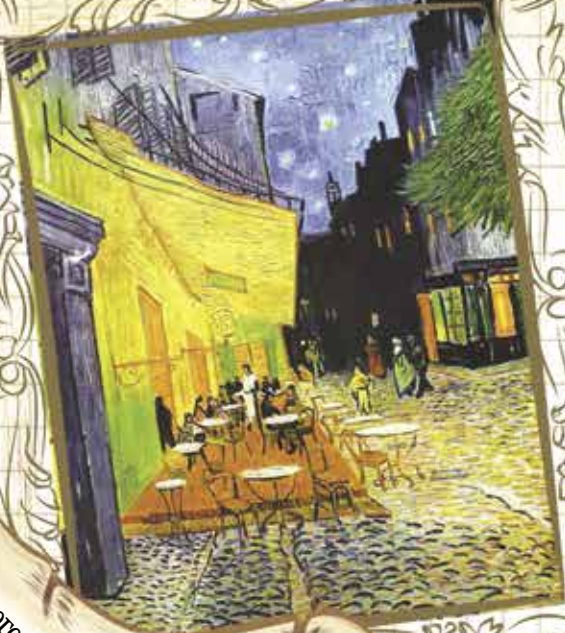
- У Ван Гога не было уха.

- Рисуя ночные пейзажи, Ван Гог освещал холст свечами, которые он прикреплял к полям шляпы.

- В своих знаменитых ночных картинах художник не использовал ни капли чёрного цвета.

ТРУДНО ПОЗНАТЬ
САМОГО СЕБЯ. ОДНА-
КО НАПИСАТЬ САМОГО
СЕБЯ НЕ ЛЕГЧЕ.

Vincent

Терраса ночного кафе Пляс дю Форум в Арле

Почему Винсент был таким одиноким?

Ван Гог искренне любил всякое дело, за которое брался, людей, с которыми жил и работал, природу, которая его окружала, жизнь, какой бы трудной она ни была.

Увы, сам он не был любим и не создал семью. Но это не означает, что он не был счастлив. Его лучшим другом стал брат Тео, который поддерживал Винсента всю жизнь. Именно благодаря письмам Винсента и Тео друг к другу мы так много знаем о богатом мире художника. Да и рисование для Ван Гога было истинным счастьем, и работал он с упоением, забывая о времени, голоде и всех жизненных горестях.

Почему Ван Гог часто рисовал себя?

Винсент очень часто рисовал автопортреты, но все они совершенно разные. Он не любовался собой, не старался передать сходство... На автопортретах он смотрит не на себя; его лицо на них — лишь часть того, что окружает художника в данный момент: цветы, море, ночное небо. Самого его почти нет, есть только мир, которым так восхищался Винсент.

Почему у Ван Гога не было уха?

Не всего уха, а лишь мочки. Одни говорят, что Ван Гог сам отрезал её в споре с Гогеном. Другие полагают, что это сделал Гоген, пытаясь защититься от своего рассердившегося друга. Так или иначе, Винсент был очень вспыльчивым человеком и во всем доходил до крайности.

Подсолнухи

Почему при жизни Ван Гога продали только одну картину?

Очень часто художники остаются непризнанными при жизни: их картины не хотят покупать, над ними смеются. Настоящий мастер — тот, кто идёт вперёд и создаёт то, что ещё никто до него не делал. Это не всегда понятно и не всегда нравится людям.

Картины Ван Гога, на которых звёзды и фонари танцевали в ночном небе, а подсолнухи горели ярче солнца, не были приняты современниками. Сейчас они стоят миллионы, а при жизни у Винсента часто не было денег даже на хлеб.

(1848–1903)

Это интересно!

- Рисовать Гоген начал в 35 лет.
- Он был очень дружен с Ван Гогом, и какое-то время они даже жили и работали вместе.

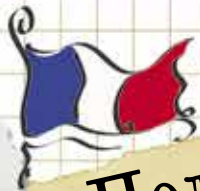
Я ЗАКРЫВАЮ ГЛАЗА
ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ВИДЕТЬ.
P. Gauguin

Поль Гоген

Откуда? Париж, Франция
Стиль Постимпрессионизм
Что рисовал? Жителей островов
Какой он был? Решительный, мечтательный
Любил природу, острова, яркие краски
Не любил Париж

Кем был до того, как стал художником? Юнгой на торговом корабле и банкиром

- В 43 года Гоген решил навсегда покинуть Европу и поселиться на островах Полинезии.

