



Онлайн-лекторий об искусстве

# Гайд “Самые загадочные картины мира”

представители  
характеристики  
особенности

сайт: [www.vekarta-online.ru](http://www.vekarta-online.ru)

Некоторые полотна мировой живописи отличают причудливые образы, а загадочный сюжет поражает воображение. При взгляде на подобные работы не покидает ощущение, что они несут в себе какой-то скрытый смысл, который хочется непременно растолковать.

Часто история создания таких картин действительно весьма таинственна...



М.Врубель “Демон поверженный”, 1901—1902 гг

Представленные авторы: И.Босх, Б.Стоунхэм, П.Брейгель, Г.Гольбейн, Г.Фусели, Ф.Гойя, Г.Вуд, Л. да Винчи, З.Бексинский, М.Караваджо, И.Крамской, Р.Магритт, Д.Милле, Э.Мунк, П.Гоген, Я. ван Эйк, В.Пукирев, Ф.Бэкон, П.Рубенс, Т.Чонтвари, Р. ван Рейн, К. Массейс, С.Дали, М.Врубель, В.Бугро, Г.Гольбейн мл., В. ван Гог

# Иероним Босх

(около 1450г. - 9.09.1516г.)

Ключевые работы: "Сад земных наслаждений", "Искушение святого Антония", "Несение креста"

Особенности творчества: густонаселенность картин;  
смелая, безудержная фантазия в изображении монстров и ада  
реализована в канонических религиозных сюжетах;  
ловкое сочетание яркого визуального ряда с нравоучительным  
содержанием.





«Воз сена», 1500 г.–1516 г.

«Воз сена» – триптих Иеронима Босха, трёхстворчатый складень, наподобие алтарных, но предназначенный скорее для индивидуальных медитаций, чем для церковного употребления. Между раем (слева) и адом (справа) располагается центральная часть, давшая название всему триптиху – «Воз сена». Это образ земного мира.

Картина мироустройства по Босху.

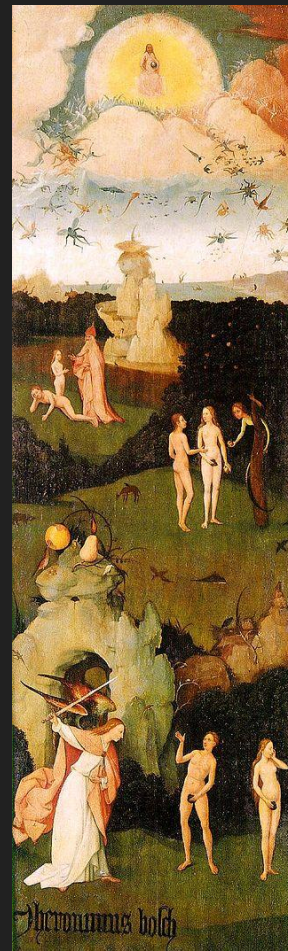


Довольно долго исследовали никак не могли увязать по смыслу сюжеты внешних и внутренних створок. Сейчас всё чаще озвучивается идея о том, что отношения между ними – это отношения между частным и общим. Закрытые створки – история о том, как зло и грех преломляются в конкретной человеческой судьбе (возможно, даже в судьбе самого художника). Раскрытый алтарь – всеохватная история зла: его происхождение, разрастание и неизбежный финал.

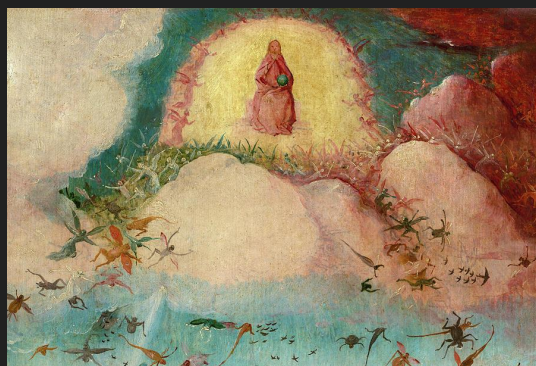
Картины художника Иеронима Босха – сложнейшие многофигурные ребусы, над решением которых бьются поколения искусствоведов. Едва ли современники понимали Босха. В лучшем случае вместо назидания и сатиры они видели теологические ребусы. В худшем – «страшилки», которые бодрят и щекочат нервы.

Средневековая живопись часто совмещает в одном пространстве разные временные планы. Этому принципу следует и Босх.

Для изображения существующего миропорядка Босх избрал аллегорию – воз с сеном. В нидерландском фольклоре существует пословица *«Мир – это воз с сеном, и каждый старается отхватить от него клочок побольше»*. Также слово *«hooi»* одновременно обозначало и *«сено»* и *«ничто»*.



