

50 КАРТ

КАНДИНСКИЙ · ДАЛИ · УОРХОЛ · МУНК

КАРАВАДЖО · ПИКАССО · МОНДРИАН

АВТОР ТЕКСТА КАТЯ ТЫЛЕВИЧ · ИЛЛЮСТРАТОР МИККЕЛЬ СОММЕР КРИСТЕНСЕН

ТВОРЧЕСКИЙ ОРАКУЛ

ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ И ВДОХНОВЕНИЯ
ОТ ВЕЛИЧАЙШИХ ХУДОЖНИКОВ

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

ПОДСКАЗКИ К ТВОРЧЕСКОМУ ОРАКУЛУ

Карты Творческого оракула дают вам три совета*, основанных на биографиях известных художников.

Выбрав карту, вы получите ответ на вопрос о

ЖИЗНИ

РАБОТЕ

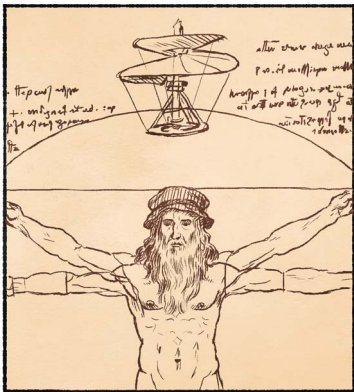

ТВОРЧЕСТВЕ

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

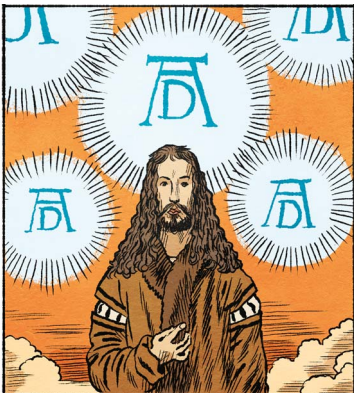
иллюстрация: Татьяна Смирнова

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Италия**, 1452–1519

Леонардо да Винчи — человек эпохи Возрождения — достиг невероятных высот в науке, технике, архитектуре, инженерном деле, изобретательстве, скульптуре, рисовании, живописи и других областях. В числе прочего да Винчи препарировал людей и животных, исследовал анатомию и пропорции человеческого тела. В наши дни его знает каждый, и в очереди на «Джоконду» и «Тайную вечерю» выстраиваются не только знатоки. Да Винчи на столетия опередил свое время. Сохранились записи с планами его будущих исследований, чертежи вертолетов и танков и почти идеальные (с небольшой поправкой на детали репродуктивных органов) анатомические рисунки.

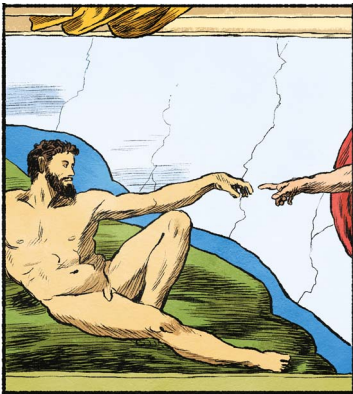

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР

Германия, 1471–1528

Живописец и гравер Альбрехт Дюрер, положивший начало немецкому Возрождению, был признанным мастером ксилографии. Печатное дело получило импульс развития благодаря сильным работам Дюрера на религиозные сюжеты — такие как «Апокалипсис». В родном Нюрнберге он водил дружбу с интеллектуалами и знатью, а во время вспышки чумы, по неподтвержденным данным, отбыл в Венецию, которую считал своей духовной родиной. Италофил Дюрер так вдохновился полотнами своих южных коллег, что в поздних работах старался навязать эмоциональность и линейную перспективу флегматичным соотечественникам.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Два известных ваятеля отказались заканчивать скульптуру Давида — мрамор, по их словам, был недостаточно хорош, чтобы передать эротическую привлекательность героя. За дело взялся Микеланджело — и резец мастера оказался сильнее дефектов камня. За свою жизнь Микеланджело не раз показывал, как именно должен работать творец. Ходила легенда, что мастер, не терпевший в работе компромиссов, уволил всех, кто помогал ему в росписи потолка Сикстинской капеллы, и всю работу выполнил сам. Служение совершенству стоило ему здоровья и человеческого счастья, но каждое его творение — пример несравненного гения Микеланджело.

