
Варвара Мавричева
7+
10 ДЕЛ
АРТ-ДЕТЕКТИВА
Тайны мировой живописи
Найди улику. Раскрой тайну. Познай искусство.

Варвара Мавричева

10 дел арт-детектива. Тайны мировой живописи. Найди улику. Раскрой тайну. Познай искусство

https://litres.ru/74713162
SelfPub; 2026

Аннотация

Что, если картины хранят тайны, а разгадать их можешь именно ты?

Ника и Лёва находят старый альбом по искусству — и неожиданно становятся арт-детективами. Их ждут 10 увлекательных расследований: кто похитил знаменитую картину, что художники спрятали в своих шедеврах и какие секреты скрываются за знакомыми образами?

Вместе с героями ты отправишься в путешествие по музеям и эпохам, встретишь Леонардо да Винчи, Боттичелли, Караваджо и других великих мастеров. Придётся внимательно рассматривать детали, искать улики, разгадывать загадки и проверять свои версии. Ведь в искусстве даже самая маленькая подробность может оказаться ключом к разгадке.

Эта книга превратит знакомство с живописью в настоящее приключение.

Содержание

Удивительная находка 6
Секретное досье на арт-детектива 9
Кодекс арт-детектива 10
Италия 11
Дело 1. КАК КРАЖА ПРЕВРАТИЛА КАРТИНУ В САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ПОРТРЕТ 14
Дело 2. И ПРИЧЁМ ТУТ ВЕСНА? 20
Дело 3. ГДЕ СПРЯТАЛИСЬ ДВА САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ АНГЕЛА? 26
Дело 4. ЭТО ЧЕЛОВЕК ИЛИ ФРУКТЫ? 32
Дело 5. КАК ПОПУЛЯРНЫЙ ХУДОЖНИК СТАЛ ПРЕСТУПНИКОМ? 40
Задание 45
Нидерланды 49
Дело 6. МАШИНА ВРЕМЕНИ. КАКИМ БЫЛИ ИГРЫ 500 ЛЕТ НАЗАД? 51
Дело 7. КАК ПЕРЕПУТАЛИ ДЕНЬ С НОЧЬЮ? 57
Дело 8. ПОЧЕМУ ПТИЦА НЕ УЛЕТАЕТ? 64
Дело 9. ЗАПОМНИТЬ ДЕТАЛИ ЗА 20 СЕКУНД 71
Дело 10. ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ СВЕТ? 77
Конец ознакомительного фрагмента. 82

Варвара Мавричева
10 дел арт-детектива. Тайны мировой живописи. Найди улику. Раскрой тайну. Познай искусство

Удивительная находка

— Ника, что ты там откопала? — Лёва окликнул сестру. Она рылась в стопке пыльных книг их дедушки, в доме которого они гостили на каникулах.

— Лёва, посмотри, что я нашла! Это же сокровище!

— Да какая-то рваная книга!

— Это художественный альбом! Ты только посмотри, какой он старый… Ещё прадедушкин…

Ника осторожно стряхнула с обложки пыль и открыла альбом. На страницах были изображены картины. Некоторые работы были хорошо знакомы, другие казались странными и непонятными: дети видели их впервые.

— Смотри, тут что-то написано, — сказал Лёва и придвинулся поближе.

Рядом с некоторыми фотографиями остались пометки на полях и знаки вопроса. Между страницами попадались выцветшие билеты в музеи, распечатанные фотографии и даже газетные вырезки.

— Похоже, он что-то внимательно изучал. Интересно что?

— Я слышала, что он изучал искусство.

Вот так и началось первое расследование Ники и Лёвы. Только постой. Им потребуется и твоя помощь тоже.

А что, если каждое произведение искусства — это насто-

ящее дело, которое ждёт своего расследования? Что, если у знаменитых художников были свои секреты, а некоторые музейные экспонаты пережили покушения, кражи, войны и до сих пор хранят загадки?

Ника и Лёва решили это проверить. И приглашают тебя в свою компанию.

Добро пожаловать в команду арт-детективов!

С этого момента ты не просто читатель, а настоящий участник расследований. Вместе с Никой и Лёвой тебе предстоит отправиться в путешествие, чтобы раскрыть 10 необычных дел.

Ты узнаешь:

- как кража превратила картину в самое известное произведение искусства в мире;

- почему мастера иногда нарушают все правила — и как меняют историю искусства;

- как задавать картинам вопросы и самостоятельно разгадывать их тайны.

Постепенно ты научишься замечать то, что большинство людей пропускает. Ведь именно так и работает настоящий детектив: он считывает подсказки на картинах, находит спрятанные улики и собирает досье на художников.

Шаг за шагом ты пройдёшь путь от стажёра арт-детектива до хранителя тайн искусства. Ты научишься замечать детали, читать истории, спрятанные в картинах, понимать язык цвета и композиции, которые хотел передать художник. Ты

увидишь, как искусство меняет мир и меняется само.

Прежде чем открыть книгу, запомни главное правило арт-детектива: «Никогда не доверяй первому впечатлению». Самые важные ответы почти всегда скрываются в деталях. У каждого расследования будут свои улики — не пройди мимо них.

Не бойся ошибаться. Даже искусствоведы иногда спорят о том, что хотел сказать художник. Значит, ты тоже имеешь право искать собственные ответы.

После этой книги ты уже никогда не сможешь пройти мимо знаменитой картины со словами: «Ну, картина как картина». Ты начнёшь замечать истории, тайны и подсказки, которые раньше были для тебя невидимыми. И тогда каждый поход в музей превратится в настоящее приключение.

Готов начать первое расследование? Тогда переворачивай страницу. Ника и Лёва уже ждут тебя.

Для начала давай познакомимся поближе. Заполни анкету.

Секретное досье на арт-детектива

1. Имя _____

2. Возраст_____

3. Особые приметы
_____

4. Навыки, которыми владеешь:

_____

5. Текущее звание: Стажёр

6. Дата начала расследования: _____

Прежде чем мы отправимся в путешествие по мировым шедеврам и раскроем их тайны, ознакомься с важными правилами. Они помогут в нашем расследовании.

Кодекс арт-детектива

1. Замечать детали.
2. Задавать вопросы.
3. Не делать поспешных выводов.
4. Уметь удивляться.
5. Не бояться ошибаться.

Нам предстоит совершить путешествие не только по странам, но и во времени. Первая остановка нашего маршрута — Италия, а далее мы отправимся в Нидерланды.

Италия

— Ника, смотри! Похоже на сапог! — Лёва ткнул пальцем в карту.

— Правда, — усмехнулась Ника. — Это Италия. Может быть, поэтому итальянцы — такие модники… Отсюда мы и начнем своё расследование.

— А пицца здесь появилась? — спросил Лёва.

— Конечно, — ответила Ника. — И паста тоже. А ещё опера и знаменитые картины. Слышал такие имена: Леонардо, Микеланджело и Рафаэль?

Лёва помотал головой.

А ты, стажёр, что-нибудь знаешь об авторах мировых шедевров?

Здесь в XIV–XV веках сложились наиболее удачные условия для развития науки и искусства. Ведь итальянцы буквально жили среди руин древнеримских храмов и античных статуй. Всё это напоминало им о великой культуре прошлого. Художники снова заинтересовались тем, как древние мастера изображали человека.

Итальянские города — особенно Флоренция, Венеция и Генуя — богатели благодаря торговле и банковскому делу. А состоятельные люди хотели красивых дворцов, картин и скульптур. Началась настоящая гонка. Города, правители, купцы соревновались друг с другом и приглашали лучших

мастеров. Им поручали украшать дворцы и соборы — и иногда давали почти невозможные задания. Какие? Ты узнаешь в этой части. Именно здесь работали Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Позже появились Караваджо и Бернини. Тех, кто давал деньги художникам, учёным и писателям, называли **меценатами**.

Так началось **Возрождение** — время, когда люди заново открывали идеи Древней Греции и Рима и по-новому смотрели на человека и окружающий мир.

Но художники не хотели просто повторять друг за другом. Одни искали новые способы изображать мир, другие придумывали такие картины, что глаза отказывались верить увиденному. Постепенно искусство становилось всё более ярким, необычным и эмоциональным. Так пришло **барокко** — время смелых замыслов, сильных чувств и удивительных превращений.

В этой точке нашего маршрута ты увидишь, как художники Италии искали новые способы поражать зрителя. А заодно узнаешь: иногда, чтобы создать что-то новое, мастеру приходится нарушить правила, рискнуть — или даже устроить настоящий эксперимент.

Ника закрыла карту и посмотрела на Лёву:

— Ну что, готов?

