

ШЕДЕВРЫ ИСКУССТВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 7.03
ББК 85.1
К69

Кортунова, Наталья Дмитриевна
К69 Шедевры искусства / Н.Д. Кортунова. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 160 с. : ил. — (Большой иллюстрированный гид).
ISBN 978-5-17-112430-4

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

Наталья Дмитриевна Кортунова
ШЕДЕВРЫ ИСКУССТВА
Большой иллюстрированный гид

Зав. редакцией *Ю.В. Данник*
Ответственный редактор *А.В. Чудова*
Дизайн обложки *Д.С. Агапонова*
Дизайн макета *А.Б. Филатова*
Цветокоррекция *Н.А. Никитина*
Корректор *Е.И. Савинова*
Технический редактор *Т.П. Тимошина*

Подписано в печать 10.12.2018. Формат 60×84/8.
Печать офсетная. Гарнитура Adonis. Бумага мелованная
Усл. печ. л. 18,6. Тираж 2000 экз. Заказ № .

Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2019 г.
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. I, 7-й этаж.
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: ogiz@ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан:
ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., За, литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 251 59 89, 90, 91, 92
Факс: 8(727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Өндірген мемлекет: Ресей

ISBN 978-5-17-112430-4

© 2018 Наталья Кортунова
© ООО «Издательство АСТ»
Все права защищены

СОДЕРЖАНИЕ

Искусство Древнего мира 4

Египет 6

Месопотамия 10

Античность 12

Древняя Греция 12

Древний Рим 24

Средние века 28

Византия. 30

Западная Европа 35

Романика 37

Готика 41

Возрождение 48

Италия 48

Северное Возрождение 74

Франция 83

Искусство XVII века 86

Италия 86

Испания 92

Фландрия 95

Голландия 98

Франция 104

Искусство XVIII века 110

Франция 110

Англия 116

Италия 119

Испания 122

Искусство XIX века 124

Англия 124

Франция 130

Постимпрессионизм 148

Скульптура XIX века. 156

История искусства насчитывает десятки тысяч лет, но лишь во второй половине XIX в. ученые пришли к пониманию того, что истоки изобразительного искусства уходят в глубь 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.

Искусство Древнего мира

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 человека встречаются нечасто, то в скульптуре довольно широкое распространение получили «палеолитические Венеры» – 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 «Венеры» явля-

Изображение бизона из пещеры Альтамира. Ок. 15 тыс. л. 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.

**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.

лись 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.

Венера Виллендорфская. 25 тыс. л. 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 резьбой 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.

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.

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.

В Египте существовал свой изобразительный канон – определенные правила, которым необходимо было следовать при создании рисунка, рельефа или скульптурного изваяния. Для живописных и рельефных изображений было характерно совмещение одновременно нескольких ракурсов – голова и лицо давались в профиль, верхняя часть тела – анфас,

Золотая маска Тутанхамона. 1330-е гг. до н.э.

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

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 то же 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 посчастливилось 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.

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 изображении птиц, животных и растений древний мастер смог достичь удивительного правдоподобия.

**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 вв. до н.э.). До сих пор ведутся споры о том, каким образом

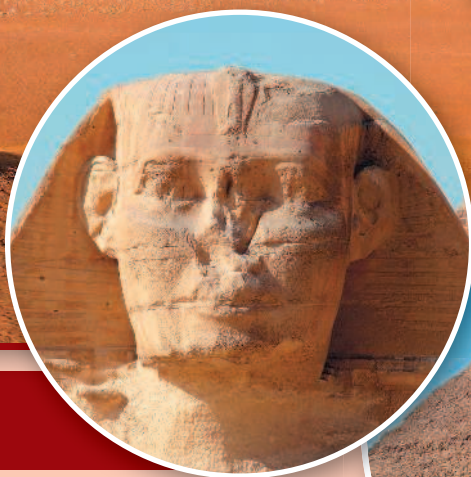
древние египтяне с помощью самых простых инструментов смогли соорудить эти монументальные сооружения, грани которых ориентированы строго по сторонам света. Греческий историк Геродот писал, что пирамиду Хеопса строили 20 лет сто тысяч рабов, а подготовительные работы заняли половину всего времени ее возведения.

