

Национальная библиотека Республики Адыгея
Сектор редких изданий

Художник нам изобразил...

8 декабря — Международный день художника

Майкоп, 2023

8 декабря отмечается **Международный день художника**, который был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».

День художника – не только праздник художников–профессионалов и любителей живописи. Это праздник для всех любителей прекрасного, ведь творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Художники умеют замечать и изображать красоту, гармонию и создавать новый мир.

Этот праздник – еще один повод вспомнить художников–творцов истории. Их глазами мы видим мир, осознаем, насколько он прекрасен и разнообразен. Знакомство с изобразительным искусством позволяет не только расширить свои знания и кругозор, но и приобщиться к этому замечательному миру. Все мы когда–то пробовали свои силы, взяв впервые в руки карандаш и кисти.

Художник – не только изобразитель, но еще и философ, мыслитель, психолог. В картинах зачастую можно увидеть гораздо больше, чем просто реалистичное или просто красивое изображение. Творцы вкладывают в них мораль, отражение эпохи, определенный посыл. Такие картины становятся известными на весь мир музейными экспонатами.

В 2023 году сектор редких изданий получил несколько книг из серии «Великие полотна». Сегодня мы расскажем Вам о некоторых из них – и о книгах, и о полотнах, – и о художниках.

Первым, с чьим творчеством хотелось бы вас познакомить – японский мастер гравюры **Кацусика Хокусай** – едва ли не самый известный японский художник. С конца XIX века его работы оказали значительное влияние на европейских художников, таких как Гоген и Ван Гог.

Хокусай тщательно изучал художественные приёмы самых разных живописных направлений: от традиций японских школ, до наследия китайской живописи XV–XVII веков и даже живописи маслом в западном стиле. Весь этот опыт сформировал Хокусая как большого художника, который внёс огромный вклад в развитие пейзажного жанра в гравюре.

«Большая волна в Канагаве» из серии «Тридцать шесть видов Фудзи» – одно из самых узнаваемых произведений японского искусства в мире. В этой гравюре отчётливо проявляется индивидуальная манера художника.

Хokusai выбирает напряжённый момент и смело играет с масштабами. Он изображает маленькими не только людей в лодках, которые отчаянно хватаются за них, чтобы не упасть за борт; но и гору Фудзи. Они противопоставляются бушующей водной стихии – огромной волне, которая готова обрушиться на лодки и одновременно как бы служит обрамлением для горы Фудзи. Но именно Фудзи является единственным неподвижным элементом в динамичной композиции Хokusая. Так художник создаёт контраст большого и малого, стихийного движения и незыблемого спокойствия.

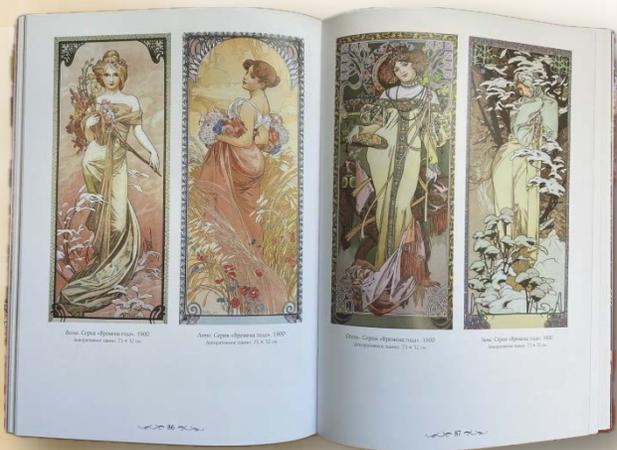
Альфонс Муха – нарицательное имя стиля модерн. Такую репутацию чешский художник заслужил тем, что сумел покончить с академизмом XIX века.