Триптих «Воз сена» – это своего рода «биография зла». Буквальная и подробная. Это последовательное живописное повествование о том, как зло родилось («Грехопадение», левая створка), распространилось по миру («Воз сена», центральная часть триптиха) и как оно будет наказано («Ад», правая створка).



При всей своей иконографичности, стиль картин Иеронима Босха выходит далеко за рамки каких-либо канонов.

В современной поп-индустрии существует такое явление как «христианский рок» - многие «богоугодные» коллективы звучат громче, чем ад, и мрачнее, чем апокалипсис. В определенном смысле их можно считать последователями Босха. Босх тоже прославлял Бога, но сделался знаменит за счет присутствовавшего на его полотнах Дьявола.

# Генри Фюзели

(7.02.1741 г - 16.04.1825 г.)



Ключевые работы: “Кошмар”, “Спящая и фурии”, “Обманка”

Особенности творчества: мистические фантазии с элементом театральности и рассудочности, неожиданные аллегорические образы, не до конца понятные обычному зрителю, мрак заднего плана, из которого рождаются его герои.



## «Ночной кошмар», 1781г.

Фюзели дает увидеть и скованное кошмаром тело женщины, и сам кошмар, то, что мучает ее, давит и насаждает: из-за тяжелой портьеры показывается голова слепой лошади (в первоначальном наброске, выполненном мелом, она отсутствует), и кажется, что автор готов шуткой разрядить тяжелую атмосферу полотна, поскольку nightmare (кошмар) дословно переводится как «ночная кобыла».



Фюзели написал четыре варианта «Ночного кошмара». Один хранится в Музее Гёте во Франкфурте-на-Майне, другой — в Институте искусств в Детройте. Хотя картина и не написана по мотивам какого-то конкретного литературного произведения, очевидно, что художник основывался на историях о привидениях из английской литературы, а также был вдохновлен рассказами о сонном параличе.



Этимологически английское слово «кошмар» не имеет никакого отношения (ни хорошего, ни плохого) к лошадям, а восходит к скандинавскому «мара». Именно так называли злой дух, который посылали мучить и душить спящих, и под «кошмаром» в самом начале понимали тяжесть в груди, сонный паралич, одышку или необъяснимое чувство страха.

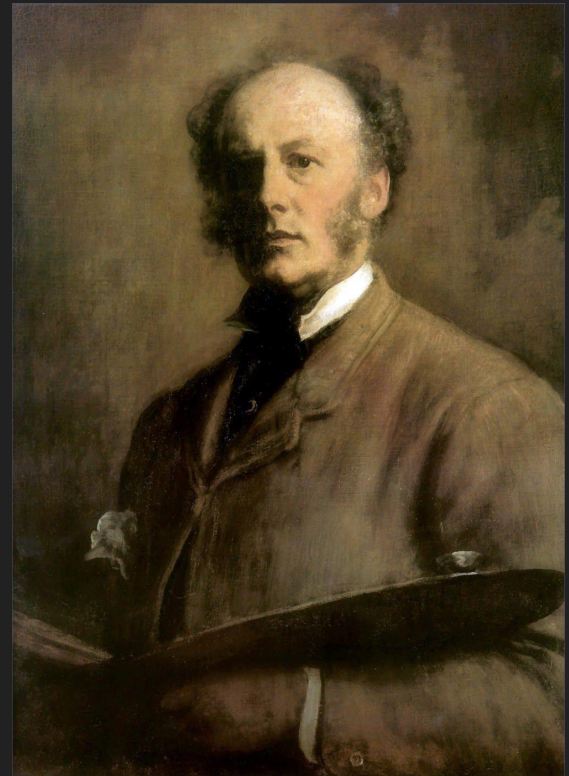
Есть мнение, что Фюзели написал свою работу от неразделенных чувств: на оборотной стороне холста был найден незавершенный женский портрет. В свете этого факта, инкуб, похотливый демон становится автопортретом художника, желавшего добиться взаимности.

# Джон Эверетт Милле

(8.06.1829 г. - 13.08.1896 г.)

Ключевые работы: “Офелия”, “Христос в доме своих родителей”, “Сомнамбула”, “Мариана”, “Долина покоя”, “Приказ об освобождении”

Особенности творчества: Ранние работы характеризуются значительной детализацией. Вместе с единомышленниками бросил вызов традиционному искусству и начал писать под открытым небом природу и людей такими, какие они есть. Милле долго и тщательно добивался сходства и естественности изображенных героев.



## «Офелия», 1852г.

В основе картины лежит сюжет из пьесы Шекспира «Гамлет». Поза Офелии — раскрытые руки и взгляд, устремленный в небо, — вызывает ассоциации с распятием Христа, а также нередко интерпретировалась как эротическая. Милле удалось мастерски запечатлеть мгновение, которое проходит между жизнью и смертью.



