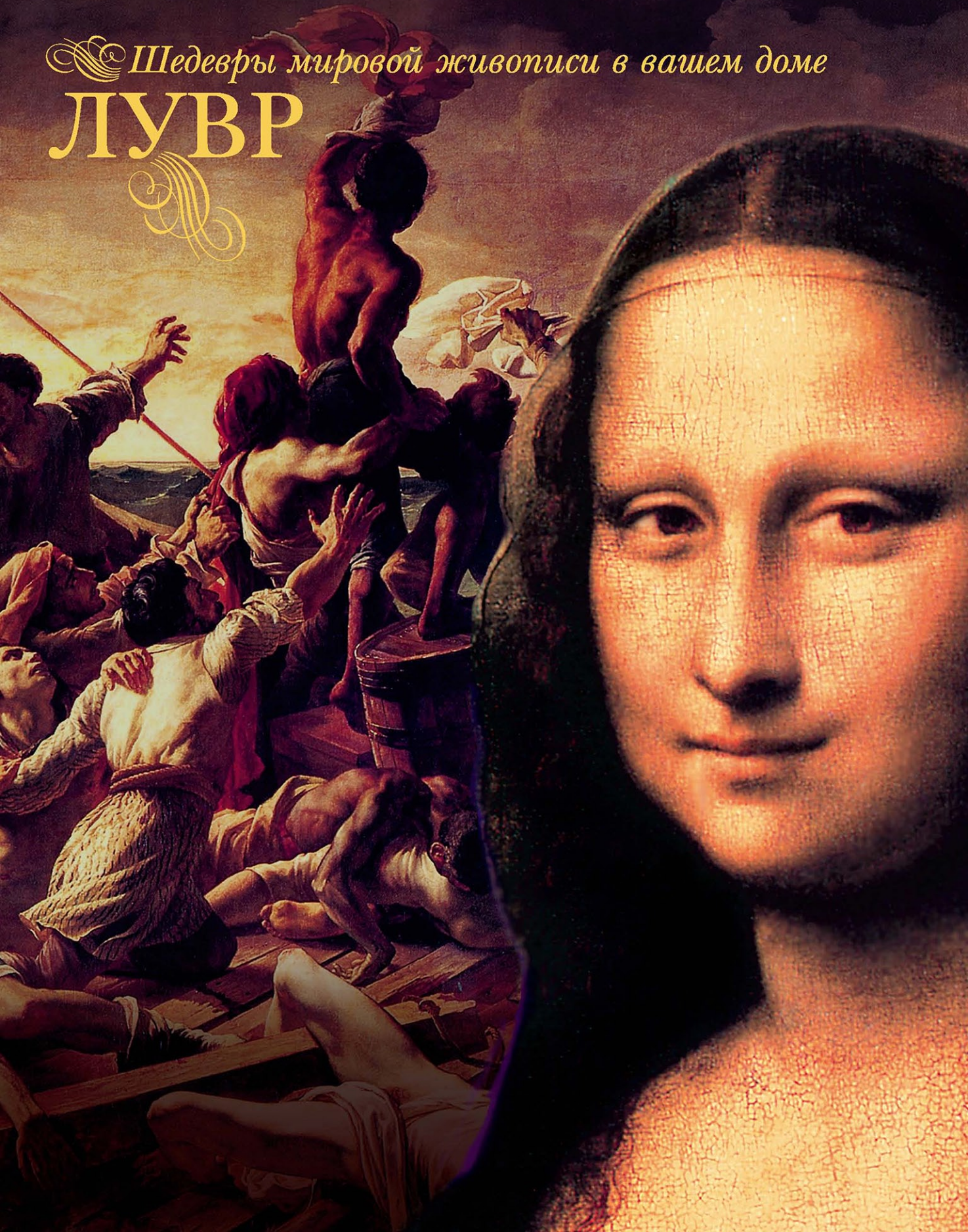

Шедевры мировой живописи в вашем доме

ЛУВР

УДК 069
ББК 85.14
З 263

Исключительное право публикации альбома репродукций «Лувр»
принадлежит ЗАО «ОЛМА Медиа Групп».
Выпуск произведения без разрешения издателя считается противоправным и преследуется по закону.

