Лекция-беседа

Самые загадочные картины великих художников

1.

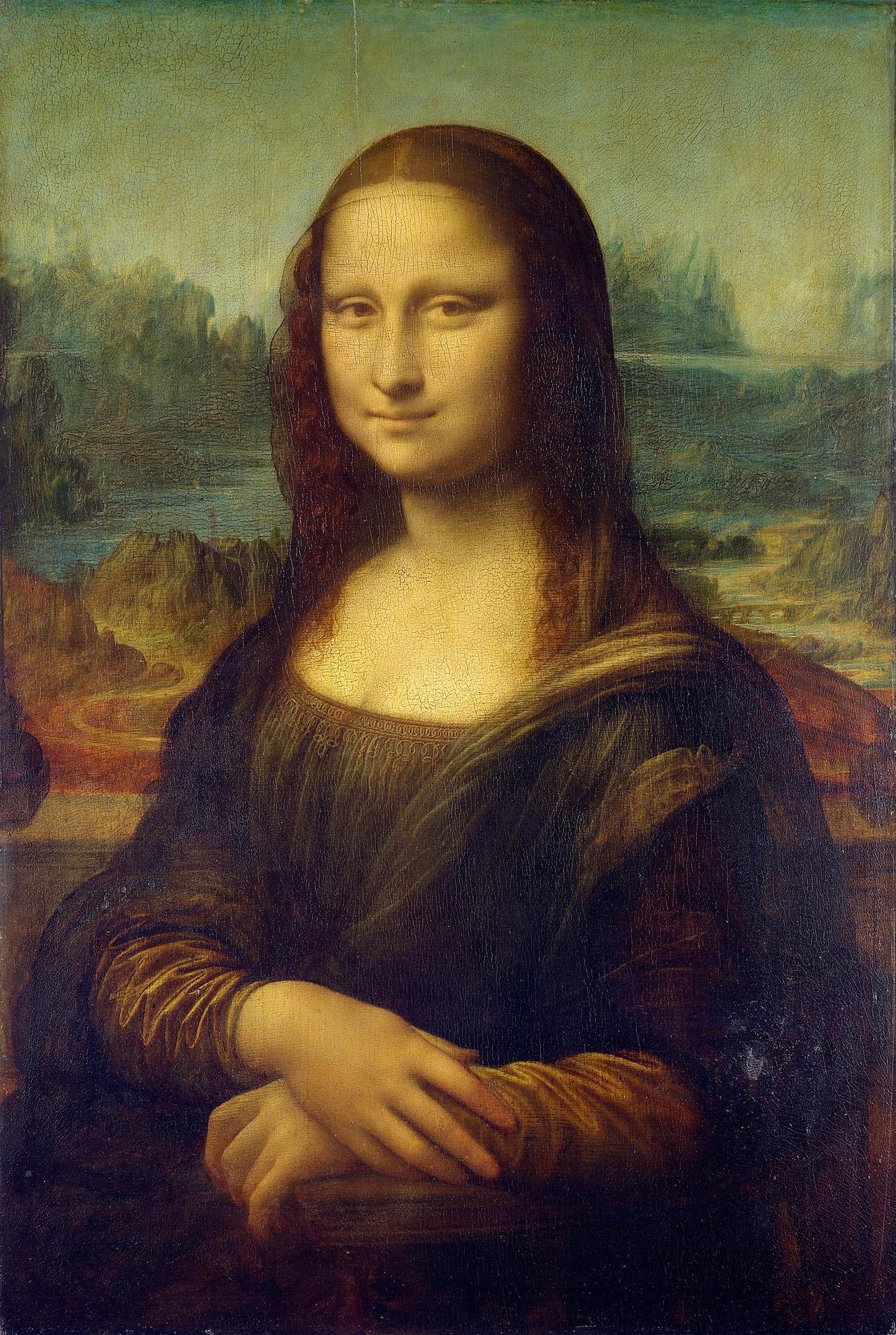

Самые загадочные картины в мире до сих пор несут в себе неразгаданные тайны. Некоторые шифры и знаки увидит любой внимательный зритель, другие — только исследователь, вооруженный рентгеновским аппаратом. В топ-10 самых загадочных вошли картины: «Мона Лиза», «Крик» и «Тайная вечеря».