Почему Поль Гоген не любил Париж?

Гоген считал, что в Париже нет ничего настоящего. Наверное, место, где мы выросли, сильно на нас влияет. Свои детские годы Поль провёл в Перу среди ярких красок, пальм и людей с разным цветом кожи. И всю свою жизнь он пытался вернуться в детство, в котором был так счастлив: плавал юнгой на корабле, сбежал на остров Таити. Так и не найдя этот потерянный рай, Гоген решил его нарисовать — таким же ярким, как солнечные детские дни в жарком и счастливом Перу.

Почему Гоген начал рисовать так поздно?
Мы не всегда сразу понимаем, какое занятие делает нас счастливыми. Гоген никогда не помышлял о том, чтобы стать художником, он был успешным бизнесменом и семейным человеком. Но однажды ему в руки попали кисть и краски. И он понял, что прежняя жизнь для него закончена, и что теперь он будет только рисовать.

Почему люди на картинах Гогена кажутся застывшими?

Жители Таити казались Гогену неподвижными. Они жили в полном согласии с миром и природой и всегда представлялись художнику спокойными и гармоничными. Кажется, что в любой позе они могут простоять годами.

ЭДУАРД
МАНЕ

ПОЛЬ
ГОГЕН

ПОЛЬ
СЕЗАНН

ИГРА-УГАДАЙКА

Впиши автора картины

Ты уже знаешь, что художники часто рисуют самих себя. Автопортрет помогает им лучше понять свой внутренний мир и передать свои мысли и чувства зрителю. Перед тобой 5 имён художников и 5 автопортретов. Попробуй соединить их.

КЛОД МОНЕ

ВИНСЕНТ
ВАН ГОГ

АВАНГАРД

Внешний мир — лишь толчок
для выражения внутреннего мира
художника

Пабло Пикассо

Откуда?

Малага, Испания

Стиль

Кубизм, сюрреализм, неоклассицизм

Что рисовал?

Цирковых артистов,
квадратные лица

Какой он был?

Уверенный в себе

Любил

работать, изобретать,
экспериментировать

Не любил

отдыхать, рисовать красивых
детей и женщин

Кем был до того,
как стал художником?

Всегда хотел быть
художником и стал им

(1881–1973)

Это интересно!

- Первые периоды в творчестве Пикассо названы «голубым» и «розовым».

- Говорят, что последними словами Пикассо были: «Живопись ещё надо изобрести».

- Друзья художника старались не показывать ему новые работы — боялись, что он украдёт их идеи.

ДАЙТЕ МНЕ МУЗЕЙ,
И Я ЗАПОЛНЮ ЕГО.

Picasso

Почему все первые картины Пикассо голубого цвета?

Первый период в творчестве Пикассо назван «голубым». Для него этот цвет был связан с грустью и болью. В это время художник часто рисовал бедняков, больных людей, арлекинов, одиноких матерей. С помощью голубого цвета художник показывал их страдания. Пикассо был очень молод и сильно сопереживал другим людям.

Почему на смену «голубым» картинам пришли «розовые»?

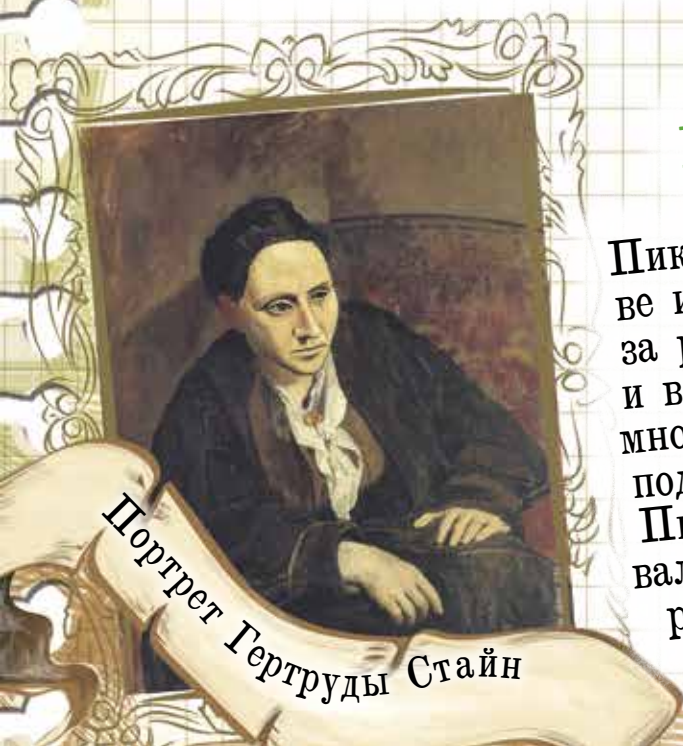
Пикассо влюбился, и эта любовь вдохновила его на поиски нового.