Текст и составление М. В. Замковой
Оформление В. А. Тогобицкого
На переплете использованы фрагменты картин
«Плот “Медузы”» Теодора Жерико и «Джоконда» Леонардо да Винчи

Замкова М. В.

З 263 Лувр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 128 с. – (Шедевры мировой живописи в вашем доме).

ISBN 978-5-373-00780-1

В альбоме представлены выдающиеся произведения западноевропейской живописи XIII–XIX веков из коллекции одного из самых известных музеев мира – Лувра. Издание богато иллюстрировано.

УДК 069
ББК 85.14

СОДЕРЖАНИЕ

Чимабуэ	10	Питер Брейгель Старший	68
Джотто ди Бондоне	12	Паоло Веронезе	70
Симоне Мартини	14	Якопо Тинторетто	74
Фра Анджелико	16	Эль Греко	78
Ян ван Эйк	18	Микеланджело да Караваджо	80
Рогир ван дер Вейден	20	Франс Хальс	82
Филиппо Липпи	22	Питер Пауль Рубенс	84
Антонио Пизанелло	24	Никола Пуссен	88
Паоло Уччелло	26	Клод Лоррен	92
Сандро Боттичелли	28	Антонис ван Дейк	94
Пьетро Перуджино	32	Якоб Йорданс	96
Ханс Мемлинг	34	Жорж де Латур	98
Иероним Босх	36	Бартоломео Эстебан Мурильо	100
Герард Давид	38	Рембрандт Харменс ван Рейн	102
Доменико Гирландайо	40	Ян Вермеер Дельфтский	106
Джованни Беллини	42	Антуан Ватто	108
Андреа Мантенья	44	Жан Батист Шарден	112
Леонардо да Винчи	48	Джошуа Рейнолдс	116
Альбрехт Дюрер	52	Жан Оноре Фрагонар	118
Лукас Кранах Старший	54	Франсиско де Гойя	120
Рафаэль Санти	56	Жан Огюст Доминик Энгр	122
Тициан Вечеллио	60	Теодор Жерико	124
Ганс Гольбейн Младший	64	Эжен Делакруа	126

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛУВРА

Лувр – один из самых грандиозных и замечательных дворцовых комплексов мира. Его изначальное название Лувения, или Лупания, напоминает о тех давних временах, когда на берегу реки Сены в «волчьем лесу» был построен охотничий замок для французских королей («лупус» на латинском языке означает «волк»). Теперь это самый центр Парижа.

В основу архитектуры замка легла цитадель, которую выстроили в начале XIII века как символ могущественного централизованного государства. Король Карл V включил эти земли в черту города. При Франциске I с 1527 года Лувр стал официальной королевской резиденцией. Затем старый замок сломали, а в 1541 году заложили новый, более обширный дворец. Пристройки и реконструкции продолжались на протяжении столетий. Основной план (четыре крыла, окружающие двор) сохранился, но средневековая цитадель постепенно превратилась в дворец Ренессанса.

Екатерина Медичи, в то время королева-регентша, в 1563 году повелела возвести за стенами Лувра второй дворец, получивший по-французски красивое и звучное название Тюильри, по находившимся здесь ранее черепичным заводам. Во время правления Генриха IV был составлен генеральный план, который должен был придать Лувру его окончательный облик. Король решил связать Лувр и Тюильри в единый комплекс, соединив их галереями, идущей вдоль Сены и получившей официальное название Большой галереи. Имен-

но этой галерее было суждено стать основой будущего музея.

При Людовике XIV в Лувре и Тюильри были развернуты широкомасштабные работы. Все говорило о том, что Лувр станет еще прекраснее. Из Фонтенбло было перевезено и размещено во дворце королевское собрание живописи. Однако в 1674 году король принял решение сделать своей резиденцией Версаль, ставший символом французской монархии вплоть до конца ее существования. Строительство в Лувре было прервано и заброшено на многие годы, дворец потерял свое значение. В течение XVIII века его помещения начали занимать различные правительственные учреждения, в том числе и многочисленные Королевские Академии.