«Мона Лиза» (Леонардо да Винчи)

«Мона Лиза», или «Джоконда», — портрет, написанный гением эпохи Возрождения [Леонардо да Винчи](https://www.nur.kz/family/school/1879085-leonardo-da-vinci-biografia-interesnye-fakty/). Точная дата написания доподлинно неизвестна, ориентировочно между 1503 и 1505 годами. Полное название картины «Портрет госпожи Лизы дель Джоконды».

«Мона Лиза» — одно из самых узнаваемых произведений западного искусства. Во многом известность картины связана не только с самим изображением, но и с окутывающим ее ореолом таинственности.

«Мона Лиза» (Леонардо да Винчи): Wikipedia

До сих пор точно не известно, кто же именно изображен на картине. По одной из версий, для портрета позировала жена богатого флорентийского купца Франческо Джокондо Лиза Герардини. По другой версии, да Винчи изобразил самого себя в женском обличии. Завораживает загадочная улыбка «Джоконды».

Известно, что Леонардо да Винчи был очень привязан к картине. Он писал ее медленно. По легенде он влюбился в картину, а улыбка доводила его до творческого экстаза. Однако[исследователи](http://www.vinci.ru/dj3_08.html) считают это всего лишь домыслом, а привязанность художника к картине объясняют тем, что в ней отразилась вершина мастерства гения.

Как утверждает исследователь [Паскаль Котт](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1296207420304362), в ходе рентгенологического исследования картины был выявлен предварительный эскиз, местами заметно отличающийся от окончательной версии картины.

