

УДК 7.03
ББК 85.1
К69

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения
или как предмета искусства допустимо.
Любое коммерческое использование воспроизведенных или скопированных рисунков
из этой публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

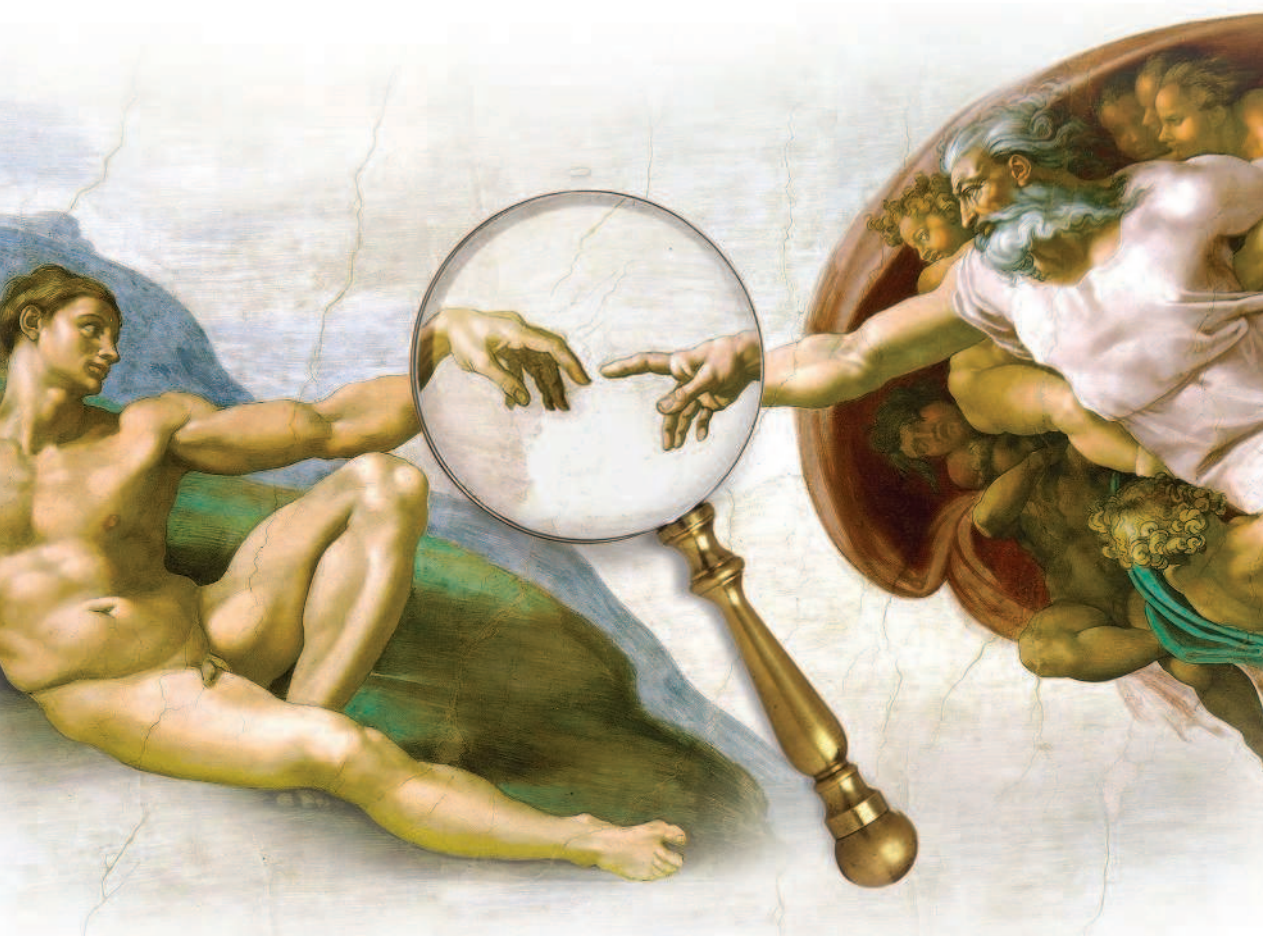
Кортунова, Наталья Дмитриевна.