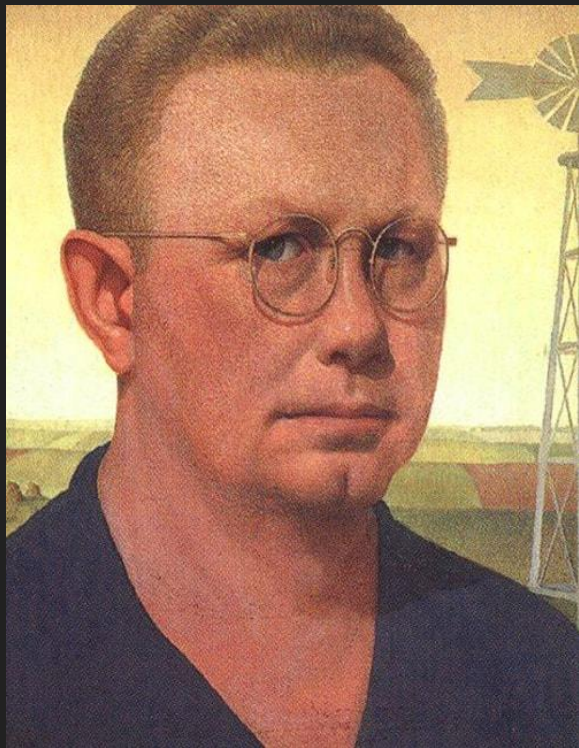
Натурщица, Элизабет Сиддал, согласилась позировать в ванне. Чтобы девушка не замерзла во время сеанса, под ванной установили масляные лампы – это позволяло хоть немного сохранять воду теплой. Однажды Милле так увлекся, что не заметил, как лампы погасли – Элизабет подхватила воспаление легких и едва не погибла.

Цветы в реке — «причудливые гирлянды» несут символическое значение: согласно языку цветов, лютики — символ неблагодарности или инфантилизма, плакучая ива, склонившаяся над девушкой, — символ отвергнутой любви, крапива обозначает боль, цветы маргариток около правой руки символизируют невинность. Несчастливая возлюбленная Гамлета, обезумевшая от горя и покончившая с собой, теперь будет представляться чаще всего такой. Никто до Милле не писал ее в этот жуткий момент – за секунду до смерти, делающей последний вдох.



# Грант Вуд

(13.02.1891 г. - 12.02.1942 г.)



Ключевые работы: “Американская готика”, “Автопортрет”, “Женщина с цветами”, “Дочери революции”, “Художник с палитрой”, “Смерть на Ридж-роуд”

Особенности творчества: В начале своей карьеры работал, в основном, в стиле импрессионизма. Но после знакомства с живописью немецких и фламандских мастеров XIV века начал писать реалистичные (даже утрированно реалистичные) пейзажи и портреты. После возвращения в США изображал только Айову, причем 20-30-х годов XX века.

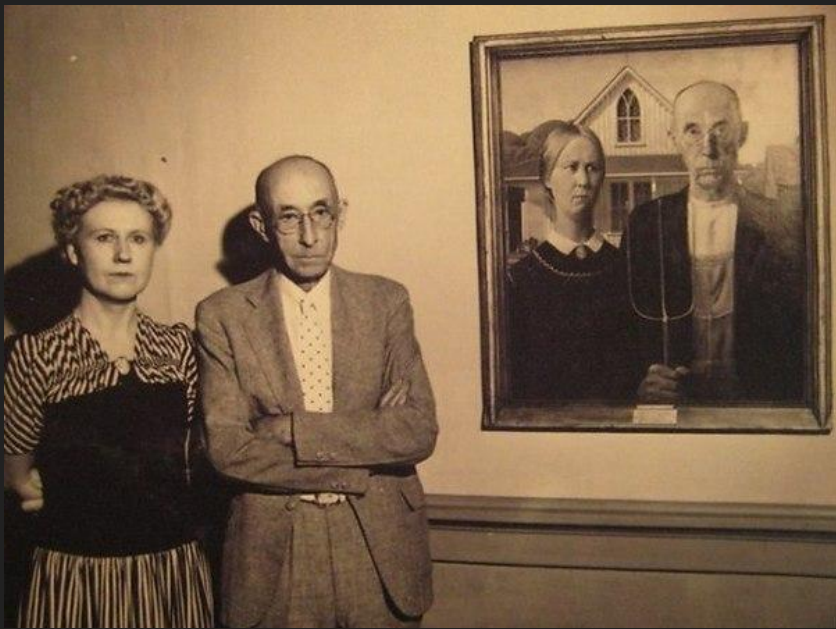
## «Американская готика», 1930г.