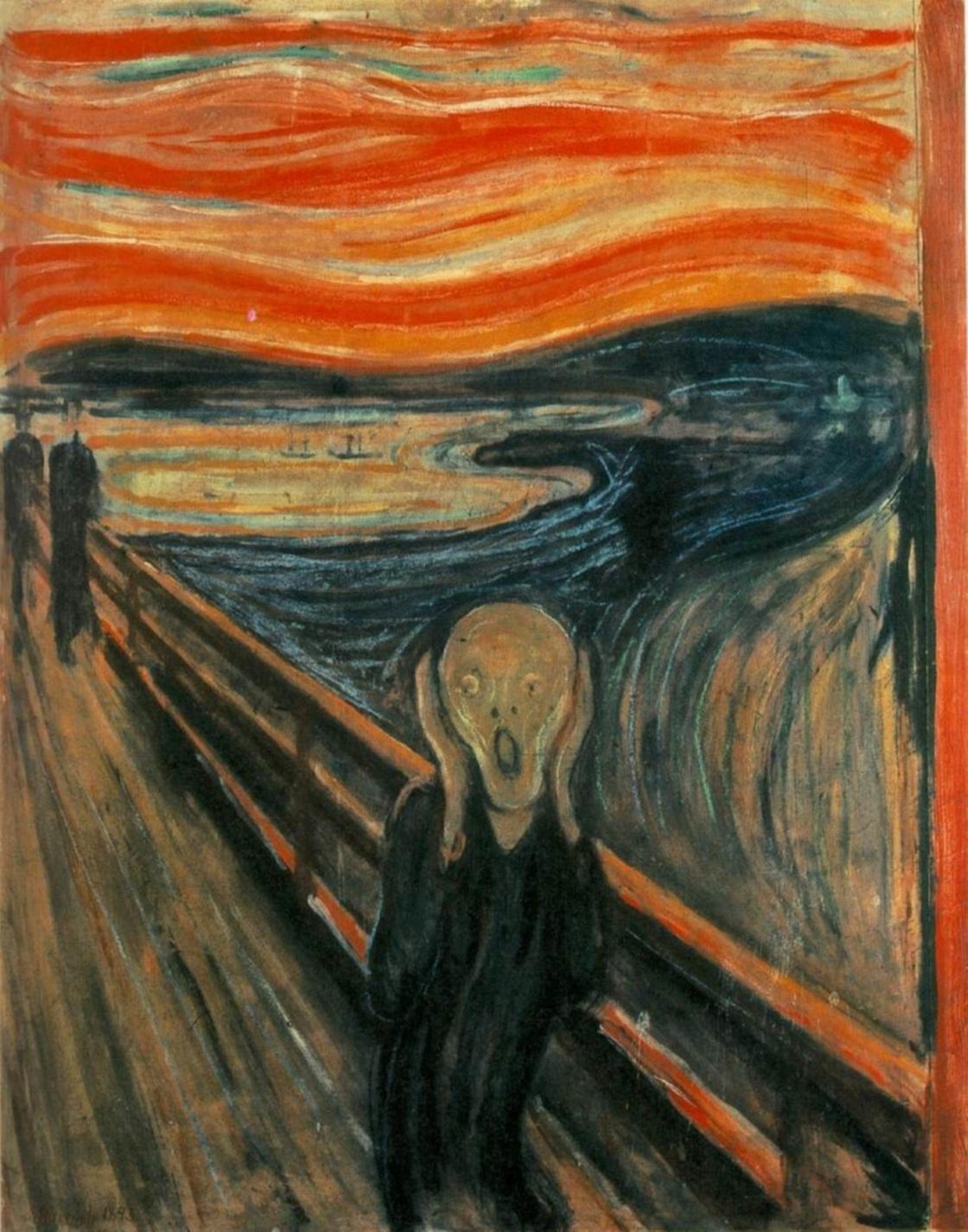

2.

«Крик» (Эдвард Мунк)

«Крик» — серия картина норвежского художника Эдварда Мунка. Наиболее узнаваемая картина написана в 1893 году. На ней изображена похожая на человеческую фигура, которая кричит. «Крик» признан мировым символом экспрессионизма.

Фигура изображена максимально примитивно и напоминает живой скелет или даже эмбрион. Окружающий пейзаж вторит крику персонажа и изгибается как звуковая волна. Согласно другой версии, искаженное лицо персонажа отражает боль от раздающегося вокруг крика природы.

«Крик» (Эдвард Мунк):

Вдохновение написать такую картину пришло к Мунку, когда во время прогулки он наблюдал кроваво-красный закат над норвежскими фьордами. Он буквально ощутил крик, пронзающий природу.

Одна из картин Мунка из серии «Крик» была приобретена за $120 млн. миллиардером[Леоном Блэком](https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304373804577521240470769420) на аукционе Sotheby's.