— Я-то готов. А вот интересно, готов ли наш третий член команды?

Если и ты с нами, то скорее открывай первую главу. Дело

1 уже ждёт тебя.

Дело 1. КАК КРАЖА ПРЕВРАТИЛА КАРТИНУ В САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ПОРТРЕТ

Леонардо да Винчи, «Мона Лиза» («Джоконда»), 1503—1519 гг., Лувр, Париж

— А я знаю эту картину! Это Мона Лиза!

— Да, Лёва, ты прав. Это знаменитая Джоконда Леонардо да Винчи.

— Какая же она маленькая!

— Ага, на самом деле это небольшая картина. Зато в Лувре её выставляют в одном из самых больших залов, чтобы все желающие могли полюбоваться ею.

— Чем же она так привлекает посетителей?

— Помимо загадочной улыбки, её популярности помогла кража. Об этом в своё время писали все газеты мира.

Досье на художника: Леонардо да Винчи

Настоящее имя: Леонардо ди сер Пьеро да Винчи

Он родился в небольшом итальянском городке Винчи. Поэтому его имя буквально означает «Леонардо из Винчи».

Родился: 1452 год, Винчи, Италия

Умер: 1519 год, Амбуаз, Франция

Кем был: художник, изобретатель, инженер и исследователь эпохи Возрождения

Где работал: во Флоренции, Милане и Риме, последние годы жизни провёл во Франции

Знаменитые картины: «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Дама с горностаем»

Научная деятельность: Леонардо интересовало всё вокруг: человеческое тело, животные, растения, вода, полёт и движение. Он делал подробные рисунки и записывал свои наблюдения в блокноты.

Особые приметы: левша, часто писал зеркальным письмом — справа налево. Прочитать такие записи можно, если посмотреть на них в зеркале.

Где искать картину: Лувр, Париж. «Мона Лиза» нахо-

дится там и сегодня.

Сцена преступления

Представь: ты приходишь в музей посмотреть на одну из самых знаменитых картин Леонардо да Винчи. Подходишь к стене — а там пусто. Именно это произошло 21 августа 1911 года в Лувре.

— Но кто её украл? — удивился Лёва. — А главное, как? Наверняка, музей под охраной.

А как ты думаешь, каким образом вор мог вынести «Мону Лизу»?

Твоя версия:

а) ночью пробрался в музей;

б) спрятался внутри музея до закрытия;

в) переоделся посетителем;

г) ему помог кто-то из сотрудников;

д) другой вариант.

Расследование

Давай сначала разберёмся, что за произведение пропало. Перед тобой — портрет женщины. Её звали Лиза Герардини. В то время вежливым обращением к итальянским дамам было «мадонна» (ma donna), что означает «моя госпожа», а «monna» — сокращённая форма обращения «madonna». Отсюда пошло название «Мона Лиза». Она была женой флорентийского торговца шёлком Франческо ди Бартоломео деле Джокондо. Поэтому у картины есть ещё второе название «Джоконда».

Лиза сидит на фоне далёкого пейзажа и смотрит прямо на нас. А ещё она улыбается. Но почему эта улыбка кажется такой загадочной?

Посмотри внимательнее.

Леонардо использовал особый приём — **сфумато**. Он создавал мягкие, почти дымчатые переходы между светом и тенью, поэтому контуры лица не выглядят резкими.

Попробуй прищуриться. Что происходит с её улыбкой? Кажется, она то появляется, то исчезает. У «Моны Лизы» была ещё одна особенность: Леонардо изобразил её так, будто она естественно повернулась к зрителю. Поэтому кажется, что она действительно смотрит на тебя.

На момент кражи «Мона Лиза» не была неизвестной картиной. Ею восхищались уже много лет. Среди её первых известных поклонников был французский король Франциск I. Он пригласил Леонардо во Францию в 1517 году, а после смерти художника — приобрёл картину в свою коллекцию. После Французской революции «Джоконда» стала частью коллекции Лувра.

После того, как обнаружилась пропажа, молва об этом распространялась всё дальше.

Картина стала не просто выдающимся произведением искусства, а новостью, которая постоянно мелькала на первых полосах газет от Парижа до Нью-Йорка. Теперь о ней говорили, искали, строили версии всем миром.

— Получается, это вор помог сделать картину такой

знаменитой? — удивился Лёва.

— Получается, что так, — ответила Ника.

Прошла неделя. Потом месяц. Год. А «Мону Лизу» всё никак не находили.

Только спустя два года появилась зацепка.

Главная улика — вор сам вышел на связь

Преступник попытался продать «Мону Лизу» итальянскому торговцу произведениями искусства. Но тот не стал покупать картину, а сообщил властям. И «Мону Лизу» нашли.

— Вот это поворот! — сказал Лёва. — Сам принёс улику!

Человека, который украл картину, звали Винченцо Перуджа. Он был рабочим фирмы, устанавливавшей защитные стекла для картин, и как раз устанавливал для «Моны Лизы» новое защитное стекло. Получается, он прекрасно знал, как устроена эта конструкция и как её проще всего снять.

Ночью Перуджа спрятался в музее. Утром, когда музей был закрыт для посетителей, он снял «Джоконду» со стены, отделил её от рамы, завернул в рабочий халат и вышел через служебный выход.

Дальше начался настоящий хаос. Полиция снимала отпечатки пальцев у всех сотрудников Лувра — от уборщиц до архивариусов. Ведь на раме точно должны были остаться следы вора. Но отпечатки стекольщика не вызвали подозрений: он работал в Лувре и имел законный доступ к картинам. Так Перуджа долго оставался вне подозрений.

А зря.

Целых два года Перуджа хранил картину у себя, а 10 декабря 1913 года обратился к флорентийскому антиквару Альфредо Джери, предложив вернуть картину Италии. После этого полиция вышла на его след.

Лёва подумал:

— Что, если хочешь стать настоящим арт-детективом, нужно смотреть не только на картину, но и на её историю?

Ника улыбнулась:

— Точно! Вот теперь дело действительно закрыто.

Вывод арт-детектива: кража не создала славу «Моны Лизы» с нуля. Но она превратила известный шедевр в мировую сенсацию.

Дело 2. И ПРИЧЁМ ТУТ ВЕСНА?

«Весна», Сандро Боттичелли, 1480 г., Галерея Уффици, Флоренция, Италия

— Вес-на, — прочитал по слогам Лёва: — Ника, а почему весна? Больше похоже на лето, — добавил он, глядя на картину.

— А как ты представляешь себе весну? — уточнила у брата Ника.

Лёва внимательно разглядывал картину.

— Цветы распускаются, трава зелёная, птички поют! И чтобы тепло было.

— Так это всё здесь есть. Но художник придумал кое-что поинтереснее. Он спрятал весну в целой истории!

— Как это — спрятал? — удивился Лёва.

— Давай проведём расследование? Нам предстоит выяснить, кто все эти люди, почему они собрались в одном саду и какое отношение имеют к весне.

Досье на художника: Сандро Боттичелли

Настоящее имя: Алессандро ди Мариано Филипепи **Родился:** около 1445 года, Флоренция **Умер:** 1510 год, Флоренция **Кем был:** художник эпохи Возрождения **Где работал:** главным образом во Флоренции, некоторое время — в Риме **Знаменитые картины:** «Рождение Венеры», «Весна», «Поклонение волхвов» **Откуда взялось имя Боттичелли?** Настоящая фамилия художника была **Филипепи**. А «Боттичелли» — прозвище от итальянского слова *botticello*, что означает «бочонок». **Кто ему заказывал картины?** Боттичелли работал для богатых флорентийцев и был связан с кругом семьи Медичи — одной из самых влиятельных семей Флоренции

Загадка

Посмотри на эту огромную картину. Её ширина — больше трёх метров, а высота — более двух. На ней изображён цветущий луг, деревья с тёмной листвой и девять загадочных персонажей. Одни танцуют, другие словно замерли в ожида-

нии чего-то, а один мужчина гонится за девушкой. А зачем он это делает? И почему рядом с ними другая женщина рассыпает цветы?

Всё это не случайные персонажи. Сандро Боттичелли собрал на картине героев древнегреческих и древнеримских мифов. Но прежде чем раскрыть их тайну, попробуй сам стать арт-детективом.

Задание: найди на картине трёх персонажей:

- того, кто целится из лука;
- женщину, которая стоит в центре и словно наблюдает за происходящим;
- девушку в платье, украшенном цветами.

Как думаешь, связаны ли они между собой? И кто из них может быть главным героем истории?