В 1699 году Королевская Академия живописи и скульптуры получила разрешение у Людовика XIV использовать Большую галерею для показа работ ее мастеров. Выставка имела огромный успех. С 1725 года и вплоть до 1848 года такие выставки стали проводиться регулярно и получили название по месту их проведения в Большом салоне – «Салон». Отсюда пошло и сохранившееся до наших дней выражение «салонная живопись». Назначением дворца стало служение культуре.

В 1750 году возобновились работы по реставрации обветшавшего здания Лувра, а в Люксембургском дворце состоялась демонстрация королевского собрания живописи, большая часть которой до тех пор была недоступна для широкой публики.

Статус музея Лувр получил в конце правления Людовика XVI, также проводившего политику активного пополнения королевских коллекций.

Революция изменила название Лувра – он стал Главным музеем искусств, который открыл свои двери 10 августа 1793 года. Периоды Второй республики и Второй империи ознаменовались новым всплеском музейной и архитектурной деятельности. Лувр, переименованный в 1848 году во Дворец народа, был полно-

стью отреставрирован и переоборудован.

В 1871 году, в дни Коммуны, дворец Тюильри был уничтожен пожаром, и впоследствии было решено его не восстанавливать. Правительственные учреждения постепенно стали перебираться из Лувра в другие здания. Одно за другим помещения переходили к музею. Появилась возможность показать сильно разросшиеся коллекции. С этого времени Лувр занял прочное место среди крупнейших музеев мира.

СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ

Собирательство произведений искусства во все времена считалось неотъемлемой привилегией монархов. Уже в конце XV века во Франции понимали приоритет достижений итальянского искусства и художественного итальянского мастерства. Сначала на подобные вещи смотрели как на редкости, предназначенные для коллекционеров, но уже скоро художественные ценности Италии послужили одним из стимулов военных походов в эту страну. Вскоре во Францию стали поступать картины художников Высокого Возрождения. Торжественный въезд Людовика XII в Милан в 1507 году был запечатлен Леонардо да Винчи, который получил королевскую пенсию и был принят на службу в качестве военного инженера.

Наиболее примечательным «сюжетом» в искусстве этого периода являлась фигура самого короля. Франциск I был человеком воистину универсальных дарований – и меценат, и военачальник. Его огромной

энергии хватало и на придворные интриги, и на развитие армии, и на пополнение коллекции. Именно он заложил основу французской национальной коллекции, которая первоначально разместилась в новом королевском дворце в Фонтенбло. Основу коллекции Фонтенбло составили несколько шедевров флорентийской и римской живописи. Но и другая, большая часть коллекции выделялась высоким качеством исполнения. Надо признать, что король обладал широким кругозором и изысканным вкусом. В 1517 году Франциск I поселил Леонардо да Винчи близ Амбуаза. И все картины, находившиеся у художника к моменту его смерти в 1519 году, наследовал король. В их числе и знаменитый портрет Монны Лизы. Все 19 картин итальянских художников из коллекции Франциска находятся в Лувре и сейчас. Первой французской работой в коллекции стал, по-видимому, портрет самого короля, сейчас приписываемый Жа-

ну Клуэ Младшему. Портрет Франциска I работы Тициана сделан по медали Бенvenuto Челлини, работавшего в то время в Париже, так как у французских монархов того времени не было принято позировать художникам-портретистам.

К середине XVI века французское придворное искусство уже не зависело от чужеземных влияний и развивалось самостоятельно. После 1527 года официальной королевской резиденцией становится капитально перестроенный Лувр. При Генрихе II основным приобретением Лувра стали скульптурные фасады Жана Гужона в квадратном дворе. Лувр, пожалуй, едва ли не единственный музей в мире, декоративное оформление которого вообрало в себя творчество художников высочайшего уровня. Несколько небольших кабинетных портретов кисти Франсуа Клуэ и Корнеля де Лиона, а также работы художников так называемой Школы Фонтенбло поступили в Лувр несколько позднее.