В 1930 году Грант Вуд в городе Элдон обратил внимание на деревянный дом в стиле плотницкой готики и решил рассказать историю о нем и о людях, которые могли бы в нем жить. Так появились фермер и его дочь. В качестве моделей выступили сестра живописца и его личный дантист Байрон МакКиби. Зритель склонен «считывать» изображенную героиню, как жену. Сестра же Вуда, настаивала на том, что это дочь, ведь во время позирования ей было только 30 лет.



Вилы являются центральным элементом картины. Строгие, прямые линии зубцов этого сельскохозяйственного инструмента читаются и в других деталях полотна. Швы рубашки мужчины почти идеально повторяют контуры вил. Кажется, вся работа состоит из обращения к прямым вертикальным линиям.

Самой частой реакцией на это полотно было возмущение. Слишком уж гротескными, несмотря на исключительную реалистичность, выглядели персонажи. В суровых лицах героев и их сжатых губах многие искусствоведы находят враждебность и откровенное уродство. Другие же очень авторитетные исследователи угадывали в работе сатиру на чрезмерную замкнутость и ограниченность жителей маленьких городков.



Портрет провинциальной пары был написан в манере, сочетающей старомодность и самобытность. Мужчина с тяжелым взглядом как будто преграждает вилами зрителю подступы на свою территорию — к женщине и дому с наглухо запертым стрельчатым окном, навевающим смутные ассоциации с мрачными тайнами английского готического романа. Чаще всего в картине усматривали зловещий подтекст или сатиру на провинциалов. Одна обиженная фермерша даже угрожала откусить художнику ухо.

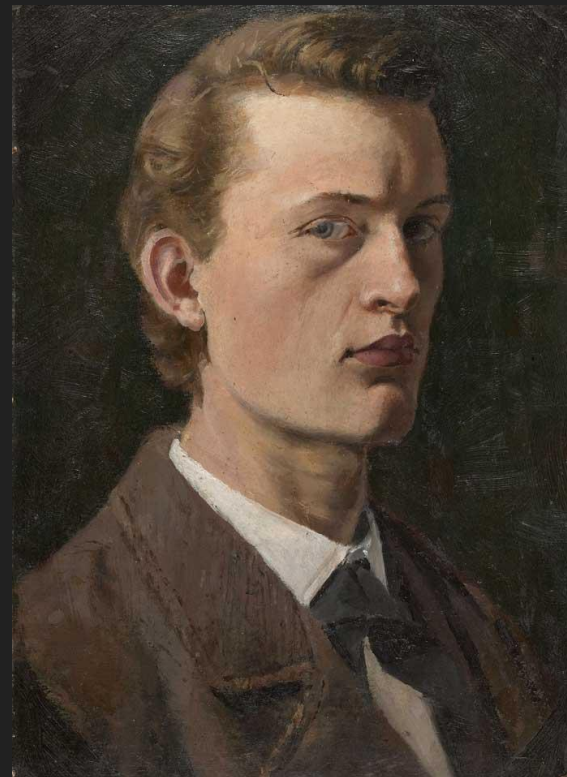


# Эдвард Мунк

(12.12.1863 г. - 23.01.1944 г.)

Ключевые работы: “Крик”, “Вампир”, “Девушки на мосту”,  
“Мадонна”, “Четыре возраста в жизни”

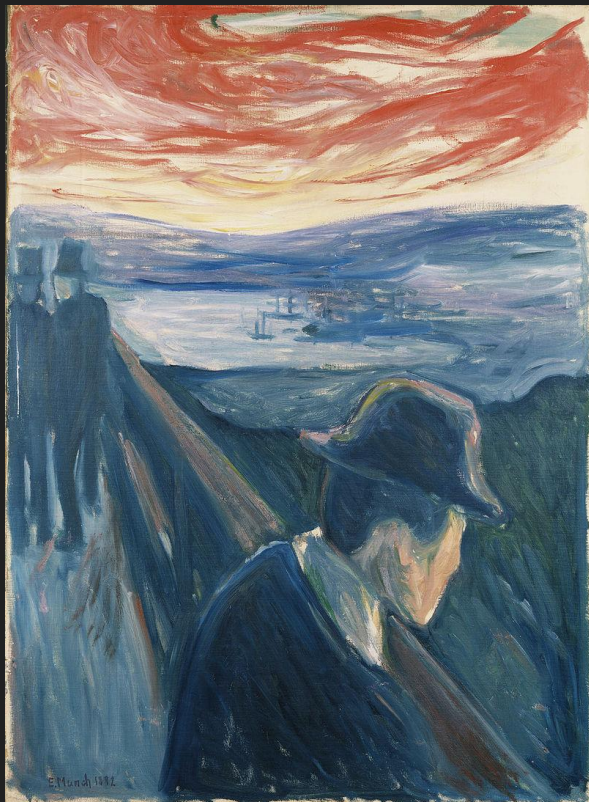
Особенности творчества: Трагические, нервные, обреченные,  
полные оправданных и необъяснимых предчувствий, его картины  
выстроены на жестком контрасте цвета, резкости форм, неотвратимой  
ритмичности композиции.