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ

Италия, 1475–1564

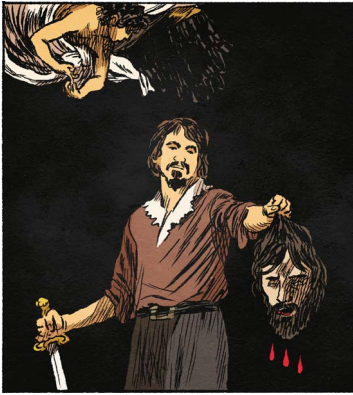

Точная дата рождения Тициана Вечеллио неизвестна, но астрологи сходятся во мнении, что он типичный Скорпион. Этот космополитичный и открытый всему новому венецианец в XVI веке завоевал международную популярность. Экспрессия, масштабы и колорит его картин наряду с волнующей чувственностью открыли ему двери Ватикана и знатных домов Европы. Тициан писал портреты высокопоставленных особ и экспериментировал с техникой, чаще всего в мифологических композициях, которые сравнивал с поэзией. Он оставался плодовитым, конкурентоспособным художником вплоть до своей кончины от чумы.

ТИЦИАН ВЕЧЕЛЛИО

Ита

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

МИКЕЛАНДЖЕЛО МЕРИЗИ ДА КАРАВАДЖО

Италия, 1571–1610

Возможно, сегодня Караваджо признали бы психически больным. Гений был драчливым, иногда дело доходило до убийства. Он часто переезжал, но не из любви к путешествиям, а скрываясь от правосудия. Караваджо рано осиротел (отца отняла чума), но благодаря таланту художник обрел знатных покровителей. Опасные страсти в жизни мастера проявились контрастами в его произведениях: свет — тьма, невинность — жестокость. А еще в его творениях много отрезанных голов. «Убийственный» талант... и убийственный (теперь уже без кавычек!) темперамент. Последние шедевры Караваджо созданы в бегах. Художник умер вскоре после того, как его настигли мстители, изуродовали его и повредили зрение. Конец в духе Караваджо.

АРТЕМИЗИЯ ДЖЕНТИЛЕСКИ

Италия, 1628–1672

Артемизия Джентилески ассистировала отцу и со временем переросла его как мастер. Она стала первой женщиной — членом Академии живописного искусства Флоренции. На живописный дар Артемизии большое влияние оказал Караваджо, который был другом семьи. Ее работы, драматичные, нередко со сценами насилия, пережили и признание, и забвение. В 1970-х годах их заново открыли феминистки. В юности Джентилески подала в суд на своего учителя Агостино Тасси за изнасилование. Ей пришлось пройти через ад, чтобы выиграть это громкое дело. В ее картинах — настроение тяжелейших страниц биографии: библейские героини карают и отнимают жизни.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

ФРАНСИСКО ГОЙЯ

Испания, 1746–1828

С самого начала карьеры Гойя проявлял себя как смелый экспериментатор и вскоре стал получать заказы от церкви и двора. Но даже оказавшись придворным художником, Гойя позволяет себе вольности в изображении первых особ государства. Так не без едкой иронии он изображает в знаменитом цикле «Капричос» герцогиню Альбу, с которой, по слухам, у художника была связь. К этому времени его поразил серьезный недуг, и он почти оглох. После вторжения Наполеона Гойя не поладил с новой властью. Мрачные и гротескные произведения тех лет отражают состояние его духа. Серия «Бедствия войны» из более чем 80 офортов — шокирующее обличение человеческих злодеяний. Истерзанный хворьями и усталостью, в 1824 году Гойя отправляется в добровольное изгнание и в муках оканчивает свои дни во Франции.

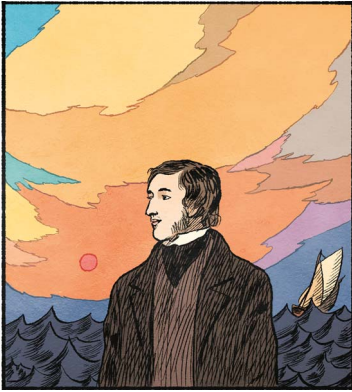

УИЛЬЯМ БЛЕЙК

Великобритания, 1757–1800

Первые видения посетили будущего художника в возрасте четырех лет, но близкие не поверили ему. Однако общение Блейка с потусторонним миром не прекращалось. По словам художника, религиозные, исторические и воображаемые персонажи ему позировали и вдохновляли его. Стихи Блейка, его иллюстрации, гравюры и идеи о двойственности желания и действия, знания и невежества выразили дух и эстетику романтизма. Сам же он большинству современников запомнился как «чудаку». Увлеченный мистическими идеями, Блейк терпеть не мог размахивающих Библией ханжей, верил в равенство духовного и плотского. Продолжай же бороться за правое дело, призрак Уильяма Блейка!

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

УИЛЬЯМ ТЁРНЕР

Великобритания, 1789–1862

Сам подверженный перепадам настроения, Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер был невероятно чуток к изменчивым природным состояниям. Эффектная игра света и одухотворенность его пейзажей делают Тёрнера в глазах современной критики протоимпрессионистом. Маслом и акварелью Тёрнер будто бы повторял акт Божественного творения. В поездках по Европе он накопил достаточно вдохновения, чтобы жить отшельником в Лондоне. Общался в основном с отцом и всякий раз после продажи картины якобы впадал в уныние. Перед смертью большую часть своих произведений Тёрнер завещал государству — по душевной щедрости и для лучшей сохранности.