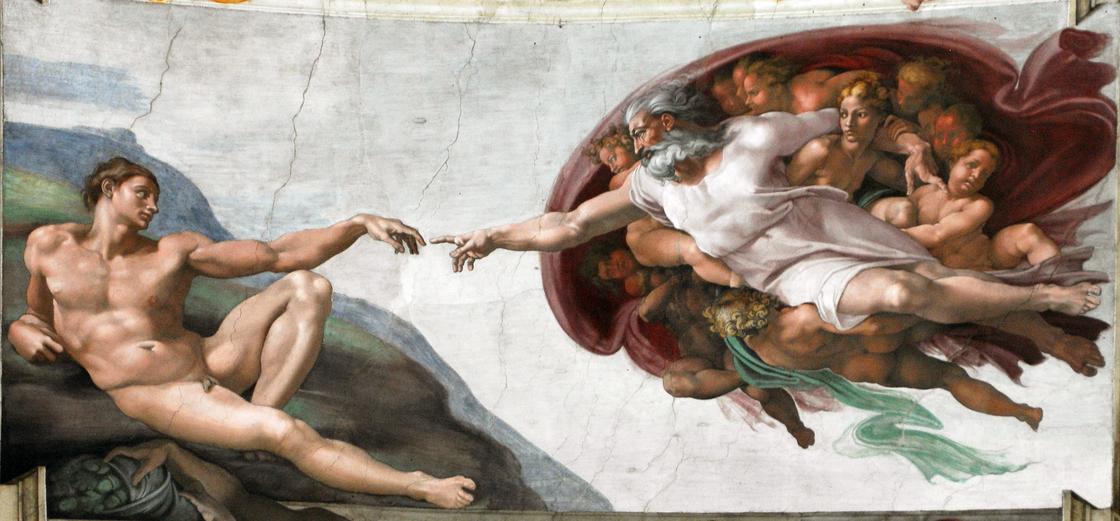

3.

«Сотворение Адама» (Микеланджело)

«Сотворение Адама» — фреска, написанная Микеланджело около 1511 года. Это одна из девяти композиций, расположенных в центре потолка Сикстинской капеллы.

На картине изображен библейский эпизод сотворения Богом человека (Бытие 1:27). В основе композиции — жесты двух рук. Рука Бога-отца вытянута в сторону Адама и почти касается его. Рука Адама похожа на такую, которая только начинает движение. Этим художник изобразил процесс сотворения: божественная рука передает импульс, вдыхает жизнь в Адама, и его тело реагирует на это.

«Сотворение Адама» (Микеланджело):

Некоторые[исследователи](https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/383532) указывают на необычайную схожесть окружения Бога и строения человеческого мозга. Известно, что у Микеланджело были глубокие познания в области анатомии. При более детальном рассмотрении картины создается вполне реальное впечатление, что в изображении Бога художник воплотил именно человеческий мозг. Таким образом он, возможно, подчеркнул, что главный дар Бога — разум.

Кроме того, на картине можно рассмотреть идеализированный процесс рождения человека, а также у Адама просматривается ребро, из которого потом была создана Ева.

4.

«Ночная терраса кафе» (Винсент ван Гог)

«Ночная терраса кафе» — картина, созданная голландским живописцем [Винсентом ван Гогом](https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/) в 1888 году. Картина написана маслом на холсте. Примечательно, что, создавая ее,[художник](https://www.theartstory.org/artist/van-gogh-vincent/artworks/) не использовал черную краску.

На первый взгляд картина не имеет никакого скрытого подтекста. Однако при детальном рассмотрении происходящего на летней террасе кафе можно заметить определенные сходства с «Тайном вечерей» да Винчи.

«Ночная терраса кафе» (Винсент ван Гог)

В центре зала стоит официант в белой тунике, внешне похожий на Иисуса Христа. Вокруг него находятся 12 посетителей, при этом один из посетителей находится как бы в стороне и собирается уходить. В этом видят аллюзию на 12 апостолов и Иуду. Оконная рама за спиной официанта похожа на крест.

5.

«Тайная вечеря» (Леонардо да Винчи)

«Тайная вечеря» — монументальная роспись Леонардо да Винчи. Написана между 1495 и 1498 годами в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие, Милан (Италия). Размеры изображения 4,6×8,8 м. Картина украшает трапезную монастыря.

На ней изображен библейский эпизод Тайной вечери — последней трапезы Иисуса Христа с двенадцатью апостолами. Картина изображает момент, когда Иисус произнес слова, что один из учеников предаст его. Да Винчи мастерски изобразил реакцию апостолов, а также использовал свет таким образом, чтобы у сидящего в трапезной монастыря возникало ощущение присутствия.

«Тайная вечеря» (Леонардо да Винчи):

До сих пор в этой картине пытаются найти тайные символы в жестах апостолов, их позах, одеянии. Не утихают споры и по поводу изображения Иоанна, который на картине похож на девушку. Современные [ученые](https://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100331091143.htm) сходятся на том, что да Винчи наделил картину скрытыми символами, однако в значительно меньшем количестве, чем это описывает Дэн Браун в книге «Код да Винчи».