К69 Как читать и понимать искусство : интенсивный курс / Наталья Кортунова. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 192 с.: ил. – *(Как читать и понимать)*.

ISBN 978-5-17-107693-1 (ООО «Издательство АСТ»)

Это прекрасно иллюстрированное издание знакомит с мировым искусством во всем многообразии его основных видов. Оно будет особенно интересно тем, кто хотел бы проследить всю историю развития искусства – от первобытных времен до начала XX века, понять, кто из великих мастеров сыграл в этом значительную роль.

УДК 7.03
ББК 85.1

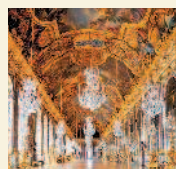
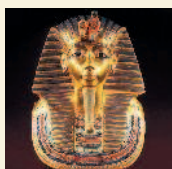
КАК ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ ИСКУССТВО

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС

Издательство АСТ
Москва

Содержание

Искусство Древнего
мира
6

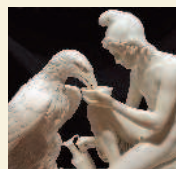
Искусство XVII века
88

Античность
14

Искусство
XVIII века
112

Средние века
30

Искусство
XIX века
126

Возрождение
50

Виды
искусства
166

Вступление

Искусство многогранно, но прежде всего это сама душа человека. Это разнообразнейший и богатейший мир прекрасных образов, это полет фантазии и одновременно желание постичь смысл жизни и бытия, это невероятная концентрация творческой энергии человека. Искусство – это прекрасные и печальные лики мадонн, глядящие на нас с полотен художников Возрождения, строгая красота античных статуй, устремленность ввысь готических соборов, воздушность и перелив цветов на полотнах импрессионистов...

То, что мы сегодня называем искусством, с незапамятных времен присутствует в жизни человека. Живописные образы, скульптуры, архитектурные сооружения, даже предметы быта, сохранившиеся на протяжении многих тысячелетий, составляют теперь огромное художественное наследие человечества. Ориентироваться в этих многочисленных памятниках подчас довольно сложно, тем более что в одно и то же время в искусстве могли параллельно сосуществовать различные стилевые направления. Проводником в сложном и запутанном мире искусства послужит для вас эта книга, с помощью которой вы подробно познакомитесь со специфическими особенностями некоторых его видов, научитесь разбираться в различных художественных стилях, узнаете о самых знаменитых произведениях. Чтобы читать и понимать искусство, необходимо рассматривать его в контексте конкретной эпохи, в которую было создано то или иное произведение, поэтому основная часть книги является своеобразным путешествием в прошлое, дающим представление о том, как изменялось искусство в соответствии с временем.

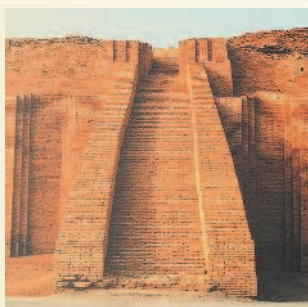
Однако, несмотря на то что историческая эпоха и судьба автора того или иного шедевра всегда играют значительную роль в понимании художественных произведений, хотелось бы пожелать нашим читателям не забывать и том, что одна из основных задач искусства – получение эстетического удовольствия и что искусство можно понять не только разумом, но и чувством.

Возможно ли понять искусство?

Книга, находящаяся в ваших руках, ответит на этот вопрос.

Искусство Древнего мира

История искусства насчитывает десятки тысяч лет, но лишь во второй половине XIX в. ученые пришли к пониманию того, что истоки изобразительного искусства уходят вглубь веков намного дальше, чем известные им памятники Древней Греции и Древнего Египта. Случайная находка пещеры Альтамира в Испании в 1879 г., с настенными росписями, созданными в эпоху палеолита, расширила временные границы существования искусства еще на несколько тысячелетий.