Первая улика: девушка, которая рассыпает цветы

Начнём наше расследование с правой стороны картины. Посмотри на женщину в нарядном платье. Кажется, будто она только что вышла на прогулку по цветущему саду. Присмотрись: её наряд украшен множеством растений, а в руках она держит цветы. Это Флора — богиня цветов и весеннего цветения.

— Значит, весна начинается с цветения? — догадался Лёва.

— В природе — да, первые ростки пробиваются сквозь землю, зацветают деревья, появляются первые листочки. Но посмотри, кто находится рядом с Флорой.

Чуть правее стоит Хлорида, нимфа весны — дух природы. За ней гонится Зефир — бог западного ветра. В древнем мифе он преследует Хлориду, а затем она превращается во Флору. Получается, художник показал на картине два момента одной истории: здесь присутствует и Хлорида, а рядом с ней — уже Флора, богиня цветов и весны.

— Погоди! То есть это одна и та же девушка? Просто сначала она нимфа, а потом становится богиней цветов?

— Именно! Вот почему важно не просто смотреть на персонажей, но и знать их истории.

— Да-а-а. Давай почитаем дальше.

Вторая улика: найди, кто главный на картине

Посмотри в центр. Там стоит женщина в торжественном одеянии. Над её головой словно образовалась арка из ветвей деревьев. Она немного отстранена от остальных, но всё внимание невольно притягивается к ней. Она чуть возвышается над остальными действующими лицами.

Это Венера — богиня любви и красоты. Венера объединяет всех персонажей в одном саду. Над ней летает крылатый малыш Купидон с завязанными глазами. Он натягивает тетиву лука и целится в одну из танцующих девушек.

— А почему он с завязанными глазами? — спросил Лёва.

— Тут написано, что Купидон — бог любви. А любовь слепа, как считали древние, и может настигнуть человека неожиданно. Даже если он её совсем не ждёт.

Третья улика: танец трёх девушек

Слева от Венеры танцуют три прекрасные девушки. Они держатся за руки, а их лёгкие одежды будто движутся вместе с ними. Это три грации — богини, которых в древних мифах связывали с красотой, радостью и благополучием.

Попробуй проследить за их руками и движениями. Они словно передают друг другу невидимую нить, а весь танец превращается в единый круг.

И правда: несмотря на то, что персонажи заняты разными делами, картина не выглядит хаотичной. Боттичелли расположил фигуры так, чтобы их движения, жесты и позы складывались в единое целое.

Последняя улика: мужчина, который разгоняет облака

Остался ещё один персонаж. Слева от трёх граций стоит мужчина с крылатыми сандалиями и жезлом в руке. Это Меркурий — вестник богов. Он поднял свой жезл к ветвям деревьев, словно разгоняет облака. Возможно, так художник хотел показать, что в этом саду нет места ненастью и тревогам.

— Теперь понятно! — обрадовался Лёва. — Один приносит ветер, другая превращается в богиню цветов, Венера и Купидон отвечают за любовь, а остальные танцуют. Получается, все они помогают рассказать историю весны!

— Ты собрал почти все улики. Но осталось самое интересное: почему картина называется именно «Весна»?

Посмотри на неё целиком. Здесь цветущий луг, множе-

ство растений, богиня любви, танцующие грации и история превращения нимфы в богиню весны. Всё напоминает о пробуждении природы, красоте и новой жизни. Но учёные до сих пор спорят о том, какой именно смысл вложил художник в эту сложную композицию. Возможно, картина объединяет несколько идей — о любви, мире, красоте и благополучии.

Лёва ещё раз посмотрел в альбом.

— Значит, если я увижу картину с кучей непонятных людей, нужно сначала выяснить, кто они и какие истории за ними стоят?

— Именно! — поддержала брата Ника.

Вывод арт-детектива: «Весна» Боттичелли — это целая история о природе, любви и красоте, рассказанная с помощью персонажей древних мифов. И хотя смысл картины до конца не разгадан, мы уже научились замечать подсказки, которые оставил художник.

Дело 3. ГДЕ СПРЯТАЛИСЬ ДВА САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ АНГЕЛА?

«Сикстинская Мадонна», Рафаэль, 1512-1513 гг., Галерея старых мастеров, Дрезден, Германия

— Лёва, смотри! — Ника развернула книгу с репродукциями. — Я где-то уже видела этих двух ангелочков.

— Каких еще ангелочков? Я вижу только женщину с младенцем, старика и девушку!

— А ты попробуй их найти! — предложила Ника.

Лёва наклонился к странице.

— Нашёл! Они облокотились на край картины и будто о чём-то задумались. Ты знаешь, мне кажется, я их уже где-то видел раньше, — задумался Лёва.

— Конечно, их печатают и на открытках, и на кружках, и на одежде, и на сувенирах…

— Но почему именно они стали такими знаменитыми?

— Отличный вопрос для арт-детективов. Давай разберёмся, что ещё скрывается на этой картине.

Досье на художника: Рафаэль Санти.

Годы жизни: 1483–1520.

Где жил и работал: в Италии, в том числе во Флоренции и Риме.

Чем прославился: художник и архитектор эпохи Возрождения.

Знаменитые произведения: «Сикстинская Мадонна», «Афинская школа», «Мадонна в зелени».

Картина, похожая на открытое окно

Посмотри на «Сикстинскую Мадонну». В центре Мария с младенцем Иисусом на руках. Кажется, будто они идут прямо к нам по облакам. За ними — целое небесное пространство, а по краям раздвинуты тяжёлые зелёные занавеси.

— Как будто кто-то открыл шторы, чтобы мы увидели то, что происходит за ними! — заметил Лёва.

— Точно! Какой ты внимательный! — похвалила брата Ника.

Рафаэль словно приглашает нас заглянуть в другой мир. И обрати внимание: Мадонна не сидит на троне, как на многих других картинах. Она движется навстречу зрителю. По сторонам от неё — два святых. Слева папа Сикст II, справа — святая Варвара. Они смотрят на Мадонну и младенца.

— А почему картина называется «Сикстинская», она ведь не в Сикстинской капелле!

— Ещё одна загадка!

Картина получила название по церкви Сан-Систо в итальянском городе Пьяченца. Именно для этой церкви Рафаэль её написал. А сегодня она хранится в Дрездене, в Германии.

Два ангела, которые смотрят на нас

А теперь вернёмся к нашим героям. В самом низу картины расположились два крылатых малыша.

— Они совсем не похожи на остальных персонажей, — заметил Лёва. — Один подпер подбородок рукой, а второй смотрит прямо на нас. Будто им немного скучно.

— А может, они просто задумались? — предположила Ника.

Попробуй придумать, о чём каждый из них думает.

Задание арт-детектива

Рассмотри двух ангелочков внимательно.

Какой из них кажется тебе задумчивым, а какой — любопытным?

Куда направлен взгляд каждого?

Почему, по-твоему, Рафаэль поместил их внизу, а не рядом с Мадонной?

У этих фигур есть своё название: **путти**. Так в искусстве называют маленьких крылатых детей, которых часто изображали в живописи и скульптуре. Их нередко называют ангелочками, хотя путти не всегда изображали именно ангелов. Эти малыши помогают завершить композицию — продуманное расположение всех фигур на картине.

— Получается, сначала их вообще могло не быть? — удивился Лёва.

— Мы не знаем, на каком этапе художник решил включить их в композицию.

На картине много важных деталей: величественная Мадонна, младенец Иисус, два святых, облака и распахнутые занавеси. Но взгляд зрителя часто задерживается на двух маленьких фигурках внизу.

— Они ведь совсем крошечные по сравнению с Мадонной! — сказал Лёва.

— Верно. Но размер — не единственное, что привлекает наше внимание. У ангелочков очень живые позы и выражения лиц. Они выглядят так, словно не позируют художнику, а просто устроились у края и наблюдают за происходящим.

Со временем изображения этих двух путти стали самостоятельными символами. Их печатают на самых разных сувенирах. Иногда люди узнают ангелочков, даже если никогда не видели картину целиком. Так маленькая деталь может прославиться не меньше главных героев. И теперь, когда ты знаешь, откуда они взялись, попробуй посмотреть на картину ещё раз. Возможно, ты заметишь то, чего раньше не видел.

Вывод арт-детектива: два знаменитых ангелочка находятся в самом низу «Сикстинской Мадонны». Рафаэль добавил их в конце работы, чтобы завершить композицию. Художник умеет управлять нашим взглядом: сначала мы замечаем Мадонну и младенца, а потом обнаруживаем маленьких героев, которые словно ждут, когда мы их найдём.

Дело 4. ЭТО ЧЕЛОВЕК ИЛИ ФРУКТЫ?

