

ARTIȘTI DE GENIU

CARTE CU AUTOCOLANTE

Megan Cullis

Ilustrații de Mark Beech

CUPRINS

2-3	Van Eyck și Bruegel cel Bătrân	18-19	Degas și van Gogh
4-5	Leonardo da Vinci	20-21	Gauguin și Matisse
6-7	Michelangelo și Rafael	22-23	Picasso și Braque
8-9	Tițian și Caravaggio	24-25	Magritte și Dalí
10-11	Velázquez și Goya	26-27	Hopper și Kahlo
12-13	Rembrandt și Vermeer	28-29	Moore și Hepworth
14-15	Constable și Turner	30-31	Pollock și Rothko
16-17	Manet și Monet	32	Surse

În această carte veți găsi povestea vieții a 29 de artiști de geniu, operele lor acoperind sute de ani de istorie a artei și o gamă largă de stiluri și tehnici de lucru.

1390-1441

JAN VAN EYCK

Jan van Eyck a fost unul dintre primii artiști nord-europeni care au demonstrat efectele uimitoare ale picturii în ulei. Era atât de bun, încât foarte mulți au crezut că el a inventat această tehnică. Picturile sale au finisaje lucioase, strălucitoare asemenea bijuteriilor, pe care le-a obținut suprapunând straturi subțiri, transparente, de culori în ulei.

Născut în Maaseik, pe teritoriul actual al Belgiei, se cunosc puține lucruri despre primii ani de viață ai lui Van Eyck. La vremea la care împlinise 20 de ani, era un pictor extrem de faimos, lucrând pentru mulți clienți bogați și puternici. În 1425 a plecat să lucreze pentru ducele Burgundiei, în orașul Bruges. Câțiva ani mai târziu este trimis în Portugalia să o picteze pe viitoarea soție a ducelui, Isabella a Portugaliei, pentru ca acesta să își poată da seama dacă este mireasa potrivită.

Van Eyck a murit în 1441, lăsând multe tablouri neterminate.

O FAMILIE DE ARTIȘTI

Anumite persoane cred că Jan Van Eyck a avut un frate, Hubert, și o soră, Margaret, care erau de asemenea artiști.

Jan și Hubert se crede că au lucrat împreună – uneori Hubert începea un tablou, lăsându-l pe Jan să-l termine.

Experții cred că pictura de mai jos este de fapt un autoportret. Inscripția din partea de jos a tabloului, scrisă în latină, spune: „Jan van Eyck m-a pictat pe 21 octombrie 1433”.

BĂRBATUL CU
TURBAN ROȘU
(1433)

Portretul din stânga o ilustrează pe soția lui van Eyck, Margaret, purtând o coafură cu coarne. Van Eyck se poate să o fi pictat pentru a agăța tabloul alături de portretul său.

PORTRETUL MARGARETEI
(1439)

Pictura din dreapta prezintă momentul în care arhanghelul Gabriel o anunță pe Fecioara Maria că va da naștere Fiului lui Dumnezeu. Pictura este încărcată de texturi somptuoase, de la podelele lustruite de lemn la mantiile bogate și catifelate.

BUNAVESTIRE
(1434-1436)

Tabloul de mai jos a fost comanda unui cleric bogat pe nume Rolin, ilustrat în stânga. În fața lui se află Fecioara Maria și pruncul Iisus. Deși pare că Rolin este în aceeași încăpere, celelalte chipuri se presupune că fac parte dintr-o scenă cerească din imaginația lui.

MADONA CANCELARULUI ROLIN
(1434-1435)

Silueta micuță din fundal, ce poartă un turban roșu, poate fi chiar un portret al lui Van Eyck.

DETALIU

Picturile lui van Eyck conțin detalii atât de amănunțite, încât multă lume crede că a folosit o lupă pentru a le picta.

PIETER BRUEGEL CEL BĂTRÂN

1525-1569

Acest desen poate fi chiar un autoportret.

Născut într-o familie de pictori, Pieter Bruegel cel Bătrân este faimos pentru scenele sale în aer liber, pline de viață.

A început să picteze în orașul său natal, Antwerp (Anvers), actualmente în Belgia. Inspirat de lumea din jurul său, Bruegel pictează adesea mulțimi de oameni la festivaluri locale, dansuri și jocuri.

Aproape de vârsta de 40 de ani, Bruegel se mută la Bruxelles, unde își construiește o reputație impresionantă. Consiliul municipal îi cere chiar să picteze câteva tablouri pentru a celebra construirea unui nou canal între Bruxelles și Antwerp.

Bruegel a murit în jurul vârstei de 44 de ani, lăsând în urmă doi fii, care mai târziu au devenit la rândul lor pictori. Este adesea numit Pieter Bruegel cel Bătrân pentru a-l deosebi de fiul său cel mare, Pieter.