Пещерные росписи с реалистично выполненными изображениями животных – самый известный вид первобытного искусства, некоторые из них насчитывают более 30 000 лет, но обнаруженные археологами произведения скульптуры и декоративные предметы оказались еще более древними – кусок руды, украшенный резным геометрическим орнаментом, свидетельствует о том, что абстрактное искусство возникло около 70 000 лет назад.

Древнейшим произведением скульптуры на данный момент считается вырезанная из бивня мамонта статуэтка существа с телом человека и головой льва, в соответствии с последними научными исследованиями ее возраст составляет около 40 000 лет. И если в первобытной живописи изображения чело-

**Изображение бизона
из пещеры Альтамира.
Ок. 15 тыс. до н.э.**

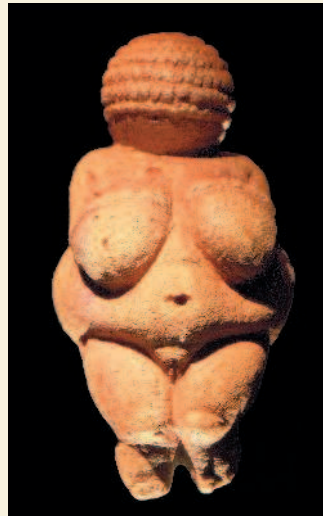
Мастерство исполнения пещерных росписей настолько высоко, что находки в Альтамире поначалу многие считали современной подделкой. Предполагают, что такие рисунки носили ритуально-магический характер.

века встречаются нечасто, то в скульптуре довольно широкое распространение получили «палеолитические веныры» – небольшого размера женские фигурки с подчеркнуто гипертрофированными формами груди, живота и бедер. Обычно они вырезались из кости и камня, но также встречаются вылепленные из глины статуэтки, обожженные огнем для придания материалу большей прочности. Вероятнее всего, такие «веныры» являлись обобщенным образом богини-праматери, символизирующей плодородие, на что указывают преувеличенные формы их тел. Помимо круглой скульптуры существовали также и рельефные изображения людей и животных.

Первые в мире каменные монументы или мегалиты (от греч. мега – большой и литос – камень) вероятно также сооружались для ритуальных целей. Некоторые из них служили общинными гробницами, в других случаях огромные, практически необработанные камни располагались рядами и кольцами, но точно их назначение до сих пор неизвестно. Возможно, в этих сооружениях проводили обряды, связанные со сбором урожая и культом плодородия, или отмечали смену времен года. Например, в знаменитом Стоунхендже расположение мегалитов соотносится с восходом и закатом солнца в определенные дни года. Возникновение этих первых архитектурных сооружений относят к IV тыс. до н.э., к эпохе неолита – последнему периоду каменного века.

Стоунхендж. Эпоха неолита

Этот памятник древней архитектуры находится на равнине Солсбери в Западной Англии. Первоначально он представлял собой кольцо из вертикально поставленных огромных камней диаметром 30 м, на которые сверху были уложены камни-перемычки. Внутри кольца находилась подковообразная конструкция, окруженная земляным валом и рвом. Высота самого крупного камня составляет 9 м, а его вес – около 40 т.

Венера Виллендорфская. 25 тыс. до н.э.

Статуэтка высотой 11 см найдена в 1908 г. рядом с местечком Виллендорф в Австрии. Известняк, из которого она высечена, был окрашен красной охрой. По сей день неизвестно, что стремился изобразить древний мастер, проработав резбой голову Венеры – особенности ее прически или головной убор?

**Архитектор Сенмут.
Храм царицы
Хатшепсут
в Дейр-эль-Бахри.
Конец XV в. до н.э.**

Храм царицы Хатшепсут являлся заупокойным. К святилищу, высеченному в скале, ведут три террасы, соединенные пандусами. В древности дорога к храму представляла собой скульптурную аллею сфинксов.

Египет

Древний Египет, ставший одним из первых в мире государств, просуществовал около 3000 лет (с 3000 по 30 г. до н.э.) – больше чем любое европейское государство на данный момент. И в наши дни можно ощутить величие Древнего Египта при взгляде на его монументальные памятники архитектуры. Большинство сохранившихся сооружений имели культовое назначение и представляют собой храмы и погребальные комплексы. Их формы производят впечатление необычайной мощи и крепости. Гробницы и храмы богато украшались росписями и скульптурой.

