Эндель Кыкс. В кафе. 1942 г.

Масло, фанера.

Картина квадратной формы, длина стороны 48,1 см.

Картина вставлена в простую белую раму шириной 2 см.

Эндель Кыкс (1912–1983) – эстонский художник и график.

Годы Второй мировой войны привнесли в творчество эстонских художников тяжелые темы и поставили самих живописцев перед еще более непростым выбором. Словно в противовес трагическим событиям военных лет, картина Энделя Кыкса «В кафе» демонстрирует оптимизм и символизирует веру в торжество праздничных моментов даже в самой безнадежной ситуации.

На картине изображены непринужденные минуты отдыха в кафе с расположившимися за столиками посетителями и артистами, музицирующими в углу зала.

Гости наслаждаются столь редкими моментами счастья: пьют свои напитки, курят, читают газеты, слушают музыку.

Посетители сидят за четырьмя круглыми столиками, стоящими близко друг другу. За каждым столиком по одному или по двое расположились солидно одетые господа и дамы. Всего в кафе можно насчитать семерых посетителей и трех музыкантов. Лица изображены набросками, парой линий или пятном краски.

Задний план картины образует угол двух стен кафе, выполненных в желтовато-бежевом и зеленом тонах; он расположен в середине картины, слегка левее центральной линии. Слева, рядом со стеной кафе в верхней части картины изображена оркестровая сцена с музыкантами. Большую часть стены справа занимает большое окно кафе. Сквозь раздвинутые желтовато-зеленые занавески в помещение кафе попадает рассеянный свет. Сквозь стекло золотистое от солнечных лучей, зеркально отражается вывеска со словом «Caffee». Желтовато-бежевый пол кафе выцвел и покрылся пятнами.

Из четырех столиков в кафе два располагаются на переднем плане, один справа, а второй слева. Два оставшихся на втором плане у окна. Столики покрыты белыми свисающими скатертями. Возле столов стоят обитые красным бархатом стулья с подлокотниками.

Внимание зрителя привлекает дама, сидящая на переднем плане возле столика слева. Среди всех фигур на картине она нарисована четче всего. Столик расположен слева от дамы, а сама дама – практически посередине картины. Ее лицо повернуто к зрителю, а взгляд опущен. Локоть справа опирается о закругленный подлокотник стула, а рука слева лежит на запястье другой руки. На столике возле дамы стоит стеклянная чашка с коричневым напитком. Дама одета в блузу, доходящую до бедер. На блузе белые и зелёные продольные полоски, и длинные рукава. На даме сливовая юбка ниже колена. На ногах у дамы туфли на каблуках в цвет юбки. На голове женщины маленькая светло-жёлтая шляпка, из-под которой виднеются светло-коричневые прямые волосы, закрывающие уши. На бежево-розоватом лице дамы нос и глаза выписаны парой темно-бежевых линий, а губы дамы клубничного оттенка.

За тем же столиком, слева от дамы и спиной к зрителю сидит мужчина с темно-коричневыми волосами. Мужчина одет в черный костюм с красным отливом, из-под которого виднеется воротник белой сорочки. Левый бок мужчины остается за пределами левого края картины.

Второй из столиков, расположенных на переднем плане, находится в нижней части картины, возле правого края. За ним лицом к зрителям сидит мужчина со светло-коричневыми волосами, одетый в темно-синий костюм. Черты лица мужчина выписаны нечетко. Его рука слева опирается о стол. Перед ним на столике стоит коктейльный бокал с соломинкой и напитком красного цвета, а также пепельница, в которой дымится сигарета. Слева от мужчины к столику приставлен стул. Справа часть стола и бок мужчины остаются за пределами картины.

В правом углу картины, чуть выше горизонтальной центральной линии, можно увидеть размытый силуэт четвертого посетителя в черных и коричневых тонах. Слева от него за столиком возле окна сидит еще один мужчина. Он повернут к зрителю левым боком и держит в руках раскрытую газету. Мужчина с газетой одет в пиджак в мелкую полоску в зеленоватых и лиловатых тонах. Его голова изображена нечетко, с использованием коричневых и зеленых оттенков.

В заднем углу кафе возле левого края окна, по вертикальной центральной линии картины, в профиль сидит мужчина– пятый посетитель кафе. Он повернут спиной к окну. Взгляд мужчины направлен наверх и влево, в сторону стоящей возле него дамы в розовом пальто и головном уборе. Дама в розовом повернута лицом к мужчине. Столик перед мужчиной частично закрыт правой рукой и плечом дамы, сидящей на первом плане картины.

В левом верхнем углу картины, возле стены кафе расположен подиум с тремя музыкантами. Из них третий слева играет на пианино. Черное прямоугольное пианино частично закрыто фигурой сидящего мужчины, нарисованной по левому краю картины. Задняя часть пианино остается за пределами картины. Центральный музыкант стоит и играет на скрипке. Крайний справа музицирует на виолончели. Музыканты нарисованы размыто, в черных и зеленых тонах.

В левом нижнем углу картины имеется небольшая подпись: E K S 42.

На картине «В кафе» художнику удалось искусно уловить характеры людей, а также царящую вокруг атмосферу. В 1939– 1940 гг. его колорит стал ярким и многоцветным. На картинах стали доминировать полнозвучные живописные аккорды из красных-синих-зеленых и желтых оттенков или их комбинаций.