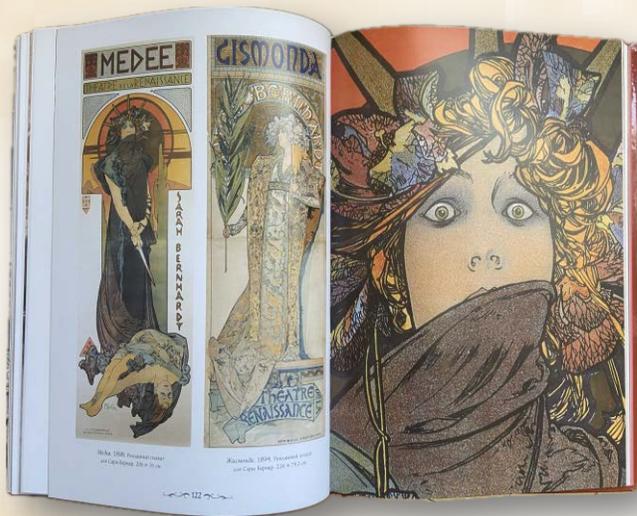
Мгновенно узнаваемые работы Мухи в большей степени созданы в бледных пастельных оттенках персика, золота, охры и одуванчика. Большая часть его работ изображает красивых молодых женщин, одетых в неоклассические одеяния среди цветов, перьев и других чувственных природных форм. Он прославился не только иллюстрацией рекламных плакатов, но и живописью, книжными иллюстрациями, лепкой и проектированием театральных декораций, украшений и обоев – в каждом из этих направлений Муха продемонстрировал свою адаптивность как художник.

Его имя чётко ассоциируется со стилем модерн. Его ещё часто называют ар-нуво, что в переводе с французского означает «новое искусство». Это направление вошло в моду в конце XIX века, а угасло в 10-х годах XX. Растительный орнамент, изогнутые линии, отказ от углов – вот основные отличительные черты модерна. Забавно, что Муха не любил это направление и лишь зарабатывал деньги с его помощью.

Главной «фишкой» его картин является техника многокрасочной литографии. Это такой способ печати, при котором краска под давлением переносится на бумагу с плоской формы. Правда, Мухе пришлось изобрести собственный метод литографии. Дело в том, что художник был большим поклонником византийского золотого цвета, как бы поблёкшего от времени, а печать тех времён не использовала такие краски. Второй особенностью его работ стал размер. Мастер ввёл в моду вертикальный продолговатый формат, которым его картины оригинально отличались от остальных. Альфонс Муха стал невероятно популярен благодаря одной женщине. Она была культовой актрисой и её звали Сара Бернар. Благодаря ей весь Париж выстроился в очередь за картинами модерниста. Давайте перенесёмся в конец XIX столетия и узнаем, как развивалась та история.

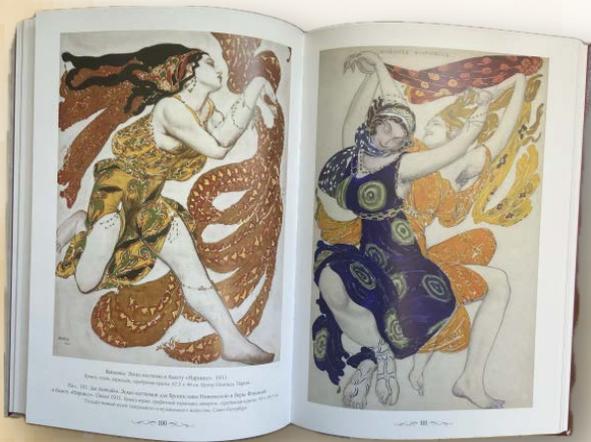
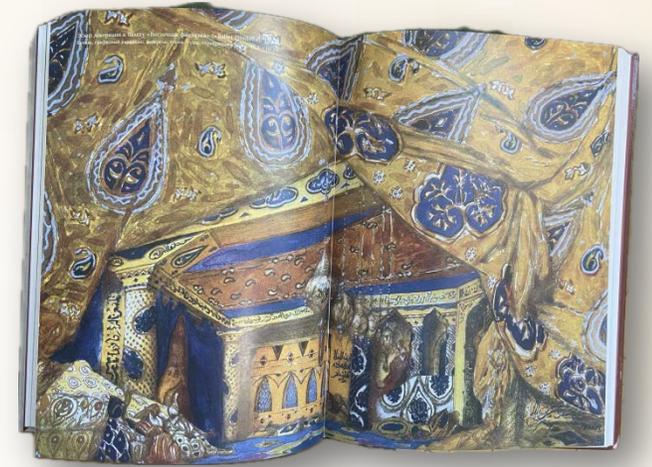