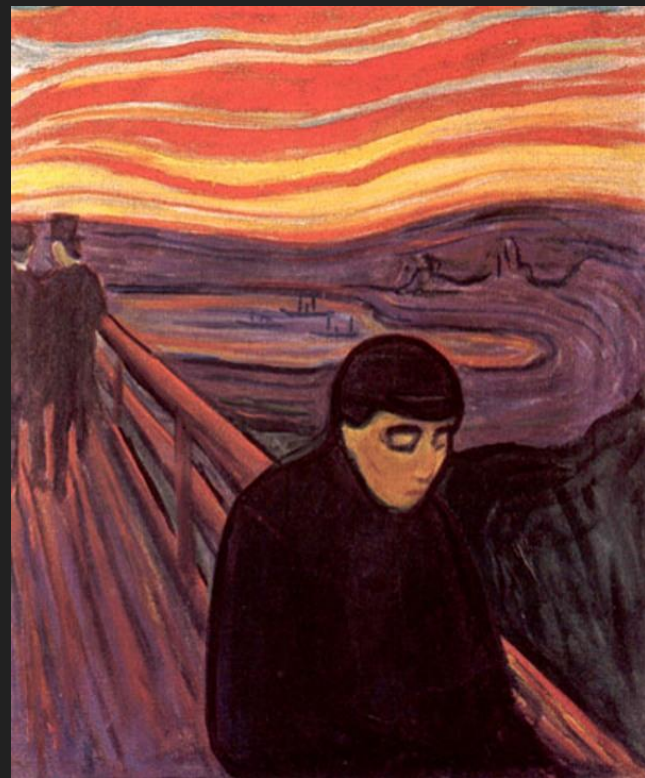
## «Крик», 1893г.

Насыщенная приключенческая история этого произведения связана с тем магическим воздействием, которое оказывает «Крик» на зрителя. Существует мнение, что все 4 копии прокляты, и приносят боль и страх. Но самые главные приемы в этой картине – это, конечно, цвет и линия: насыщенные и неестественные контрасты глубоких цветов. Доминирует версия, что «Крик» – картина о мрачной пугающей силе природы. Искусствоведы проанализировали «Крик» и выяснили, что кричит на картине именно природа, а не человек.



“Отчаяние”, 1892г.

«Я гулял по дороге с двумя товарищами. Солнце садилось. Небо вдруг стало кроваво-красным, и я почувствовал взрыв меланхолии, грызущей боли под сердцем. Я остановился и прислонился к забору, смертельно усталый. Над сине-черным фьордом и городом лежали кровь и языки пламени. Мои друзья продолжали гулять, а я остался позади, трепеща от страха, и я услышал бесконечный крик, пронзающий природу», – писал сам Мунк в дневнике в 1892-м.



“Меланхолия”, 1894г.

Трагизм картины перекликается и с жизнью Мунка. Мать умерла от туберкулеза, когда ему было пять лет. Чуть позже он потерял сестру, которую очень любил. Сам Мунк тоже часто болел и считал, что вся его семья обречена. Исследователь Сью Придо нашел в картине отсылки к самоубийству и депрессивному состоянию самого Мунка. Он считает одним из основных образов «Крика» мост, с которого прыгали самоубийцы.



“Тревога”, 1894г.

# Рене Магритт

(21.11.1898 г. - 15.08.1967 г.)



Ключевые работы: “Сын человеческий”, “Голконда”, “Влюбленные”, “Вероломство образов (Это не трубка)”, “Потерянный жокей”

Особенности творчества: сюрреалистические полотна, в каждом из которых есть некий скрытый смысл. Частым героем его картин становится человек в котелке (прототипом которого считается сам Магритт), часто изображаемый без лица. Позже художник называл стиль, в котором он писал, «магическим реализмом».



## «Влюбленные», 1928г.

Распространенное толкование картины таково: две изображенные фигуры без лиц передают идею о слепоте любви во всех смыслах - влюбленные никого не видят вокруг себя, окружающие также не видят их лиц, но, кроме того, они являются загадкой и друг для друга.

Историкам искусства удалось выяснить, что подростком Рене пережил смерть матери — она прыгнула с моста и утонула. А когда ее тело выловили из реки, голова была обмотана сорочкой. В связи с этим фактом бытует мнение, что пристрастие художника к закрытым лицам обусловлено детской травмой. Сам Магритт всю жизнь отрицал это предположение психоаналитиков.