6.

«Девушка с жемчужной сережкой» (Ян Вермеер)

«Девушка с жемчужной сережкой» — самая известная картина голландского художника Яна Вермеера. Написана в Гааге ориентировочно в 1665 году маслом по холсту.

[Первая загадка](https://www.mauritshuis.nl/en/explore/restoration-and-research/girl-with-a-blog/) картины — кто на ней изображен. Девушка запечатлена в момент поворачивания головы, будто только кого-то заметила. Достоверно не известно, кого именно изобразил художник. Существует версия, что девушка на картине — дочь Вермеера Мария, однако точных подтверждений этому факту нет.

«Девушка с жемчужной сережкой» (Ян Вермеер):

[Вторая загадка](https://www.mauritshuis.nl/en/explore/restoration-and-research/girl-with-a-blog/) — из чего сделана сережка и сережка ли это вообще. Она расположена на картине так, чтобы при беглом взгляде внимание фокусировалось именно на ней. Жемчуга такого размера не существует в природе, что указывает на то, что сережке декорирована фальшивым жемчугом из венецианского стекла или перламутра. Кроме того, не видно других частей сережки, которыми бы она цеплялась к уху.

7.

«Демон поверженный» (Михаил Врубель)

«Демон поверженный» — картина русского художника Михаила Врубеля. Она написана маслом на холсте в 1902 году, размер картины — 139×387 см. Сейчас экспонируется в Третьяковской галерее.

Фон картины — горы и алый закат. Возвышенности были срисованы художником с фотографий Кавказа. Фигура демона как бы зажата между двумя половинами картины и действительно выглядит поверженной.

«Демон поверженный» (Михаил Врубель): Wikipedia

Картину представили на выставке «Мир искусства» в Санкт-Петербурге в 1902 году. Несмотря на то что картина уже выставлялась, Врубель почти каждый день приходил к ней и пытался дорисовать что-то или подправить. Поэтому постоянно менялось лицо, поза демона и фон. Желание дописать готовую картину было маниакальным.

С каждым днем состояние художника ухудшалось, окружающие видели пугающие перемены. В конце концов [Врубеля](http://web.archive.org/web/20120608163743/http:/www.silverage.ru/poets/makovsky/makov_vrubrer.htm) госпитализировали в психиатрическую больницу, где у него диагностировали поражение нервной системы.

8.

«Старый рыбак» (Тивадар Костка Чонтвари)

«Старый рыбак» — картина венгерского художника Тивадара Костки Чонтвари. Написана она в 1902 году. На картине изображен старец с несимметричным лицом.

«Старый рыбак» (Тивадар Костка Чонтвари):

На первый взгляд никакой загадки в картине нет. Однако если использовать зеркало и с его помощью посмотреть обе половины картины, то получатся два противоположных сюжета:

* Бог, плывущий по спокойному морю.
* Дьявол, плывущий среди бушующих волн.
* ---

9.

«Нидерландские пословицы» (Питер Брейгель Старший)

«[Нидерландские пословицы](https://www.aparences.net/periodes/la-renaissance-nordique/pieter-bruegel/)», или «Мир вверх тормашками», — картина голландского живописца Питера Брейгеля Старшего. Написана маслом на доске в 1559 году, ее размер — 117×163 см.

«Нидерландские пословицы» (Питер Брейгель Старший):

На первый взгляд на полотне изображен обычный сельский сюжет. Однако если присмотреться, то можно увидеть, что художник буквально изобразил смысл голландских народных пословиц, например:

* «Биться головой о стену».
* «Вооружиться до зубов».
* «Водить друг друга за нос».

Общее количество пословиц и идиом, представленных на картине, достигает 126, однако не для всех из них установлены точные значения.