Владелец типографии де Бруноф дал, тогда ещё малоизвестному художнику заказ на афишу к спектаклю «Жисмонда», в главной роли которого и играла прима. Муха сделал набросок в своём блокноте во время представления, а затем нарисовал эскиз прямо на мраморной плите столика в кафе, за неимением других подручных черновиков. Афиша стала революционной! Дело в том, что тогдашняя публика привыкла к чёрно-белым плакатам, с кучей текста и минимумом картинок, а Муха нарисовал яркий постер в золотых тонах, с Сарой Бернар во весь рост. Актрисе так понравилась работа, что она заключила с художником контракт на шесть лет, а также добилась его повышения до главного декоратора театра! А то легендарное кафе, в котором был сделан первый набросок, предприимчивый де Бруноф купил, чтобы показывать за отдельную плату стол-черновик.

Все картины Мухи пронизаны спокойствием и гармонией. Они умиротворяют и дают ощущение тепла и света. Его работы очень целостны по композиции, а также очень лиричны по сюжету. Хотя сам автор и относился скептически к своим произведениям в жанре модерн, уже более ста лет ценители всего мира восторгаются ими.

Леон Бакст родился в 1866 году в Гродно в еврейской семье. При рождении его назвали Лейб-Хаим Розенберг. Когда семья переехала в столицу, мальчик часто гостил у своего деда, модного портного – в старинной изысканной квартире в самом центре Петербурга. Леон Бакст много читал, ставил детские кукольные постановки и слушал рассказы родителей и деда о театре. С детства Бакст увлекался и рисованием. Отец показал его рисунки скульптору Марку Антокольскому, и тот посоветовал мальчику учиться живописи. Леон Бакст поступил вольнослушателем в Академию художеств, но не окончил ее. Он брал уроки у Александра Бенуа и подрабатывал, создавая иллюстрации для детских книг. На первой выставке своих работ в 1889 году Лейб-Хаим Розенберг взял себе псевдоним Леон Бакст.

В 1893 году Бакст уехал в Париж. Здесь он продолжал учиться живописи, а картины стали единственным источником дохода молодого художника. В письме к другу Бакст писал: «Продавец картин нахально забирает за гроши мои лучшие этюды».

Первыми «взрослыми» работами Леона Бакста стали иллюстрации для детских книг. Позже он стал известным портретистом и революционным театральным декоратором, художником, «опьянившим Париж», и дизайнером, одна лекция которого стоила в Америке 1920-х годов две тысячи долларов.

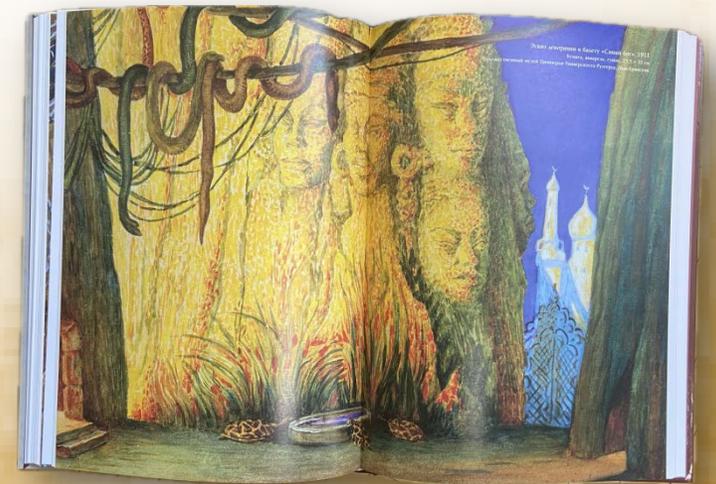

Во время одного из приездов в Петербург Леон Бакст стал бывать в кружке Александра Бенуа. В него входили художники, писатели и любители искусства, которые позже образовали художественное объединение «Мир искусства». Когда мирисусники стали выпускать свой журнал, Бакст возглавил художественный отдел. Вскоре его пригласил к себе великий князь Владимир Александрович давать уроки рисования детям.