«Лето», Джузеппе Арчимбольдо, 1563 г., Музей истории искусств, Вена, Австрия

— Ника, посмотри на эту тётеньку! — Лёва рассмеялся. — У неё вместо носа какой-то овощ, вместо щёк персики, а зубы сделаны из горошка. Что это вообще такое?

— А ты уверен, что перед тобой человек? Давай проведём расследование. Только не заглядывай в название картины!

Лёва снова посмотрел на изображение.

— Ну… лицо похоже на человеческое. А вот почему оно из овощей и фруктов — загадка.

— Тогда пора выяснить, как художник сумел превратить их в человека.

Досье на художника: Джузеппе Арчимбольдо.

Годы жизни: 1526–1593.

Где жил и работал: Италия, а также Вена и Прага, где он служил при императорском дворе.

Чем прославился: создавал необычные портреты из фруктов, овощей, цветов, растений и предметов.

Знаменитые произведения: «Лето», «Весна», «Зима», «Осень», «Вода» и «Огонь».

Исследуем картину по частям

Художника этой картины звали Джузеппе Арчимбольдо. Он жил в XVI веке и прославился необычными портретами, которые складывал из самых неожиданных предметов. Вместо того чтобы рисовать глаза, нос, рот и уши обычным спо-

собом, Арчимбольдо подбирал фрукты, овощи, цветы и другие детали. А потом располагал их так, что зритель видел человеческое лицо.

— Подожди! Значит, он не нарисовал овощи поверх лица? Он сразу задумал всё так, чтобы они сами складывались в портрет?

— Именно. И посмотри, как ловко он это сделал!

Задание арт-детектива: попробуй определить, какие продукты художник использовал вместо частей лица.

Что ты видишь на месте носа?

Из чего сделаны губы?

Какая деталь напоминает глаз?

Что заменяет волосы и головной убор?

Не торопись! Сначала разгляди картину целиком, а потом переходи к мелочам.

На щеке можно заметить крупный персик, губы напоминают вишни, а нос образован овощем. Вокруг лица собрались другие плоды, листья и колосья. Даже одежда здесь необычная: она похожа на сплетённую из соломы ткань.

— Теперь я вижу! — обрадовался Лёва. — Если смотреть на каждую деталь отдельно, это просто урожай. А если отойти и посмотреть на всё вместе — получается человек!

— Ты раскрыл главный секрет Арчимбольдо. Эта картина называется «Лето» и входит в серию «Времена года», — прочитала надпись в альбоме Ника.

— То есть ты хочешь сказать, что существуют и другие такие картины? Осень? Зима? Весна? — уточнил Лёва. — Но почему эту картину назвали «Лето»? На ней ведь нет ни солнца, ни пляжа, ни моря!

— Зато есть то, чем лето щедро одаривает людей: фрукты, овощи и зерно.

Арчимбольдо создал целую серию картин, посвящённых четырём временам года. На картине «Лето» он собрал всё, что напоминает о жарком сезоне, созревании плодов и богатом урожае. Вместо обычной летней сцены художник придумал аллегорию. Это когда предмет или образ помогает рассказать о чём-то более широком. Здесь урожай становится символом самого лета.

— Получается, эта женщина и есть Лето? — спросил Лёва.

— Да. Художник не просто изображает человека из фруктов. Он показывает время года через его дары.

— Ника, погоди! — Лёва указал на рукав Лета. — Здесь написано 1563. Это что, год рождения человека на картине?

— Нет, это год, когда Арчимбольдо написал картину. И эта цифра помогает раскрыть ещё одну загадку!

Оказывается, художник создал несколько серий картин «Времена года». Первая появилась в 1563 году. От неё сохранились «Лето» и «Зима» в Музее истории искусств в Вене и «Весна» в Королевской академии изящных искусств в

Мадриде. Где находится «Осень» из этой серии, неизвестно. А спустя десять лет, в 1573 году, Арчимбольдо написал ещё один комплект — «Весну», «Лето», «Осень» и «Зиму». Сегодня все четыре картины хранятся в Лувре в Париже.

— Значит, художник несколько раз изображал одни и те же времена года? — удивился Лёва.

— Именно! И это не просто копии: в разных версиях можно найти отличия в деталях.

Задание арт-детектива: сравни «Лето» из Вены и «Лето» из Лувра. Что изменилось в лице, одежде?

— О, я заметил разные годы на рукаве — 1563 и 1573, — воскликнул Лёва.

Как художник обманул наши глаза?

— Почему я сначала увидел лицо, а потом уже овощи? — Лёва задумался.

Наш мозг умеет собирать отдельные детали в знакомый образ. Когда они расположены определённым образом, мы узнаём лицо — даже если оно составлено из совершенно неожиданных предметов. Арчимбольдо играл с этим умением. Он знал: если правильно расположить плоды, листочки и колосья, зритель увидит не просто набор растений, а человека.

Попробуй провести ещё один эксперимент. Посмотри на картину издалека, а потом приблизься к ней. Что изменилось? Издалека ты, скорее всего, снова увидишь портрет. Вблизи начнёшь замечать отдельные фрукты и овощи.

— Представляешь, картина всё время превращается из человека в натюрморт и обратно! — обрадовалась своей догадке Ника.

— А что такое натюрморт? — спросил Лёва.

Натюрморт — это изображение неодушевлённых предметов, например фруктов, цветов или посуды. Арчимбольдо придумал, как соединить натюрморт с портретом — изображением человека.

Вывод арт-детектива: мы выяснили, что на картине Арчимбольдо «Лето» женщина собрана из фруктов, овощей,

листьев и колосьев. Каждая деталь по отдельности выглядит привычно, но вместе они образуют лицо. Художник удивил зрителей необычной выдумкой. Он показал, что искусство может играть с нашим восприятием: иногда достаточно изменить расположение знакомых предметов, чтобы мы увидели совершенно другое.

Дело 5. КАК ПОПУЛЯРНЫЙ ХУДОЖНИК СТАЛ ПРЕСТУПНИКОМ?

«Вакх», Караваджо, 1598 г., Галерея Уффици, Флоренция

— Представляешь, тут написано, что Караваджо был беглым преступником, а его картины всё равно покупали? — прошептала Ника.

— Ничего себе! Что же он сделал? Давай разбираться.

Досье на художника: Микеланджело Меризи да Караваджо.

Годы жизни: 1571–1610.

Где жил и работал: Италия, Мальта и Сицилия.

Чем прославился: реалистичной живописью, выразительными человеческими образами и драматической игрой света и тени.

Знаменитые произведения: «Вакх», «Корзина с фруктами», «Призвание апостола Матфея».

Бог, похожий на обычного юношу

— Лёва, а кто, по-твоему, изображён на этой картине?

— Какой-то парень с венком на голове, — сказал Лёва. — Это Вакх, древнеримский бог вина и веселья, — объяснила Ника.

Богов изображали величественными и прекрасными, словно они совсем не похожи на обычных людей. А теперь посмотри на Вакха Караваджо.

У юноши растрёпанные волосы, румяное лицо и чуть сонный взгляд. Он протягивает зрителю бокал вина, а перед ним стоит корзина с фруктами.

— Он будто приглашает присоединиться к празднику! — заметил Лёва.

— Да, похоже на то.

Художник не превращает героя в далёкое идеальное божество. Его Вакх кажется живым человеком, который мог бы встретиться нам на улице. Караваджо внимательно наблюдал за настоящими людьми и предметами. Он старался показать их такими, какими видел, — не скрывая неровностей кожи, не делая фрукты одинаковыми и безупречными.

Даже натюрморт — изображение неодушевлённых предметов, например фруктов и посуды, — у него выглядит почти осязаемым.

Как художник оказался в бегах

Караваджо родился в Италии в 1571 году. Он рано начал заниматься живописью и перебрался в Рим, где постепенно стал получать всё более важные заказы.

Ему помогал влиятельный покровитель — кардинал Франческо Мария дель Монте. Он поддерживал художника и знакомил его с людьми, которые могли заказывать картины.

Именно в этот ранний период, примерно в 1598 году, появился «Вакх».

— То есть у Караваджо были влиятельные знакомые, которые помогали ему получать заказы? — уточнил Лёва.

— Именно. Но талант не избавлял художника от последствий его поступков.

Караваджо был вспыльчив, часто ссорился и участвовал в

драках. В 1606 году очередной конфликт закончился трагедией: он смертельно ранил Рануччо Томассони. После этого художник бежал из Рима, где ему грозило суровое наказание.

Он перебирался из города в город — жил в Неаполе, на Мальте и на Сицилии. И даже в бегах продолжал писать картины для влиятельных людей и церквей.

— Но почему ему доверяли, если он мог снова попасть в беду?

— Потому что его талант был необыкновенным.