10.«Автопортрет» (Йоханнес Гумпп)

«Автопортрет» — картина австрийского художника Йоханнеса Гумппа. Она написана в 1646 году и стала самой знаменитой картиной живописца.

Полотно до сих пор вызывает споры относительно того, что именно изображено на нем. Наиболее вероятна версия, которая описывает, что на картине изображен сам художник спиной к зрителю, слева — его отражение в зеркале, справа — его автопортрет на холсте.

«Автопортрет» (Йоханнес Гумпп):

Самые загадочные картины поражают мистической красотой. Секретные знаки все еще будоражат умы любителей тайн. Каждое очередное исследование картин открывает новые скрытые смыслы

11.

Эти полотна известны даже тем, кто далек от мира искусства, ведь они являются настоящими шедеврами. И каждая из них таит какую-то тайну, которую нельзя увидеть невооруженным взглядом.

Портрет четы Арнольфини / Ян ван Эйк (1434)

Этот портрет стал первым в истории Европы, на котором изображена пара. Он является прекрасным образчиком эпохи раннего Возрождения. Историки до сих пор спорят, кто изображен на полотне, и что там происходит. Многие уверены, что это свадьба, на что указывают некоторые знаки на картине.

Но самый любопытный фрагмент практически скрыт от глаз - в отражении зеркала на стене можно увидеть очертания четырех людей. Смутно понятно, что там мужчина и женщина, и подпись - "здесь был Ян ван Эйк". Искусствоведы считают, что художник изобразил себя и свою супругу.

12.

Тайная вечеря / Леонардо да Винчи (1495-1498)

Эта фреска является одной из самых знаменитых работ Леонардо да Винчи и тоже таит в себе много тайн. Самая интересная загадка скрыта на поверхности - в изображениях Иисуса и Иуды.

Художник с легкостью написал остальные образы, но эти два лица давались ему сложнее всего. Для лика Иисуса он искал воплощение добра, и ему повезло - в церковном хоре он встретил юного певчего. А вот последним ненаписанным пятном оставался Иуда, и да Винчи часами просиживал в забегаловках, чтобы подобрать идеальное воплощение зла. И, наконец, ему повезло - в канаве он обнаружил пьяницу, который едва стоял на ногах. С него он и написал образ Иуды, но в конце был удивлен.

Этот мужчина подошел к нему и сказал, что они уже встречались. Несколько лет назад он был певчем в хоре и уже позировал Леонардо для этой картины. Так, один мужчина стал олицетворять добро и зло.

13.

Портрет госпожи Лизы дель Джокондо / Леонардо да Винчи (1503-1505)

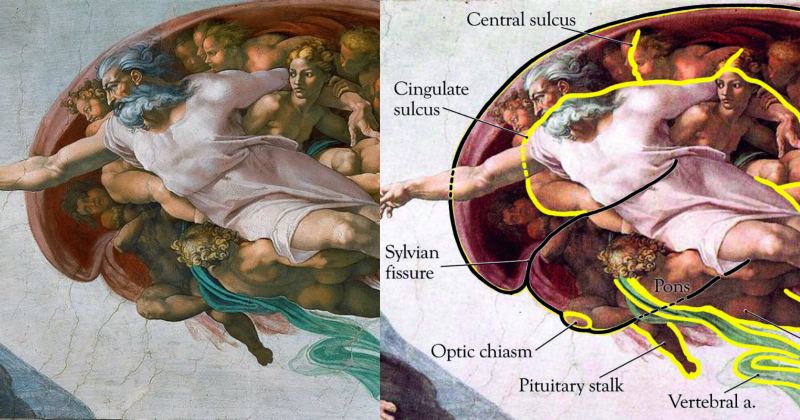
Пожалуй, самой таинственной картиной из всех написанных когда-либо является Мона Лиза. Вот уже несколько столетий она не дает покоя искусствоведам и историкам, порождая все более дикие и интригующие идеи ее создания.