Леон Бакст отправился в Грецию вместе с художником Валентином Серовым. Он сделал там этюды средиземноморских пейзажей и зарисовки, которые позже стали фрагментами новых театральных декораций.

С 1910 года Леон Бакст вновь поселился в Париже. В эти годы он заслужил настоящую мировую славу своими театральными декорациями – объемными, многослойными и сказочными. Он оформлял балеты Дягилева для его парижских Русских сезонов – «Клеопатру», «Шехеразаду», «Карнавал» и «Нарцисс».

Художественный критик Мстислав Добужинский писал: *«Его признал и «короновал» сам изысканный и капризный Париж»,* а Андрей Левинсон – *«Париж подлинно пьян Бакстом».*

Владимир Иванович Глухов – ученик Алексея Бесперстова, родился в 1961 году в Душанбе. В 1990-е художник покинул Таджикистан и переехал в Тюмень, но среднеазиатская тема оставалась для него главной. «Таджикистан – моя родина, мой рай. Там тепло. Там солнце, фрукты, ослепительные краски – алый, лазоревый, желтый...» Владимир Глухов часто бывал в Таджикистане. Родина дарила ему эмоции и заряжала энергией.

В его картинах оживает далекая сказка, персонажи обладают гротескными чертами, намеренно плоскостная манера изображения отсылает к восточным миниатюрам.

В работах Владимира Глухова проявляются черты европейского фовизма. Присущий его творчеству цветовой символизм в соединении с элементами фольклора дает повод современникам называть художника «русским Гогеном». Не связанные сюжетно произведения составляют единый образный ряд, в основу которого положена творческая раскованность и свобода воображения, стилевое многоязычие, стремление выразить нематериальные категории – эмоции, ощущения, настроение.

Литература

Кацусика Хокусай / [альбом / составитель Андрей Астахов]. – Москва : Воскресный день : Печатная слобода, 2021. – 205, [2] с. : цв. ил. – (Великие полотна). – Указ.: с. 206–207.

Модерн в мировой графике / [альбом / редактор Ирина Моторина]. – Москва : Воскресный день : Печатная слобода, 2020. – 205, [2] с. : ил., цв. ил., портр.; 35 см. – (Великие полотна).; Указ.: с. 206.

Альфонс Муха : [16+] / [альбом / составитель Андрей Астахов]. – Москва : Воскресный день : Печатная слобода, 2021. – 204, [3] с. : ил., цв. ил., портр.; 35 см. – (Великие полотна). – Указ.: с. 206–207.

Лев Бакст : [16+] / [альбом / составитель Андрей Астахов]. – Москва : Воскресный день : Печатная слобода, 2022. – 205, [2] с. : цв. ил., портр.; 35 см. – (Великие полотна).; Указ.: с. 206–207.

Глухов Владимир Иванович : Качим –кермек. Возвращение / Владимир Глухов ; Фонд поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты». – Москва : Capital Press, 2017. – 143 с. : цв. ил., портр. ; 29 см. – (Серия публикаций фонда «Русские меценаты» ; вып. 1). – 1000 экз.

8 декабря - Международный день художника // **CALEND.RU : проект «Календарь событий»** : [сайт]. - URL: <https://www.calend.ru/> (дата обращения 08.11.2023). – Текст электронный.

Материал подготовила главный библиограф сектора редких изданий
Национальной библиотеки Республики Адыгея
Хагундокова Л. Т.