

Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко»
Отдел документов по искусству

«Женщина в искусстве: художница, меценат, модель»

Виртуальный арт-час

Симферополь
2024 г.

Женщина всегда была в искусстве одним из любимых предметов изображения. Художники вновь и вновь создавали женские образы, воплощая в них свое представление о красоте, но в качестве создательницы искусства женщина всегда играла роль, подчиненную мужчине.

Действительно, в истории искусства вплоть до самого последнего времени доминировали мужчины, но это не значит, что великих художниц не было. Напротив, женщины с давних пор работали в искусстве не менее, если не более активно, чем их коллеги — мужчины. Однако их искусство намного менее известно, и его трудно найти, особенно в периоды Средневековья, Возрождения и барокко, когда господство мужчин в этой области было практически безраздельным. Женщинам тогда приходилось сохранять анонимность или брать мужские псевдонимы. Они работали в мастерских, которые возглавляли мужчины, но, как правило, не могли рассчитывать на упоминание своих имен.

Виртуальный арт-час познакомит вас с жизнью и творчеством потрясающих художниц, каждая из которых, выстроила яркую творческую судьбу, вела захватывающую жизнь, создавала глубокие и значительные произведения.

Лавиния Фонтана

1552-1614

Итальянский живописец-маньерист Лавиния Фонтана обычно считается первой женщиной, сделавшей самостоятельную карьеру в искусстве. Ее отец Просперо Фонтана был одним из ведущих живописцев Болоньи, родного города Лавинии. Она с детства проявляла склонность к рисованию, могла изучать произведения таких мастеров, как Рафаэль и Пармиджанино, а также получать ценные уроки своего отца.

Один из покровителей Фонтаны заметил: «По правде говоря, эта замечательная художница во всех отношениях превзошла свое положение женщины и стала поистине выдающейся личностью». В самом деле, даже на фоне других живописцев-маньеристов Фонтана добилась исключительных успехов: она пользовалась популярностью в качестве портретиста и регулярно получала заказы на другие работы. Ее алтарные картины для церквей Рима и Болоньи получали признание, которого обычно удостоивались только художники-мужчины.

Лавиния Фонтана умерла в Риме в 1614 году, оставив после себя наследие, превосходящее созданное в искусстве кем-либо из женщин до XVIII века.

Лавиния Фонтана
Портрет Бьянки дельи Утили Мазелли в интерьере с шестью ее детьми и собачкой
Около 1600

Клара Питерс

Работала в 1607-1621

Вазы с цветами, богато украшенные кубки, плетеные корзины, кувшины, рыбы и моллюски, виноград и артишоки – вот лишь некоторые элементы сложных, искусно скомпонованных картин Клары Питерс. Хотя почти никаких сведений о ее жизни и творчестве не сохранилось, она входит в число основоположников фламандского натюрморта.

Наиболее ранние из приблизительно сорока известных нам произведений Питерс относятся к 1607-1608 годам. Тщательность и мастерство передачи деталей вещей и плодов позволяют предположить, что она прошла обучение у крупного мастера – возможно, у Осиса Беерта в Антверпене.

Клара Питерс
Натюрморт с рыбами и кошкой
После 1620

Клара Питерс

Натюрморт с цветами, позолоченным кубком, миндалем, сушеными фруктами, сладостями, печеньем, бокалом вина и оловянным кувшином

1611

Берта Моризо

1841-1895

Родившаяся в обычной буржуазной семье, она выбрала тернистый для женщины того времени путь профессионального художника. Наряду с Клодом Моне, Эдгаром Дега, Пьером-Огюстом Ренуаром, Мэри Кассат Моризо вошла в группу импрессионистов, разделяя приверженность натуральной живописи на пленэре и интерес к непосредственному изображению сиюминутной повседневной жизни.

Особую известность приобрели ее картины, изображающие женщин. Своими апатичными или утомленными позами, своим нежно-меланхоличным настроением ее модели отражают дух французской средней буржуазии конца XIX века.

Берта Моризо
Колыбель
1872

Берта Моризо
Молодая женщина, сидящая на диване
Около 1879

Ванесса Белл

1879-1961

Сестра выдающейся романистки Вирджинии Вулф и внучатая племянница фотографа Джулии Маргарет Камерон, Ванесса Белл выросла в Вестминстере, в среде британского высшего света, а в 1904 году, после смерти отца, сэра Лесли Стивена, переехала вместе с сестрой Вирджинией и братьями Тоби и Эдрианом в дом 46 на Гордон-сквер в Лондоне. Там вскоре сформировалась «группа Блумсбери» – неформальный кружок художников, литераторов и интеллектуалов.

На протяжении всего творческого пути Белл активно выставлялась, пользуясь поддержкой теоретика английского авангарда Роджера Фрая. Помимо живописи в свободной плоскостной манере она занималась дизайном интерьеров, самый известный из которых находится в ее собственном сельском доме в Чарльстоне (графство Сассекс). Там Ванесса прожила с 1916 года до конца жизни, и в 1980 году дом был превращен в ее музей.

Ванесса Белл
Клуб мемуаристов
Около 1943

Любовь Попова

1889-1924

Уроженка Москвы, Любовь Попова окончила женскую гимназию С. А. Арсеньевой и обучалась живописи у Станислава Жуковского. В 1909-1911 годах она посетила Киев и Новгород для изучения древнерусского искусства, а также Италию – для знакомства с наследием эпохи Возрождения. По

возвращении в Москву ее увлек футуризм: наряду с другими художниками

Попова стала участницей регулярных собраний в мастерской Владимира Татлина. В 1912 году она вновь отправилась за границу – на сей раз в Париж, чтобы учиться у кубистов Жана Метценже и Анри Ле Фоконье.

