

Сборные тематические встречи в экспозиции

Главное здание

По следам Александра Македонского: древнегреческая скульптура эпохи поздней классики и эллинизма

Экскурсия посвящена двум эпохам. Одна из них предшествовала походам Александра Македонского и оказала непосредственное влияние на мировоззрение великого завоевателя. Начало второй связано с гибелью Александра и распадом его империи. С этим временем сопряжены кризис древнегреческого полиса и изменение представлений о мире и человеке, нашедшие отражение в философии, литературе и искусстве. На примере коллекции гипсовых слепков с памятников эпохи поздней классики и эллинизма, собранной И.В. Цветаевым на рубеже XIX и XX веков, можно проследить стилистическую эволюцию в развитии античной скульптуры.

Скульптура Микеланджело

Мастера универсального дарования, Микеланджело Буонарроти – скульптора, живописца, архитектора, поэта – принято причислять к «титанам Возрождения». Большая часть произведений, созданных Микеланджело, находится в Италии, на родине мастера. В собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина хранятся гипсовые слепки с наиболее известных памятников Микеланджело, заказанные основателем музея И.В. Цветаевым в лучших итальянских мастерских. На примере этих копий слушатели смогут проследить творческий путь мастера – от его юношеского произведения «Вакх» до последних работ, наполненных драматизмом и экспрессией.

Французская живопись XVII века

В истории искусства Франции XVII столетие связано с поисками стиля, способного выразить национальное мировоззрение. Таким стилем стал классицизм. Опираясь во многом на философию рационализма Рене Декарта, этот стиль сформировался во французской литературе, в творчестве таких ее представителей, как Франсуа де Малерб, Никола Буало, Пьер Корнель, Жан-Батист Расин и Мольер. В живописи он нашел свое воплощение в творчестве Никола Пуссена и Клода Лоррена. Большую часть своей творческой жизни эти художники провели в Риме. Именно там, вдохновляясь памятниками античности и эпохи Возрождения, они создавали величественный язык классицизма с его строгими канонами и культом прекрасного. Сложение языка классицизма в живописи можно проследить на примерах блистательных шедевров этих художников, среди которых «Ринальдо и Армида» Пуссена и «Похищение Европы» Лоррена. Первым придворным живописцем Людовика XIII суждено было стать Симону Вуэ, среди произведений которого «большой стиль» демонстрирует написанное им по заказу кардинала Ришелье «Благовещение». Не обошлось формирование французской живописи XVII столетия и без влияния крупнейшего реформатора искусства Нового времени – Микеланджело Меризи да Караваджо. Новаторские приемы этого мастера получили развитие в творчестве его французского последователя Валантена де Булоня.

Итальянская живопись XVII–XVIII веков

Итальянская живопись XVII–XVIII веков в музейном собрании демонстрирует все многообразие стилистических и творческих исканий художников этого времени. Традиции болонского академизма, новаторские приемы Микеланджело Меризи да Караваджо, формирование стиля барокко нашли отражение в творчестве таких блестательных мастеров итальянского искусства этого времени, как Бернардо Строцци, Лука Джордано, Джузеппе Мария Креспи, Алессандро Маньяско. С XVIII столетием связан расцвет Венеции. Неповторимая атмосфера города с его дворцами, каналами, праздниками, карнавалами и театральными представлениями нашла отражение в жанре ведуты, ярким представителем которого стал Джованни Антонио Каналетто.

Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков

Клод Моне

С именем Клода Моне связаны не только самые яркие страницы истории импрессионизма, но и рождение самого названия этого направления. Именно его картина 1872 года «Впечатление. Восходящее солнце» («Impression, soleil levant») дала повод посетившему выставку художников критику Луи Леруа окрестить новое явление в искусстве «импрессионизмом» (от французского «impression» – «впечатление»). Музейная коллекция насчитывает одиннадцать первоклассных произведений Клода Моне. Его знаменитые «Завтрак на траве», «Бульвар Капуцинок в Париже», «Руанский собор в полдень (Портал и башня д'Альбана)» и «Руанский собор вечером», «Белые кувшинки» относятся к разным этапам творчества мастера и позволяют проследить изменение его живописной манеры – от ранних картин-этюдов до поздних декоративных произведений.