ГЮСТАВ КУРБЕ

ф

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

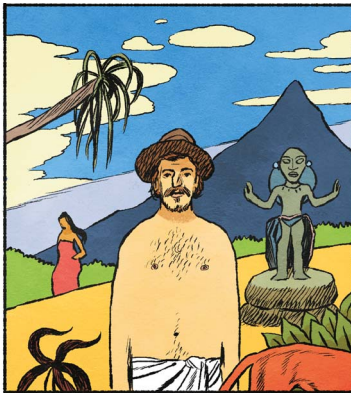
Гюстав Курбе шокировал буржуазию «слишком реалистичным» взглядом на вещи. Его не интересовали идеализированные и традиционные образы. Один из основателей реализма, он вдохновлялся обычными людьми (в том числе асоциальными) и неприкрытыми телами (например, мог крупным планом показать место, откуда все мы появились на свет). Курбе заслужил репутацию дерзкого вольнодумца и угрозы для общества. По обвинению в низвержении Вандомской колонны (воздвигнутой в память побед Наполеона) Курбе провел полгода в тюрьме. Чтобы избежать штрафов, художник скрылся в Швейцарии. Там он скончался, не дождавшись амнистии.

УИЛЬЯМ МОРРИС

Великобритания, 1834–1896

Создатель успешной оформительской конторы Уильям Моррис решительно менял аскетичные викторианские интерьеры, вводя средневековые мотивы в витражах, обоях, мебели, гобеленах. Его гению подвластно все — архитектура, прикладные искусства, живопись и литература. Моррис, описавший в своей утопической книге средневековые идеалы, считается также родоначальником литературного жанра фэнтези. Искренне веривший в равенство искусств и ремесел, он интересовался марксизмом и социализмом. На его собственном производстве решались задачи социальной справедливости и экологической безопасности. Похоже, правые власти, опасавшиеся «призрака коммунизма», собирали на Морриса компромат.

ПОЛЬ ГОГЕН

1873–1903

Гоген занимался живописью как любитель, успешно работая биржевым брокером, но однажды решил оставить все, поняв, что на пути к новым вершинам его тормозят предрассудки (а еще жена с пятью детьми). Новые пути в искусстве Гоген искал в Бретани, в Арле, где делил жилье с Ван Гогом до помешательства последнего, а затем и вовсе покинул Францию и рафинированную европейскую цивилизацию. Он поселился на Таити у аборигенов, обрел вдохновение в экзотике и юных любовницах (а те, в свою очередь, «обрели» сифилис). На южных морях Гоген развил собственный постимпрессионистский, «примитивистский» стиль: ясные силуэты, заполненные чистыми цветами, четкие мазки и чувственность, переданная с романтической непосредственностью.

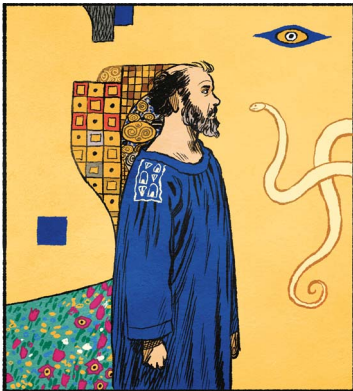
[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Нидерланды, 1853–1890

В поисках себя чудаковатый Ван Гог менял работу, находил и терял Бога и много раз влюблялся (обычно без взаимности), но в конце концов решил посвятить себя живописи. Брат Тео взвалил на себя обязанности поверенного художника, его мецената и агента. Эти сложные и трогательные отношения раскрыты в переписке братьев. Винсент всю жизнь был не вполне уравновешен, а однажды у него произошел срыв, от которого он уже не смог оправиться. Лучшие свои работы, такие как «Звездная ночь», он написал во время лечения в клинике. Об инциденте с отрезанным ухом знаменитого постимпрессиониста сейчас знает каждый, но до последних дней работы Винсента продавались плохо. Ныне его произведения стоят баснословных денег.

ГУСТАВ КЛИМТ

Австрия, 1862–1918

Густав Климт жил в Вене в гламурную Прекрасную эпоху, но из одежды предпочитал безразмерную хламиду. У темпераментного художника были отпрыски от разных женщин, однако любимые «дети» Климта — это похожие на драгоценные декоративные панно картины, обычно с изображением обнаженной натуры. В некоторых работах мастер использовал сусальное золото. Один из основателей Венского сецессиона, он продвигал молодых художников и развенчивал академический консерватизм. Обвинения в порнографии заставили Густава Климта избрать творческое уединение. Поэтому художник утверждал, что для знакомства с ним достаточно изучить его картины.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