Во время розового периода он перестал копировать, начал искать свой стиль и продал первые картины. Пикассо стал успешным художником.

Почему Пикассо воровал идеи своих друзей?

Пикассо всегда искал новое в искусстве и как только находил, сразу брался за работу. Писал быстро, с жадностью и в результате заканчивал картину намного раньше работы друга, у которого подсмотрел задумку. Наверное, самому Пикассо не казалось, что он заимствовал идеи, хотя именно он говорил: «Хорошие художники копируют, великие художники воруют».

Портрет Гертруды Стайн

Почему появился кубизм?
Пикассо всегда шёл вперёд, изобретал новые формы. Первой его работой на пути к кубизму стал портрет Гертруды Стайн. Он переписал его 80 раз, но так и не сумел изобразить свою покровительницу в классическом стиле. Художник понял, что готов для нового творческого периода, которым и стал кубизм.

Женщина с мандолиной

Кубизм

Стиль живописи, работая в котором, художник использует разные геометрические фигуры для изображения человека или пейзажа. Закрой глаза и попробуй представить лучшего друга. Непросто, правда? Вместо целого образа ты видишь кусочки, фрагменты. Кубизм часто сравнивают с осколками разбитого стекла. Сам Пикассо говорил: «Зритель видит картину только по частям; всегда лишь фрагмент за раз: например, голову, но не тело, если это портрет; или глаз, но не нос или рот. Следовательно, всё всегда правильно».

АВАНГАРД

Марк Шагал

Откуда?

Витебск, Российская империя

Стиль

Уникальный, соединяющий примитивизм и кубизм

Что рисовал?

Детство, летающие пары, ангелов, животных с музыкальными инструментами

Какой он был?

Мечтательный, жизнерадостный

Любил

родной город Витебск, Париж, дарить свои картины

Не любил

сидеть на одном месте и рисовать по правилам

Кем был до того, как стал художником?

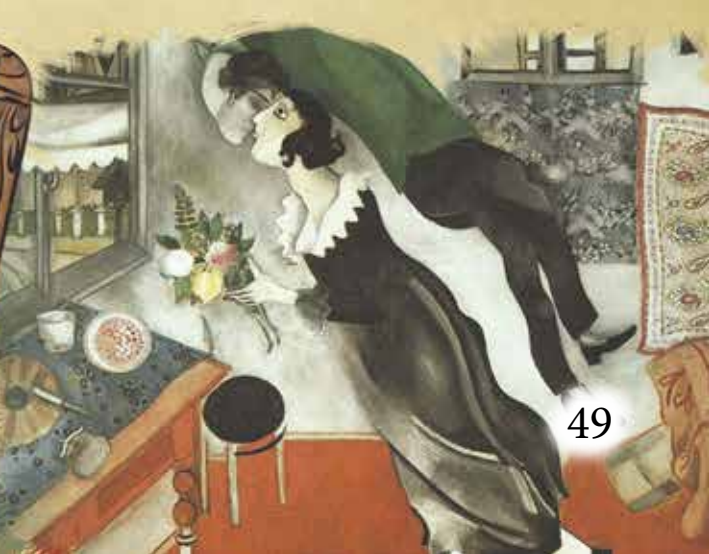
Всегда хотел быть художником и стал им

(1887–1985)

Это интересно!

- Работы Шагала украшают 15 соборов в разных странах, куда приходят люди разной веры.