Эдгар Дега

Музейная коллекция произведений художника-импрессиониста Эдгара Дега представляет основные темы его творчества – скачки, балет, обнаженную натуру. Предпочитая работать не с натуры, а по памяти, большую часть своих произведений Дега создал с использованием пастели, позволявшей соединять виртуозность рисунка со звучностью цветовых сочетаний. Знаменитая пастель «Голубые танцовщицы» не только принадлежит к лучшим работам мастера, но и является собой яркий пример его творческого метода.

Огюст Ренуар

Участник выставок импрессионистов Пьер Огюст Ренуар по праву получил титул «живописца радости». На картинах художника запечатлена сама атмосфера парижской жизни последней трети XIX века, в которой и рождалось искусство импрессионизма. Моделями Ренуару нередко служили его друзья-художники, известные актрисы, натурщицы, модистки. Его шедевры, среди которых выделяются «Купание на Сене (“Лягушатник”)», «Портрет актрисы Жанны Самари», «Обнаженная (Нагая женщина, сидящая на кушетке)» не только являются собой образцы колористического дарования мастера, но и буквально излучают истинно французский дух радости жизни – «*joie de vivre*».

Поль Сезанн

Представитель французского постимпрессионизма Поль Сезанн является собой тип художника-мыслителя. Музей обладает четырнадцатью первоклассными картинами мастера, относящимися к разным этапам его творчества. Прошедший через увлечение импрессионизмом

Поль Сезанн сумел преодолеть этюдный метод работы и противопоставил ему монументальность восприятия мотива, вернув картине, по его собственным словам, «музейное назначение». Шедевры художника, среди которых «Автопортрет», «Берега Марны», «Персики и груши», «Пьеро и Арлекин (Марди-Гра)», «Гора Святой Виктории, вид со стороны Лов (Пейзаж в Эксе)», отражают новую концепцию восприятия мира «художником-пифагорейцем» и во многом сформировали художественный язык мастеров авангарда XX столетия.

Анри Матисс

Гордостью музейной коллекции по праву считается собрание произведений крупнейшего колориста XX века – Анри Матисса. Среди его девятнадцати картин, представленных в экспозиции, большая часть происходит из собрания его московского патрона – Сергея Ивановича Щукина. На деньги от заказов Щукина Матисс смог сначала арендовать, а затем и приобрести мастерскую в Исси-ле-Мулино. Именно там были созданы многие шедевры мастера, среди которых знаменитые «Красные рыбы (Золотые рыбки)». Став своеобразным «парадизом» для художника, интерьер мастерской часто представлял и в качестве мотива в ряде картин мастера, таких как «Мастерская художника (Розовая мастерская)», «Настурции. Панно „Танец“ II» и «Уголок мастерской». Собрание произведений Матисса позволяет не только проследить за размышлениями художника об искусстве, но и оценить интереснейший диалог между ним и его московским меценатом.

Пабло Пикассо и Андре Дерен

Имя Пабло Пикассо для искусства XX столетия является столь же знаковым, как для науки – имя Альberta Эйнштейна, а для кинематографа – Чарли Чаплина. Правы были современники, утверждавшие, что там, где прошел Пикассо, больше делать нечего. Среди произведений Пикассо в экспозиции выделяются такие произведения, как картина «голубого периода» «Старый еврей с мальчиком (Слепой нищий с мальчиком)», шедевр «розового периода» «Девочка на шаре» и уникальное произведение аналитического кубизма «Портрет Амбруаза Воллара». Творческие поиски художника с его уникальным умением проникнуть за покровы видимого в полной мере позволяет оценить музейная коллекция.

Современник Пикассо Андре Дерен, начинавший свой творческий путь вместе с Анри Матиссом и ставший одним из ярких представителей фовизма – первого авангардного течения XX века, экспериментировавшего в области выразительности цвета, затем, пройдя через увлечения искусством Сезанна, пришел к созданию собственного, так называемого готического, или византийского стиля. Лучшие качества этого стиля воплощает его монументальное произведение «Суббота», название которому дал поэт и художественный критик Гийом Аполлинер.