Генрих IV, столь много сделавший для Лувра, был убит в 1610 году. Следы строительных работ, затеянных в Лувре его вдовой Марией Медичи, не сохранились, но присутствие ее личности в формировании луврской коллекции проявилось глубже, чем у какого-либо другого монарха. В 1621 году она заказала Рубенсу серию огромных холстов для своей резиденции в Люксембургском дворце, которые должны были подробно изложить события ее жизни и возвеличить ее образ. Весь цикл из двадцати одной картины в 1816 году был перенесен в Лувр из бывшей резиденции Медичи, занятой Французским сенатом.

Художественный приоритет Франции поддерживала деятельность трех ее великих министров: Ришелье, Мазарини и

Кольбера. Каждый из них в какой-то степени наследовал дело своего предшественника. Королевская коллекция служила для них выражением могущества монархии. Собrania Ришелье были просто огромными. Они заполняли дворец кардинала, чтобы перейти затем к королю. Мазарини вошел в историю как человек алчный, однако ни он, ни другие министры не собирали коллекции для себя лично. Кардинал Мазарини стал первым министром, когда на трон взошел, еще ребенком, Людовик XIV. Для Мазарини коллекционирование живописи имело, видимо, большее значение, чем для Ришелье. Он следил за всеми проходившими в Европе распродажами коллекций. Именно ему Франция обязана покупкой лучшей части коллекции английского короля Карла I. После смерти Мазарини в 1661 году роль собирателя взял на себя сам французский король.

Лично управляя страной, Людовик XIV сделал и покровительство искусствам королевским правом и долгом. Ни один европейский монарх не знал так хорошо искусство своего времени. Людовик XIV считал осведомленность в вопросах искусства обязательной для правителя. Он великодушно отказался унаследовать всю коллекцию Мазарини, но приобрел лучшие полотна – работы Рафаэля, Тициана и Корреджо. Король сам делал закупки для стремительно разраставшейся коллекции, в том числе и произведения современных ему художников – Пуссена и Клода Лоррена. Сразу после смерти Рембрандта интенсивно скупались работы великого голландца.

Генеральный инспектор финансов Кольбер изыскивал средства не только на непомерные расходы версальского двора, но и на реконструкцию Лувра, состояние

которого приводило короля в ужас. Кольбер, со своей стороны, непоколебимо верил в будущее Лувра как национального музея. Он приобретал произведения, которые не успел купить Мазарини. Так, посол Франции в Венеции получил у венецианского сената разрешение на покупку двух больших картин Веронезе. В течение двадцати лет коллекция увеличилась с двухсот холстов до двух тысяч произведений. Художник Шарль Лебрен вместе с Кольбером воскресил давний замысел Ришелье превратить Большую галерею в собрание картин для обучения художников, объединив там произведения, рассредоточенные по разным королевским дворцам. По распоряжению Кольбера в Лувр переезжает коллекция Фонтенбло, которая оставалась там как память о Франциске I. В 1681 году король посетил старый Лувр, чтобы увидеть свой кабинет живописи. Это был торжественный день: Лувр стал национальной галереей, единственным посетителем которой был сам король.

После смерти Людовика XIV для Лувра наступил режим жестокой экономии. Золотой век французской живописи, пришедшийся на XVIII столетие, не нашел покровителя в лице Людовика XV и остался почти не представленным в королевской коллекции. Зато Людовик XVI поставил своеобразный рекорд по новым поступлениям в музей. Были пополнены все коллекции, проведена систематизация произведений по качеству. Граф Д'Анживийе, занимавший в то время пост директора Лувра, активно пополнял коллекции за счет голландских школ, к которым возник немалый интерес.