**Нильская охота.
XIV в. до н.э. Роспись
из гробницы Небамона**

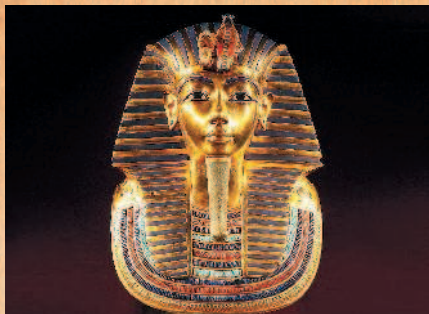
Небамон, высокопоставленный египетский вельможа, изображен в момент охоты. В одной руке он держит метательную палку, в другой – несколько пойманных птиц. В изображениях птиц, животных и растений древний мастер смог достичь удивительного правдоподобия.

В Египте существовал свой изобразительный канон – определенные правила, которым необходимо было следовать при создании рисунка, рельефа или скульптурного изображения. Для живописных и рельефных изображений было характерно совмещение одновременно нескольких ракурсов – голова и лицо давались в профиль, верхняя часть тела – анфас, ноги снова в профиль. Все движения казались застывшими. Настенные росписи и рельефы должны были прославлять прижизненные деяния правителя-фараона или вельможи, а сцены, в которых присутствуют боги, часто изображавшиеся с головами животных, показывали его переход в загробный мир.

Важным считалось и присутствие в гробницах и храмах скульптурных изображений – в случае, если забальзамированное тело человека (мумия), в которое возвращалась согласно египетским верованиям душа, было по какой-либо причине уничтожено, вместилищем души становилась статуя умершего. Поскольку в загробном мире знатному человеку требовалось все тоже самое, что и в реальной жизни, в некрополях часто обнаруживали мелкую пластику, к примеру, фигурки слуг, представленных за работой. В гробницу также помещали многочисленные предметы быта – мебель, одежду, посуду, что позволяет нам теперь судить о прекрасном уровне мастерства древних египтян в обработке металлов, камня, дерева и тканей. Наиболее совершенные памятники декоративно-прикладного искусства были найдены в царских захоронениях. В 1922 г. археологу Говарду Картеру повезло открыть еще неразграбленную гробницу фараона Тутанхамона, ставшую настоящей мировой сенсацией.

Золотую маску Тутанхамона можно отнести как к скульптуре, так и к декоративно-прикладному искусству. Подобные маски помещали на мумиях, чтобы душа умершего могла узнать тело и вернуться в него.

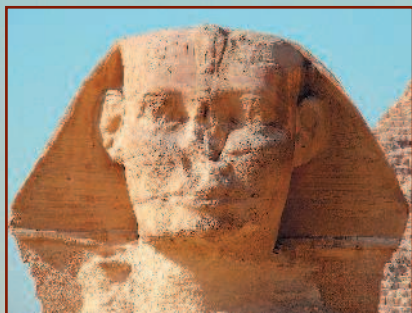
**Золотая маска Тутанхамона.
1330-е г. до н.э.**

Погребальная маска фараона Тутанхамона, выполненная из золота и лазурита, демонстрирует высочайший уровень мастерства египетских ювелиров.

**Мастерская Тутмоса.
Бюст Нефертити. Египет. Ок.
1345 г. до н.э.**

Красоту любимой жены фараона-реформатора Эхнатона донес до нас сквозь века ее скульптурный портрет. Ее имя – Нефертити – переводится как «красавица пришла». Идеальная симметрия в передаче черт лиц характерна для египетского искусства. За исключением некоторых деталей этот древний памятник имеет прекрасное состояние сохранности.

Фигура сфинкса, высеченная из известняковой скалы, является древнейшей монументальной скульптурой, сохранившейся до наших дней. Ее размеры 57х20 м. Считается, что лицу сфинкса предано сходство с фараоном Хефреном, чья пирамида находится рядом.