По мнению некоторых исследователей, ключ к пониманию «Влюбленных» дает вторая версия картины Магритта с таким же названием. На ней двое с закрытыми тканью лицами изображены не в момент поцелуя, а как будто после него. Здесь нет страсти – только умиротворение и нежность. Возможно, это апофеоз любви, и скрытый смысл состоит в том, что у человека в такие моменты открывается внутреннее зрение, которое позволяет ему увидеть и почувствовать мир по-новому. И никакие препятствия не мешают наслаждаться подлинной красотой этого мира.



Рене Магритт часто сам комментировал свои произведения, но эту картину он оставил без объяснений, предоставив право зрителям самостоятельно делать выводы о сути изображенного сюжета. Поэтому его картины часто называют ребусами, заставляющими задуматься о скрытых смыслах.

# Василий Пукирев

(13.12.1832 г. - 13.07.1890 г.)

Ключевые работы: “Неравный брак”, “Дьячок объясняет крестьянам картину Страшного Суда”, “Игрок”, “Приданое (Прием приданного в купеческой семье по росписи)”

Особенности творчества: писал заказные портреты, создавал жанровые произведения, интересовался разными темами - это и крестьянский быт, и купеческая жизнь, и исторические сюжеты.







## «Неравный брак», 1862г.

Вокруг картины всегда ходило множество слухов и легенд. Сюжет хорошо знаком и понятен публике: брак по расчету, против воли невесты - обычное явление для середины XIX века. Но вопросы вызывают другие обстоятельства. Например то, что в образе шафера художник изобразил самого себя. Это заставило говорить о том, что сюжет был автобиографичен и возник из-за личной драмы Пукирева. А позже появились слухи о магическом воздействии картины на женихов в летах: теряют сознание, увидев ее, а то и вовсе отказываются от намерений жениться...

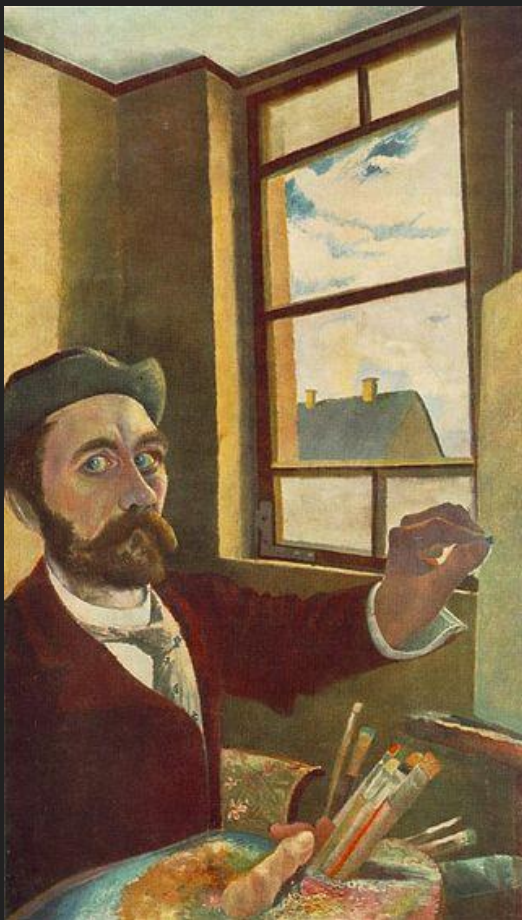
Образ шафера на картине получился настолько ярким, что в результате в центре внимания оказались не жених и невеста, а любовный треугольник. Однако, на самом деле, поводом для создания картины послужило не собственное горе Пукирева, а история из жизни его друга, С. Варенцова. Он собирался жениться на девушке, которую родители выдали за богатого фабриканта. Сам же Варенцов был шафером на ее свадьбе. Изначально Пукирев изобразил в этой роли именно его, но позже изменил его облик по просьбе друга.





Есть в этом зале еще две странные фигуры.  
Две старухи.они обе в таких же венках,  
как и у невесты, а на одной даже белое платье.  
Искусствовед, старший сотрудник Третьяковской  
галереи, Людмила Полозова предположила,  
что эти призрачные старухи, придающие картине  
мрачный мистический колорит, – предыдущие жены.

Увидев эту работу на художественной выставке, престарелые генералы один за другим стали отказываться от  
женитьбы на молодых невестах. Более того, некоторые из них даже жаловались на недомогание – головные боли,  
боли в сердце. Зрители прозвали картину «Кощей с невестой».



# Тивадар Костка Чонтвари

(5.07.1853 г. - 20.06.1919 г.)