- Когда Шагал был маленьким, цыганка предсказала ему, что он проживёт необыкновенную жизнь, а умрёт в полёте. Так и случилось: сердце художника остановилось, когда он поднимался в лифте. Шагалу тогда было почти 100 лет.

Почему влюблённые пары на картинах Шагала летают?

Шагал прожил долгую и счастливую жизнь, несмотря на все трудности. А когда ты счастлив — хочется летать! В молодости он познакомился с девушкой по имени Белла, которая стала его женой и вдохновением. Он рисовал её всю жизнь, а прожил почти 100 лет. Полёт Шагала — это благодарность жизни за семью и любовь.

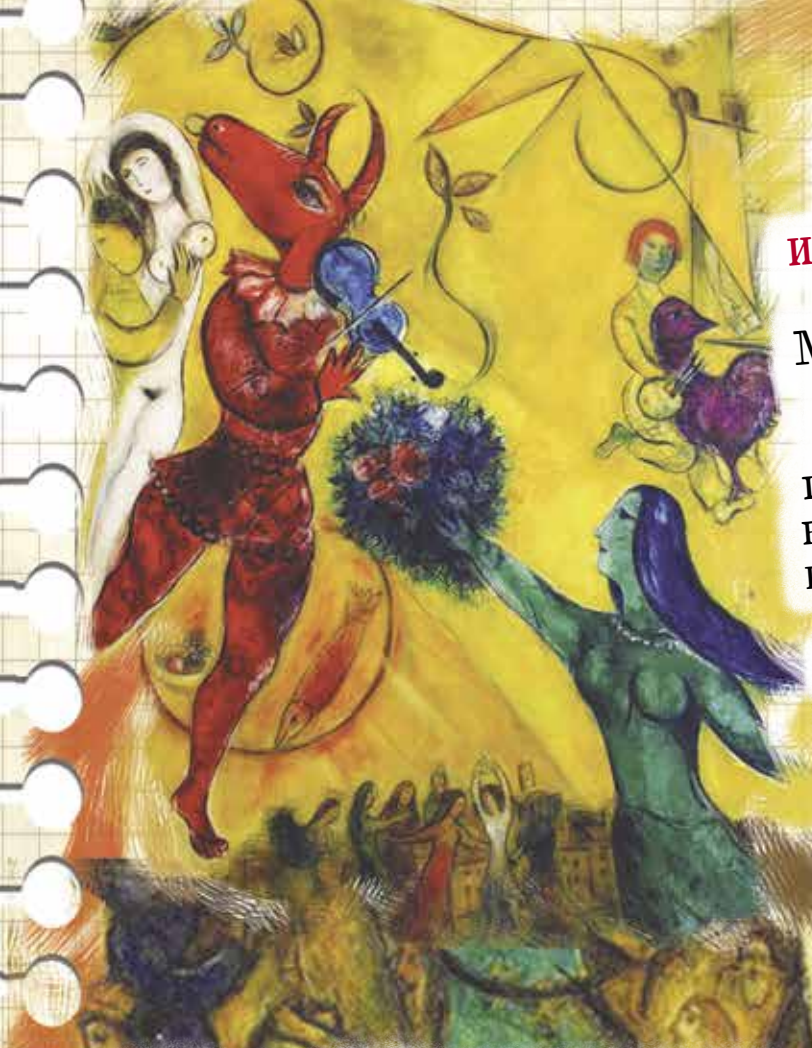

Обручённые и Эйфелева башня

Цвета на картинах Шагала

Каждый художник, как и каждый человек, видит мир по-своему. Шагал часто выбирал непривычные цвета для изображения людей, природы и предметов. Его любимые: синий, зелёный и красный. Что же они значили для художника?

- Зелёный — цвет любви к жизни. На его картинах зелёные не только трава и листья, но и лица людей и тела животных.
 - Красный — цвет силы и душевного тепла.
 - Синий и голубой означают бесконечность мира.
- Обратите внимание, что часто на картинах Шагала часть лица или тела героя закрашена цветом не полностью. Этим художник хотел передать то, что настроение и чувства персонажа могут измениться.

Почему животные на картинах играют на музыкальных инструментах?

