

Елена Грислис

*О русском и мировом искусстве
пером поэзии*

*Серебряная Нить
Санкт-Петербург
2018*

Подготовка издания – Елена Грислис, Александр Савостьянов

Елена Грислис

О русском и мировом искусстве пером поэзии. Елена Грислис. – СПб. : Серебряная Нить, 2018. – 110 с.

Это особенная книга об искусстве, в которую вошли избранные поэтические циклы самого автора, известной российской поэтессы Елены Грислис. Искусство русского балета стало мировым эталоном русского классического и современного танца. А гениальные полотна европейских мастеров обогатили русскую культуру. Циклы стихов сопровождаются комментариями автора. Уважаемый читатель! Новая книга ЕЛЕНЫ ГРИСЛИС «О РУССКОМ И МИРОВОМ ИСКУССТВЕ ПЕРОМ ПОЭЗИИ» приглашает в гости и ждёт твоего душевного сопричастия.

© Елена Грислис, 2018

1. Неумирающий лебедь Анны Павловой

Павлова Анна Павловна (Матвеевна) (1882-1931), легендарная балерина, выступала на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, затем в Русских сезонах Дягилева в Париже, позже создала собственную труппу. В 1891 г. Анна Павлова поступила в Императорскую балетную школу в Петербурге. По окончании балетной школы в 1899 г. она была принята в Мариинский театр, и дебютировала в балете "Дочь фараона" на музыку Цезаря Пуни в постановке Сен-Жоржа и Петипа. В 1906 г. Анна Павлова стала ведущей танцовщицей труппы. Минувя кордебалет, Павлова сразу же стала получать ответственные «афишные» партии в Императорском театре. «Свою карьеру Анна Павлова начала быстро делать с первого же года появления на сцене, – рассказывает Виктор Дандре в своей книге «Анна Павлова». – На втором году службы ей дали главную роль в небольшом балете «Пробуждение Флоры».

Основатель современного классического романтического балета Михаил Михайлович Фокин (1880 — 1942), а тогда талантливый и изумительно красивый солист Мариинки и ещё только начинающий балетмейстер в 1907 году поставил для Анны Павловой миниатюру «Лебедь», ставшую эмблематичной для балерины. В 1907 году он поставил для Анны Павловой миниатюру «Лебедь», ставшую эмблемой для балерины. Премьера миниатюры «Лебедь» состоялась на благотворительном концерте хора Мариинского театра в Зале Дворянского собрания Санкт-Петербурга. Она была первой и главной исполнительницей ролей в балетах Фокина "Шопениана", "Павильон Армиды", "Египетские ночи" и других. Она была первой и главной исполнительницей ролей в балетах Фокина "Шопениана", "Павильон Армиды", "Египетские ночи" и других. Специально для труппы Павловой Михаил Фокин поставил "Прелюды" на музыку Ференца Листа и "Семь дочерей

горного царя" на музыку Александра Спендиарова. Ещё две ее партии сделали эту балерину великой для российского зрителя — это Никия ("Баядерка") и Жизель ("Жизель").

Балерина Павлова покорила Запад еще до парижских "дягелевских" сезонов. Ее гастроли за границей начались в 1908 году в группе Адольфа Больма. Последнее выступление балерины в Мариинском театре состоялось в 1913 году, а в России — в 1914 году. После выступления с балетом Дягилева к Павловой пришла мировая слава. Она выступала во всех столицах Европы, в Америке. И везде ее искусство давало великое наслаждение всем, кто имел счастье ее видеть. В 20-х годах прошлого века мир охватила «павломания»: в парфюмерных лавках расхватывали духи «Pavlova», в цветочных — розы, напоминающие по форме и цвету ее балетную пачку... Очень известная, выступавшая с ней в спектаклях балерина Наталья Владимировна Труханова писала: «Павлова не была «артисткой», а «явлением». У Павловой был непосредственный искренний темперамент, который поднимал ее над «артистичностью» и возносил до гениальности».

Павлова считала своей великой миссией приобщить к искусству всех людей. Она говорила: “Я хочу танцевать для всех...” В 1913 году балерина покидает Мариинский театр и создает свою труппу. С ней она объехала почти весь свет. Она неоднократно бывала в США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Чили, на Кубе, в Эквадоре, Панаме, Перу, Венесуэле, Мексике, Китае, Японии, Индии, Египте, Южной Африке, Австралии. За годы своей артистической деятельности Павлова проделала около 500 000 миль, дала тысячи представлений для миллионов зрителей. Многих из них она впервые приобщила к балету, так как была единственной балериной, которую им пришлось увидеть.

Из Англии, куда она эмигрировала в 1914 году, гастролировала по 40 странам мира. 17 января 1931 г. Анна Павлова прибыла на гастроли в Гаагу (Нидерланды), где 23 января она скончалась от плеврита. Тело балерины было кремировано, прах находится в Лондоне.

Анна Павлова создала тот образ классического балета, который считается в наше время эталонным. Великий русский балетмейстер М. Фокин писал: “Павлова оказала большую услугу старому классическому балету. В то время, как многие за устарелость некоторых приемов балета готовы были поставить крест на все искусство, она умела показать те ценности в старом балете, которые были бы не замечены без нее. Павлова оказала незаменимую услугу и новому балету. Она стала первой балериной в реформированном русском балете. Почти все первые опыты новых постановок прошли при ее участии в качестве главной исполнительницы”.

Е.Грислис

Пробуждение Флоры

Непостижимость русской ночи
Так ублажала дух...
Сомкнула Флора в неге очи,
А нимфы замыкали круг,
Затем, чтоб ни одна синица
Не нарушала царство сна.
Лишь тишь вселенская струится
Над миром... лишь одна она.

Но сладостный покой не вечен.
Луна сокрылась в облаках...
И сон весны - тих и беспечен,
Нарушил Аквилона шаг.
С его холодным дуновеньем
Природа трепетно дрожит.
Одна Аврора в утешенье
Ей ласки и любовь сулит.

Заря предвечная спасает
От хлада... вестница богов!
Зефир в объятья сна влетает
И стелет с Запада покров.
Его послал, увидев Флору,
Великодушный Аполлон.
Красавица предстала взору -
Свет лучезарный покорен!

Но, девой явно восхищенный,
Бог Солнца призван обогреть-
Дуэт, где "западник" влюбленный
Заставит расцвести... гореть!
И таинство любви вершилось,

О чем поведал нам балет:
Дыханье ветренное длилось,
Лаская и лобзая цвет.

Встречали новость о союзе
Амуры, дерзкий Купидон...
Олимп был счастьем напоен,
Меркурий слал посланья музам.
И чаша юности с нектаром,
И колесницы дивный вид –
Все было разовым товаром,
Что век недавний воскресит.

Сатиры, фавны и вакханки –
Все ждали праздника утех.
Сам Бахус приглашал их всех!
Внизу ж глумились куртизанки:
«Что ветра страсть, богиня Анна? -
Виньетка в танце Петипа!».
Нет, той любви власть неслучайна:
В ней жизнь чудесного цветка!

11 мая 2017г.

«Пробуждении Флоры» - балет хореографа Мариуса Петипа, в котором 10 сентября 1900 года состоялось второе совместное выступление Анны Павловой(Флора) с Михаилом Фокиным(Аполлон). Композитор Риккардо Дриго

Флора — римская богиня весны и цветов.

Аквилон - бог северного ветра у древних римлян.

Аврора — древнеримская богиня зари.

Зефир - бог западного мягкого ветра.

Аполлон — бог Солнца в античной мифологии.

Шопениана

Великий балетмейстер Фокин
жанр удивительный постиг,
в котором - образно глубокий -
мечтателя Шопена лик.

Новатор в стенах Мариинки,
сменивший мэтра Петипа,
стал создавать его "картинки",
в которых возрождались "па"
непревзойденной эйфории,
что навевал Тальони* миф,
прославивший балета имя
из дней романтики былых.

Вот полонез - народу честь.
В ноктюрне ж - мрачный Фредерик
в отчаянье мечется, но вскрик...
И музы уж навстречу... здесь!
Все позы плавным балансе
Переливались друг в друга,
И опускались в плие -
Мазурки - неземного круга.
Вслед тарантелла довершала
стихию младости...Пусть жгла
Везувия пустая мгла -
Сей танец диктовал начала!

Четыре вечных сценки... мало?...
О, нет, еще не кончен бал -
Как драгоценный мадригал,
Вальс осеняет из астрала!
Двойник воздушный отразил
души крылатое движение -

собою существо явил
божественного упоенья.
Сильфиды светлые несли
дух несгораемой надежды:
Нижинского благие сны...
И Павловой святые вежды.

май, 2017

«Шопениана» (или «Сильфиды») — одноактный балет на музыку из фортепианных произведений композитора Фредерика Шопена, созданный хореографом Михаилом Фокиным в Мариинском театре в 1907—1908 гг. Танцевальная сюита оркестрована русским композитором, профессором Петербургской консерватории А.К.Глазуновым. Спустя несколько лет этот балет вошел в репертуар «Русских сезонов» в Париже под названием «Сильфиды», и с тех пор новое имя прочно закрепилось в зарубежном балетном искусстве.

Совершенно очевидно прослеживается связь «Шопенианы» с балетом «Сильфида» в хореографии Филиппо Тальони (1777, Милан — 1871, Комо, Италия), созданном в 1832 году в Париже. Мария Тальони (1804, Стокгольм — 1884, Марсель) — прославленная балерина XIX века, представительница итальянской балетной династии Тальони в третьем поколении, одна из центральных фигур балета эпохи романтизма, танцевавшая в "Сильфиде".

Неумирающий лебедь Анны Павловой

Скульптурной пластики витрины -
Полетность поз, девелопменты...
Всплывали из теней картины
И слышались аплодисменты.

Вновь арабески оживали...
И стала ты лучом над бездной!
Господь нарек тебе скрижали
Парящей нимфы бестелесной.

И фуэте, и пируэты
"За гранью" до сих пор вращает,
Как ось невидимой планеты...
Она бесплотна и... летает!

Воздушно-эфемерный танец
С наивным личиком испанки,
Был только с виду иностранец,
А сердцем - истой россиянки.

Оживший слепок с Терпсихоры,
Мне подскажи, а я не выдам:
"Твои спасительные взоры
Зачем позвали в ту обитель,-

Где невесомость рая спорит
С извечной тягостью земною?.."
(Неужто рознь путь в ад откроет,
Пред тем упившись красотой?!)

И мне ответит "лебедь" Анны,
Весь мир трагедией потрясший:

"Венец Венеры - вечно данный.
А образ смерти... день угасший".

3.05.2017

Анна Павловна (Матвеевна) Павлова (31.01 1881, Санкт-Петербург, Российская империя — 23.01 1931, Гаага, Нидерланды) — русская артистка балета, одна из величайших балерин XX века. Прима-балерина Мариинского театра с 1899 года, в 1909 участвовала в Русских сезонах в Париже, с 1910 гастролировала с собственной труппой в более чем 40 странах мира. Гастроли Анны Павловой способствовали утверждению мировой славы русского балета. Хореографическая миниатюра-монолог «Умиравший лебедь» в исполнении балерины стала одним из высоких эталонов русской балетной школы. В её честь назван венец Павловой на Венере.

Крылатая сильфида Анны Павловой

Волшебное облако ветром гонимое,
Кружащий осенний листок
С холста соскользнет, словно пламя игривое,
Головкой клонясь на Восток.

Ведь там - за плечами - отчизна любимая.
Родимая с детства Земля.
Но, видится, боль от беды нестерпимая
Сильфиду несет за моря.

Изогнутый стан и вздымные руки
И «па» не предсказанных поз...
В них свет божества и достоинство муки,
Страданье, что ведал Христос.

Хрустальная легкая хрупкость под платьем
И пламенных чувств феерверк,
Настигнутых вальса Шопена объятьем -
Всей жизни с названием Век!

12 мая 2017 г.

«Анна Павлова в Сильфиде» представляет собой рисунок, предвосхитивший афишу для частного театра Дягилева над которой работал художник Валентин Серов. На синем холсте, мастер изобразил мелом грациозную балерину – Анну Павлову, которая считалась олицетворением русского балета. Этот плакат стал эмблемой «Русских сезонов» в Париже.

СИЛЬФИДА -ы; ж. [франц. sylphide]. В кельтской и германской мифологии, в средневековом фольклоре многих европейских народов: бесплотное существо в образе женщины, олицетворяющее стихию воздуха.

Лебединое трио

*«Мадам, благодаря вам я понял,
что написал прекрасную музыку!»
Сен-Санс - Павловой.*

Придумать шедевр чудесный
Решился француз Сен-Санс.
Той песни простор прелестный
Не радовал разве глаз, -

Где лебедь живет и дышит
Не зная любви разлук.
И, кажется, небо слышит
Благой кантилены звук.

Плывет, что белее снега,
По глади лесных озер
Сама безмятежность, нега -
Даруя любви дозор.

Вслед Фокин - балетный гений,
Даст образ, а новый взгляд
Внесет диссонанс и рвенье,
Покой превращая в ад.

Павловой все движенья
Наполнены чем-то таким,
Что радует, как рожденье,
Печали концом одним.

130 секунд - весь танец:
От счастья до той черты,

Когда засиял багрянец
"Рубиновой"* пустоты.

Фигурку в лебяжьем пухе
Прожектора луч объял -
Свет рамп в смятенье внял
Агонии смертной муки.

В ней обреченности тайна,
Глубже которой нет.
Но роковая рана -
Вечной зари обет.

Качнулась в испуге сцена
И зритель застыл в слезах.
Смерть - не судьбы измена...
Верности крик в небесах!

Так, не спускаясь с пуантов,
Жизни последний глас** -
Взмыл, словно дух атлантов...
Как и нарек Сен-Санс.