Великая французская революция разом изменила жизнь Лувра. Все перипетии этого сложного периода сказались и в судьбе дворца-музея. Идея освобождения

от королевской власти давала каждому право притязать на королевские привилегии. Искусство должно было принадлежать народу. И без единого месяца отсрочки. Декрет от 27 июля 1793 года постановлял открыть Лувр через 14 дней, что и произошло 10 августа. Конечно, галерея не была готова и очень скоро закрылась на ремонт и реконструкцию. Часть помещений подготовили для доступа публики к 17 апреля 1799 года, остальные работы были завершены к июлю 1801 года.

Главный музей искусств (так стал называться Лувр) открылся в дни, когда Франция была в состоянии войны со всей Европой и к тому же раздираема гражданской войной. И все же Музей стал великим достижением своего времени и оказался, наверное, единственным верным начинанием Республики. Якобинцы во главе с Жаном-Луи Давидом достигли своей цели, показав, что культура, некогда служившая исключительно удовольствию монарха, является естественным правом и достоинством всего человечества.

В период Директории генерал Наполеон Бонапарт приказал: куда бы ни направлялись его армии, они должны захватывать самые прославленные памятники искусства в пользу Главного музея, ибо суверенное право на все искусства должно перейти к Франции, чтобы утвердить и украсить царство свободы. Первая партия художественных ценностей прибыла из Нидерландов, за ней последовали картины из Италии. В 1806–1807 годах были ограблены австрийская и немецкая галереи. Караваны шедевров из всех оккупированных стран стягивались к Лувру. В конце концов утвердилось мнение, что именно Франция более всего подходит для выполнения миссии Всемирного му-

зая. Всецело одобрявшие это французские художники заявляли, что «Французская Республика благодаря своей силе, своей просвещенности и своим передовым художникам является единственной страной в мире, способной дать безопасный приют шедеврам».

Виван-Денон, бывший директором Лувра в то время, все отчетливее видел, чего не хватает в коллекции картин, в большинстве своем приобретенных в результате военных действий. Большой пробел составляло, например, отсутствие картин раннего Ренессанса. В 1811 году он отправился в Тоскану для поиска художественного наследия этого периода и значительно преуспел. В церкви францисканцев в Пизе Виван-Денон приобрел произведения Чимабуэ и Джотто, которые ныне открывают раздел итальянской живописи в Большой галерее. Выставка, устроенная по его возвращению, помимо алтарей Джотто и Чимабуэ включала в себя произведения Фра Анджелико, Филиппо Липпи, Лоренцо ди Креди и многих других художников, составляющие и сейчас гордость коллекции раннего Ренессанса в Лувре.

Революционный пример Лувра вдохновил местные власти и многих частных лиц как во Франции, так и по всей Европе на создание публичных музеев и галерей. Когда Наполеон был низложен и конфискованное им в других странах реквизировалось, произведения искусства возвращались не в церкви, откуда были изъяты, а в картинные галереи.

Тем не менее после падения империи в 1815 году и возврата награбленных шедевров в Лувре осталась ровно половина картин, вывезенных из Италии, проис-

хождение которых было доподлинно известно. Французы обращались с ними лучше, чем их прежние владельцы, их значимость раскрылась именно в Лувре. Представители Тосканы отказались от своих шедевров, среди которых были полотна Чимабуэ и Перуджино. Решение Виван-Денона приобрести тосканские шедевры получило тем самым юридическое подтверждение.

Собирателей коллекций Лувра воодушевляла и воодушевляет общая вера в то, что людям необходимо унаследовать опыт прошлого, прочувствовать благородные идеи и высокую красоту изобразительного искусства. Именно с этими убеждениями Франция и весь просвещенный мир смотрят в будущее. Коллекции же Лувра, особенно живописные, настолько богаты и разнообразны, что для многих поколений во всем мире сами понятия «музей» и «галерея» в первую очередь и по праву ассоциируются со словом «Лувр».