VÂNĂTORI ÎN ZĂPADĂ (1565)

Acest tablou ilustrează luna ianuarie. Înfațișează doi vânători înaintând cu greu prin zăpadă, conducându-și acasă câinii oboșiți. Mai jos, orașenii patinează pe iazurile înghețate, distrându-se pe o vreme friguroasă.

Fotografia de mai jos ilustrează Bruxellesul zilelor noastre. Primăria din centru a fost construită cu aproximativ 100 de ani înainte ca Bruegel să se nască.

Desenul tulburător de mai jos arată un om spintecând burta unui pește monstruos cu un cuțit uriaș. Pești mai mici se rostogolesc din gura și din corpul său. Desene ca acesta erau atât de populare, încât au fost mai târziu transformate în gravuri alb-negru.

PEȘTELE CEL MARE ÎNGHITE PEȘTELE MIC
Desen în peniță și cerneală (1556)

DANS DE NUNTĂ (NUNTĂ ȚĂRĂNEASCĂ)
(1566)

COSTUMAT

Se spune că Bruegel se costuma în straie țărănești ca să se poată amesteca în mulțime la nunți sau la petreceri populare, pentru a-și găsi inspirația pentru tablourile sale.

LEONARDO DA VINCI

AUTOPORTRET
(1512)

Leonardo este considerat unul dintre cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor. Acesta a excelat în orice și-a propus, de la știință, matematică și arhitectură la plăsmuirea unor invenții incredibile.

Născut în satul Vinci din Italia, Leonardo a fost trimis la Florența când avea numai 14 ani, ca să studieze cu un pictor pe nume Verrocchio. Se spune că Verrocchio a fost atât de impresionat de elevul său, încât a jurat că nu mai pictează niciodată.

Aptitudinile extraordinare ale lui Leonardo au atras curând atenția ducelui de Milano și, în 1482, acesta a devenit pictor oficial la curtea ducelui. Opera sa era atât de admirată, încât în 1517 a fost chemat la Roma să lucreze pentru Papă, conducătorul Bisericii Catolice, și mai târziu în Franța, să lucreze pentru regele Franței.

În ciuda multiplelor sale talente, Leonardo rareori termina ce începea. Doar aproape zece tablouri complete au supraviețuit până în zilele noastre. Artistul a murit în Franța, în 1519, și legenda spune că regele l-a ținut pe Leonardo în brațe în ultimele sale clipe de viață.

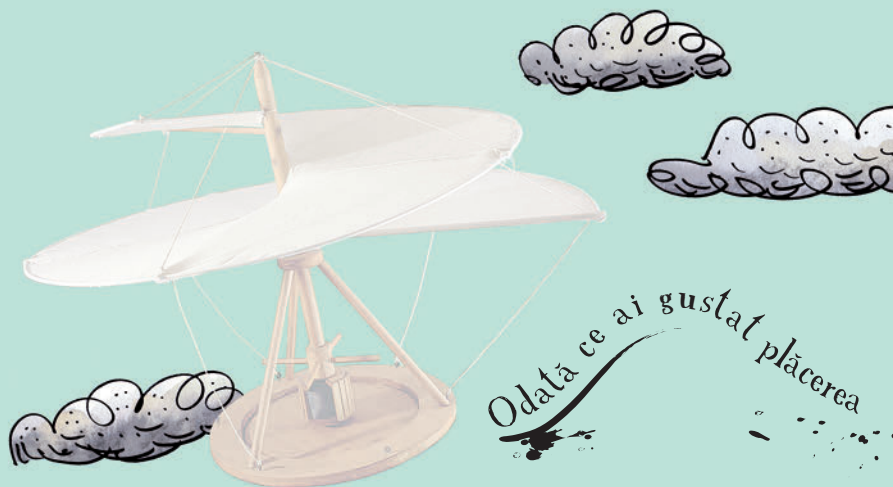
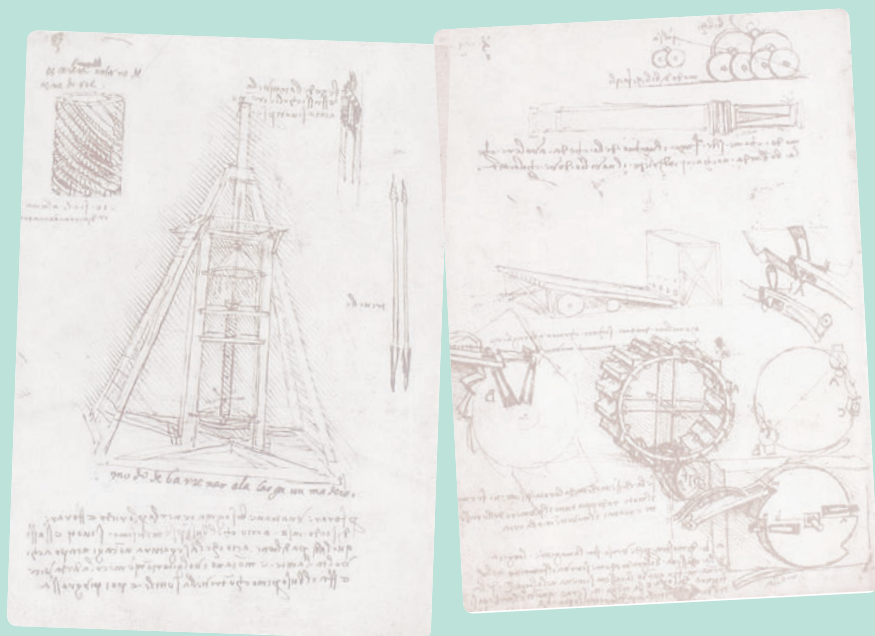
CASA NATALĂ