Заказчики видели, что он умеет создавать картины, не похожие на работы других художников. Его произведения производили сильное впечатление — и в этом была причина его успеха.

Караваджо надеялся получить помилование и направлялся в Рим, но умер в Порто-Эрколе в 1610 году, так и не добравшись до города.

Свет, который рассказывает историю

А теперь посмотри на «Вакха» ещё раз. Здесь нет сложного пейзажа или множества персонажей. Художник сосредоточил наше внимание на юноше, корзине фруктов и бокале.

В других своих картинах Караваджо часто использовал резкий контраст света и тени. Свет словно выхватывает героев из темноты, а всё лишнее отступает на задний план.

Этот приём помогает зрителю сразу понять, куда смотреть и что важно в сцене. Позже многие художники стали подра-

жать Караваджо. Их называли **караваджистами**.

Свет у него не просто освещает предметы. Он помогает создавать настроение и направляет наш взгляд.

Вывод арт-детектива: «Вакх» появился задолго до того, как Караваджо стал беглецом. Его карьера началась благодаря таланту и поддержке влиятельных покровителей. Даже после трагического преступления художник продолжал получать заказы, потому что его живопись поражала современников.

История Караваджо напоминает: художник и его картины — не одно и то же. Можно осуждать поступки человека и одновременно признавать силу его искусства. Караваджо совершил преступление и стал беглецом, но он, будучи несомненно талантливым мастером, также совершил настоящую революцию в живописи. Иногда великие художники оказываются людьми с самой драматичной судьбой.

Задание

— Дети! Дети! — вдруг раздался голос бабушки. — Куда же вы подевались?

Она заглянула в комнату и удивлённо посмотрела на раскрытый альбом.

— О-о-о, вы нашли прадедушкин художественны й альбом! Что же интересного вы оттуда узнали?

— Мы раскрыли пять загадок итальянских художников эпохи Возрождения и барокко, — бодро ответила Ника.

— И теперь мы настоящие арт-детективы! — заявил Лёва, захлопнув альбом.

— А хотите проверим, что же вы усвоили? — предложила бабушка.

— Очень хотим! — хором ответили Ника и Лёва.

— Ну тогда вот вам три испытания. Только самые внимательные и находчивые смогут их пройти .

— Испытания?! — обрадовался Лёва. — Давай скорее!

Испытание 1. Кто написал этот шедевр?

Настоящий арт-детектив должен не только узнавать картины, но и помнить, кто их создал.

— Представьте, что в музее перепутали таблички с именами художников, — сказала бабушка. — Посетители могут уйти , так и не узна в, кто написал картину. Поможете всё исправить?

Соедините произведение с его автором.

«Мона Лиза»

«Сикстинская мадонна»

«Весна»

«Лето»

Леонардо да Винчи

Джузеппе Арчимбольдо

Сандро Боттичелли

Рафаэль

— Вот это память! — похвалила бабушка , когда Ника и Лёва успешно справились с первым испытанием. — Но знания имён мало. Иногда самая важная улика прячется в крошечной детали.

— Например, в паре ангелочков? — подмигнула Ника.

— Совершенно верно!

— Мы справились! — обрадовался Лёва. — Значит, мы уже исследователи?

— Почти, — ответила бабушка. — Вы научились узнавать чужие шедевры. А теперь посмотрим, сможете ли вы придумать собственный. Ведь арт-детектив должен не только замечать необычное, но и уметь фантазировать!

Испытание 2. Создай свой шедевр!

Бабушка достала лист бумаги и карандаши.

— Помните картину Арчимбольдо «Лето»? Художник собрал портрет из фруктов, овощей и колосьев. А теперь представьте, что вам тоже нужно создать необычный

портрет. Только никаких обычных носов, ушей и причёсок!

Задание для тебя:

1. Нарисуй голову человека из овощей.

2. Придумай, из чего будут сделаны глаза, нос, уши, губы и волосы.

3. Дай своему персонажу имя.

4. Расскажи, кто он: овощной король, огородная волшебница или кто-то совершенно неожиданный?

— У моего героя будет нос из морковки, усы из огурца и волосы из зелёного лука! — придумал Лёва.

— А у моей героини — корона из болгарского перца! — добавила Ника. — И она будет править Овощным королевством.

— Вот теперь вы действительно мыслите как художники! — засмеялась бабушка. — Вы научились смотреть на мир по-новому.

Когда «кулинарные» шедевры Ники и Лёвы были готовы, бабушка торжественно объявила:

— Поздравляю! Вы прошли все три испытания, а значит, вам присуждается звание исследователей.

— А что дальше? — спросил Лёва, уже заглядывая в следующую часть альбома.

— Впереди новые страны, новые художники и ещё больше загадок, — ответила Ника.

Бабушка загадочно улыбнулась:

— Ну что, исследователи, готовы отправиться дальше?

Проверь себя! Ответы.

Испытание 1.

- «Мона Лиза» — Леонардо да Винчи
- «Сикстинская мадонна» — Рафаэль
- «Весна» — Сандро Боттичелли
- «Лето» — Джузеппе Арчимбольдо

Поздравляю! Ты выполнил проверочные задания и тебе присуждается звание «Исследователь».

Нидерланды

— Ника, а куда мы отправимся теперь? — Лёва раскрыл следующую страницу альбома.

— В Нидерланды! — объявила Ника. — Здесь нас ждут новые тайны.

— А это где?

— Нидерланды , как и Италия, находятся в Европе. В разговорной речи всю страну иногда называют Голландией — страной тюльпанов и ветряных мельниц, хотя Голландия — это лишь часть Нидерландов. Землю здесь отвоевали у моря . Для этого людям приходилось строить дамбы и следить, чтобы вода не затопила дома.

Около четырёхсот лет назад Нидерланды переживали необыкновенное время. Его называют Золотым веком. В XVII веке страна богатела благодаря торговле. Корабли привозили товары из далёких стран: пряности, ткани, фарфор и необычные диковинки. В городах строили красивые дома, работали мастерские, открывались лавки. Люди покупали картины не только для дворцов и церквей. Их хотели видеть у себя дома купцы, ремесленники и даже обычные горожане, если могли себе это позволить.

— Значит, художники рисовали не только королей? — догадался Лёва.

— Именно! Они изображали то, что видели каждый

день: комнаты, посуду, еду на столе, уличные игры, животных и людей за работой. Благодаря этим картинам мы можем заглянуть в прошлое и узнать, как жили люди несколько столетий назад.

— Как будто у нас появилась машина времени! — обрадовался Лёва.

— Почти, — улыбнулась Ника.

— Ну что, начинаем расследование ?

— Вперёд!

Дело 6. МАШИНА ВРЕМЕНИ. КАКИМ БЫЛИ ИГРЫ 500 ЛЕТ НАЗАД?

Питер Брейгель Старший, «Детские игры», 1560, Музей истории искусств, Вена, Австрия

— Ника, а можно отправиться в прошлое с помощью картины и посмотреть, как играли дети пятьсот лет на-

зад? — спросил Лёва.

— Конечно! У нас же есть машина времени ! — Ника улыбнулась и раскрыла альбом.

Лёва заглянул на страницу.

— Присмотрись! Художники оставили нам подсказки о том, как жили люди много лет назад. По картинам можно узнать, как выглядели их дома, во что они одевались и чем занимались.

На странице раскинулась большая площадь. Повсюду были дети: одни бегали, другие прыгали, третьи катили обручи или играли с какими-то палками.

— Ух ты! А сколько их тут? И во что такое интересное они играют? — заинтересовался Лёва.

Это картина нидерландского художника Питера Брейгеля Старшего. Он написал её в 1560 году — больше четырёхсот пятидесяти лет назад! На картине больше двухсот тридцати детей и около восьмидесяти разных игр.

Досье на художника: Питер Брейгель Старший

Годы жизни: примерно с 1525 по 1569 год.

Где жил и работал: художник из Нидерландов, большую часть жизни работал в Антверпене и Брюсселе.

Что любил изображать: повседневную жизнь людей, деревенские праздники, игры, пейзажи и сцены из старинных историй. У Брейгеля даже в самом маленьком уголке можно найти интересную деталь.

Знаменитые картины: «Детские игры», «Охотники на

снегу», «Вавилонская башня», «Слепые».

Интересный факт: Брейгеля иногда называли «мужицким» или «крестьянским» художником, потому что он часто изображал обычных людей. Но его картины покупали и богатые, образованные ценители искусства.

— Больше двухсот?! — Лёва широко раскрыл глаза. — Да тут можно потеряться!

Чтобы этого не случилось, арт-детективы-исследователи, давайте вместе внимательно изучим это полотно! Что вам бросилось в глаза?