Музыка, песни и танцы были частью еврейского фольклора, который так любил Шагал. Художник провёл детство в доме деда, где ценили жизнь и радовались ей. В семье Шагала считали, что радость приближает к Богу и что всё в мире от Бога. Поэтому на картинах Шагала радуются и танцуют не только люди, но и животные.

Почему Шагал так часто рисовал Париж?

Шагал много путешествовал, но именно в Париже ему было легко жить и работать. Он называл этот город своим вторым Витебском. Шагалу не нравилось рисовать по правилам, и Париж подарил ему свободу живописи. Правда, денег у Шагала не было совсем. Несмотря на трудности, Париж стал для Шагала городом света, цвета, свободы и радости. Там он увидел работы старых мастеров и познакомился с другими художниками. И тогда его собственные краски запыли.

АВАНГАРД

Сюрреализм — это рисовать
МЫСЛИ И СНЫ

Сальвадор Дали

Откуда? Фигерас, Испания

Стиль Сюрреализм

Что рисовал? Сны, страхи и секреты

Какой он был? Считал себя гением

Любил себя, жизнь, мух, улиток,
быть в центре внимания, удивлять зрителя

Не любил кузнечиков, скромничать

Кем был до того,
как стал художником? Всегда был художником.

(1904–1989) Это интересно!

- Вместе с командой Уолта Диснея Дали создал мультфильм «Дестино», что означает «судьба».
- Дали придумал логотип леденца «Чупа-чупс».
- Многие детали на картинах Дали настолько маленькие, что художнику приходилось пользоваться лупой, когда он их рисовал. Например, хорошо присмотревшись, можно увидеть, что у каждой травинки две стороны (одна светлая, а другая находится в тени), как у планет.

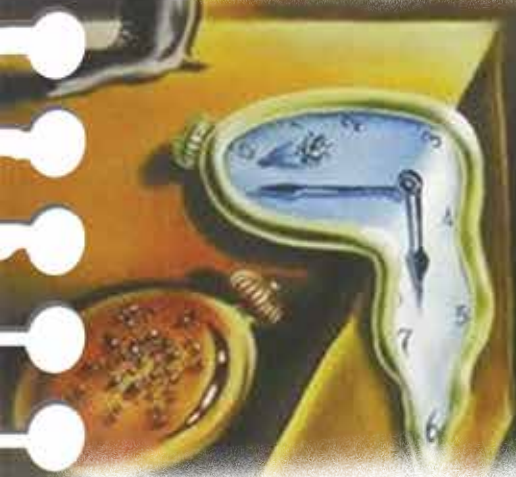
СЮРРЕАЛИЗМ — ЭТО Я!

Salvador Dalí

Почему часы растаяли?

Однажды жарким летним днём Дали ел сыр. Вдруг он увидел, что от жары тот расплавился. Дали задумался о том, что вещи совсем не такие, какими кажутся. Твёрдый сыр расплавился и стал мягким. Так у художника возникла мысль расплавить часы. Этим он хотел показать, что и время, возможно, не движется, как нам кажется, не отсчитывает часы и минуты.

Сюрреализм — стиль живописи, в котором художник приглашает зрителя в мир загадок и иллюзий, в котором твёрдые предметы растекаются, плотные становятся прозрачными, а тяжёлые начинают летать. Художник может скручивать и выворачивать предметы на картине, создавая другой, неизвестный и невозможный мир.

Почему сюрреалисты рисовали мысли и сны?

Им казалось, что правда всегда прячется там, где её никто не видит. Рисовали они очень быстро, чтобы не было времени думать. Наверное, поэтому их картины такие необычные.

Занавес к балету «Вакханалия»

Почему у Дали были такие усы?

Дали носил усы, чтобы быть похожим на художника 17 века Веласкеса, которого он обожал. Они напоминали две закрученные вверх проволоки. Художник называл свои усы «антеннами для восприятия искусства». Вместе со своим другом-фотографом он даже выпустил книгу, которая так и называлась — «Усы Дали». Каждое утро художник старательно смазывал их воском. А если усы оказывались короче, чем хотелось Дали, он добавлял к ним ещё волос и побольше воска.