Приобретенный опыт позволил Поповой выработать оригинальную кубофутуристскую манеру живописи, в которой кубистические плоскости-границы сочетались с футуристическим культом движения.

В середине 1910-х годов ее новым увлечением стало абстрактное формотворчество, вдохновленное исканиями группы Казимира Малевича «Супремус», к которой она присоединилась в 1916 году. С этого момента Попова исследовала в своих картинах проблемы цвета, фактуры и ритма, создавая образцы «живописной архитектоники».

В 1921 году Попова отказалась от живописи, решив посвятить себя разработке и оформлению утилитарных объектов.

Любовь Попова
Живописная архитектура
1917

Фрида Кало

1907-1954

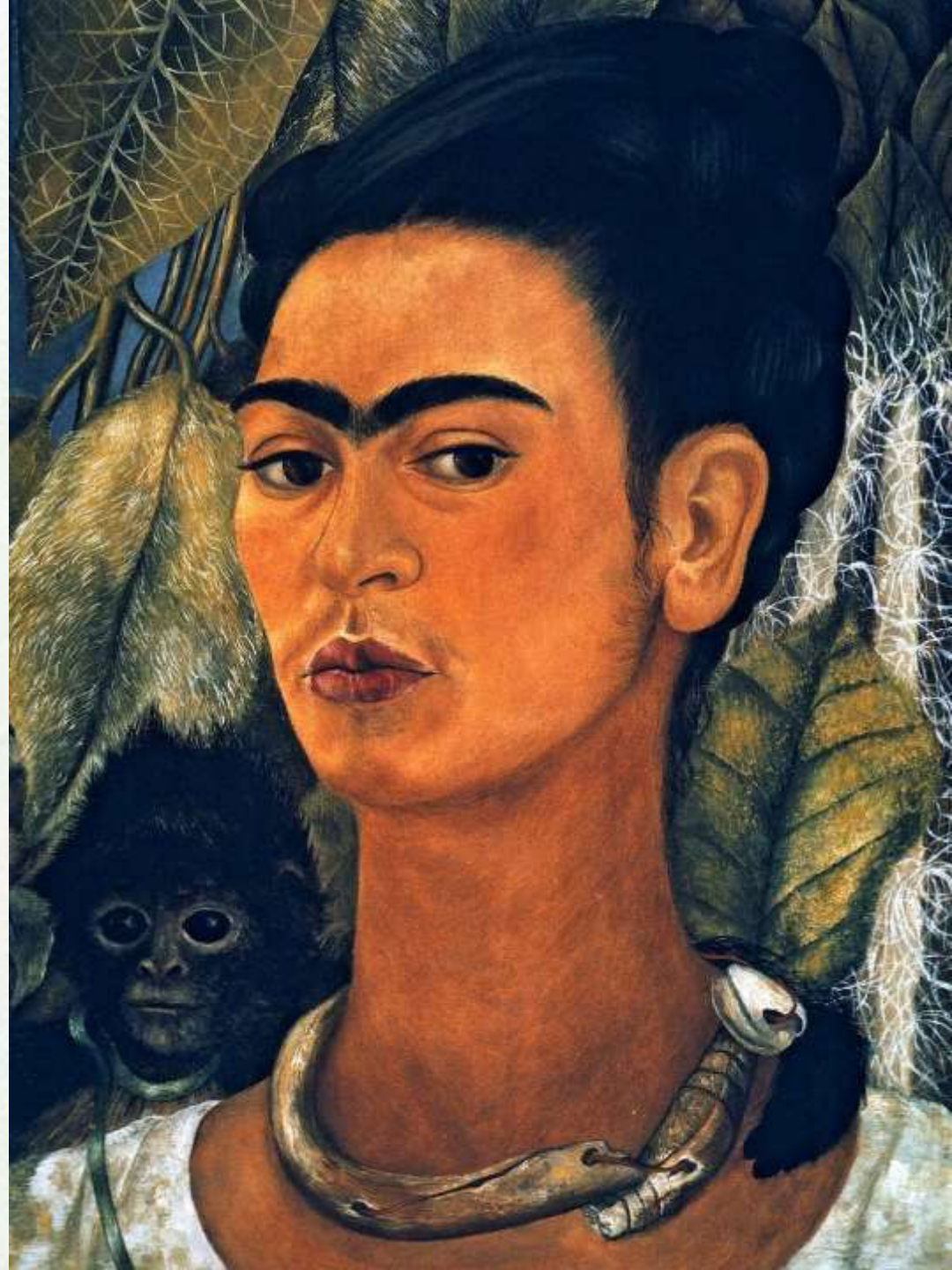
Окруженная легендами уже при жизни, Фрида Кало является одной из самых известных художниц в истории искусства. В центре ее творчества – мистико-мифологическое прочтение своей собственной биографии. Кало родилась и выросла в пригороде Мехико Койоакане. В возрасте восемнадцати лет она попала в серьезную автомобильную аварию, навсегда подорвавшую ее здоровье; ей не суждено было иметь детей, и ее жизнь отныне сопровождалась регулярными курсами лечения и хирургическими операциями.

В 1922 году Кало познакомилась с живописцем-монументалистом Диего Риверой, который работал в то время над росписью в Национальной подготовительной школе, где она училась.

В 1929 году Диего и Фрида поженились, но их отношения всегда оставались непростыми.

В сравнительно небольшом наследии Кало преобладают картины, связанные с обстоятельствами ее жизни, и автопортреты. Если ранние работы выдают увлечение итальянским Ренессансом, то в более поздних определяющим становится сочетание реализма с элементами фантастики.

Фрида Кало
Автопортрет с обезьянкой
1938

В электронной презентации использованы материалы из фондов
Крымской республиканской универсальной научной
библиотеки им. И. Я. Франко

Благодарим за внимание!