Leonardo da Vinci înseamnă „Leonardo din Vinci”. Casa în care a crescut mai dăinuie încă pe dealurile din afara satului.

INVENȚII UIMITOARE

Leonardo și-a așternut pe hârtie invențiile, inclusiv mori de apă, macarale și tot felul de mașini zburătoare, în caiete ca acesta.

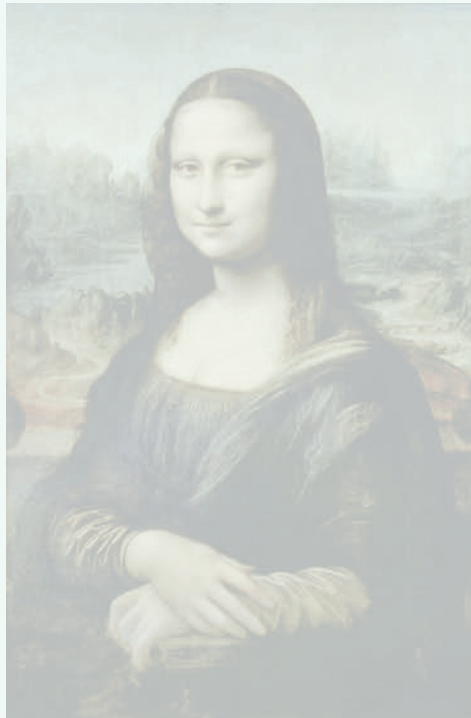
SUS, PE CER!

Aceasta este o schiță a uneia dintre mașinile zburătoare ale lui Leonardo. De fapt, construcția ar fi fost prea greoaie pentru a se putea ridica de la sol și a zbura.

Cea mai nobilă plăcere este bucuria cunoașterii.

Scrisul este inversat și se citește doar dacă îl privești în oglindă. Leonardo se poate să fi făcut asta pentru a păstra notele sale secrete.

MONA LISA
(1503-1506)

Mona Lisa este probabil cea mai renumită pictură din toate timpurile.

Femeia portretizată de Leonardo se numește Lisa Gherardini, soția unui negustor italian. Zâmbetul ei misterios îi fascinează pe oameni pentru că este atât de greu de descifrat.

PĂRȚI ALE CORPULUI

Leonardo a făcut sute de studii științifice ale corpului uman. El a dezvoltat noi idei despre modul în care acesta funcționează și a sperat că o să-și publice descoperirile într-o carte, dar nu a reușit niciodată să facă asta.

CRANIU SECȚIONAT
(1489)

Desenul detaliat reprezintă un craniu uman.

IUBITOR DE ANIMALE

Leonardo iubea animalele și refuza să mănânce carne.

Se spune că ar fi cumpărat păsări în colivie doar pentru a le elibera.

Acest portret o înfățișează pe Cecilia Gallerani – o tânără prietenă a ducelui de Milano – ținând în brațe o hermină. Herminele erau prețuite pentru blana lor albă și erau adesea folosite drept simbol al purității.

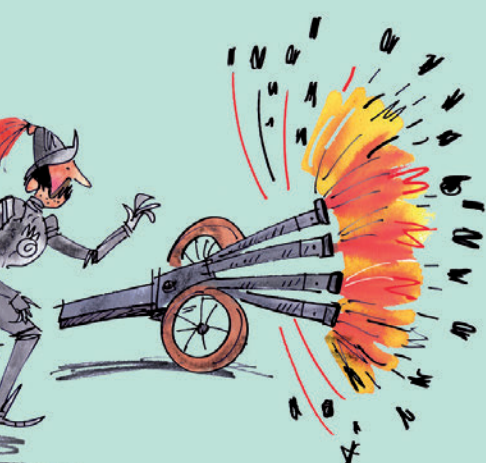

DOAMNA CU HERMINĂ
(1490)

... zborului, întotdeauna vei păși pe pământ cu ochii îndreptați către cer.