8 мая 2017г.

**На белоснежной пачке балерины Анны Павловой сияла «рана» – рубиновая брошь.*

***По легенде, последние слова Анны Павловой были обращены к костюмеру собравшейся у постели трупы: «Приготовьте мой костюм Лебедя!»*

Танцующий призрак Жизели

*"Счастье - это мотылек, который чарует
на миг и улетает". Анна Павлова.*

Танцующий призрак Жизели
Летит в виртуальности сон,
С глазами печальной газели:
"Не верю, что граф обручен!..."

Она превратилась в вилису –
Злой дух, что по краю ведет,
Толкая, как в сети синицу,-
Того, кто попал в хоровод.

Альберту назначена участь
Заласканным быть до конца –
Вилисами, склонными мучить
За радость чужого венца.

Когда-то невестами были
Прекрасные девы земли.
Угасли за то, что любили:
Простить - не смогли.

Надев подвенечные платья,
При свете неполной Луны,
Они раскрывали объятья,
В знак мести за гибель весны.

Но никнет пустая каверна
Пред чувством, не знающим тьмы:
Планета Жизели - безмерней -

Стяжательства и кутерьмы!

Вмиг тает обман обольщенья,
Могильным окутанный льдом.
А чувство святого горенья
Лучом пробивается в дом.

Тот скорбно-лирический танец
Вновь сводит любимых в дуэт.
Спадает удушливый глянец
С глухих ожидания лет.

Стихает вселенская боль,
Равняя двух жертв невозврата...
Ночь пишет им новую роль.
И ... день настает, как когда-то!

«Жизель, или Вилисы» (фр. Giselle, ou les Wilis) — «фантастический балет» в двух актах композитора Адольфа Адана на либретто Анри де Сен-Жоржа, Теофиля Готье и Жана Коралли по легенде, пересказанной Генрихом Гейне. Согласно преданию, простая деревенская девушка Жизель узнает, что ее пылки возлюбленный из высшего общества и обручен, хотя выдавал себя за другого. Обманутая, она умирает от горя и попадает в сомн призрачных вилис — невест, умерших до свадьбы. Когда граф Альберт, который так и не смог забыть погибшую Жизель, глубокой ночью приходит на её могилу, вилисы окружают юношу. Они хотят умертвить его ласками, но появившаяся тень Жизели, сохранившая самоотверженную любовь, защищает и спасает Альберта.

Баядерка

Древняя Индия – времени сверка.
Строгих обычаев свод.
Но все скорбит о Любви баядерка...
В пекле смертельных невзгод.
Никия много наделала шуму
Страстно желая того,
Кто по обычаям веры угрюмой,
Сделать не смог ничего.
Анны Любовь - не продажная девка,
А танцовщица – не клон,
Чтоб завершилась ничтожная спевка
С милости чьих-то персон.
Воина Солора и Никии чудной
Невыразимый дуэт
Мир потрясает надеждой беспутной
На протяжении лет...
Как появился причудливый танец
С легкой руки Петипа:
Сердца разбитого скрытый багрянец -
Павловой - вскрыт на века!

14 мая 2017 г.

Двадцать восьмого апреля 1902 года Павлова в первый раз вышла на сцену в образе Никии и сразу же покорила своей игрой публику. Но создан этот балет был много раньше. Премьера спектакля состоялась в далеком 1877 году. Либретто «Баядерки» написал Сергей Николаевич Худеков, музыку Людвиг Минкус, поставил балет Мариус Иванович Петипа. С тех пор он считался «жемчужиной» гения Петипа и неудивительно, что Мариус Иванович пригласил на главную роль свою любимую ученицу.

Баядерка (баядера) — девадаси, обученная сакральному искусству танца (бхаратанатъям), индийская храмовая танцовщица.

Пламень и пепел

памяти А.Павловой

Очарование прекрасной из эпох
Продлила в танце.
В чем свидетель Бог.

И ты всегда стремилась к небесам,
Тебя создавшим,
Как подарок нам.

Но тайнодействие пламенем горит
В чертах двуликой грешницы -
Лилит*.

Глаза сломаешь, а не оторвешь.
Войны проклятье -
Ты, как мир, несешь.

4.05.17

**Лилит была змеей и первой женой Адама и с появлением Евы, чтобы отомстить той, как женищине, уговорила ее отвесть запретный плод и зачать Каина, брата и убийцу Авеля. В средние века легенда приняла другой оборот: Лилит стала уже не змеей, а духом ночи. Иногда она — ангел, ведающий рождением людей, иногда демон, который осаждаёт спящих в одиночку или бредущих по дороге одиноких путников.*

2. Легендарная Джульетта Галина Уланова

Уланова родилась в семье артистов балета Мариинского театра в 1909 году. Танцевавшие когда-то в балетных антипризах с Анной Павловой они воочию знали цену труда и успеха артиста балета. Отец, Сергей Николаевич Уланов, впоследствии стал балетным режиссёром; мать, Мария Фёдоровна Романова, была балетным педагогом в театральном училище.

В возрасте 9 лет Галина Уланова была принята в Петроградское театральное училище (позднее — хореографический техникум), где основными её педагогами стали её мать — Мария Романова (у неё дочь училась первые шесть лет), а затем Агриппина Ваганова. Окончила техникум по классу Вагановой, которая передала ей весь опыт мастерства старой школы классического танца. Благодаря труду, упорству и врожденному таланту к концу обучения в училище танец стал для Улановой естественной формой выражения ее чувств и переживаний. Уже дипломный спектакль обратил на себя внимание специалистов, а через несколько лет известный искусствовед В. Голубов писал: «Танец для нее — избранная форма жизнедеятельности: в нем ей легко и привольно... В искусстве Улановой нет ощущения обремененности и натруженности. Танец ее не знает излома, избегает рывков, он льется непринужденно... как возвышенная и спокойная песнь сердца. В танце — ее природа, ее жизнь, ее психология, танец — ее переживания, ее действия, танец — ее язык, скупой, сдержанный и красноречивый».

В 1928 г. после окончания училища Г.С. Уланова была принята в труппу Мариинского театра, где танцевала до 1944 г. В эти годы в полной мере раскрылся ее талант. Очень скоро Уланова стала танцевать ведущие партии в балетном репертуаре театра. Г.С. Уланова продолжила и развила традиции русского классического балета, выработанные

в начале XX в. Анной Павловой, М.М. Фокиным и другими выдающимися русскими танцовщиками и балетмейстерами. Для творчества Улановой характерно редкое соответствие всех выразительных средств хореографии и неподражаемое умение выражать в танце глубокие человеческие чувства.

Одной из величайших вех в истории русского балета стала постановка в 1940 г. в Мариинском театре балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» с Улановой в роли Джульетты. Этот балет, написанный на остродраматический сюжет, был поставлен как масштабная шекспировская драма. Его грандиозный успех во многом определялся талантом и искусством Улановой, которая сумела передать средствами танца всю глубину переживаний своей героини.

Галина Уланова и Константин Сергеев – неповторимый лирический дуэт ленинградского Театра им. Кирова, ныне Мариинского... Особенно потрясали в их исполнении Ромео и Джульетта в одноименном балете Сергея Прокофьева. После того как Сергеев остался в Ленинграде, а Уланова уехала в Москву, дуэт распался, и Константин Михайлович уже никогда больше не танцевал Ромео с другой балериной.

В 1944 г. Г.С. Уланову пригласили в Большой театр. С этой труппой на ее долю выпала миссия ознакомить западные страны с достижениями русского классического балета за сорок лет его развития, в течение которых отечественный балет не имел контакта со зрителем других стран. Уже первые выступления балета Большого театра за рубежом в Лондоне в 1956 г. были приняты с восторгом, а танец Улановой оценен как величайшее достижение хореографического искусства.

Принимающим театром был Ковент Гарден – крупнейший оперный театр в Англии, один из самых уважаемых

и интересных музыкальных театров мира. Там гастролировала труппа Дягилева и Анны Павловой в 1910-1920-х годах. И эти гастроли явились поворотным пунктом для английского балета.

В 1956 году в Лондон отправилось около 250 артистов. труппы Дягилева и Анны Павловой в Лондоне в 1910-1920-х годах. Эти гастроли явились поворотным пунктом для английского балета. Было решено, что гастроли продлятся две недели, всего будет 15 представлений. Репертуар согласовывался с Госконцертом: Большой театр повез "Ромео и Джульетту" Сергея Прокофьева в постановке Леонида Лавровского, "Жизель" и "Бахчисарайский фонтан". Показать лондонскому зрителю именно прокофьевский балет "Ромео и Джульетта", да еще "привезти" Шекспира на его родину, был выбор самого Большого театра, который одобрили и Госконцерт, и английские продюсеры.

Чтобы дать представление об атмосфере гастролей приведем воспоминания очевидцев. «Невозможно передать, что творилось в Лондоне еще задолго до приезда Большого театра. «Уланова» — это имя повторялось всюду и всеми... Первый вечер гастролей. Балет «Ромео и Джульетта», я — среди зрителей. Спектакль окончился, и — мертвая тишина. Знаю по себе: то был шок, когда замороженная, не можешь очнуться, вернуться в действительную жизнь. А потом буквально обрушился шквал аплодисментов... А с галерки сыпались к ее ногам гвоздики... На следующий день весь Лондон говорил о спектакле и прежде всего о Галине Сергеевне... Лондон никогда раньше не видел Уланову, но легенда о ней жила здесь давно. Легенды опасны: опережая событие, они редко и трудно подтверждаются в жизни. Искусство Улановой не только не знало такого разлада, оно побеждало легенду, представляя еще более прекрасным, чем думалось и грезились... Балерина показала русскую Жизель и русскую Джульетту, ошеломив глубиной этих столь известных в европейском театре образов» (писательница Е. Шевелева).

Сама великая балерина вспоминала: "Помню, что было очень страшно. Позже мы узнали, что в зале присутствовали Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Тамара Карсавина, Марго Фонтейн. Когда окончился первый акт, в зале стояла гробовая тишина. Какое-то мгновение, секунды, которые показались вечностью. Неизвестно, чем эта тишина обернется... И что будет дальше?! Будто перед грозой... Потом зал встал, грянули аплодисменты, крики..."

Вот несколько высказываний об этом.

«Я плакала от счастья...Я узнала прежний балет. Это был тот самый балет, который я не видала более 40 лет. Душа осталась, традиция жива и продолжается...». (М. Кшесинская).

"Движения ее так совершенны, так плавны и мягки, что в них незаметны переходы. Друзья рассказывали мне о Павловой и ее стиле. Сама я Павлову не видела, но наблюдая Уланову, я понимаю, о чем мне говорят. Конечно, ее нельзя скопировать, но у нее можно учиться" (Марго Фонтейн).

"Уланова, подобно Павловой, совершает чудо перевоплощения, передавая глубокие эмоциональные категории в материи танца. Уланова обладает всем - невероятной техникой, полностью скрытой за формой непринужденного плавного танца, прекрасным интеллектом и великолепной эмоциональностью. Она не просто балерина, царящая на сцене. Она - подлинная Джульетта, чью судьбу мы переживаем" (А. Хаскелл).

«Гений — это совсем не слишком сильное определение для танца Улановой. Публика лондонской премьеры пребывала в экстазе... Уланова в Лондоне познала такой триумф, как ни одна балерина со времен Павловой... Я уверена сейчас, что языком балета можно сказать зрителям много важного, раскрыть великую истину Жизни, ее красоту и глубину человеческого сердца» (балетовед Мэри Кларк).

«Уланова – больше, чем балерина. В заключительной сцене («Ромео и Джульетта») она – великая трагическая актриса. Она обладает необыкновенной способностью согреть или заморозить сердце одним своим шагом или жестом» (газета «Дейли Геральд»).

Выступая за рубежом, Г.С. Уланова завоевала мировое признание, как величайшая балерина своего времени. Она стала символом великих достижений культуры в нашей стране.

Надо представлять себе, что в 50-е годы XX в. выступления наших артистов, музыкантов, ученых и других деятелей культуры за рубежом сыграли существенную роль в деле создания атмосферы доверия к нашей стране, смягчения международной напряженности и, тем самым, в обеспечении условий, не позволивших «холодной» войне перерасти в «горячую».

Окончив в 1960 г. сценическую деятельность, Уланова стала воспитывать и обучать талантливую молодежь Большого театра. Среди ее учеников выдающиеся советские танцовщики и балерины: В.В. Васильев, Н.В. Тимофеева, Е.С. Максимова, Л.И. Семеняка и многие другие.

Г.С. Уланова скончалась 21 марта 1998 г. Ушел из жизни человек – легенда, «обыкновенная богиня» (А.Толстой), «гений русского балета» (С.Прокофьев), но искусство Улановой продолжает жить.

«В какой бы сфере балетного театра ни работала Уланова – как балерина, как педагог-репетитор, — вся ее деятельность всегда имела единое основание: служение высоким интересам искусства, утверждение замечательных традиций школы хореографии, а если брать шире – русской художественной культуры... Значение и роль великой балерины и педагога выходят за пределы ее творческого времени. Ее вклад в хореографическое искусство и поныне не утрачивает ни своего глубокого смысла, ни своей высокой миссии» (Ю. Григорович).

Е. Грислис

Галина Сергеевна Уланова (26 декабря 1909 [8 января 1910], Санкт-Петербург — 21 марта 1998, Москва) — советская артистка балета, балетмейстер и педагог. Прима-балерина Ленинградского академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (1928—1944) и Государственного академического Большого театра СССР (1944—1960). Балетмейстер-репетитор Большого театра России (1960—1998). Дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1980). Народная артистка СССР (1951). Лауреат Ленинской премии (1957). Четырехкратный лауреат Сталинской премии I степени (1941, 1946, 1947, 1950). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997)[6]. Лауреат премии Президента Российской Федерации (1997). Самая титулованная балерина за всю историю отечественного балета[7]. Одна из величайших балерин XX столетия.