Кроме живописи Лувр богат археологическими коллекциями, великолепным собранием скульптуры и графики. В настоящее время в его залах экспонируется 35 тысяч произведений искусства, а число единиц хранения во много раз больше. Но Лувр стремится к постоянному пополнению своих коллекций. В этом ему помогает государство, «Общество друзей Лувра», благотворительные организации и фонды, частные лица. Самым значительным приобретением Лувра в последние годы стала картина великого французского живописца Никола Пуссена «Видение св. Франсуазы Римской», до 1999 года считавшаяся утраченной.

ЧИМАБУЭ

Ченни ди Пеппо

Уникальные произведения раннего Возрождения представлены в Лувре с удивительной полнотой. Собрал эту бесценную коллекцию директор Музея Наполеона, так тогда назывался Лувр, барон Виван-Денон. После падения Наполеона комиссия, призванная вернуть тосканские картины в Италию, их не востребовала.

«Богоматерь с Младенцем на троне в окружении ангелов»

Одной из жемчужин этой коллекции был алтарный образ из церкви Сан-Франческо в Пизе с изображением Богоматери на троне с Младенцем в окружении ангелов. Эта алтарная створка по времени относится к концу XIII века. Картина, поступившая в Лувр в 1814 году, очень большая – самая крупная в разделе живописи раннего Возрождения. В ней наиболее ярко отражен переход от господствовавшего в то время в живописи византийского стиля к той особой текучести линий, которая станет неотъемлемой частью тосканского искусства. Знаменитый историк искусств Джорджо Вазари считал ее произведением тосканского художника Чимабуэ (настоящее имя – Ченни ди Пеппо), хотя вторая алтарная створка, находящаяся сейчас во Флоренции, приписывается Дуччо, сиенскому двойнику Чимабуэ, и считается более поздней. Этот алтарь открывает в живописном искусстве тот новый вид произведений, который носит отпечаток их творцов. Память о такой личности, как Чимабуэ, была жива и три века спустя, когда Вазари писал хронику эпохи Возрождения под названием «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». По словам Вазари, Чимабуэ был очень упрям, за что получил прозвище «Бычья голова». В его образах всегда присутствует особая напряженность, осязаемая в открытых, устремленных прямо на нас взглядах.

«Богоматерь с Младенцем на троне в окружении ангелов» (фрагмент)

ДЖОТТО

Джотто ди Бондоне

Джотто, безусловно, самый крупный живописец Италии XIII–XIV веков. Из его произведений сохранились лишь фрески в капелле Дель Арена в Падуе и фрески в прекрасной церкви Санта-Кроче во Флоренции. Тем драгоценнее для нас те немногочисленные станковые произведения, которые донесло до нас время. В своих произведениях Джотто выступал как реформатор, он создал новый тип живописного мышления и неизменно следовал ему. Направление в живописи, начавшееся с него, подразумевало трактовку пространства действия как трехмерного и реального, что вытесняло установку на благочестивое созерцание, которой руководствовался Чимабуэ. Джотто первый сумел сообщить телам объем и передать окружающее пространство. Эти качества живопись с тех пор уже не утратит. Луврская картина написана на доске и происходит из церкви Сан

Франческо в Пизе. В Лувр она попала в 1814 году вместе с картинами Чимабуэ, Фра Анджелико и другими, собранными в Тоскане бароном Виван-Деноном. Центральный образ на картине приписывается самому Джотто. Маленькие житейные сцены написаны другой рукой, скорее всего кем-то из помощников мастера. Главная же сцена демонстрирует выход к монументальности нового толка, к осознанию трехмерности изображаемого пространства. На картине изображен один из наиболее почитаемых католических святых, Святой Франциск Ассизский – основатель монашеского ордена францисканцев. Его живописный образ очень много значил для ордена, так как Святой Франциск Ассизский считался не только преемником Христа, но и его живым воплощением, принявшим на себя с раны Спасителя – стигматы. Этот сюжет часто варьировался в более поздней живописи.

«Св. Франциск, получающий стигматы, с тремя сценами из жития» (фрагменты)

«Св. Франциск, получающий стигматы, с тремя сценами из жизни»