Кто же эта женщина с загадочной улыбкой и без бровей? Традиционно принято считать, что это супруга торговца Франческо Джокондо. Но есть еще несколько теорий, которые имеют право на существование. Например, что Мона Лиза - автопортрет самого Леонардо. Также есть вероятность, что эта картина написана да Винчи для себя, а настоящее полотно было обнаружено в Айзерлуте 100 лет назад. Эта Джоконда более подходит под описание картины современниками Леонардо.

А совсем недавно ученые предположили, что загадочная улыбка девушки на полотне связана с тем, что у нее не было зубов. Кстати, рентген показал, что брови у нее были, просто реставрации их значительно повредили.

14.

Сотворение Адама / Микеланджело (1511)

Еще один гений эпохи Возрождения, Микеланджело, создал свою фреску для Сикстинской капеллы, где она и находится по сей день. Сюжетом для этой части росписи стала сцена из Бытия под названием сотворение Адама. И на фреске есть множество зашифрованных символов.

Например, стоит приглядеться к Творцу, который создает Адама, и можно увидеть…мозг человека. Эксперты считают, что таким образом художник провел аналогию Творца с источником разума, а попросту мозгом. Такая теория подтверждается тем, что Микеланджело увлекался анатомией и постоянно проводил опыты на трупах.

15.

Сикстинская Мадонна / Рафаэль (1513-1514)

Это огромное полотно, принадлежащее кисти Рафаэля, является образцом высшего искусства эпохи Возрождения. Картина была написана по заказу папы римского Юлия II и находилась в монастыре Пьяченцы. Некоторые искусствоведы считают, что этот шедевр был написан для похорон папы.

Рафаэль зашифровал на холсте множество знаков, которые удалось раскрыть историкам. Один из явных секретов Сикстинской Мадонны - на заднем плане художник изобразил лица облака в виде лиц ангелов. Некоторые историки считают, что это еще не рожденные души.

16.

Сцена на берегу / Хендрик ван Антониссен (1641)

Полотно известного нидерландского мариниста Хендрика ван Антониссена давно привлекало внимание искусствоведов. На этой картине 17 века изображен, казалось бы, обычный морской пейзаж. Но специалистов смущало большое количество народа, собравшееся на берегу без видимой причины.

Истину удалось установить с помощью рентгеновского исследования, которое установило, что в действительности на картине был изображен кит. Но художник решил, что лицезреть мертвую тушу кита людям будет скучно, поэтому переделал картину. А с китом полотно смотрится намного эффектнее!

17.

Последний день Помпеи / Карл Брюллов (1830-1833)

Русский художник Карл Брюллов был впечатлен историей Помпеи во время посещения Везувия в 1828 году. Он по характеру был очень сдержанный человек, но тут Карла просто захлестывали эмоции, он пробыл в разрушенном городе четыре дня и через пару лет начал писать свою знаменитую картину.

18.

На полотне есть особый секрет - если присмотреться, в левом углу можно увидеть автопортрет самого художника. Также он запечатлел свою возлюбленную, графиню Юлию Самойлову, с которой его связывали долгие отношения, как минимум, три раза, возможно и больше. Ее можно увидеть в виде матери, прижимающей к груди дочерей, в виде девушки с кувшином на голове и в образе лежащей на земле.

19.

Автопортрет с трубкой / Винсент ван Гог (1889)

Историю с отрезанным ухом экстравагантного художника Винсента ван Гога знают все. Он даже написал свой автопортрет с перевязанным ухом, чем вызвал горячие споры у искусствоведов. До сих пор доподлинно неизвестно, отрезал ли он ухо полностью, или поранил.

Долгое время специалистов смущало то, что на картине Ван Гог изображен с повязкой на правом ухе, а поранил он левое. Но секрет был раскрыт - нидерландский художник писал автопортреты, смотрясь в зеркало, поэтому на картине возникла путаница из-за зеркального отображения.

20.