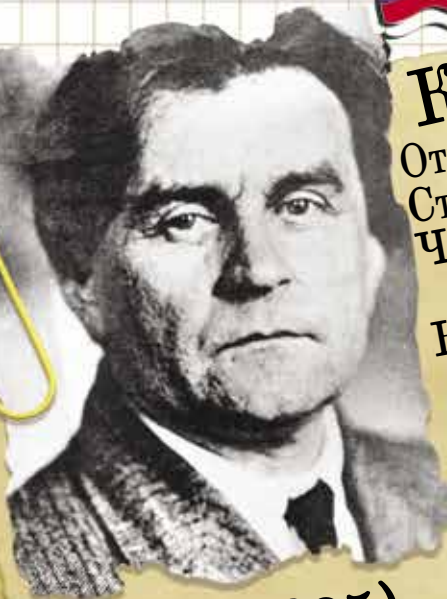
Почему на картинах Дали столько кузнечиков?

Художник очень боялся кузнечиков. Возможно, он рисовал их, чтобы справиться со своим страхом. Часто на картинах Дали можно встретить улиток, муравьёв, ресницы, костыли, слонов на длинных комариных ножках, львов, башни, рог носорога. Каждый элемент появлялся на полотнах не случайно. Он показывал страхи художника, мысли о Вселенной, его мир. Например, на картинах Дали можно видеть людей, у которых из тела выдвигаются ящички. Ящички — это секреты, которые мы прячем от других.

АБСТРАКЦИОНИЗМ

Заставить цвета и формы говорить

Казимир Малевич

Откуда?

Киев, Российская империя

Стиль

Абстракционизм, супрематизм

Что рисовал?

Геометрические формы

Какой он был?

Самоучка, требовательный к себе и другим

Любил

придумывать новое, изобретать, делать открытия, развиваться

Не любил

изображать мир таким, каким его видят все

Кем был до того,

Агрономом и чертёжником

как стал художником?

на железной дороге

(1879–1935)

Это интересно!

- Раньше картина «Чёрный квадрат» называлась «Чёрный четырёхугольник».

- Знаменитый «Чёрный квадрат» — часть композиции, куда также входят «Чёрный круг» и «Чёрный крест».

- Казимир Малевич попробовал себя во всех направлениях живописи того времени и потом придумал своё — супрематизм.

Почему «Чёрный квадрат» назывался «Чёрным четырёхугольником»?

На самом деле «Чёрный квадрат» не имеет прямых углов, поэтому он вовсе не квадрат. Малевич сделал его именно таким, чтобы зритель увидел квадрат в движении. Также интересно, что он совсем не чёрный. Тёмный цвет получился в результате смешения разных красок, среди которых не было чёрной.

Почему художники больше не хотели рисовать мир таким, какой он есть?

В начале 20 века появилась фотография, с помощью которой можно было запечатлеть окружающий мир, и казалось, что реалистичные картины больше не будут нужны. Это подтолкнуло художников к поиску новых стилей. В то время большую популярность приобрели импрессионизм (благодаря которому можно было поделить впечатления об окружающем мире) и кубизм (который показывал сложные вещи в простом виде).

Почему «Чёрный квадрат» так знаменит?

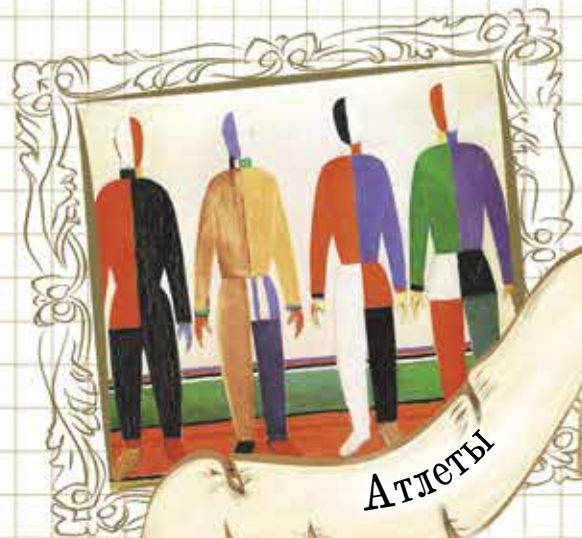
Многие люди задают себе этот вопрос. Действительно, глядя на картину, кажется, что любой может нарисовать не хуже. На самом деле Малевич был не единственным художником, изобразившим чёрный квадрат, но первым, кто попытался его объяснить. В картине он показал, каким видит будущее искусства. Художник считал, что впереди пустота, а в ней нет ничего и одновременно есть всё. Малевич написал много философских работ о своём понимании мира и искусства, которые сделали его «Чёрный квадрат» таким знаменитым.