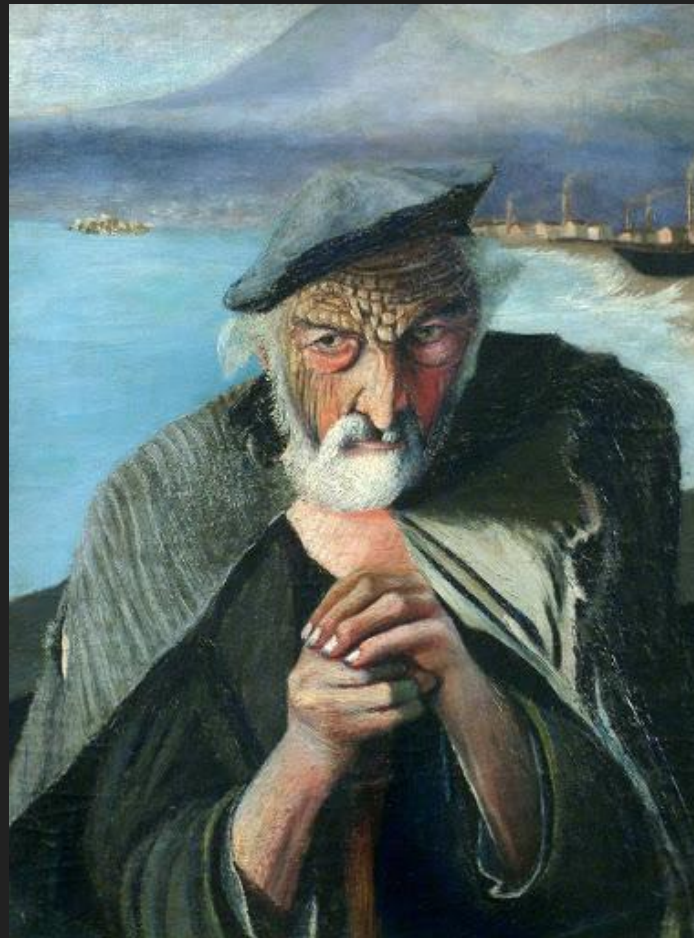
Ключевые работы: “Паломничество к кедру ливанскому”,  
“Мостар, римский мост”, “Старый рыбак”

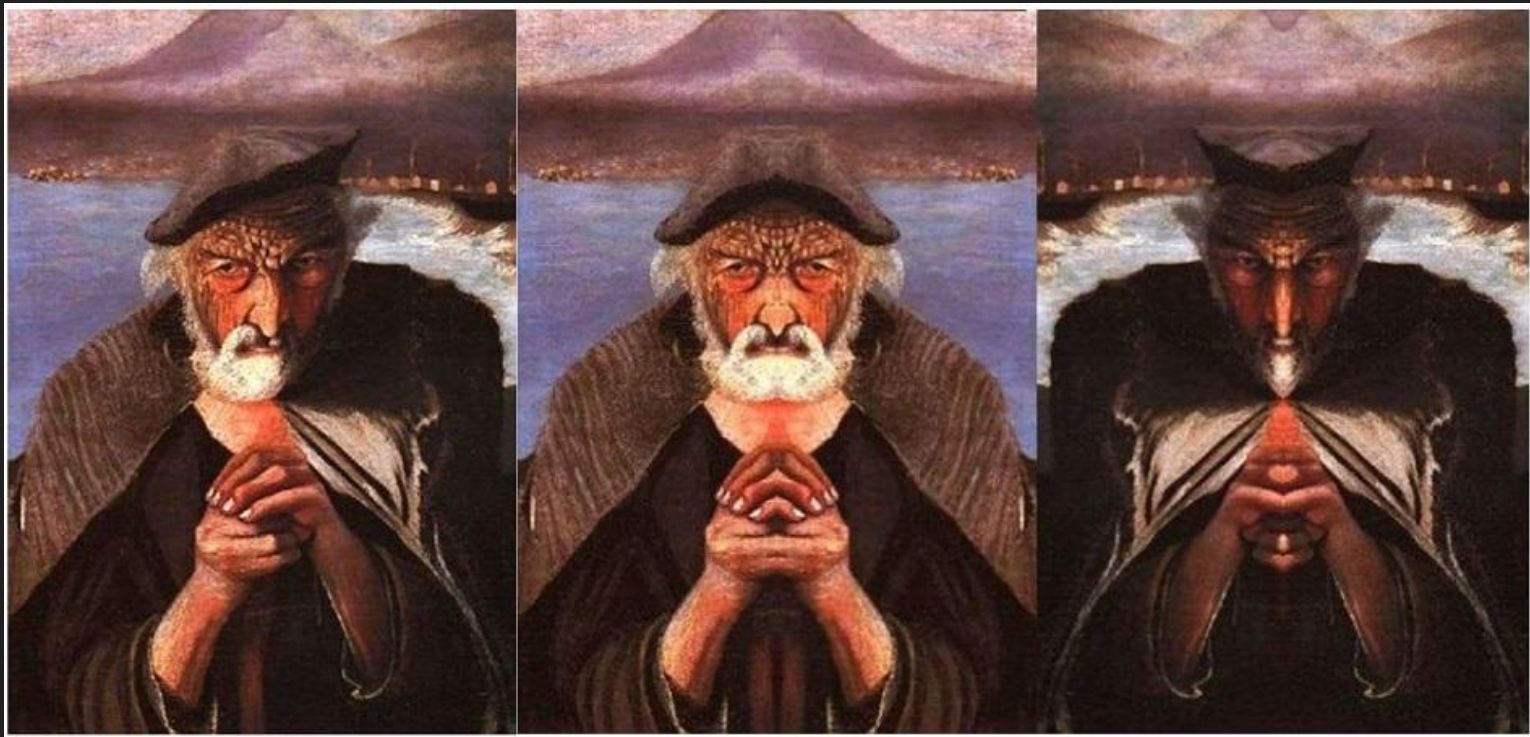
Особенности творчества: Большая часть из них, по стилистике близкая к экспрессионизму, была создана в 1903—1909 гг. Также в его картинах присутствовали черты магического реализма, символизма, мифического сюрреализма, постимпрессионизма