Первая улика. Игрушк и

— Смотри, вон тот ребёнок катит обруч! А этот раскручивает что-то на земле. И ещё кто-то скачет на палке, как на лошадке! — Лёва водил пальцем по картине.

— Ты уже нашёл несколько игр! — обрадовалась Ника.

Пятьсот лет назад у детей не было магазинов с огромными отделами игрушек. Многие мастерили их сами или использовали то, что было под рукой: палки, обручи, бочки и косточки. А ещё дети играли с волчками, куклами и обручами. Посмотри, сколько всего можно придумать из самых простых вещей!

Лёва оглядел комнату.

— Тогда подушка будет горой, а под столом сделаем пещер у.

— Именно! Главное — воображение , — поддержала брата Ника.

А теперь давай найдём ещё несколько игр.

Вторая улика. Странные правила

Лёва наклонился к картине и указал на группу детей.

— Ника, смотри, здесь один согнулся, а другой перепрыгивает через него! Они что, тренируются прыгать через забор?

— Нет, это похоже на чехарду. Один игрок наклоняется, а остальные по очереди перепрыгивают через него , — объяснила Ника.

— А вот этот ребёнок стоит на руках! А там кто-то ходит на высоких палках!

— Это ходули. На них можно было ходить, если научиться держать равновесие. А ещё на картине дети кувыркаются, лазают, играют в жмурки.

— А что такое жмурки?

— Игра, в которой одному игроку завязывают глаза. Он пытается поймать остальных. В неё играют и сегодня .

Лёва удивился:

— Значит, некоторые игры почти не изменились за пятьсот лет?

— Ага!

Правила могли немного отличаться, но дети тогда, как и сейчас, любили бегать, прыгать, соревноваться и придумывать развлечения.

— А почему взрослые не говорят им: «Не бегайте, не прыгайте, не пачкайтесь»? — хихикнул Лёва.

— Может быть, и говорят! — засмеялась Ника. — Но посмотри, как серьёзно дети заняты своими играми. Для них это настоящее дело.

Третья улика. Почему на картине так много детей?

Лёва отодвинулся, чтобы увидеть всю картину целиком.

— Ника, а почему художник нарисовал сразу столько детей? Неужели хотел показать все игры на свете?

— По крайней мере, он собрал их очень много!

Картина похожа на огромную игровую энциклопедию. Здесь дети заняли улицы, площадь и даже места у воды. На заднем плане видны дома, деревья и река. А вдали улица уходит к городским зданиям. Брейгель показал, как дети играют в разных уголках города. Чтобы увидеть всё, нужно рассматривать картину по частям: сначала один уголок, потом другой, а затем снова взглянуть на неё целиком.

Лёва начал изучать картину ещё внимательнее. Он заметил, что одни дети играют в одиночку, другие — парами, а третьи собрались целыми группами.

— А художник сам придумал все эти игры?

— Скорее всего, многие он видел вокруг себя.

Брейгель любил изображать повседневную жизнь. Он наблюдал за людьми и показывал, чем они занимаются. А ещё его картины нередко заставляют задуматься о том, как мы живём, что считаем важным и как ведём себя. Искусствоведы по-разному объясняют смысл картины. Но одно мы знаем точно: благодаря ей мы можем заглянуть в мир детских игр

XVI века.

Лёва ещё раз посмотрел на картину.

— Теперь я понял, почему она похожа на машину времени! Мы смогли увидеть, как играли дети пятьсот лет назад!

— Именно! Картина сохранила для нас целый кусочек прошлого. И если смотреть внимательно, можно заметить не только игры, но и дома, улицы, одежду людей.

— Вот бы оказаться там хотя бы на один день! — мечтательно протянул Лёва, — Я обязательно научился бы ходить на ходулях, поиграл в чехарду, а потом показал бы им наши игры.

— А я бы предложила им игру в арт-детективов! — улыбнулась Ника. — Посмотрим, кто из нас первым найдёт на картине десять разных занятий.

Вывод арт-детектива: старинная картина может стать машиной времени. Художник сохраняет для нас не только лица и здания, но и самые обычные моменты жизни. Чтобы раскрыть её тайны, нужно внимательно рассматривать детали.

Дело 7. КАК ПЕРЕПУТАЛИ ДЕНЬ С НОЧЬЮ?

Рембрандт ван Рейн, «Ночной дозор», 1642 г., Рейксмюсеум, Амстердам, Нидерланды

— Ника, почему эта картина называется «Ночной дозор»? — спросил Лёва. — Тут что, люди ночью дежурят?

— А ты как думаешь? Посмотри внимательно!

На картине собралась целая толпа мужчин с оружием.

Один поднял руку, другой держит копьё, третий будто только что шагнул вперёд. А в глубине кто-то прячется в тени.

— Похоже на ночн ую вылазку! — реши ла Ника.

— Только почему тогда в центре так ярко светится жёлтая одежда?

— А вот и первая загадка нашего расследования. Давай выясним, что художник изобразил на картине.

Первая улика. Откуда взялась ночь?

— Смотри, — Ника указала на картину, — здесь много тёмных участков. Из-за них кажется, будто действие происходит поздним вечером. Но название появилось не сразу.

— То есть раньше картина называлась по-другому?

Сначала у неё вообще не было привычного нам названия. На ней изображены участники городского ополчения Амстердама. Они должны были помогать защищать город и поддерживать порядок. Рембрандт ван Рейн написал эту картину в 1642 году, а название «Ночной дозор» появилось в документах лишь в конце XVIII века — более чем через сто пятьдесят лет!

Со временем покрывавший картину лак потемнел и изменил её цвета. Изображение стало выглядеть гораздо темнее. Поэтому зрителям казалось, что действие происходит ночью. На старинных картинах меняется прозрачный защитный слой. Поэтому реставраторы осторожно удаляют потемневший лак, чтобы лучше увидеть первоначальные краски. Поэтому нельзя утверждать, что действие происходит имен-

но ночью.

Лёва задумался.

— Получается, название может рассказать нам не только о картине, но и о том, как люди её видели спустя много лет!

— Именно. Но теперь давай посмотрим, что на ней происходит.

Вторая улика. Почему никто не стоит на месте?

Рембрандт решил показать не просто группу людей, которые собрались для общего портрета. Он изобразил момент действия. Отряд готовится выступить в путь.

Задание арт-детектива

Найди на картине:

- капитана в чёрной одежде с поднятой рукой;
- лейтенанта в светлом жёлтом костюме;
- девочку с курицей на поясе;
- человека с барабаном;
- участника отряда со знаменем.

А теперь прищурься и посмотри на картину издалека. Какие фигуры сразу бросаются в глаза? А какие детали ты замечаешь только вблизи?

Сначала сделай задание сам, а потом проверь себя вместе с Лёвой и Никой.

— Этот мужчина держит длинное копьё! И ещё один заряжает оружие! — воскликнул Лёва.

— Ты заметил важную деталь: у каждого своё занятие.

В центре картины мужчина в чёрном протягивает руку и отдаёт приказ — это капитан Франс Баннинг Кок. Рядом с ним стоит лейтенант Виллем ван Рёйтенбюрх в светлой, почти золотистой одежде. Кажется, что капитан только что заговорил, а остальные вот-вот двинутся вперёд.

Кто-то готовит оружие, кто-то держит знамя, кто-то барабанит. Рембрандт создал целую сцену, в которой каждый персонаж участвует в общем событии. Благодаря этому картина похожа на остановленный кадр из фильма.

— Да, как будто художник сказал всем: «Замрите на секунду!» — засмеялся Лёва.

Третья улика. Кто эта девочка среди взрослых?

— Постой! — Лёва указал на светлую фигурку в глубине. — А почему среди вооружённых мужчин оказалась девочка? Она потерялась?

— Это одна из самых загадочных фигур картины. Девочка не случайно оказалась среди ополченцев: её часто считают своеобразным талисманом отряда.

— Талисманом? Котор ый приносит удачу?

— Что-то вроде того. Посмотри, как ярко она освещена. На фоне тёмных фигур её сразу замечаешь. А теперь попробуй рассмотреть, что у неё висит на поясе.

Лёва прищурился.

— Кажется, птица! Жёлтая, с расправленными лапками?

— Да, это курица. Её когти хорошо заметны.

Художник специально выделил девочку. Он направляет наш взгляд светом. Мы замечаем не только главных героев, но и маленькие детали, которые помогают разгадывать картину. В этом и мастерство Рембрандта.

Рядом можно увидеть и другие детали, которые напоминают об ополченцах. Исследователи связывают изображённые предметы с символикой отряда, хотя значение отдельных элементов до сих пор обсуждают.