Почему Малевич называл себя самоучкой?

Он несколько раз подавал документы в Московское художественное училище, но так и не был принят.

Что такое супрематизм?

Это отказ от изображения пейзажей и людей. Вместо них на белом фоне появляются цветные квадраты, круги и прямоугольники, которые являются основой всего в реальном мире.

Атлеты

АБСТРАКЦИОНИЗМ

Василий Кандинский

Откуда? Москва, Российская империя
Стиль Абстракционизм
Что рисовал? Разноцветные фигуры и линии
Какой он был? Гармоничный
Любил сказки, музыку, путешествия,
преподавать и писать книги
искать в картине смысл
Не любил Юристом
Кем был до того,
как стал художником?

(1866–1944)

Это интересно!

- Кандинский часто сравнивал цвета с музыкальными инструментами, поэтому его картины напоминают мелодии, где все ноты пребывают в гармонии.

- Красный звучит как труба, зелёный — как скрипка, голубой — как флейта, синий — как виолончель, жёлтый — как горн, а белый — как пауза.

- В 30 лет на выставке импрессионистов Кандинский увидел одну из картин Клода Моне и решил стать художником.

ЦВЕТ — ЭТО КЛАВИШИ;
ГЛАЗ — МОЛОТОЧЕК;
ДУША — МНОГОСТРУН-
НЫЙ РОЯЛЬ.

Почему Кандинский связывал изобразительное искусство с музыкой?

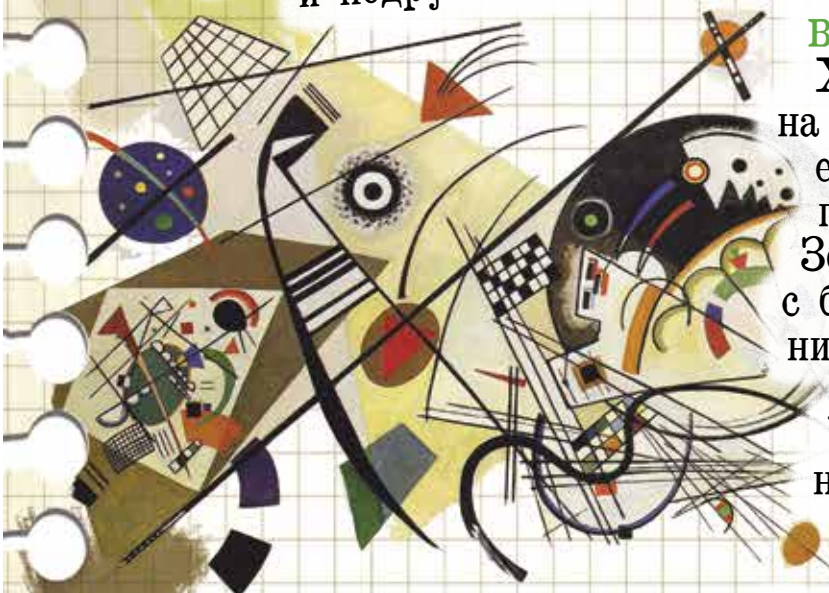
Он был уверен, что разные виды искусства стремятся к одному и хорошо дополняют друг друга. Им не нужно спорить, какое из них лучше и точнее передаёт наш мир. Наоборот, они должны учиться друг у друга — и подружиться.

Почему цвет был очень важен для Кандинского?

Художник считал, что, глядя на различные цвета, мы чувствуем себя по-разному. Красный полон энергии и уверенности. Зелёный — миролюбивый цвет с большой внутренней силой. Синий — очень глубокий. Жёлтый приносит тепло и радость. Белый — молчаливый цвет, но в нём очень много разных чувств, как в тишине.

Как цвета могут двигаться?