Джульетта

памяти Г. Улановой

Гениальностью танца блистала,
Терпсихоры порывы объяв.
Ты - Джульеттою нежною стала,
От Вагановой ключик приняв.

Строгий Лондон тобой восхищался.
Озаренный небесным лучом,
Танец твой невесомым казался
Как волшебной феерии сном.

Вот Джульетта трепещет огнем.
Юной страсти не вынести накала!
Это Ты через сотни веков
На пуантах в могилу сбежала.

* * *

Ты бесплотна -
Образ твой не опишешь.
Белой лебедью плывешь
И не дышишь.

Одиночество твое -
Не гордыня.
Ты во славе восстаешь
Как святыня.

Чистой скромной красотой
Ты сияешь.

Бог! Джульетту упокой
Так, как знаешь.

На пуантах ты сошла
В сонм небесных.
Невесомости полны
Сон и бездна.

3 Вы похожи на библейскую богиню... Памяти Плисецкой

2 мая 2015 года умерла гениальная Майя Плисецкая. Повторять об этом бесполезно... никто из живущих не приближался и не приблизится к подобному совершенству.

О ней как о выдающейся балерине и её заслугах перед Родиной и миром написано премного. Критики писали о природных данных и технике Плисецкой. Отмечались ее большой шаг, высокий прыжок, великолепные вращения, мощный артистический темперамент и необыкновенная восприимчивость к музыке. По словам известного французского балетного критика Андре Филиппа Эрсена, для характеристики Плисецкой-балерины достаточно трех слов - "гений", "мужество" и "авангард".

Сейчас перечитывая ее биографии, я ловлю себя на мысли, что жизнь ее была сверхнапряженной. Она стремительно поднялась из кордебалета и в 34 года стала уже народной артисткой СССР.

А сколько ей пришлось поработать после 1991 года в качестве художественного руководителя театров в Италии и Испании? Одновременно она и выступала в постановочных спектаклях. Причем, востребована на мировом уровне она была до самого конца.

К счастью, индустрия пиара не помешала ей остаться мировой примой, хотя несколько лет назад ее пытались вовлечь в нелепые разъяснения по поводу некорректности по отношению к ней каких-то торговых фирм, использующий ее имя как бренд и т.д. Хорошо, что это как началось, так и быстро закончилось.

Думаю, это была счастливейшая из смертных! Самый известный "сверхчеловек" это она. Родион Щедрин называл свою Майю инопланетянкой.

Потрясающая человеческая био-величина! Майя Плисецкая ушла туда, откуда и явилась - в Космос.

Вечная Память и Слава.

Елена Грислис.

Майя Михайловна Плисецкая (20 ноября 1925, Москва, СССР — 2 мая 2015, Мюнхен, Германия) — артистка балета, представительница театральной династии Мессерер — Плисецких, прима-балерина Большого театра СССР. Народная артистка СССР (1959), лауреат премии Анны Павловой Парижской академии танца (1962), лауреат Ленинской премии (1964), профессионального балетного приза «Душа танца» в номинации «Легенда» (2009 год). Герой Социалистического Труда (1985), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награждена французскими орденами Командора литературы и искусства (1984 год) и Почетного легиона (1986, 2012 годы), золотой медалью изящных искусств Испании (1991 год), Большим крестом командора ордена «За заслуги перед Литвой» (2003 год). Удостоена Международной императорской премии Японии (2006 год). В 1985 году Майе Плисецкой присвоено звание доктора Сорбонны, в 1993 году — почетного профессора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Также снималась в кино, работала как балетмейстер и как педагог-репетитор; автор мемуаров. Была супругой композитора Родиона Щедрина. / материал из Википедии.- прим. автора.

Звезда Майя. М. Плисецкой

Вы похожи на библейскую богиню, -
Ведь женились боги на Земле.
Брали в жёны дочерей прекрасивых...
Вы оттуда, а для нас...во сне!

* * *

Ты сплав экспрессии и такта -
Зыбкость.
Вновь испытание - признание
На гибкость.
Ты смотришь серною в глаза -
О, верьте!..
Зеленоокая слеза?..
Проверьте!
И радость закипит назло
Всем бедам.
Талант взметнется высоко -
Победой!

* * *

Фантастический талант!
Женщина-мираж.
Управляет "наверху"
Благоверный страж.
Вот прыжок - стрела летит.
Это высота!
И над ней всю жизнь горит
Майская звезда.

4. Истомина - любимая терпсихора пушкинской музы

По выходе из Лицея Пушкин становится завсегдатаем театральных премьер и посещает спектакли петербургского Большого театра. Он искренне восхищался мастерством прима-балерин, хотя в русском языке слово «балерина» тогда отсутствовало, а говорили просто «танцовщица», «танцовка». Когда восемнадцатилетний поэт вырвался на волю из Лицея-«монастыря», он попытался стать не только завсегдатаем театральных зал, но и «почетным гражданином кулис». А за кулисами, как известно, открывается не вполне парадная, но столь же увлекательная сторона театральной жизни. Это было для поэта беззаботное, весёлое время ни к чему не обязывающей влюблённости и кутежа, время дружеских пирушек и застолий.

Имя Дуни Истоминой, его ровесницы, впервые встречается в озорных стихах, которые поэт писал тотчас по выходе из Лицея. По их тону тону можно заключить, что совершенно юная и пленительная танцовщица, которую принимали в самых рафинированных салонах Петербурга, не являлась образцом нравственности.

Авдотья Ильинична Истомина родилась в 1799 году. Где протекало ее детство и кто были родители, неизвестно. Знаток балетного искусства Вера Красовская писала: «Она не помнила своих родителей. Знала только, что мама умерла, и сама она оказалась на улице, а потом к ней подошел высокий худой человек в черном и за руку отвел в дом, где ее сначала накормили, а потом стали учить музыке и танцам. Так Дуня Истомина попала в театральное училище к самому Шарлю Дидло, знаменитому балетмейстеру и педагогу».

Дидло (Didelot) Шарль (Карл) Луи [1767, Стокгольм; 7(19).11.1837, Киев], французский балетмейстер, артист балета, педагог. Один из выдающихся танцовщиков и балетмейстеров конца 18 ; начала 19 вв. Сын танцовщика Королевского балета (Стокгольм). Учился в Париже у Ж. Лани. Работал как танцовщик с Ж. Добервалем, Ж. Ж. Новером. Танцевал и ставил балеты в театрах Лондона, Парижа. В 1801 был приглашён в качестве танцовщика и балетмейстера в Петербург, где прослужил с до 1831 года, поставив более 40 балетов. С Дидло русский балет вышел на новый путь, получил европейское признание.

Дидло одним из первых освоил романтические темы и образы в постановке танцев, создал новую балетную технику, привнёс новые сценические приёмы. Он по существу изобрел полеты на сцене, которые стали не просто трюками, а выражением новой балетной поэтики. Конечно, для осуществления своих творческих замыслов Дидло необходима была балерина, непохожая на прежних танцовщиц. Такой «музой», способной вырваться из канонов, довериться неизведанному, способной претворить на сцене самые дерзкие для того времени новации, и станет Истомина.

Училась она в Петербургской балетной школе, и еще будучи ученицей выступала на императорской сцене. Она окончила школу в 1816-м году и семнадцатилетней танцовщицей дебютировала уже в балете, заняв первенствующее положение в труппе. Когда Авдотья окончила обучение, Дидло тут же предложил ей главную партию в премьере балета «Ацис и Галатей» - роль, принесшую первые лавры. Одна из лучших балерин школы Дидло в высшей степени владела искусством невесомой воздушности и "элекации". К тому же она была и чрезвычайно музыкальна.

Балерина продемонстрировала публике не только виртуозный танец, но также и несомненный талант драматической актрисы, в совершенстве владея искусством пантомимы. Кроме того, в этом балете Истомина первой из русских танцовщиц сделала несколько шагов по сцене на пуантах, что было тогда совершенным, никогда не виданным новшеством! "Мимический дар и техническая завершенность танца, эти идеальные для танцовщицы качества, естественно сочетались в ней", – отмечает знаток балетного искусства Вера Красовская.

Но было и ещё нечто, совершенно непривычное и волновавшее зрителя - "душой исполненный полёт". Уже в этом первом балете в маленькой нимфе жила прекрасная человеческая душа и готовое к самопожертвованию сердце. Здесь намечалась основная тема, которую до последнего дня своей сценической жизни пронесет великая танцовщица — высокая человечность и героизм.

Истомина была наделена яркой красотой, чего не передавали, по мнению современников, ее живописные портреты. Ее описывали как брюнетку среднего роста, с черными огненными глазами и восхитительными темными ресницами, которые могли сообщать ее взору и томность. При этом особую эротическую привлекательность Истоминой придавала пленительная округлость форм. Ее сравнивали с богиней плодов Помоной. В Истомину Пушкин в ту пору был влюблен как все, т.е. увлеченно включился в общую погоню за очаровательной нимфой, словно воплощавшей идеал его ранней анакреонтической поэзии.

В ту пору, в 1817-1818 г. г., Истомина была еще актрисой начинающей, хотя и многообещающей. Со временем

ее амплуа становилось все разнообразнее: Лиза в "Тщетной предосторожности", Луиза в "Дезертире", Кора в «Коре и Алонзо». Она блистала в анакреонтических балетах Дидло, изобиловавших особыми воздушными эффектами. Эти эффекты очаровывали патриарха русской поэзии Г.Р. Державина, который присутствовал на балетах Дидло и посвящал им возвышенные строфы.

Ее красота открылась Пушкину в новом свете, будучи озарена трагическим столкновением страстей. В скандальной хронике того времени юной Евдокии Истоминой пришлось сыграть весьма заметную роль. История с дуэлью четверых, случившаяся осенью 1817 года, прогремела на весь Петербург и довольно хорошо известна, потому что в нее были вовлечены люди весьма заметные. У Истоминой был роман с кавалергардом В. А. Шереметьевым, на квартире которого она жила. Поссорившись со своим возлюбленным, она приняла приглашение Грибоедова поехать с ним "на чай" к камер-юнкеру Завадовскому. Когда Шереметьев, помирившись через несколько дней с Истоминой, узнал от нее, что она провела в доме Завадовского два дня, то немедленно вызвал последнего на дуэль. Поскольку Грибоедов, фактически главный "виновник" интриги, остался как бы в стороне, известный дуэлянт и бреттер А. Якубович, приятель Шереметьева, в свою очередь вызвал на дуэль Грибоедова.

Все это было бы смешно, если бы на первом поединке не погиб Шереметьев. Все дуэлянты были наказаны, хотя и не слишком жестоко. Якубович отправился служить на Кавказ. Завадовский уехал в Лондон, а Грибоедов покинул Петербург по собственной воле, тоже устремившись на Кавказ. Вторую дуэль пришлось отложить - но не отменить. Она все-таки состоялась в 1819 году, уже на Кавказе, и Якубович ранил Грибоедова в руку. Все это происходило, что называется, на глазах Пушкина и, по-

видимому, потрясло его, потому что об этой истории он помнил долгие годы.

Зная пылкий нрав Пушкина, трудно предположить, чтобы этот скандал охладил его чувства к прелестной танцовщице. Скорее наоборот. Ее красота открылась ему в новом свете, будучи озарена трагическим столкновением страстей. На мотивы его произведений будут поставлены и другие спектакли с её участием. В этих ролях Пушкин ее не видел, а в строках из "Евгения Онегина" воспроизвел неизгладимое впечатление от анакреонтического балета "Ацис и Галатея", где она дебютирована в роли Галатеи еще в 1816 году. Именно ей, пророчески предвидя будущее, поэт даст почетный титул "русской Терпсихоры". А позже в "Онегине" появятся пленительные строки, ей посвященные. Последние строки станут эмблемой русского балета. А то, что известный фрагмент перво главы поэмы посвящен именно Истоминой, вполне очевидно, потому что она исполняла роль Терпсихоры в пьесе Шаховского "Новости о Парнасе" и об этой ее работе высоко отзывалась критика.

*Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Все те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет? (А.С.Пушкин)*

Пушкин вспоминал об Истоминой, находясь в южной ссылке, как раз в то время, когда она блистательно танцевала в новых балетах Дидло, созданных по мотивам его произведений -

"Кавказском пленнике", где она исполняла роль черкешенки (1823 г.), и в "Руслане и Людмиле""", где она, естественно, была Людмилой. Истомина первой создала на сцене пушкинские образы в балете «Кавказский пленник, или Тень невесты» и Людмилы в балете «Руслан и Людмила», поставленном Шарлем Дидло.

Поэма Александра Пушкина «Кавказский пленник» увидела свет в августе 1822 года, а уже осенью балетмейстер Шарль Дидло приступил к постановке балета «по мотивам» этого произведения. Как писал Дидло в предисловии к либретто: «Все литераторы хвалят сие отличное произведение русской поэзии. Я просил перевести для себя краткое извлечение оно, — и нашёл содержание весьма интересным».

Впрочем, «интересное содержание» претерпело в трактовке Дидло весьма существенные изменения. Действие «Кавказского пленника» было перенесено в IX век. По мнению историка театра Абрама Гозенпуда: «Изображать на сцене современность, к тому же насыщенную взрывчатым материалом (борьба горцев с русскими), было невозможно в балетном театре». Кроме того, в балете появилась вторая героиня — невеста пленника. Как объяснял сам Дидло: «иначе я не мог бы ясно и скоро выразить пантомимой причины, почему Ростислав отказывается от любви черкешенки».