— А если бы он нарисовал девочку в тени, я мог бы её вообще не заметить!

— Совершенно верно. Свет у Рембрандта — это способ рассказывать историю.

— Ника , на картине так много людей ! — спросил Лёва. — Неужели художник запомнил всех по отдельности?

— На картине действительно много участников. Это был заказ от городского ополчения: люди хотели, чтобы их изобразили вместе. Но Рембрандт придумал необычный способ выполнить такую работу.

— Какой?

— Вместо того чтобы поставить всех в ряд, он распределил фигуры по всей картине и показал их в движении. Поэтому одни персонажи видны отчётливо, другие частично скрыты, а третьи находятся в глубине. Размер у картины впечатляющий: почти четыре метра в высоту и больше четырёх с половиной метров в ширину. Представь стену, на которой можно разместить несколько взрослых людей в

полный рост, — вот насколько она огромная.

— Значит, её нельзя было просто повесить над диваном!

Изначально картину разместили в здании, где собирались ополченцы. Позже она оказалась в музее. Но однажды её даже пришлось уменьшить: в XVIII веке полотно обрезали с нескольких сторон, чтобы оно поместилось в новом помещении. Поэтому сегодня мы видим не совсем тот размер и не всю композицию, которую задумал художник. К счастью, сохранилась копия более раннего времени, по которой можно представить, какие части были утрачены.

Лёва покачал головой.

— Сначала люди перепутали день с ночью, а потом ещё и отрезали кусочки картины. Хорошо, что её удалось сохранить!

— Да! А сколько тайн можно раскрыть, если не верить названию на слово и внимательно смотреть на детали , — согласилась Ника.

— А теперь я хочу придумать своё название для картины! Например, «Отряд, который вот-вот отправится в путь».

— Очень точное название, — улыбнулась Ника. — Но «Ночной дозор» уже стало частью истории этой картины. И теперь ты знаешь, что за ним скрывается.

Вывод арт-детектива: название картины не всегда объясняет, что на ней изображено. Чтобы понять замысел художника, нужно рассматривать детали, обращать внимание

на свет и тень и узнавать историю самого произведения.

Досье на художника: Рембрандт ван Рейн

Когда жил: 1606–1669 годы.

Где родился и жил: родился в городе Лейдене, а большую часть творческой жизни провёл в Амстердаме.

Кем был: художником, мастером гравюры.

Что любил изображать: людей, библейские истории, исторические события и сцены из повседневной жизни.

Что у него получалось особенно хорошо: играть светом и тенью. Рембрандт мог осветить лицо или руку так, что они сразу притягивали взгляд, а остальную часть картины оставить в полумраке.

Знаменитые картины: «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына», многочисленные автопортреты.

Интересный факт: Рембрандт часто писал самого себя. Благодаря его автопортретам мы можем увидеть, как менялось лицо художника от молодости до последних лет жизни.

Необычная судьба: в молодости Рембрандт стал знаменитым и хорошо зарабатывал. Он собирал произведения искусства и редкие предметы, но в 1656 году обанкротился и потерял дом и коллекцию. Несмотря на трудности, он продолжал писать картины.

Дело 8. ПОЧЕМУ ПТИЦА НЕ УЛЕТАЕТ?

Карел Фабрициус, «Щегол», 1654 г., Маурицхёйс, Гаага, Нидерланды

— Ника, смотри! Птичка! — Лёва склонился над раскрытым альбомом. — Как настоящая, сейчас чирикнет и улетит!

— А ты уверен, что она может улететь? — загадочно спросила Ника.

— Конечно! У неё же крылья есть!

— Тогда объясни, почему она всё ещё сидит на одном месте.

Лёва внимательно посмотрел на картину. На светлой стене сидела маленькая птичка с красной головкой, чёрными крыльями и ярко-жёлтыми перышками. Она держалась лапками за деревянную перекладину, а рядом виднелась кормушка.

— Может быть, она просто отдыхает? — предположил Лёва.

— А может, художник оставил нам подсказку. Давай разберёмся!

Первая улика. Что держи т щегла?

— Подожди-ка… — Лёва прищурился. — А что это у него возле лапки? Тонкая полоска!

— Отлично заметил! Это цепочка. Она прикреплена к лапке птицы и удерживает её возле кормушки.

— Вот почему она не улетает! Но зачем кто-то привя-

зал такую красивую птичку?

В XVII веке, когда жил художник, щеглов часто держали дома. Эти птицы были не только красивыми, но и довольно сообразительными. Их можно было научить разным трюкам. Например, щегол мог клювом открывать кормушку. А ещё его учили доставать воду из миски с помощью крошечного ведёрка на цепочке. Именно поэтому у щегла появилось голландское прозвище, которое можно перевести как «достающий воду». Но посмотри ещё раз на картину: здесь нет ни ведёрка, ни миски с водой. Художник показал нам обычный момент — птица просто сидит на своей перекладине.

Задание арт-детектива

Попробуй найти на картине:

- тонкую цепочку, которая удерживает птицу;
- ярко-жёлтые перья на чёрном крыле;
- тень, которая помогает нам увидеть объём;
- деревянную кормушку, на которой сидит щегол.

А теперь закрой картину и попробуй вспомнить: какого цвета у щегла головка? А крылья? Где находится цепочка?

Вторая улика. Как художник обманывает зрение

Ника предложила Лёве немного отодвинуться от альбома.

— Представь, что ты впервые вошёл в комнату и увидел эту картину на стене. Что бы ты подумал?

— Что у кого-то живёт щегол! Я бы подошёл поближе и попробовал с ним поздороваться.

— А потом заметил бы, что перед тобой не настоящая птица, а изображение. Художник сумел так убедительно передать её форму, окраску и тень, что наш глаз на мгновение может ошибиться.

— Значит, он нас обманул?

— Немножко!

В искусстве даже есть специальное название для такого приёма — ***тромплёй.*** Это французское выражение означает «обман зрения». Художник изображает предмет настолько правдоподобно, что кажется, будто он настоящий или выступает из картины.

Лёва снова приблизился к странице.

— Но ведь картина совсем плоская! Как он сделал её такой объёмной?

— Посмотри на тень на стене. На то, как округлое тело птицы освещено с одной стороны, а на крыле выделяются отдельные перья. Художник использовал свет, тень и цвет, чтобы мы почувствовали объём.

— А перья он нарисовал по одному?

— Не совсем. Если присмотреться, можно увидеть мазки кисти. Особенно интересное крыло: Фабрициус нанёс жёлтую краску толстым слоем, а затем процарапал её рукояткой кисти, чтобы проступила тёмная краска под ней.

— Получается, он рисовал не только кистью, но и её ручкой?

— Да! Художник использовал разные способы, чтобы пе-

редать то, что видел. И ему не понадобилось прорисовывать каждое перышко отдельно.

Третья улика. Почему картина такая маленькая?

— Ника, а почему художник нарисовал только одну птичку? — спросил Лёва.

— Хороший вопрос. Размер картины — примерно 33 на 23 сантиметра. Это меньше школьной парты, а если поставить её вертикально, она будет примерно размером с большой лист бумаги.

— Я думал, знаменитые картины обязательно огромные!

— Вовсе нет. Иногда художнику достаточно одного маленького героя, чтобы удержать наше внимание.

Фабрициус не стал заполнять картину лишними предметами. Он оставил светлую стену, кормушку и щегла. Поэтому мы сразу замечаем птицу и можем рассмотреть её как следует. Исследователи предполагают, что картина могла быть частью птичьей клетки или дверцей небольшого шкафчика. Возможно, её специально разместили так, чтобы зрителю казалось, будто перед ним настоящая птица на стене. Но это только версии.

Лёва посмотрел на щегла ещё раз.

— Кажется, я понял! — сказал Лёва. — Птица не улетает, потому что на картине она прикована цепочкой к кормушке. А художник изобразил её так правдоподобно, что нам кажется, будто она живая.

— Именно! Карел Фабрициус показал нам всего одну птицу — но сколько деталей мы обнаружили!

— И теперь я знаю, что даже маленькая картина может быть полна секретов.

Вывод арт-детектива: художники могут обманывать наше зрение с помощью света, тени, цвета и мазков кисти. А чтобы раскрыть тайну картины, нужно внимательно разглядывать даже самые маленькие детали.

Досье на художника: Карел Фабрициус

Когда жил: 1622–1654 годы

Где родился и жил: родился неподалёку от Амстердама, а последние годы жизни провёл в городе Делфте.

У кого учился: у знаменитого художника Рембрандта ван Рейна в Амстердаме.

Что любил изображать: людей, птиц, городские пейзажи и сцены из историй.