ÎN RĂZBOI

În 1499, războiul a izbucnit în Italia. Leonardo locuia la Milano la acea vreme, dar nu a avut nicio problemă în a-și găsi de lucru în altă parte. Și-a câștigat existența realizând hărți și proiectând arme pentru nobilii puternici ai vremii.

CINA CEA DE TAINĂ
(1495-1497)

Leonardo a pictat acest tablou pe un perete din interiorul unei mănăstiri. A fost declarat o capodoperă și l-a terminat în trei ani. Din păcate, Leonardo a experimentat cu această frescă și pictura a început să se degradeze aproape din momentul în care a terminat-o.

1475-1564

MICHELANGELO

PORTRETUL LUI MICHELANGELO
(1535)

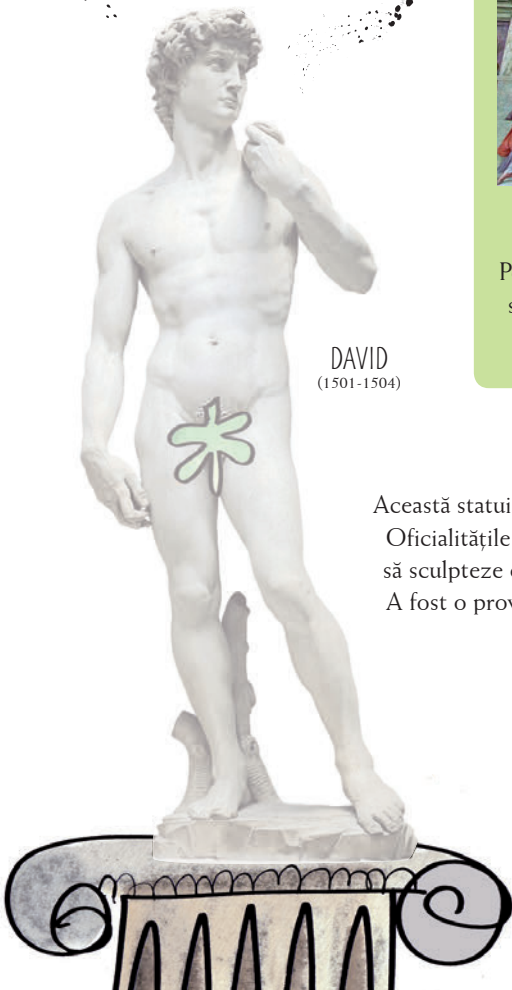
Tabloul de mai sus, reprezentându-l pe Michelangelo, a fost pictat de unul dintre ucenicii săi, Jacopino del Conte.

Unul dintre cei mai mari sculptori din toate timpurile, Michelangelo a excelat de asemenea și în pictură, arhitectură și poezie.

Născut într-un sătuc de lângă Florența, Italia, a început prin a fi ucenicul unui pictor la vârsta de 13 ani. Faima talentului său s-a răspândit repede și a început să lucreze pentru iubitorii de artă bogați din Florența și Roma. Curând i-a atras atenția Papei și a fost însărcinat să picteze bolta Capelei Sixtine din orașul Vatican, situat în interiorul Romei.

În jurul vârstei de 60 de ani, Michelangelo lucrează ca arhitect, proiectând clădiri impresionante în Roma și Florența. În 1547 proiectează o cupolă uriașă pentru Catedrala Sfântul Petru din Roma. Din păcate, a murit înainte ca lucrarea să fie începută, dar aceasta este și acum cea mai înaltă cupolă a unei biserici.

Am văzut îngerul în
marmură și am cioplit
până când l-am eliberat

DAVID
(1501-1504)

Această statuie îl înfățișează pe personajul biblic David. Oficialitățile din Florența i-au cerut lui Michelangelo să sculpeze o statuie dintr-un bloc uriaș de marmură. A fost o provocare atât de mare, încât i-a luat doi ani ca să finalizeze lucrarea.

Michelangelo a trebuit să picteze bolta dintr-un unghi care îi dădea mari dureri de spate.

BOLTA CAPELEI SIXTINE
(1508-1512)

Pentru a picta această boltă, Michelangelo a aplicat vopsea pe tencuiala proaspătă – o tehnică cunoscută sub numele de frescă. Pictura conține peste 300 de personaje dispuse cu grijă, ce spun diferite povești din Biblie, iar Michelangelo a lucrat timp de mai bine de patru ani pentru a o termina.

Pensula este întotdeauna deasupra mea, vopseaua se scurge și picăturile formează un mozaic splendid pe fața mea!