Так был поставлен балет в 4 актах по поэме А. С. Пушкина «Кавказский пленник», появившийся под названием "КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК, ИЛИ ТЕНЬ НЕВЕСТЫ". Композитором, сочинившим к нему музыку, (в оркестровке Т. В. Жучковского) стал К. А. Кавос. Премьера состоялась 15.1.1823 в Большой театре Петербурга.

Постановки Дидло всегда были крупными событиями в петербургской жизни. Но этот новый балет приняли особенно горячо и восторженно — для общества он был тесно связан с именем опального Пушкина. А Истомина, казалось, была создана для образа Черкешенки. Легендарной славой овеена эта роль в творчестве балерины. В «Кавказском пленнике» она была настолько «восточной», так был созвучен национальному колориту её внешний облик, что долгое время ходили слухи, будто она — черкешенка по происхождению: огненные чёрные глаза, гибкая, как тростинка, непосредственная.

Истоминой было всего лишь тридцать семь, когда состоялось её последнее представление... Это был год смерти великого поэта России.

Она доживала свой век тихо и неприметно, вдали от шумного света, со скромным мужем — неизвестным драматическим актёром Павлом Экуниным, а умерла от холеры. Той, что вызвала к жизни гениальные строки о «душой исполненном полете», суждено было погибнуть от холеры в 1848 году. Похоронили Авдотью Истомину весьма скромно, а на могильной плите начертали: «Авдотья Ильинична Экунина, отставная артистка». Всего на несколько месяцев пережил ее и муж. Некролог в «Северной пчеле» появился через год после кончины танцовщицы...

Пушкин обессмертил имя Авдотьи Истоминой — известной балерины Петербурга, покорявшей изящным, искромётным искусством сердца многих своих современников. Современникам казалось, что Истомина осталась в прошлом, но они не могли предположить, что сквозь века прорвутся к потомкам слова:

*Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина. Она,
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола,
То стан совет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.
"Евгений Онегин". Глава I.*

И кто это знает? Думаю, что как и десятки других прославленных в свое время имен, она просто промелькнула в летописи истории балета или совсем ушла в "небытие", если бы не предстала в ореоле гениальной пушкинской музыки.

Елена Грислис

Август, 2018.

Танец Диониса

*"Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина". А.С.Пушкин.*

Так почему же убивал сей танец –
Заложницы блистательных имен?
Из Греции пришел тот иностранец –
Ревнивейший божок былых времен.

Я представляю пьяного вакханца,
Ласкающего жриц своих – менад,
С ума сводящим вихрем танца –
Убийством, превращенным в маскарад.

Движениям завещена жестокость.
А искрометность – для нескромных глаз,
Чтоб скрыть ту роковую твердоокость
Разнузданностью жестов и проказ.

Ты прикоснулась к магии напитка
И, воспарив вакханкой над землей,
Узнала, что такое божья пытка –
Служить тому, кто управлял тобой.

Ты не хотела танцевать, но умоляли
Знатнейшие России сыновья:
Дай танец, чтоб уснуть смогли едва ли
И разум помутился от огня!

Был Полежаев первым одурманен.
А как-то разыгрался дуэль:

Граф Шереметьев был смертельно ранен
И разделил холодную постель,

А Грибоедов, что для нас как светоч,
Истоминой настолько был сражен,
Что след отправлен в Тегеран далече,
Где намертво забит и погребен.

Француз Дидло – ее благой учитель , -
Просил Авдотью танец показать.
И понял перед смертью: прародитель -
Дионис, отнимавший благодать.

Она ушла неслышно, незаметно.
И только гений Пушкина донес
Ту ножку, что судьбы сильнее запретной -
Парящую над миром в дымке грез!

23.04.09.

Часть 2. Художники гении. Циклы стихов.

ПО ЛЕСТНИЦЕ РАСТРЕЛЛИ

О цикле "По лестнице Расстрелли".

Эрмитаж "собирался", начиная со времен русской державной Фелицы - Екатерины 2, усилиями русских императоров. Судьба Эрмитажа возможно и не состоялась бы, если бы не политика Екатерины Великой. Поначалу большинство картин размещалось в уединённых апартаментах дворца (ныне Малый Эрмитаж). Впоследствии апартаменты получили название «Эрмитаж».

Следует отметить, что в самые тяжелейшие периоды наследие Эрмитажа не только сохранилось, но и приумножилось. И характерным в этом отношении является период Великой Отечественной войны и послевоенного времени.

Во время Великой Отечественной войны основная часть собрания Эрмитажа (более двух миллионов единиц) была эвакуирована на Урал. Подвалы зданий Эрмитажа превратились в бомбоубежища. Но и в условиях вынужденной остановки в работе музея сотрудники Эрмитажа продолжали вести научную работу и даже устраивать лекции по искусствоведению. Ещё до окончания войны в залах музея начались восстановительные работы, а вскоре после победы в Ленинград вернулись все эвакуированные культурные ценности: ни один экспонат не был утерян за время войны, и лишь небольшую их часть потребовалось реставрировать.

По окончании же войны в Эрмитаж поступило трофейное искусство из музеев Берлина, включая Пергамский алтарь и ряд экспонатов Египетского музея. В 1954 г. была организована постоянная выставка этих поступлений, после чего советское правительство по просьбе правительства ГДР согласилось вернуть их в Берлин, что и было осуществлено в 1958 г. В начале 1957 года открылся для посетителей третий этаж Зимнего дворца, где были выставлены произведения из Музея нового западного искусства.

Хочется еще раз напомнить имена хранителей сокровищ в веке XIX, к которому я питаю слабость. В правление Александра I и Николая I закупаются уже не только коллекции, но и отдельные произведения художников, чьи работы отсутствовали в Эрмитаже. В 1819 году была куплена «Мадонна в пейзаже», приписываемая кисти Джорджоне. Жозефина Богарне подарила Александру I камею Гонзага, а после её смерти была приобретена и вся галерея дворца Мальмезон, происходившая в основном из Касселя. Ещё одной вехой для музея стало приобретение собрания испанской живописи Кузвельта (1814).

Николай I, реализовавший идею превращения Эрмитажа в публичный музей, внёс существенный вклад в пополнение картинной галереи Эрмитажа. В XIX веке в Эрмитаж начинают систематически поступать произведения русских живописцев, чему во второй половине столетия способствовала деятельность великого искусствоведа и учёного Андрея Ивановича Сомова, титаническим трудом которого были исследованы и каталогизированы произведения живописи и рисунков проведена работа по пополнению фондов благодаря дарению и закупки у отечественных коллекционеров и некоторых музеев. Результатом работы Сомова А. И. стал изданный им «Каталог Картинной галереи Эрмитажа»

итальянской и испанской живописи. Приказом по Министерству Императорского Двора он был назначен старшим хранителем по отделу картин, рисунков и гравюр Императорского Эрмитажа.

Я старалась, в основном, посмотреть "изнутри" картинную галерею «старых мастеров» среди которых ценились флорентийцы Высокого Возрождения, болонская школа, «малые голландцы», круг Рубенса и Тьеполо, французские классицизм и рококо.

Елена Грислис

В Эрмитаже

По лестнице Растрелли бегу, не спотыкаясь.
И мраморные дети шлют сверху, не стесняясь,
Приветы и посланья из глубины столетий,
Тем самым приглашая в мир снов и междометий.

По ласковым ступеням я поднимаюсь ввысь...
Парадной амфиладой покои там сошлись.
Картинные собрания - эпохами глядят.
Российская Фелица поставила их в ряд!

Петровский зал встречает причастницу времен,
Как раньше прославляя царя могучий трон.
Шедеврами увенчан весь Эрмитаж большой,
И с городом повенчан бессмертной Красотой.

11.04.2016

Дух Горы по Рубенсу

*Та гора была — миры!
Боги мстят своим подобиям!
М.Цветаева*

Горы дышат, обвитые лесом,
Великаны-деревья уж спят....
И под скал молчаливым навесом
Два дробильщика глухо ворчат.

Что, мол, тем не понять долю нашу –
Разрушать грудь Природы до дна,
Разбивая на камни, как чашу,
Не вкусив дорогого вина.

И хребты им во след отвечают.
(В тот момент, как исчез жизни луч,
Что гармонию гор охраняет,
Защищая от жизненных круч.)

"Что возницы в сравнении с Богом?!
Напряженье... толчки и рывки!
Конь охваченный той же тревогой,
С мукой терпит насилья тиски.

А Гора лишь на вид безответна -
ДУХ ее вечным Небом храним!
И несет его ввысь серафим,
Над осколками жизни победно!"

09.04.16

Петер Пауль Рубенс (1577-1640) - крупнейший южнонидерландский (фламандский) живописец эпохи барокко.

В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге в зале Питера Пауля Рубенса можно увидеть его картину «Пейзаж с возчиками камней». Эта превосходная, явно собственноручная работа Рубенса в XVIII веке хранилась в галерее английского премьер-министра Роберта Уолпола в его замке Хоутон-Холл. Европейскую известность картина получила под названием «Charette embourbee» («Застрявшая повозка»). - прим. автора.

Малые голландцы в Эрмитаже

Голландское барокко - не для храмов.
То горожан, крестьян сметливых блики.
Две тысячи эстетов безымянных
Макали кисть в пространстве многоликом.

Их "малыми" назвали не случайно.
Век Золотой открыл искусства двери,
Где каждая картинка - лоск дизайна,
Но полного тепла, добра, доверья.

В XVII столетии Дух пейзажа
И натюрморта брал в свои уделы
Дома голландцев... Круче вернисажа
Их мастерство из рам простых глядело!

Той ювелирной техники картины,
Которые варяги изваяли,
Напомнили веков былых витрины,
Что в зазеркалье временном застряли.

Увидев верфи, корабли, каналы...
Сам Петр навел мосты, верша ученья.
А город - над Невою - величавый,
Стал Северной Пальмиры восхождением.

07.04.2016

Малые голландцы («голландский стиль», «голландское барокко»)- художественная школа и традиционное название

обширного круга голландских (Нидерланды) живописцев XVII века. Данное художественное направление возникло в связи с камерным характером их творчества, небольшим размером их картин (пейзаж, интерьер, бытовые сюжеты). Для живописи малых голландцев характерны тонкость письма, выразительность небольших деталей, красота световых и колористических нюансов, общее ощущение уюта, близости и единения персонажей в пейзажной или интерьерной среде. Среди наиболее ярких представителей - Я. Вермер, братья Остаде, Г. Терборх, Я. Стен, Г. Метсю

Шарманщик с сурком Антуана Ватто

Ватто не привлекал король Людовик.
Как декорацию сей двор воспринимал.
Взгляд мастера ласкал народный дворик,
Где люд обычно пел и танцевал.

С шарманкой, флейтой и сурком ученым
Шел из Савойи нищий музыкант.
Пересекал хребты, долины, склоны,
Чтобы добыть обед за свой талант.

Из края в край шарманщик шел бродячий.
В Германию добравшись, выступал.
Ну, а сурок его, почти незрячий,
"Билетики о счастье" раздавал.

Тем пробавляясь у одной церквушки,
Что в городке приветливой из стран,
Подросток не казался побирушкой,
Выпрашивая хлеб у горожан.

Вы присмотритесь: этот пилигрим -
Он тот пришелец из былых времен,
Что нес доверье в Мир, а не экстрим,
Нам триста лет назад даря поклон.

3.04.16

ПРИМЕЧАНИЯ.

Жан Антуан Ватто, более известный как Антуан Ватто (10 октября 1684,

Валансьен — 18 июля 1721, Ножан-сюр-Марн) — французский живописец первой трети XVIII века, чье творчество стало прологом общеевропейского стиля рококо.

Картина французского художника Антуана Ватто «Савояр с сурком». Размер картины 41 x 33 см, холст, масло. Картина известна также под названиями «Мальчик-савояр с сурком» и «Шарманик с сурком». «Савояр с сурком», 1716, Санкт-Петербург, Эрмитаж.

«Савояр» — одно из лучших украшений собрания французской живописи в Эрмитаже. Картина останавливает внимание как качеством живописи, так и выразительностью образа мальчика лет двенадцати, с простоватым, открытым лицом. На нем скромная одежда, приспособленная к далекому путешествию. Это один из бедных жителей горной Савойи, отправлявшихся странствовать в надежде на заработок. С ним флейта, ящик и ученый сурок, умеющий «гадать», вытаскивая записочки со «счастьем».

Савоя - историческая область на юго-востоке Франции у подножия Альп. Каждый раз, когда голод в альпийских долинах становился невыносимым, савойские бедняки отправляли своих детей с дрессированными сурками, бродить по улицам городов богатой Германии. На ярмарках, в гостиницах и на известных торговых улицах мальчики-савояры показывали различные фокусы со своими четвероногими питомцами, часто сопровождая свои выступления пением под шарманку.

Картина Вернье Ангел Смерти

Ждать финиша с годами все труднее.
Но настигает Сила точно в срок -
Без опозданий... ни на час скорее,
В ней нет души - неумолимый рок.

Вот христианка дивно молодая
В изнеможеньи поднимает перст.
В ней Свет Христа живет, не угасая...
На ложе - ангел из числа невест.

Но заключает в черные объятия
Подкравшаяся гостя за спиной...
Ее не тронет белоснежность платья:
В том саван зрит и тащит за собой.

Уход оплатит рыцарь сердца девы.
Орас Верне его изобразил
У ног Любви, в которой нежность пела
И лишь на жизнь недоставало сил.

Все повторится также как и прежде.
Две Силы - Жизнь и Смерть - творят дозор,
Потворствуя в борьбе немой надежде:
Господь свершит Свой Суд, закончив спор.