Что у него получалось особенно хорошо: передавать свет и создавать удивительно правдоподобные изображения. Иногда кажется, будто нарисованный предмет можно потрогать!

Знаменитые картины: «Щегол», «Часовой», «Вид Делфта».

Трагическая судьба: художник погиб в 1654 году, когда в Делфте взорвался пороховой склад. Ему было всего 32 года. Многие его работы могли погибнуть вместе с мастерской, поэтому до наших дней дошло совсем немного картин Фаб-

рициуса.

Дело 9. ЗАПОМНИТЬ ДЕТАЛИ ЗА 20 СЕКУНД

Ян Вермеер, «Молочница», 1660, Рейксмюсеум, Амстердам, Нидерланды

— Лёва, готов к первому расследованию в Нидерландах? — спросила Ника.

— Конечно! Давай самую сложную загадку!

— Я придумала испытания на твою внимательность!

Посмотри на эту картину. У тебя есть всего двадцать секунд , чтобы все запомнить!

Ника открыла альбом на новой странице. Там была картина: женщина в жёлтой кофте и синей юбке осторожно наливает молоко из кувшина в горшок. На столе лежат хлеб и булочки. Из окна льётся солнечный свет.

— Время пошло! — скомандовала Ника.

Лёва уставился на картину. Он разглядывал женщину, посуду на столе, крошечные плитки у пола…

— Стоп! Двадцать секунд закончились! — Ника закрыла альбом. — А теперь проверим твою память.

Испытание первое. Что ты запомнил?

Не подглядывая в картину, ответь на вопросы:

1. Во что женщина наливает молоко?
2. Что лежит на столе рядом с кувшином?
3. Какого цвета одежда женщины?
4. Откуда в комнату попадает свет?

Сначала подумай сам, а потом проверь вместе с Лёвой.

Лёва задумался, нахмурил лоб и начал перечислять:

— Молоко она наливает в горшок. На столе хлеб… и ещё булочки! Кофта жёлтая, юбка синяя. А свет идёт из окна!

— Всё верно! — улыбнулась Ника. — Но как ты думаешь, почему мы рассматриваем именно эту картину?

— Потому что художник спрятал в ней какой-нибудь секрет?

— Точно! Только секрет не в том, что кто-то действи-

тельно спрятался , например, под столом. Художник сумел превратить самое обычное занятие в настоящее произведение искусства.

Картину написал голландский художник Ян Вермеер примерно в 1660 году. Это было время, когда художники Нидерландов часто изображали повседневную жизнь: обыденную обстановку, семейные занятия и работу по дому.

— Но ведь тут почти ничего не происходит! — удивился Лёва. — Просто женщина наливает молоко.

— Вот в этом и мастерство Вермеера. Он умел замечать красоту в самых простых вещах.

Картина называется «Молочница». Так называли женщину, которая занималась молоком: например, готовила из него еду или разливала его по кувшинам. На картине женщина занята обычным домашним делом. Мы не знаем её имени, но можем представить, как она готовит еду для семьи.

Досье на художника: Ян Вермеер

Годы жизни: 1632–1675

Где родился: Делфт, Нидерланды

Чем прославился: умел удивительно точно передавать свет и превращать обычные домашние сцены в картины, от которых трудно отвести взгляд.

Знаменитые картины: «Молочница», «Девушка с жемчужной серёжкой», «Вид Делфта».

Интересный факт: при жизни Вермеер был известен прежде всего в Делфте и его окрестностях. Широкую извест-

ность его картины получили спустя почти двести лет после смерти. Сохранилось около 35 картин, которые принято считать его работами.

Испытание второе. Куда спрятался свет?

Ника снова открыла альбом на той же странице.

— Посмотри на стену, на одежду женщины и на хлеб. Видишь, как свет ложится на разные предметы?

— Да! На некоторых местах будто светлые пятнышки.

— Вермеер очень внимательно наблюдал за светом. Он показывал, как солнечные лучи освещают комнату, как блестит посуда и как меняются цвета на свету. Для этого он использовал множество тонких мазков и маленьких цветовых пятен.

— Значит, он рисовал каждую крошку на хлебе?

— Не обязательно каждую крошку, — засмеялась Ника. — Но он точно знал, какие детали помогут нам поверить, что всё это настоящее.

А теперь попробуй сам стать исследователем света.

Найди на картине:

- место, где свет особенно хорошо заметен;
- предмет, на котором видны светлые и тёмные участки;
- предмет, который ты заметил не сразу.

Попробуй выполнить задание сам, а потом вместе с Лёвой.

— Нашёл! — обрадовался Лёва. — Свет ярче всего виден на стене возле окна. На кувшине есть и светлые, и тёмные

участки, а предметом , который я сразу не заметил, для меня оказалась корзинка на стене! Потому что она была в тени. Ника, ты знаешь, чем дольше разглядываешь, тем больше всего замечаешь!

Испытание третье. Почему молоко будто замерло?

— А теперь самая странная улика, — сказала Ника. — Посмотри на струйку молока. Ты заметил, что она льётся из кувшина, но кажется почти неподвижной. Как художнику удалось поймать мгновение?

Лёва внимательно посмотрел на картину.

— Он как будто остановил время!

— Прекрасное сравнение!

Художник выбрал такой момент, что мы можем представить движение, хотя перед нами неподвижная картина. Женщина чуть наклонила кувшин, молоко течёт тонкой струйкой, а сама она сосредоточена на работе. Всё вокруг словно замерло. Кажется, даже в комнате стало тихо.

— Теперь я понял, — сказал Лёва. — Чтобы нарисовать что-то интересное, не обязательно устраивать битву или изображать дракона. Можно просто внимательно посмотреть на обычную жизнь .

Вывод арт-детектива: художник не просто копирует то, что видит. Он выбирает детали, свет и цвета так, чтобы мы почувствовали настроение. «Молочница» — небольшая по размеру картина, но в ней много интересного: свет из окна, хлеб с булочками на столе, тонкая струйка молока. Верме-

ер показал, что красота может скрываться в самых простых моментах.

Дело 10. ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ СВЕТ?

Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной серёжкой», ок. 1665 г., Маурицхёйс, Гаага, Нидерланды

— Ника! — Лёва замер над следующей страницей альбома. — Она прямо на меня смотрит!

На картине была изображена девушка в сине-жёлтом головном уборе. Она повернула голову, её губы остались чуть приоткрытыми, в глазах поблёскивал свет, а у уха висела большая круглая жемчужина.

— Может быть, она хочет нам что-то сказать? — прошептал Лёва.

— А может, хочет, чтобы мы сами разгадали её тайну, — ответила Ника. — Ведь художник не оставил нам ни имени девушки, ни рассказа о том, что с ней произошло.

— Как так? Разве художник не должен подписывать, кого он нарисовал?

— Не всегда. Давай разберёмся!

Первая улика. Девушка — кто она?

Ника внимательно посмотрела на картину.

— Мы не знаем, кто эта девушка на самом деле. Возможно, Вермеер рисовал с натуры, но он не пытался сохранить портрет конкретного человека. Он создавал образ — загадочную героиню с необычной одеждой и выразительным взглядом.

— То есть она могла быть кем угодно?

— Именно!

Такие картины в Нидерландах XVII века называли ***тронии.*** Художники изображали несуществующих людей с интересными лицами, в экзотических костюмах. Это было похо-

же на маленькую загадку: зритель, глядя на портрет, мог сам придумать историю героя. А ещё эта картина известна как «северная или голландская Мона Лиза».

Раз мы не знаем, кто эта девушка, то можем придумать свою историю.

— Думаю, что она услышала, как кто-то вошёл в комнату, и быстро обернулась! — решил Лёва.

— А я думаю, она собирается задать нам вопрос, — улыбнулась Ника.

Но это ещё не главная тайна картины…

Вторая улика. Куда исче зла застёжка?

— Лёва, посмотри на серёжку. Она такая огромная и блестящая ! А как же она держится на ухе?

Лёва приблизил альбом к лицу.

— Действительно, а где застёжка? Е ё нет!

Вермеер не нарисовал ни застёжки, ни цепочки. И всё-таки мы видим серёжку. Художнику хватило всего нескольких мазков светлой краски, чтобы мы поверили в блеск жемчужины.

— Да она такая настоящая! — воскликнул Лёва.

В этом и состоит мастерство художника. Он не обязан прорисовывать каждую мелочь. Иногда достаточно правильно показать свет.

Ника указала на верхнюю часть жемчужины.

— Здесь яркий блик, а снизу — мягкое светлое пятнышко. Наш глаз сам соединяет их и представляет округлую

блестящую поверхность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.