Пирамиду Хефрена (или Хафры) можно отличить по сохранившейся на ее вершине облицовке, выполненной из отполированных плит известняка. В древности все три пирамиды были облицованы камнем и сверкали на солнце своими гранями.

Комплекс пирамид в Гизе. Египет

Знаменитые пирамиды в Гизе – гробницы фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина – вместе с монументальной фигурой охраняющего их Большого сфинкса являются частями обширного некрополя. Их возведение датируется эпохой Древнего царства, правлением представителей IV–V династий (XXVI–XXIII в. до н.э.). До сих пор ведутся споры о том,

каким образом древние египтяне с помощью самых простых инструментов смогли соорудить эти монументальные сооружения, грани которых ориентированы строго по сторонам света. Греческий историк Геродот писал, что пирамиду Хеопса строили 20 лет сто тысяч рабов, а подготовительные работы заняли половину всего времени ее возведения.

Пирамида Хеопса или Великая пирамида считалась в Древнем мире одним из семи чудес света, и она единственная из всех семи сохранилась до нашего времени. До 1880 г. пирамида Хеопса являлась самой высокой рукотворной постройкой в мире.

Согласно античным источникам пирамида Микерина была самой красивой из трех, поскольку помимо белого известняка она была облицована также красным гранитом. Пролом в одной из ее граней, предположительно, появился после попытки арабского султана Аль-Азиза разобрать пирамиды, чтобы найти внутри них сокровища древних правителей.

Уникальная находка ждала ученых на раскопках около пирамиды Хеопса. В 1955 г. они нашли рядом с ней два треугольных котлована, герметически закрытых большими известняковыми плитами. В одном из котлованов находилась так называемая Солнечная ладья, разобранная на 1224 части. Солнечной она именовалась потому, что именно на ней фараон должен был отправиться в загробный мир.

Великий зиккурат в Уре. Ок. 2047 до н.э.

Существует предположение о том, что прообразом «Вавилонской башни», упоминаемой в Би-

блии, явился один из масштабных зиккуратов Месопотамии. Зиккурат мог служить не только

храмом, но и общественным учреждением, архивом и царским дворцом.

Месопотамия

Еще одним важнейшим очагом возникновения древневосточной художественной культуры стала Месопотамия, территория между реками Тигр и Евфрат, с которой было связано существование целого ряда различных царств и империй на протяжении нескольких тысячелетий – среди самых известных – Шумер, Аккад, Вавилония, Ассирия.

Шумеро-аккадская архитектура достигла своего расцвета в эпоху III династии Ура – 2100-е г. до н.э. Были обнаружены целые архитектурные комплексы, в состав которых наряду с дворцами, гробницами и храмами входили типичные для древней Месопотамии храмовые ступенчатые башни (зиккураты). Шумеро-аккадская архитектура оказала влияние на развитие архитектурных форм в Вавилонии и в Ассирии.

Гробница Пуаби. Ювелирные украшения. Ок. 2600 г. до н.э.

Среди большого количества предметов, обнаруженных в гробнице Пуаби – знатной дамы из шумерского города Ур, были тяжелый головной убор, состоящий из золотых листьев, колец и пластин, арфа, золотая посуда, золотые и лазуритовые бусы для ожерелий и поясов, колесница, украшенная статуэткой в виде львиной головы, а также серебряные, лазуритовые и золотые кольца и браслеты.

Скульптурные памятники Месопотамии довольно многочисленны и отличаются особым своеобразием. К числу более ранних относятся вырезанные из алебаstra фигурки адорантов (небольшие статуэтки молящихся людей со сложенными на груди руками), приносящих дары богам, их большие глаза инкрустировались ракушками и цветными камнями. До нашего времени сохранились и рельефные изображения, наиболее известными и многочисленными являются среди них произведения ассирийского искусства, расцвет которого пришелся на IX–VII вв. до н.э. Стены царских дворцов облицовывались плитами из алебаstra. Представленные на них изображения демонстрировали военные походы ассирийского войска и подношения царю даров завоеванными народами, сцены охоты или различных ритуалов. Ассирийским рельефам, как и египетским, было свойственно совмещение нескольких ракурсов в изображении человеческой фигуры. Памятников монументальной круглой скульптуры сохранилось немного, и они преимущественно представляют собой изображения богов или царей в застывших фронтальных позах. Рельефы и скульптуры в Месопотамии раскрашивались, однако до наших дней следы раскраски, равно как и живописные изображения, практически не сохранились.