29.03.16

Орас Верне (30 июня 1789, Париж — 3 декабря 1863, Париж) — французский художник

Исцеление иерихонского слепца

*Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя.
Евангелие от Луки 18*

Лука Лейденский... и завет последний...
В нем подведен пути скупой итог.
Прозревший - хоть один в тысячелетье -
Достоин освещать знаменье - Бог.

На миг представим Иудейскую пустыню,
Где на холмах лежит Иерихон.
Здесь Моисей, сломил врагов гордыню,
Войдя под труб чудесных вещей горн.

В истории срослись и воедино,
Пусть не в времени, события и дела.
Пророк за Господом назвал Мессию Сыном,
Того предвидев, словно луч средь зла.

Близ города Христос - постом - спасался.
Гора с названьем сроков Каранталь*
Запомнила ЕГО, Кто искушался....
Но дьявол не отпил Святой Грааль!

Так не забудем грешника слепого,
Который неожиданно прозрел,
Поверив сердцем во Христово слово...
Иерихон! Ты - Истины удел!

25.03.16

Лукас ван Лейден (Лука Лейденский)(1494-1533) - известный нидерландский живописец и гравер. Картина "Исцеление иерихонского слепца" (триптих). Эрмитаж. Несмотря на библейский первоисточник, художник трактует евангельский сюжет как жанровую тему, превращает его в занимательный рассказ, изобилующий живыми сценами.

Сюжет картины Луки Ленденского "Исцеление иерихонского слепца" идет от библейской истории, описанной апостолами Лукой и Марком. Согласно Библии, когда Христос подходил к городу Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. В Евангелии от Марка (10) записано: "...Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: Учитель! чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге."

**К западу от Иерихона возвышается Сорокадневная гора (гора Искушения, гора Каранталь, что в переводе означает "сорок"), где по преданию Иисус Христос постился сорок дней, искушаемый дьяволом. Сейчас на этом месте расположен православный Монастырь Искушения.*

Жанна Самари

*Этот портрет можно есть ложкой!
Луи Леруа, просветитель.*

Дух ненасытный гонит в Эрмитаж.
Выстраивая дум земных пассаж.
Вкушая, как всегда, любимый дар,
Шепчу: «Paris, Impression, Renoir...».

Ах, Жанна Самари... Кто б знал тебя?..
Твой «Комеди Франсез» – и тот шутя!
(Хоть и портреты - те же миражи
От вдохновенной мастера души).

Субретка не преемница таланта
Сюзанны-бабушки... лишь пыль ее азарта.
А грузный подбородок, и фактура
Не добавляли прелести гламура.

Но выпал жребий славы мировой.
И знаменит он вовсе не игрой,
А встречей с Ренуаром молодым!
Любовник высек искры... и экстрим

Служанки хитрой отступил, как срам...
Художник Музу изваял, чей шарм
Стал выплеском каприза старой моды,
Где Красота являла лик Природы.

21.03.16

Пьер Огюст Ренуар (25 февраля 1841, Лимож — 3 декабря 1919, Кань-сюр-Мер) — французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма. Знакомство с актрисой театра "Комеди Франсез", двадцатилетней Жанной Самари, подняло его творчество на неожиданно высокую ступень. Жанна была из артистической среды. Её бабушкой по материнской линии была знаменитая актриса Сюзанна Броан. Жанна Самари, актерским амплу которой были сoubrettes – традиционные комедийные персонажи, бойкие и хитрые служанки, помогающие господам в любовных интригах, лишь случайно чем-то привлекла внимание художника. Её внешний простоватый облик вполне соответствовал ролям, которые она играла. Но он опозитизировал ее и создал четыре портрета ее имени, исполненные красоты и нежности. В Эрмитаже представлен "Портрет актрисы Жанны Самари", написанный Ренуаром в 1878 году в полный рост, в бальном платье. - прим. автора.

Возвращение блудного сына

*"... этот сын мой был мертв и ожил,
пропадал и найден". Лк. 15:11-32*

Рембрандт все сказал о Блудном Сыне.
Живопись как будто не при чем...
Только свет струящийся поныне
Нас терзает праведным огнем.

Сын пропал - мот, плут и беспризорник.
Но отец узнал его двойник:
Лысый каторжанин что покойник,
На пороге Вечности возник.

Нет сил!.. Истертые подошвы
Так красноречиво говорят
О пути бессмысленно-порочном...
Остается шаг, а дальше - в ад.

Но раскаянья полна душа скитальца,
Что прильнул всем существом к Отцу.
И стекает боль из рубищ глянца,
И струится Милость по лицу.

19.03.16.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский художник, рисовальщик и гравёр, великий мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи. Гордость Эрмитажа составляет собрание из 26 картин Рембрандта. Лучшим портретам Рембрандта, изображающим простых людей, прошедших долгий и трудный

жизненный путь, свойствен глубокий психологизм («Портрет старика в красном»).

Своего высшего выражения гуманизм Рембрандта достигает в «Возвращении блудного сына» — картине, относящейся к самым значительным творениям мирового искусства. «Возвращение блудного сына» — знаменитая картина Рембрандта на сюжет новозаветной притчи о блудном сыне, экспонирующаяся с 1766 года в Эрмитаже. В образе отца христианскими толкователями усматривается сам Бог, старший сын олицетворяет богоизбранный еврейский народ, а младший сын — языческие народы, потерявшие истинное богопочитание, но стремящиеся вернуться к Богу — источнику всяческого богатства, чести и славы.

Но есть и другая, приближенная к каждому из людей, трактовка, которая учит добродетелям покаяния и прощения. По мнению митрополита Сурожского Антония, данная притча «лежит в самой сердцевине христианской духовности и нашей жизни во Христе». Эта притча также «являет образ покаяния грешного человека и милосердия Божия к нему» и «призывает к покаянию изображением неизреченного милосердия Божия ко всем грешникам, кои с искренним раскаянием обращаются к Богу».

Тайна Дамы в голубом

Шедевр достойный королевы
Создал великий Гейнсборо.
Но отчего-то скачут нервы
Как в танце страсти - болеро.

Портрет красавицы, что диво,
Всю душу вывернул и смял,
Хоть смотрит гордо и красиво:
И смерти нет, лишь жизни бал!

Изыск всех форм не скроет муки.
Миндалины двух глаз влажны...
Не адмирала дочь - разлуки
Той достопамятной княжны.

Ты - Тараканова! Я знаю...
Хоть и не знаю ничего.
Лишь доверяю щек граалю
И царской стати. Лишь всего!

Я представляю дочь Петра,
Что Разумовскому дарила
Миры любви, но не добра...
Бастардов двух. Одну - убила?..

Нет, обрядила в кружева,
Чтоб скрыть навеки эту тайну.
Но ту погубит лжи молва...
Фелицы месть воздаст ей "манну"!

Смотрю на шлейф голубизны,
На серебро гнезда-прически.

И вижу той эпохи сны,
Где яркий слой - мазков полосы.

5.03.2016

Согласно версии петербургского искусствоведа Ирины Чижовой, английский художник Томас Гейнсборо (1727—1788) на своем самом знаменитом портрете "Дама в голубом" изобразил не герцогиню де Бофор, а княжну Тараканову, принцессу Владимирскую, дерзнувшую во времена Екатерины Великой претендовать на российский престол. Согласно легенде, она и ее брат (помещенный в Переславль-Залесский монастырь), были незаконнорожденными детьми(бастардами) от неофициального брака Елизаветы, дочери Петра I и графа Алексея Разумовского. - прим. автора.

Петров день

Убили двух христовых братьев
В тот день июня роковой.
И крыши Рима шлюют проклятья
Тем временам, кляня убой.

Мощей перенесенных бденье
Хранит доселе старый Рим,
Напоминая душ смятенье
Подвижников, чей выбор чтим.

Эль Греко даст портрет обоих,
Сняв со святошей ореол.
Вот Павел зрит Христа основы,
Хоть ране гнал ученье "вон".

Он слыл достойным иудеем,
Лишь Моисея знал канон.
Отцом возвращенный фарисеем,
Был гражданином Рима он.

Но вдруг воскресшего увидел...
И стал радетелем Креста.
В посланьях Павла: МИР - ОБИТЕЛЬ,
ХРИСТОС - ЗАКОН И ВЫСОТА!

А рядом Петр распятый внемлет
Тому, кто не сносил главы.
И клонит голову в моление,
Все вторя: "Не предам..." Увы!

Наш мир меняется лишь внешне,
А суть все та же - грешен свет.

Но остается миг надежды -
Святой апостольский обет.

10.03.16

Доменикос Теотокопулос 1541 – 7 апреля 1614), более известный как Эль Греко (исп. El Greco, буквально «Грек») .. — живописец, скульптор и архитектор эпохи Испанского Ренессанса. Прозвище Эль Греко[a][b] отражает его греческое происхождение и испанское подданство.

День Петра и Павла или Петров день — христианский, а среди славян народно-христианский, праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Пётр и Павел приняли святое мученичество в один день — 29 июня по юлианскому календарю. Апостол Пётр был распят головой вниз, апостол же Павел, как римский гражданин, не мог быть казнён на кресте, и ему отсекли голову. Апостольское служение Петра и Павла стало образцом проповеди, что привело к массовому обращению в христианство, а в конечном счете к легализации христианской церкви после трех веков гонения. - прим. автора.

Поцелуй с украдкой

В встречах любви воплощаются грезы
Чувств и умов, не приемлющих стынь.
Пылкий художник уходит от прозы:
Если влюблен, не горчит и полынь!

Всуе представим "турнир" королевский,
Где сам Людовик устраивал "тур":
Он обожал своих дам за подвески,
Ну, а еще за пьянящий гламур.

Как не алкать при таком изобилие
Мод и духов?.. В ноздри бьет политес.
А легкомыслие правит бессильем
Перед соблазном придворных повес.

Но не соседствуют похоть и... чувства!
Их обнаружив, вознес Фрагонар
Миг поцелуя, как меру искусства,
Средневековых культур редкий дар.

12.03.16

Жан Оноре Фрагонар (5 апреля 1732, Грасс — 22 августа 1806, Париж) — французский живописец и гравёр, являлся придворным художником при дворе Людовика 16. Работал в стиле рококо. Начинал с исторических и библейских сюжетов. В 1752 за картину «Иероваам приносит жертву идолам» получил Большую Римскую премию. Но потом писал, в основном, идеалистические жанры и пасторали, сцены интимной жизни пикантного, иногда беззастенчиво-эротического содержания, декоративные панно, портреты, миниатюры, акварели, пастели и прочее. Вершиной «галантного» творчества Фрагонара является написанная в 1780 г. картина «Поцелуй украдкой», хранящаяся ныне в Государственном Эрмитаже. - прим.автора.

Великие имена художников эпохи Возрождения

Возрождение, или Ренессáнс (фр. Renaissance, итал. Rinascimento от re / rí «снова; заново» + nasci «рождённый») — имеющая мировое значение эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам и предшествующая Просвещению и Новому времени. Приходится — в Италии — на начало XIV века (повсеместно в Европе — с XV—XVI веков) — последнюю четверть XVI веков и в некоторых случаях — первые десятилетия XVII века. Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение» — так и появился термин.

Эпоха Возрождения в широком понимании означает новый образ жизни и новое мировоззрение, характерной чертой которых становится светское начало. Человек словно просыпался от глубокого сна, начинал чувствовать прелесть жизни. Все это приводит к существенным изменениям в художественном мировоззрении. Установилось новое отношение к искусству как особой области человеческой деятельности, которая не исчерпывается религией. Ренессансный гуманизм выдвинул идею самостоятельности человеческого мира, существующего наряду с небесным и ангельским. Неизмеримо возрастает роль художника, который начинает сравниваться с Творцом. Сами художники ставят своей целью подражание природе, считая при этом, что искусство даже выше природы. Сфера творчества постепенно освобождается от церковной идеологии: все больше ценится техническое мастерство, профессиональная самостоятельность, ученость, острый художественный взгляд на вещи и умение создавать «живое» и отнюдь не сакральное произведение

искусства. Однако наиболее полно эстетико-художественный идеал Возрождения выразили архитектура, скульптура, живопись. Отметим, что в системе искусств в этот период происходит перемещение акцентов. Архитектура перестала быть «дирижером» оркестра искусств. На первый план выходит живопись. И это не случайно. Искусство Возрождения стремилось познать и отобразить реальный мир, его красоту, богатство, разнообразие.

Соединение ученого и художника в одном лице, в одной творческой личности было возможно в эпоху Ренессанса и станет невозможным позднее. Мастеров Возрождения часто называют «титанами», имея в виду их универсальность. Одним из таких титанов эпохи Возрождения был Леонардо да Винчи (1452—1519). один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. *homo universalis*). Он был живописцем, скульптором, архитектором, писателем, музыкантом, теоретиком искусства, военным инженером, изобретателем, математиком, анатомом, ботаником. Он исследовал почти все сферы естествознания, предугадал многое, о чем в то время еще не помышляли. Когда стали разбирать его рукописи и бесчисленные рисунки, в них обнаружили открытия механики XIX века.

Рафаэль Санти (1483--1520) - не только талантливый, но и разносторонний художник: архитектор и монументалист, мастер портрета и мастер декора. Рафаэль - гений иного склада. Он не был новатором. Его искусство -- синтез достижений предшествующих художников. У Рафаэля человек совершенен, мир пребывает в гармонии. Образ Мадонны особенно близок искусству Рафаэля. Здесь наиболее полно он раскрывает представления свои о благородстве, совершенстве человека, о гармонии внешней и внутренней красоты. «Мадонна Конестабиле» прекрасное воплощение темы

материнства. Одухотворенное лицо Мадонны, то, как она держит младенца, выражают и бесконечную любовь и провидение трагической судьбы сына, сознание ее неизбежности, и скорбную готовность принести его в жертву ради людей.