Синяя комната / Пабло Пикассо (1901)

Сейчас имена этих художников известны всем, а в начале своей карьеры им приходилось писать несколько картин на одном холсте - они не могли себе позволить купить ткань. Именно поэтому многие шедевры имеют так называемое двойное дно, например, картина Пабло Пикассо "Синяя комната".

С помощью рентгеновских лучей удалось выяснить, что под изображением нарисован портрет мужчины. Искусствоведы определяют, кем был этот человек. По одной из версий, Пикассо написал автопортрет.

21.

Старый рыбак / Тивадар Костка Чонтвари (1902)

Венгерский художник Тивадар Костка Чонтвари создал за свою жизнь множество картин, но был мало известен. Он страдал от приступов шизофрении, но все равно мечтал о славе Рафаэля. Тивадар прославился после смерти, когда была расшифрована картина "Старый рыбак", которая сейчас стала очень популярна. Она была создана в 1902 году и считается одной из самых таинственных работ художника.

С первого взгляда на полотне изображен старик, как много лет и считалось. Пока однажды кому-то не пришло в голову посмотреть на зеркальное изображение двух половинок лица старика. Тогда был раскрыт главный секрет этого полотна - на нем мастер изобразил Бога и Дьявола, которые есть в каждом человеке.

22.

Портрет Адели Блох-Гауэр / Густав Климт (1907)

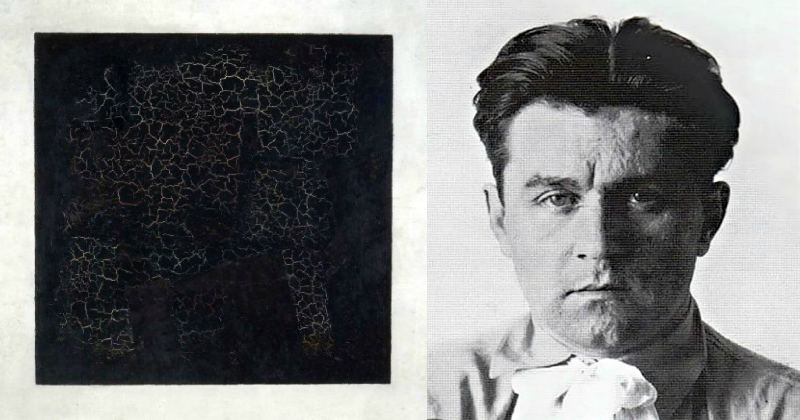

Это полотно является одним из самых известных произведений Густава Климта. В 2006 году Золотую Адель купили за баснословную сумму - 135 млн долларов. Красивая женщина, изображенная на ней, на самом деле была написана ради… мести.

В 1904 году о романе Адели Блох-Гауэр и Густава Климта говорила вся Вена, в том числе и ее муж Фердинанд. Он придумал необычную месть и заказал художнику портрет любимой жены. Фердинанд был очень придирчив, и Климт сделал более 100 эскизов. За это время любовница, изображение которой давалось так сложно, наскучила художнику, и их роман прекратился.

23.

Черный квадрат / Казимир Малевич (1915)

Одна из самых известных и спорных русских картин - "Черный квадрат" кисти Каземира Малевича. Немногие понимают скрытый смысл этого провокационного полотна. Но начать стоит, пожалуй, с того, что квадрат вовсе не квадратной формы и даже не черный!

Рентген помог определить, что под "Черным квадратом" есть еще одна работа Малевича, поверх которой он и написал свой шедевр. Для него он приготовил специальный состав матовых и глянцевых красок, среди которых, кстати, не было черного оттенка. И, несмотря на то, что стороны так называемого квадрата имеют длину 79,5 см, у фигуры нет ни одного прямого угла.

Так или иначе, Мона Лиза остается одной из самых загадочных картин современности. Возможно, мы никогда не узнаем, что хотел нам сказать тот или иной художник, а может и вовсе, все знаки - лишь случайное совпадение…