Посмотри на равные по размеру жёлтый и синий круги. Если долго смотреть на них, то кажется, что жёлтый больше и движется к тебе, а синий меньше и, наоборот, убегает. Это цвета-противоположности. Если мы их смешаем, получится зелёный — неподвижный цвет.

МАРК
ШАГАЛ

САЛЬВАДОР
ДАЛИ

КАЗИМИР
МАЛЕВИЧ

ИГРА-УГАДАЙКА

Впиши автора картины

Ты уже познакомился с некоторыми яркими представителями авангарда и абстракционизма. Им нравилось рассказывать о мире по-своему. Они рисовали сны, изображали людей треугольными и летающими, заставляли фигуры звучать и двигаться. Попробуй догадаться, какую картину написал каждый из художников.

ВАСИЛИЙ
КАНДИНСКИЙ

ПАБЛО
ПИКАССО

Знаешь ли ты, какими художники были в детстве?

Из-за бедности отец отдал маленького **Микеланджело** на воспитание кормилице, жене каменотёса, благодаря чему он научился разминать глину и владеть резцом раньше, чем читать и писать.

Чтобы немного заработать, 14-летний **Клод Моне** начал рисовать карикатуры на друзей, соседей и даже учителей (за что ему часто попадало). Рисунки юного художника пользовались огромной популярностью.

Дядя **Эдуарда Мане**, осознавая талант племянника, записал его на лекции по искусству, которые сам и оплачивал, регулярно брал с собой на выставки и водил в Лувр. Именно посещение Лувра оказало большое влияние на будущего основателя импрессионизма.

Сальвадору Дали было всего 6 лет, когда он написал свою первую картину «Пейзаж близ Фигераса».

Первую картину «Пикадор»

Пабло Пикассо создал, когда ему было 8 лет. Первым словом художника было слово «карандаш».

Маленький **Сезанн** очень любил рисовать углём на стенах.

Рисунки будущего художника были настолько хороши, что мама Поля не просто не ругала его за это, а даже хвалила.

Пикадор

Пейзаж близ Фигераса

По вечерам в доме **Васнецовых** читали книги и журналы, посвящённые естественным наукам и астрономии, много рисовали.

Бабушка и отец будущего художника привили Вите любовь к сказкам и преданиям, народному искусству и обрядам.

Семья **Айвазовского** была настолько бедна, что мальчику в детстве приходилось работать в кафе. По дороге на работу маленький Ваня разрисовывал дома и дорожные столбы. Рисунки талантливого мальчика заметил градоначальник и помог будущему великому художнику получить стипендию на образование.

Дети в лесу

Родителям **Ивана Шишкина** пришлось забрать сына из гимназии: мальчик не проявлял никаких способностей к учёбе, был молчаливым и замкнутым. Чтобы не слышать упреки матери, Иван уходил гулять в лес. И вдруг неожиданно для всех начал рисовать. Отец, видя способности сына, стал покупать материалы для творчества и альбомы с работами великих художников. Позже Иван с лёгкостью поступил в училище живописи и позже в Академию художеств.

В семье **Михаила Врубеля** было принято музицировать и ставить домашние спектакли. Его мачеха была пианисткой и занималась с Мишей музыкой. Именно она привила ему любовь к живописи, музыке и театру. Одним из увлечений Михаила была литература. Мальчик с упоением читал мифы, легенды и романы.

По воле отца **Карл Брюллов** с детства учился живописи. Отец заставлял его работать каждый день, рисовать людей и животных в разных ракурсах. Он был настолько строгим, что даже позавтракать маленькому Карлу разрешали только после того, как тот закончит работу.

Маленький **Марк Шагал** любил взбираться на крышу дома и сверху смотреть на родной город Витебск.

Мама **Казимира Малевича** была творческой личностью: сочиняла стихи, плела кружева, вязала и вышивала. Маленькому Казимиру так всё это нравилось, что он обучился у неё всем приёмам женского рукоделия. Именно мама подарила маленькому Казимиру первые карандаши и краски.

Василий Кандинский был очень одарённым ребёнком. Он мог по памяти писать картины, которые видел в музеях, а к 8 годам овладел фортепиано и виолончелью и легко подбирал на слух любые мелодии.

Портрет детей Волконских

Дети