Тициан (Тициан Вечелио, 1477 или 1485/90 - 1576 гг.) - знаменует собой полный расцвет, зенит венецианского Ренессанса. Он прожил долгую творческую жизнь, охватившую этапы Высокого и Позднего Возрождения в специфических условиях Венеции. Новаторство Тициана сказалось в самых разных формах и жанрах живописи. С его именем связаны утверждение станковой картины, создание монументальных алтарных полотен, выделение пейзаж в самостоятельный жанр, разработка различных типов портрета. Тициана считают подлинным реформатором живописи - исключительным богатством и многообразием своих колористических достижений именно он показал огромные возможности цвета как средства художественной выразительности новой живописи.

Альбрехт Дюрер (21 мая 1471, Нюрнберг — 6 апреля 1528, Нюрнберг) — немецкий живописец и график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса. Альбрехт Дюрер признан крупнейшим европейским художником и мастером ксилографии, а также первым теоретиком искусства среди североευропейских художников, автором практического руководства по изобразительному и декоративно-прикладному искусству на немецком языке.

Лукас Кранах Старший (нем. Lucas Cranach der Ältere; 4 октября 1472, Кронах, Верхняя Франкония — 16 октября 1553, Веймар) — немецкий живописец и график эпохи Ренессанса, мастер живописных и графических портретов,

жанровых и библейских композиций, синтезировавший в своём творчестве готические традиции с художественными принципами Возрождения. Один из основателей «Дунайской школы живописи»; выработал утончённый стиль с гармоничным соединением фигур и пейзажа. Придворный живописец саксонских курфюрстов Виттенберга Фридриха Мудрого (1505—1525), Иоганна Твёрдого и Иоганна Фридриха Великодушного, глава крупной мастерской, сторонник идей Реформации и друг Лютера..

Маттиас Грюневальд (Вюрцбург, 1470 или 1475— Галле 1528) — последний великий художник северной готики и раннего Возрождения. Главным произведением Грюневальда является крупная мастерская, сторонник идей Реформации и друг Лютера. ся Изенгеймский алтарь(1512-1515), написанный для госпиталя Св. Антония в Изенгейме.

Миры Леонардо да Винчи

*Неисчерпаемость. Универсальность. Бесконечность.
В том Леонардо принципов миры.
И Возрожденья дерзостная вечность -
Не клириков, а Господа дары.*

1

Ученик опыта

Определяя живописи роды,
Как отраженья ВЕЧНОГО дела,
Источнику познания - ПРИРОДЕ,
Он отдавал реальные права.

Авторитетов книжных презирая,
Нашел познания истинный родник.
"Ничто" и "нечто" противопоставляя,
Он к опыту живой душой приник.

"НичтО" есть не реальные предметы,
А фикции науки, споров звон.
А "нЕчто" - те конкретные моменты,
Что опытом, открытием зовем.

Природа вся - закон вещей,
Предметов и явлений,
А также мир и чувств, страстей
Субъектов, их стремлений.

И подлинное чудо мироздания
Тот мастер, что творит себя, "технэ",

Свободы обретающий сознание,
Свет истин постигающий во тьме.

2

Размышляющее наблюдение.

Разум созерцает чувства,
Проверяет подлинность фактуры.
Это опыта ядро, искусства,
Сплав эксперимента и культуры.
Опыт - воспитатель, стимулятор,
Синтез чувства, разума, "технэ".
Ты обязан всем ему, новатор,
Истины преследующий "вне".

3

Рефлексия ума.

Хорошее свободное суждение
Родится от умения понимать,
Которое идет от основанья
Тех правил, уходящих вглубь сознания
Творца иль мастера - венца созданья!

июль 1998

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (15 апреля 1452, село Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсэ, близ Амбуаза, Турень, Франция) — великий итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель,

писатель, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis). Леонардо осмысливался в последующей традиции как личность, наиболее ярко очертившая диапазон творческих исканий своей эпохи. - прим. автора.

Рафаэль. Мадонна Конестабиле

Постигает маленький мудрец
Книгу жизни - вехи и венец.
Тот - терновый - станет нареченьем.
А пока он дорожит мгновеньем
Благодатной верности тепла.
Взгляд Марии не застелет мгла
Тягостных предчувствий разлученья...
Мать и Сын есть Чудо проявления
Всей Природы на немых весах,
Что царят над миром в небесах.

Целомудрие предвечной Девы
Охранит и ныне Жизни Древо:
Рек чистейших и лугов простор...
Цепи непролазных мрачных гор
Не закроют луч святой надежды.
Время повторит все, как и прежде!
Будут в кронах зеленеть деревья.
И ребенок, жаждущий доверья,
Вновь прижмется к матери груди,
Не предвидя муки впереди.

04.03.16

Картина Рафаэля (1483 — 1520) «Мадонна Конестабиле» была создана для герцога Альфано ди Диаманте в Перудже, вероятно, в 1500—1504 годах. В XVIII веке она перешла по наследству к графам Конестабиле делла Стаффа. Из их собрания картина была приобретена в 1871 году для Зимнего дворца, откуда в 1881 году поступила в Эрмитаж. - прим автора.

Кающаяся Мария Магдалина

"Женищина, которая была увлечена греховным вихрем, была, по благодати, вознесена к высотам на крыльях любви!".

Папа Григорий Великий . VI век.

Нам не известен путь библейских книг.
Но место есть прекрасной Магдалине.
То имя приоткрыто, а постриг
Великий Тициан воспел в картине.

Спор клириков идет о ней в веках.
Католики считают: то блудница –
Мария из Вифании, чей прах
Во времени истлел, как небылица.

Кто... мироносица иль грешница скорбит,
Взор обратя к невидимому чуду?..
Христос с небес в ней страстно говорит,
Низвергнув в душах вечного "иуду".

Пусть скептики блудницу видят в ней...
Не может жить антихристово племя
Без подленьких подкопов и затей,
Чтоб «обесчестить» преданности семя.

Не вижу грешницы, а лишь земную дочь...
Так изнемогшую от жертвенных терзаний!
Постигшую боль божеских страданий,
Миг Воскрешения – врата в другую дверь.

Священное писание в руках...
Над черепом смертей живет и внемлет

Та Память, что в скорбящих облаках
Ласкает с грустью каверзную Землю.

17.03.16

В православной и католической церквях почитание Магдалины различается: православие почитает её согласно евангельскому тексту — исключительно как мироносицу, излеченную от семи бесов и фигурирующую только в нескольких эпизодах Нового Завета, а в традиции католической церкви долгое время было принято отождествлять с нею образ кающейся блудницы и Марии из Вифании, сестры Лазаря, а также прилагать обширный легендарный материал.

Юдифь

Античною богиней предстает
Юдифь Джорджоне...В мести торжествуя,
С язвительным спокойствием кладет
Ступню на голову бесчестного холуя.

Тот, истребивший тысячи мужчин,
Сам оказался нежным и влюбленным,
(На то казалось, не было причин -
Лишь смерть нес полководец окрыленно).

Прошел Месопотамию Олоферн,
И осадил местечко Ветилуя,
Где приобрел - жестокости взамен -
Одну вдову, пируя и целуя...

В полон взяла Юдифи Красота,
Явившая Божественную Силу.
Не ожидал он, что любви мечта,
Останется мечтой, уйдя в могилу.

Меч занесся, когда опившись, спал
У ног прекрасной и отважной дщери...
Вмиг голова скатилась, и оскал -
Звериный - означал врага крушение.

То Немезида* Суд свершит над ним,
Казнь обратив в возмездие без тризны.
Юдифь, как безмятежный херувим,
Царит в веках, не зная укоризны.

29.03.16

**Немезида — в древнегреческой мифологии крылатая богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и моральных норм.*

Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, более известный как Джорджоне (1476/1477—1510) — итальянский художник, представитель венецианской школы живописи; один из величайших мастеров Высокого Возрождения.

Картина Джорджоне "Юдифь". ок. 1504 (Эрмитаж) - одно из многочисленных произведений изобразительного искусства на тему истории Юдифи и Олоферна. Построена на предании об израильтянке Юдифь, обольстившей ассирийского полководца. Согласно книге «Иудифь», ассирийский полководец Олоферн, стоял во главе вторгшейся в Иудею армии царя Нововавилонского царства Навуходоносора, которая насчитывала «пеших сто двадцать тысяч и множество коней с двенадцатью тысячами всадников». Выполняя повеление царя «свершить ... отмщение всей земле», Олоферн прошёл Месопотамию, разрушил все её города, выжег все посевы и перебил мужчин. Олоферн осадил небольшой город Ветилую, где жила молодая вдова Юдифь. Жениcina пробралась в лагерь ассирийцев и соблазнила Олоферна. Когда полководец заснул, Юдифь отсекла ему голову. «Потому что красота её пленила душу его, — меч прошел по шее его!» Войско, оставшееся без руководителя, не смогло противостоять жителям Ветилуи и было рассеяно. Юдифь в качестве трофея получила шатёр Олоферна и всю его утварь и вступила в Ветилую как триумфатор.

Миры гравера и живописца Дюрера

Гармонию симметрии доверить
Мог мастер Дюрер, что легко измерить.
Он циркулем водил, владел резцом,
Воссоздавая наш Вселенский дом.
Его трудов великие плоды
Напомнят все - от мира до беды.

1. Апокалипсис.

Четыре всадника из бездны...и конец!
Апокалипсис рядом - у порога.
Иди, смотри на царственный венец,
Который ищет власть, не помня Бога.
Приспешники с мечом и мерой зла -
Погибелью, что за людьми пришла.

Вот дьявол гонит всадников опять:
Власть так спешит, убийством угрожая,
И мчит Война, вмиг уводя от рая...
А Голод, Смерть идут нужду справлять.
Четыре всадника везут по свету зло.
И вряд ли хоть кому-то повезло.

2. Праздник венков из роз.

Но не дано измерить Красоту,
Которая живет в венках из роз.
Ее несет Мария, как мечту.
И с нею рядом Божий Сын Христос.
Землянам то давно уже не снится...

Но воскресает живопись страницы.

Смотрю на Чудо, затаив дыханье...

Все краски матрицей вторгаются в меня,

Как солнце и Всевышнего посланье,

Что сберегает душу среди дня.

Ты, Дюрер, даришь рая просветленье.

Молю, не исчезай, живи мгновенье!

18.04.16

Альбрехт Дюрер. Праздник венков из роз(или «Праздник чётков», Прага, Национальная галерея). Масло, тополевая доска (1506).

Дюрер (Durer) (1471-1528), немецкий живописец, рисовальщик, гравёр, теоретик искусства. Основоположник искусства немецкого Возрождения. Настроения предреформационной эпохи, когда назревали мощные классовые и религиозные битвы, выразились в серии гравюр на дереве "Апокалипсис" (1498). Работая в 1505—1507 годах в Венеции художник выполнил по заказу немецких купцов «Праздник венков из роз» (или «Праздник чётков», Прага, Национальная галерея) для церкви Сан-Бартоломео, располагавшейся у немецкого торгового дома Фондако деи Тедески. Знакомство с венецианской школой оказало сильное влияние на живописную манеру художника. По словам самого Дюрера, эта работа заставила признать тех художников, кто считал его лишь успешным гравёром, что он также настоящий живописец.

Автопортрет Дюрера 1500

Достоинство, к которому стремимся,
И сдержанность, где скрыта высота, -
Как список Возрождения страницы
И классики прообраза Христа.

Автопортрет ваятеля есть знак.
Но за "иконой" - страсти и страданья.
То мира непрерывный кавардак,
Что нам готовит, словно в назиданье.

Но непреклонным будь, идя сквозь тлен!
Ведь человек рождается не дважды
И, одолев однажды жизни плен,
Дух вырвется, исполнен тайной жажды.

Благословенье даст свое во след
Из гаммы приглушенной сам Спаситель.
Глядит, исполнив божеский Завет,
Художник Дюрер, брат и оформитель!

17.04.16

«Автопортрет» («Автопортрет в возрасте двадцати восьми лет», «Автопортрет в одежде, отделанной мехом»; нем. Selbstbildnis im Pelzrock) Альбрехта Дюрера (1471-1528), написанный в начале 1500 года, — последний из трёх больших живописных автопортретов Дюрера и самый известный из них. Считается самым личным, сложным и знаковым из всех автопортретов художника. Портрет находится в Старой Пинакотеке, в Мюнхене.

Алтарь Дюрера

*Врачует сердце Верой Августина
Алтарная художника картина.*

Град Божий над планетой распростёрся
И созерцает молча Град Земной,
Оставив суд и правду за собой...
Всё знает Бог: кто, как и с кем боролся!

Греховная природа у землян
Удобна дьяволу, что ищет лишь изъян.
И первым гражданином мира града
Стал Каин, в ревности убивший брата.

Но разверзает купол Благодать,
Которую должны мы принимать.
Ведь жили Авель, праведный Иов...
И Божий Сын имел под Небом кров.

Свет Троицы зовет нас за собой,
Даруя путь, и милость, и покой.

21.04.16

Альбрехт Дюрер. Алтарь Ландауэра. 1511. Музей истории искусства. Вена.

В 1511 году Дюрер по заказу нюрнбергского купца Маттиаса Ландауэра написал алтарь «Поклонение Святой Троице» («Алтарь Ландауэра», Музей истории искусств, Вена). Иконографическую программу алтаря, состоявшего из картины и деревянной резной рамы, выполненной неизвестным нюрнбергским мастером, в верхней части которой была

вырезана сцена Страшного суда, разработал Дюрер. В её основу был положен трактат Августина «О граде Божьем».

Августин Блаженный Аврелий (354 - 430) — христианский теолог и философ, влиятельнейший проповедник, епископ Гиппонский (с 395 года). Один из Отцов христианской церкви, основатель августинизма. Родоначальник христианской философии истории.