## «Старый рыбак», 1902г.

При жизни автора секрет картины так и не был разгадан. Полотно, висевшее на стене музея много десятилетий, вдруг привлекло внимание одного из сотрудников.

Секрет «Старого рыбака» Чонтвари оказался простым: если визуально разделить картину пополам по вертикали и приложить перпендикулярно к границе зеркало, то перед зрителем открывается сразу два отдельных сюжета. На одной стороне изображен Бог, сидящий в лодке на фоне уютного морского пейзажа. Вторую часть занимает угрюмый дьявол, вокруг которого вздымаются высокие волны бушующего моря.





Таким образом, Тивадар Чонтвари заложил в картину философский подтекст - в каждом человеке есть как бы два начала, которые заложены в него с рождения - божественное и дьявольское.

# Билл Стоунхем

(1947 г.)



Ключевые работы: “Автопортрет 2037”, “Сопrotивление на пороге”, “Эдипальный тотем”, “Руки противятся ему”

Особенности творчества: создает изображения для игр, иллюстрирует книги. Наибольшую же известность ему принесла, проданная на аукционе E-bay картина «The Hands Resist Him» (баск. Руки сопротивляются ему), вследствие связанных с ней событий, произошедших с ее покупателями.



## «Руки противятся ему», 1972г.

Есть легенда о том, что подавляющее большинство людей при взгляде на эту картину впадают в тревогу, начинают дурно себя чувствовать, а спустя время в их жизни происходит нечто ужасное и необъяснимое.

Мальчик — это сам художник. Билл как-то нашел фотографию, которая была сделана в Чикаго в 1952 году, когда ему было 5 лет. Стеклопанная дверь — это граница между реальностью и снами, а кукла — проводник. Руки же — это альтернативные жизненные сценарии. В этом есть своя логика: если верить хиромантии, у каждого человека на ладони начертана судьба.



На оригинальном фото, которое художник взял за основу, рядом с мальчиком стояла настоящая девочка.

По словам Билла, его завораживал свет, падающий на фигуры двух детей на фотографии. Создавая картину по мотивам того кадра, он постарался сохранить самые яркие подробности, которые так сильно его впечатлили, – начиная от освещения, заканчивая настроением. Впрочем, как истинный художник-сюрреалист Стоунхем добавил и некоторые новые детали, которые привнесли в типичный загородный сюжет тревожность.



Стоунхем начал создавать работы, которые являются своеобразным продолжением «Руки противятся ему». Так спустя череду нескольких работ, в 2017 году появляется последняя картина из всей серии.



Она называется «Руки изобрели его». И, пожалуй, это самая странная (и действительно тревожная) работа из всех. На этот раз мы видим часть первой картины, но под другим ракурсом. Вместе с мальчиком в синей рубашке мы находимся по другую сторону оконного стекла, за которым виднеются силуэты ребенка и куклы с картины «Руки противятся ему».

Стоунхем соглашается с тем, что именно эта картина содержит в себе «что-то тревожное». Но не мистическое. «Я верю в память, а не в призраков», – поясняет он.



Онлайн-лекторий об искусстве

Благодарим вас за интерес к искусству  
и нашему онлайн-лекторию.

Будем рады видеть вас на лекциях по самым загадочным  
картинам!

сайт: [www.vekarta-online.ru](http://www.vekarta-online.ru)