**Голова женщины.
«Мона Лиза».
720 г. до н.э.**

Это небольшое по размеру произведение из слоновой кости, найденное в ассирийском Нимруде, предположительно выполнено финикийским мастером. За свою улыбку этот женский образ получил название «Моны Лизы».

**Раненая львица.
Фрагмент рельефа
из дворца царя
Ашшурбана-
пала в Ниневии.
Ок. 669–635 до н.э.**

Сцены львиной охоты из ассирийских дворцов полны драматизма. Древнему мастеру удалось создать один из самых реалистичных в истории искусства образов умирающего животного.

Античность

Художественная культура Древней Греции и Древнего Рима получила название античной (от латинского слова «антиквус» – древний) в среде итальянских ученых-гуманистов в XV в., в эпоху Возрождения. Истоки античной культуры и самый ранний период в истории греческого искусства связаны с эгейской цивилизацией, существовавшей в III–I тыс. до н.э. на территории Балканского полуострова, побережье Малой Азии и островах Эгейского моря.

Древняя Греция

Эпоха блестящего расцвета культуры и искусства охватывает первую половину II тыс. до н.э., когда главенствующее место занимает остров Крит, где в начале XX в. археологом Артуром Эвансом был обнаружен знаменитый Кносский дворец. Особенностью строительной техники дворца, возведенного из камня и кирпича-сырца, являются деревянные колонны на каменном основании, расширяющиеся вверх. Стены парадных залов дворца были украшены фресками с изображениями человеческих фигур, животных и растений. Особое значение критяне придавали образу быка, о чем свидетельствуют архитектурные детали, произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Весьма вероятно, что сложная структура дворца, имеющего множество этажей и помещений, и многочисленные изображения быков легли в основу известного древнегреческого мифа о критском лабиринте и живущем в нем получеловеке-полубыке Минотавре.

С XIV в. до н.э. центром эгейского мира становятся города Микены и Тиринф на полуострове Пелопонес. Об архитектуре живших здесь греков-ахей-

цев можно судить по сохранившимся царским гробницам XVI в. до н.э., обнаруженным археологом Германом Шлиманом, который также прославился тем, что открыл легендарный город Троя, вдохновившись поэмой «Иллиада» древнегреческого поэта Гомера. В «Иллиаде»

**Маска Агамемнона. Микены.
1550–1500 г. до н.э.**

Немецкий археолог-любитель Генрих Шлиман был уверен, что нашел в Микенах захоронение легендарного царя Агамемнона, о котором упоминал Гомер, но в действительности эта золотая погребальная маска относится к более древнему периоду истории, чем считал археолог.

**Акробаты с быком. Фрагмент
фрески Кносского дворца. Крит.
Ок. XV в. до н.э.**

Считается, что именно критские мастера первыми начали использовать технику фрески – росписи по сырой штукатурке. Однако созданные ими памятники дошли до нас лишь во фрагментах, которые были живописно дополнены в XX в.

**Кносский дворец. Крит.
1700–1400 г. до н.э.**

Этот знаменитый вид Кносского дворца является воссозданием найденных архитектурных фрагментов в «первоначальном виде», как это представлял себе Эванс. В настоящее время зрителю трудно понять, где оригинальные постройки, а где реконструкция.

**«Царь-жрец». Раскрашенный
рельеф
Кносского дворца.
Ок. 1550 г. до н.э.**

На основе нескольких сохранившихся фрагментов археологами был восстановлен примерный вид масштабного (более 2 м в высоту) раскрашенного рельефа с предполагаемым изображением фигуры «царя-жреца».