Апостольская история Дюрера

*"Все мирские правители в эти опасные времена пусть
остерегаются, чтобы не принять за божественное
слово человеческие заблуждения". А.Дюрер.*

Четыре протестанта в рост стоят,
Единым Духом связаны навеки.
Они молитвой с нами говорят -
Евангельским посланьем к Человеку.

Иоанн, Петр, Павел, Марк предупреждают,
Что дни ужасные для мира наступают:
Все нечестивые ворвутся к нам с мощной
И заблуждений вновь посеют рой.

Надменные и жадные потомки
Оставят от себя одни обломки.
Насильники, предатели взорвут
Мир христианский, что под властью пут.

Те лжепророки встанут над народом,
Наобещав заветные свободы.
Но в дикость и кощунство обратят,
Принявших в дар блудливых слов парад.

Так думал Дюрер, чуя времена:
Что мир накроет та же пелена.

19.04.16

Дюрер "Четыре апостола", 1526, Старая пинакотекa, Мюнхен.

Альбрехт Дюрер жил в драматическую пору истории Германии, был свидетелем движения Реформации и великой крестьянской войны. Вначале он примкнул к лютеровскому движению с момента первых выступлений реформатора, но впоследствии разочаровался в Реформации, как и многие другие художники. И хотя открыто А. Дюрер опасался высказываться по вопросам Реформации и революции, его произведения являются точным отражением той бурной эпохи.

Около 1525 года Альбрехт Дюрер начал работать над последней своей картиной "Четыре апостола", на которой изобразил Иоанна, Петра, Марка и Павла и которая подводит итог всей его творческой деятельности, является своеобразным завещанием великого художника грядущим поколениям. Так картина воспринимается и поныне.

Был Изенгейм приютом антонитов...

Был Изенгейм приютом антонитов -
Канонников с веков необозримых.
Госпитальеров страстные молитвы
Увенчаны в трудах доселе зримых.

Святой Антоний - гений наставлений -
Отец монашества и верный раб, -
Исполнен был христовых проявлений
В душе боголюбивой и делах.

XI век стал основаньем
Большого братства мирных христиан,
Которые прославились дерзаньем
Лечить гангрену - смертную из ран.

От страшных гнойников бедняг спасали:
Кто умирал, тот выходил живьем.
Антоний от Христа давал скрижали -
Те мощи, что не тлели под огнем!

Тот орден заказал сему картины,
Где крестные страдания взошли:
Академичной готики витрины
Боль мук нечеловеческих несли.

Владела Грюневальдом темнота
Распятия Христа и скорби Девы,
Стенала Магдалина, что у древа -
Креста... в чем мироззданья Высота!

Путь одолев к Святому Воскресенью,
Сам Богочеловек стелил бразды,

А Ренессанс пронес Его плоды -
К подобью вознося и Возрожденью!

28.04.16

Маттиас Грюневальд (Вюрцбург, 1470 или 1475— Галле 1528) — последний великий художник северной готики и раннего Возрождения. Главным произведением Грюневальда является Изенгеймский алтарь(1512-1515), написанный для госпиталя Св. Антония в Изенгейме.

Антоний Великий, преподобный (около 251, Кома, Египет — 356, Дейр-Мари) — раннехристианский подвижник и пустынник, основатель отшельнического монашества. День памяти — 17 (30) января.Преподобный Антоний считается основателем отшельнического монашества. В созданном (в месте нахождения его мощей) госпитале заботились о паломниках, прежде всего о тех, кто страдал от «святого огня», прозванного «Антониевым огнем» (Ergotismus gangraenosus - разновидность гангрены).

Фото(из интернета) - первая развёртка Изенгеймского алтаря в экспозиции музея Унтерлинден в Кольмаре. Алтарь был заказан Грюневальду орденом антонитов для своего монастыря в Изенгейме — местечке, расположенном в Эльзасе в 20 км от Кольмара, и стал его главным алтарём. - прим. автора.

А. Дюрер. Портрет Максимилиана I

Писать о покровителях достойных
И освящать полезные дела,
Что попирают пустоту сословий,-
Обязанность и долг - не кабала.

Вот на портрете сделанном с любовью,
Король и реформатор предстает,
В ком меценатство не являлось ролью, -
То Габсбургов культуры взмах и взлет.

Максимилиан был гуманист от Бога.
Поддерживал наук, искусства ход.
Эразма Роттердамского тревоги
Он узревал, как Лютера приход.

Протестантизма не хотел правитель.
И меч "сансары" не нарек Творец
Ушедшему "за грань"... Он победитель!
А Дюрер в красках освятил венец!

21.04.16

Император Максимилиан I. Портрет кисти Альбрехта Дюрера (1519 год).

Максимилиан I (нем. Maximilian I; 22 марта 1459, замок Нойштадт — 12 января 1519, Вельс) — король Германии (римский король) с 16 февраля 1486, император Священной Римской империи с 4 февраля 1508, эрцгерцог Австрийский с 19 августа 1493, реформатор государственных систем Германии и Австрии и один из архитекторов многонациональной державы

Габсбургов, распространившейся не только на половину Европы, но и на заморские колонии.

Император Максимилиан I С 1512 года становится главным покровителем художника Дюрера. Став к тому времени известным мастером гравюры, Дюрер вместе с учениками своей мастерской принял участие в работе над заказом императора: «Триумфальной аркой». В 1513 году художник вместе с другими ведущими немецкими мастерами принял участие в иллюстрировании (рисунки пером) одного из пяти экземпляров «Молитвенника императора Максимилиана».

Максимилиан предложил художнику освобождение от городских налогов, однако против этого выступил Совет Нюрнберга. Также Дюрер получил от Максимилиана грамоту (Freibrief), защищавшую от копирования его гравюры на дереве и меди. В 1515 году, по ходатайству Дюрера, император назначил ему пожизненную пенсию в размере 100 гульденов в год, из сумм, вносимых городом Нюрнбергом в императорскую казну.

М. Франке. Поклонение Богородицы Младенцу-Христу

Лес среди скал под небом звездным
Святую Деву охранял.
Похоже было сыро... поздно...
Но Бог благословлял астрал.

Спустил двух ангелочков кряду
Царицы мантию держать.
Она ж не смела даже взгляда
На Отче Вечного поднять.

Была коленопреклоненной,
Рабой смиренной в этот час.
Миниатюра вдохновенно
Передаёт сей Божий глас.

Те руки сложены в молитве,
А взгляд направлен на Христа.
И осветилось поле битвы,
И не было еще... Креста.

16.04.16

Мастер Франке "Поклонение Богородицы Младенцу-Христу"
(приблизительно 1424 год). Kunsthalle в Гамбурге.

Мастер Франке, брат Франке (нем. Meister Francke) (ок. 1380 — активен до 1436) — живописец, представитель мягкого стиля. Предположительно, в годы ученичества был во Франции, где испытал влияние франко-бургундской книжной миниатюры. Около 1410—1425 работал в Гамбурге и Вестфалии,

поэтому его принято было считать немецким художником. В настоящий момент установлено, что он был монахом-доминиканцем, родом из Нидерландов. В произведениях ярко проявилось стремление к интимной, бытовой трактовке религиозных сюжетов.

Лукас Кранах Старший и его мадонна

Готики власть все дальше...
Средневековья основа.
Лукас Кранах Старший -
Имя гонца в три слова.

Дух Возрождения, как пост,
Принял когда-то...
Тем проложить кистью мост
Смог декоратор.

Лютера бунт признавал,
И Реформации бури.
Но Свет Мадонны сиял -
Как и надесь - в лазури.

Ждет на высокой горе
Лик непорочной.
С нею Иисус Назорей -
Столп Веры прочной.

Смотришь с младенцем, забыв
Бюргеров постных.
Прячешь трагизма надрыв
В благодати росной.

Златоволосая ветвь
Новой державы -
Божьего Сына - ответь:
Что выше славы?

Кисть винограда в руках -
Символ ученья,

Что и в надземных мирах
Дарит Спасенье!

3.05.16

Лукас Кранах Старший (нем. Lucas Cranach der Ältere, Кронах, Верхняя Франкония, 4 октября 1472 — Веймар, 16 октября 1553) — немецкий живописец и график эпохи Ренессанса, мастер живописных и графических портретов, жанровых и библейских композиций, синтезировавший в своём творчестве готические традиции с художественными принципами Возрождения. Лукас Кранах был сторонником Реформации. Он иллюстрировал протестантские памфлеты, неоднократно писал портреты своего друга Мартина Лютера.

Поклонение волхвов

Паоло Веронезе так молился,
Что узревал рождение Христа.
Тот дивный сон его, как манна длился,
А кистью управляла Высота.

Приветствовал Волхвов, что за Звездой
К младенцу поспешили в Вифлием.
(Ждала Мария лишь беды с тоскою,
Боясь увидеть римлян тяжкий шлем).

Жрецы и звездочеты, даже маги
Весть принесли божественной поры:
Грядущий Царь указан не в бумаге,
То Новый Израиль* - Ему Дары!

На заднем плане... Рим триумвиальный,
А впереди - ХРИСТОС! ЕГО ЗАВЕТ,
Несущий Свет пророчески пасхальный
На тысячи дальнейших мира лет.

26.03.16

* Новый Израиль - в христианском толковании здесь Израилем названа Церковь Христова, как новый, духовный, Израиль, должный прийти на смену старому Израилю — еврейскому государству и еврейской церкви. Евангельский рассказ о принесении даров - золота, ладана и смирны (мира или мирры) - показывает исполнение ветхозаветного пророчества о том, как язычники принесут свои дары Царю Израиля: "...цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему..." (Пс. 71:10-11)

Паоло Веронезе (1528–1588) - итальянский живописец эпохи Позднего Возрождения. Картина “Поклонение волхвов”, около 1548, Санкт-Петербург, Эрмитаж.

Паоло Веронезе (настоящее имя Паоло Кальяри) - родился в Вероне в семье скульптора Габриэле Кальяри. В 1553 Веронезе приехал в Венецию для участия в работах по украшению Дворца дождей. После этого Веронезе продолжал работать главным образом в Венеции, а также исполнял заказы в Падуе, Вероне, Мантуе и Виченце. Сложившаяся к середине 1550-х годов художественная манера Паоло Веронезе воплотила лучшие черты венецианской школы живописи: легкий, артистически - изощренный рисунок и пластичность формы сочетаются в картинах художника с изысканной колористической гаммой, основанной на сложных сочетаниях чистых цветов, объединенных светоносным серебристым тоном. Его картины легко воспринимаются благодаря стройности композиции. Широкую, свободную манеру письма, ставшую характерной для его произведений, он воспринял от Тициана.

Художник был погребен в церкви Сан Себастьяно в Венеции. Творчество Паоло Веронезе завершает искусство эпохи позднего Возрождения.

Импрессионизм Моне

Импрессионизм (фр. impressionnisme, от impression — впечатление) — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились разрабатывать методы и приемы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.

Импрессионизм не поднимал ни философских, ни социальных проблем, а сосредотачивается на поверхностности, текучести мгновения, настроения, освещении или угле зрения. Импрессионисты отказались от контура, заменив его мелкими отдельными и контрастными мазками, которые они накладывали и даже солнечный луч расщеплялся на составляющие. В целом, в стиле импрессионизма работало множество мастеров, но основой движения были Эдуард Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Камилль Писсарро, Фредерик Базиль и Берта Моризо.

Моне Клод Оскар (Monet Claude) (1840-1926), французский живописец. Художник много работал на природе, пытаясь передать весь её колорит и яркость красок на холст. Но за уникальной техникой стояли и годы учебы у величайших художников. Моне вдохновляли работы живописцев барбизонской школы, таких как: Гюстава Курбе, Эдуард Мане, Камилия Коро.

Моне написал серию «Кувшинки, пейзажи воды», которую показал на выставке в Париже в 1909 году. Но после этого не закончил свои работы над кувшинками и искал для себя все новые и новые образы, создавая холсты больших размеров. С 1897 по 1919 год была создана серия картин «Лилии». Искусствоведы в этой связи утверждали, что

живопись в работах Клода Моне достигла полного совершенства и стерла грань между абстракцией и реализмом. Художнику удалось остановить мгновение, показав, что в нашем мире все уходит, но никогда не исчезнет навечно, а жизнь – это всего лишь ожидание следующего дня. Живя в своем поместье в Живерни, Клод Моне творил свой сад, как он творил бы картину К. Моне. Семья художника в саду. 1875. Художник Клод Моне написал серию картин, посвященных цветам. Среди работ Моне, есть большое количество натюрмортов с изображением цветов, картина «Астры», закончена в 1880 году, именно из этой серии. В картине Моне "Астры" противопоставляется тусклая созданная человеком темнота и природный свет, исходящий от прелестных цветов. Моне заставляет зрителя задуматься, поэтому его работы будут популярны и известны всегда, так как всегда будет существовать человеческое любопытство разгадывать загадки его картин.

Подсолнухи” были написаны в то время, когда Моне нашёл своё неповторимый стиль в искусстве. Картина написана маслом на холсте и передает посредством игры красок динамику жизни, где вместо головок подсолнуха подразумеваются люди, а скорее их души. Для меня лично души. Подсолнухи занимают всё пространство картины, не оставляя больше места ни для чего другого. Причем, как и люди они не похожи друг на друга. Они герои даже в вазе, так непропорционально малой по сравнению с ними, ибо именно им принадлежит весь мир.

Интересно, что полотно "Бульвар капуцинок в Париже" изображает бульвар Капуцинок утром или днём. И видно... живёт своей бурной жизнью. На этом полотне Моне один день французской столицы первой половины 70-х годов XIX века - той части бульвара, где находятся магазины и театры, кафе и рестораны. Бурлит столица, кипит своей неповторимой жизнью.

И за ним большая, на сегодня уже скоро полутысячелетняя история. До 19 века, когда в 70-х годах оформился импрессионизм, - 300 лет в этом месте в центре Парижа жили не только монашки, но и кипела жизнь рынка, а также театральных зрелищ и многого другого.

Так пролетели триста лет...
Торговли бойкой и побед
Со скоморошьим артистизмом
Не счесть! Как и горчайшей тризны. /Е.Г.

Да, этот знаменитый бульвар знал и средневековье и век галантный, и новое время... и "добрел" до сегодняшнего дня.

«К. Моне. Весна». Красивейшая картина и немного непохожая на все другие полотна Моне. В вишневом садике встретились весна и лето. Уселись в тенёчке и решили поговорить, о чем-то вспомнить. Молодые красавицы как будто что-то советуют друг другу. Весна уже потрудилась на славу и это видно по саду, а вот лету только предстоит работать...

Работа Моне "Впечатление. Восход Солнца" была создана в 1872 или 1873 году. Она дала название отдельному направлению в искусстве. Объектом изображения стал порт Гавра, который лишь слегка обозначен легкими мазками. В статье, которая была напечатана в газете «Le Charivari» и называлась — «Выставка впечатленщиков» или другими словами: «Выставка импрессионистов» была дана характеристика этому направлению и техники письма. Но само таинство осталось поистине непостижимо.

К. Моне. Антиб утром. 1888

Антиб-Антиполис... напротив Никеи,
Что Ниццей французской зовем.
Смотрю через бухту: «Здорово, халдеи!
Марсель(Массалия), как днем
Четвертого века до эры, знать, нашей...
Мы были такими же «лю»...
И тяжких грехов та ж вершилася каша
Под вздохи «люблю» и «молю»».

Здесь в форте Карре заключен был воитель...
Да, сам молодой Банапарт.
Слыл позже, как мощных держав покоритель,
Но чаял дороже наград
Кусочек свободы, что здесь обозначил:
Отпущен на волю он был,
(Как будто не страшный тиран... просто «маччо»
Над ужасом мира могил).

И только Моне начертал: «Я удаче
И страхам забвение шлю.
Взгляните на холст, и поверьте: иначе
Люблю «палестину» свою.
Рисую спокойное синее море,
Что с небом слилось вдалеке.
Чтоб думали все, что великое горе
Себя утопило в тоске».

23.07.15

Антиб — курортный город и коммуна во Франции, расположенный на мысе Гаруп Средиземного моря между Каннами и Ниццей. Город был основан в VI веке до нашей эры греческими мореплавателями под названием Антиполис (город, расположенный напротив). Название было обусловлено тем, что через бухту от города находился город Никея (Ницца). Антиполис был основан как колония Массалии (теперешний Марсель). В крепость форта Карре 8 августа 1794 года был заключён Наполеон Бонапарт. Ему, как стороннику Робеспьера, грозила смертная казнь, но Наполеона помиловали. - прим. автора.

К. Моне. Водяные лилии. 1905

Моне провел канал до луговины
И превратил ее в чудесный сад,
Где лилии гнездились лишь отныне
И радовали красотою взгляд.

Пейзажи вод – кувшинки луговые
Запечатлел художник на холстах.
«Реальность стерта, лилии ж впервые», -
Девизом стало как-то на устах.

Ошеломленный словно провиденьем,
Он стал писать по памяти их лик,
Выписывая каждое мгновенье
Сокровищ сердца ласковых своих.

Так появилась редкая картина:
Подернутый под солнцем рябью пруд,
Плакучих ив и водорослей тина...
И звезды, что кувшинками зовут.

22.07.15

Этот пруд недалеко от дома в Живерни стал для Моне, как для художника и человека, местом спокойных раздумий. Кувшинки вдохновляли мастера! А картина "Водяные лилии", написанная им в 1905 году стала подлинным шедевром.

Фото(из интернета): картина Клода Моне "Водяные лилии". Картина Клода Моне, написанная в 1905 году, находилась в частной коллекции с 1955 года и не выставлялась на публике около 70 лет. По информации Sotheby's, ее новым владельцем стал частный коллекционер из США. Он выкупил картину весной 2015 года за 54,01 млн долларов. - прим. автора.

К. Моне. Семья художника в саду. 1875

1

Цветы так страстно обожал садовник!
Не дом хранил, а свой заветный сад,
Которым восхищался, как любовник,
Не отводящий удивленья взгляд.

Моне воспел их в множестве эскизов.
Картинный ряд деталями пестрит:
Не декораций здесь пленяют фризы –
А клумб дерзанье радугой горит!

Цветы не бутафория! А дышат
Добром его забот, что на холсте.
Благих небес мелодику слыша,
Передают с доверием земле.

Художник знал, что избранным подспудно:
Вняв дух пленэра и его цвета
От тех созданий, что росли прилюдно
И вторили с восторгом: «Красота!»

2

Сад радостей земных...
Небес живых сиянье!
Цветов доверчивых
покой и воздаянье
за жизнь, что коротка,
как вздох!..
О, если бы из нас,

хоть кто-то смог
прожить свой век
не требуя награды,
а лишь благодаря:
«О мир! Тебе мы рады!»

12.07.15

К. Моне. Сад в Бордигере. Утро. 1884

Эрмитаж наш славен Бордигерой!
Тот пейзаж стал итальянской мерой -
Местом, где Лигурии монады
Увлекают в римские пенаты.

Племена сходились, распадались.
И легенды даже не остались...
Кроме красоты, что воплотил
Клод Моне по мере жизни сил.

Оживает сад под дымкой страсти,
Что подобна затаенной власти.
Хоть церквушки местной строгий вид
Молча смотрит в дебри и корит.

И пленяют вновь оттенки лета
На морском околышке планеты
Под названьем странным - Бордигера.
В ней живет зеленой жизни вера!

24.07.15

К. Моне. Мост Ватерлоо. Эффект тумана. 1903

Мост таинственный, жестокий
Над рекой большой лежит.
В основании далеком
Лодок призрачный магнит.

А в туманной атмосфере
Волшебство и аромат.
Арки, вторя чьей-то вере,
В воды светлые глядят.

Темза протекает зримо
Под темнинами небес.
И какой-то путник мимо
Вновь прошел, не ждя чудес.

Ну, а кто-то задержался
И, вперясь в водоворот,
Словно камнем вниз сорвался,
И ушел в пучину вод.

24.07.15

К. Моне. Подсолнухи. 1881

Холст дарит благодати безграничность.
Хоть ваза на столе невелика -
Из каждого подсолнуха цветка
Выходит и идет за солнцем личность.

В ней отблески небесного свечения.
Красно-оранжевый с наивной желтизной...
А в бликах стен немых - лик отраженья,
Скрестившего огонь с голубизной.

Весь мир принадлежит главам зовущим.
Так спят герои не сомкнувши век:
Здесь в каждом остается человек,
Подрезанный серпом судеб могущим.

Подсолнухи не променять на кущи...
Они, как люди, что ушли навек.

10.07.15

Моне. Бульвар капуцинок в Париже

Как и столетья назад
Бульвар Капуцинок в Париже
Вбирает прохожего взгляд,
Который все больше подвижен.

Когда-то монахинь приют
На диво столицы взирал:
Лелеял свой скудный уют
И мирно места обживал.

Но светской игры карусель
Крутилась на древних часах.
Театр "Водевиль" и отель
Взросли у зевак на глазах.

Ликует парижский бомонд -
Прически и фраки в цене.
"Олимпия" ждет круглый год
Эстрады большой шансонье.

Люмьер свой сеанс показал,
Закончив романтики век.
Двадцатый открыто шагал
По трупам, где жил человек.

И вспомним Надара с добром.
Фотограф дал место творцам
Культурой украсивших дом,
Свой свет обращая к сердцам.

Но тот день волшебный угас.
Все маги, театры, кафе

Вошли в подсознания час,
Который исчез вдалеке.

Так хочется прыгнуть в толпу
Уйдя на столетье назад.
Бульвар Капуцинок? Табу! -
Кричит вслед времен листопад.

Пусть это не было, а есть...
Моне нам не в силах помочь.
Круги перемен мутят взвесь,
Кидая в бездушную ночь.

27.06.15

В Париже монастырь капуцинок (первая треть 16 века) находился на бульваре, получившем имя по их монастырю — бульвар Капуцинок. В 19 веке здесь появились театр "Водевиль", отель "Монпарнас" и открыт концертный зал "Олимпия". здесь Бульвар прославился также благодаря состоявшемуся здесь первому в истории киносеансу братьев Люмьер в 1895 году. В Доме № 35 располагалась студия фотографа Надара. В ней в апреле 1874 года прошла первая выставка импрессионистов. - прим. автора.

К. Моне. Весна

Весна пришла на встречу с Летом.
Разговорились обо всем...
Бесстрастным временем задеты,
Взялись делить Природы Дом.

В нем крыш не видно,
Лишь вишневый еще не облетевший сад,
Да Неба синего просторы
И доверительности взгляд.

Трава зеленым малахитом
Покрыла землю для Весны,
Чтоб скрыть Зимы седой обиды,
Заставив Лето верить в сны.

Осенней грустью и тревогой
Их светлый вид не затемнен.
Воркуют мило у дороги -
На перепутье двух времен.

Весна в надежде уступает
Свои цветущие дела,
А Лето теплое вздыхает:
Жаль, что красавица ушла!

26.06.15

К. Моне. Скала в Этрете. 1883

В Нормандии утесов много -
Этрета каменных громад.
Средь скал гнездится недотрогой
Угрюмый слон, гостям не рад.
Морской прилив под гнетом солнца
Его ласкает и бранит.
Но тайн не выдаст всех до донца
Встарь омывая монолит.
А Небо растворилось в море.
И лишь причудливость скалы
Похожей на слона, что в горе
Утопит хобот, веря в сны.

25.06.15

Клод Моне. Астры. 1880

Смотрю и вижу темноту,
В которой краски расцветают...
Ласкаю взором пестроту
Соцветий скромных, что сияют.
О, астры! Древние цветы!
Их прашуры росли в Китае.
А семена - уже на "ты" -
С «рокайлем» споря, вырастали
В прелестный и душевный род
Страны, что Францией зовется.
То был Людовиков восход...
Галантный век навстречу рвется!
Пленяют новизной цветы...
Им вечность предсказала мода.
А их немые лепесты
Вновь оживут под кистью Клода.

23.06.15

К. Моне. Впечатление. Восход солнца

«Импрессионизм это рождение света в живописи».

Роберт Делоне

В предместье западном Парижа,
Где дух Тургенева томим,
Зажглись судЕб и мира ниши,
Рассеяв солнечный экстрим
Вибраций в серенькой картине:
Через туман лил божий свет...
И стало неподспудно ныне
Слова найти, чего и нет
Для выражения эффектов
Эфирных ветряных зеркал -
Их переливов и фрагментов,
Что уводили дух в астрал.
Восход как Солнца пробужденье,
Что кистью начертал Моне,
Заставит посетить мгновенье
К нам преходящее извне.
Мазков воздушных переходы
Пленили глаз, покой несли...
И уносили прочь невзгоды
Духовных странников Земли.

22.06.15

Оглавление

1. Неумирающий лебедь Анны Павловой.
Пробуждение Флоры.
Шопениана.
Неумирающий лебедь Анны Павловой.
Крылатая сальфида Анны Павловой.
Лебединое трио.
Неумирающий лебедь Анны Павловой.
Танцующий призрак Жизели.
Баядерка.
Пламень и пепел.
 2. Легендарная Джульетта Галина Уланова.
Джульетта.
 - 3 Вы похожи на библейскую богиню... Памяти Плисецкой
Звезда Майя. М. Плисецкой
 4. Истомина - любимая терпсихора пушкинской музы.
«Танец Диониса»
- Часть 2. Художники гении. Циклы стихов. ПО ЛЕСТНИЦЕ РАСТРЕЛИ
О цикле "По лестнице Расстрели".
В Эрмитаже.
Дух Горы по Рубенсу.
Малые голландцы в Эрмитаже.
Шарманщик с сурком Антуана Ватто.
Бобовый король.
Картина Вернье Ангел Смерти.
Исцеление иерихонского слепца.
Жанна Самари.
Возвращение блудного сына.
Тайна Дамы в голубом.
Петров день.
Поцелуй с украдкой.
Великие имена художников эпохи Возрождения.
- Миры Леонардо да Винчи
Рафаэль. Мадонна Конестабиле
Кающаяся Мария Магдалина.
Юдифь.
Миры гравера и живописца Дюрера
Автопортрет Дюрера 1500.
Алтарь Дюрера.
Апостольская история Дюрера.
Был Изенгейм приютом антонитов...
А. Дюрер. Портрет Максимилиана I.
М. Франке. Поклонение Богородицы Младенцу-Христу.

Лукас Кранах Старший и его мадонна.
Поклонение волхвов.
Импрессионизм Моне.
К. Моне. Антиб утром. 1888.
К. Моне. Водяные лилии. 1905
К. Моне. Семья художника в саду. 1875.
К. Моне. Сад в Бордигере. Утро. 1884.
К. Моне. Мост Ватерлоо. Эффект тумана. 1903.
К. Моне. Подсолнухи. 1881.
Моне. Бульвар капуцинок в Париже.
К. Моне. Весна.
К. Моне. Скала в Этрете. 1883.
Клод Моне. Астры. 1880.
К. Моне. Впечатление. Восход солнца.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ "СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ"

Книга представлена Творческим Союзом

«Серебряная нить»

serebryanaya.nitb@mail.ru

Координаторы –

Мила Бардинская и О.Василенко (Красницкая)