Пирамида Хеопса, или Великая пирамида, считается 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.

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.

Фигура сфинкса, высеченная из известняковой скалы, является древнейшей монументальной скульптурой, сохранившейся до наших дней. Ее размеры 57х20 м. Считается, что лицу сфинкса придано 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.

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 их сокровища древних правителей.

Раненая львица.
Фрагмент рельефа
из дворца царя
Ашшурбана-
пала в Ниневии.
Ок. 669–635 гг. 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.

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.

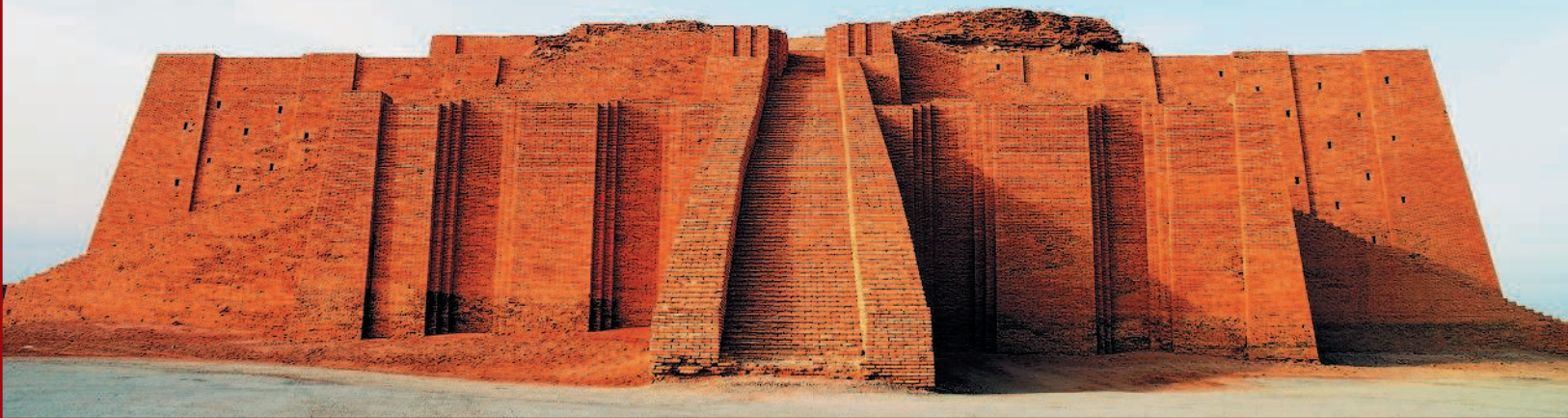
Шумеро-аккадская архитектура достигла своего расцвета в эпоху III династии Ура – 2100-е гг. до н.э. Были обнаружены целые архитектурные комплексы, в состав которых наряду с дворцами, гробницами и храмами входили типичные для древней Месопотамии храмовые ступенчатые башни (зиккураты). Шумеро-аккадская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

Скульптурные памятники Месопотамии довольно многочисленны и отличаются осо-

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.

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

Существует предположение, что прообразом Вавилонской башни, упоминаемой в Библии, явился один из масштабных зиккуратов Месопотамии. Зиккурат мог служить не только храмом, но и общественным учреждением, архивом и царским дворцом.

**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 «Мона Лиза».

бым 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 среди них являются 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.

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.

АНТИЧНОСТЬ

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

**Маска
Агамемнона.
Микены.
1550–1500 гг. 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.

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

Кносский дворец. Крит. 1700–1400 гг. 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.

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.

здесь греков-ахейцев 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 «Илиада» древнегреческого поэта Гомера. В «Илиаде» Гомер упоминал и Микены, которые называл «златообильными». Этот эпитет был подтвержден находками Шлимана – многочисленными золотыми украшениями, сосудами и оружием.

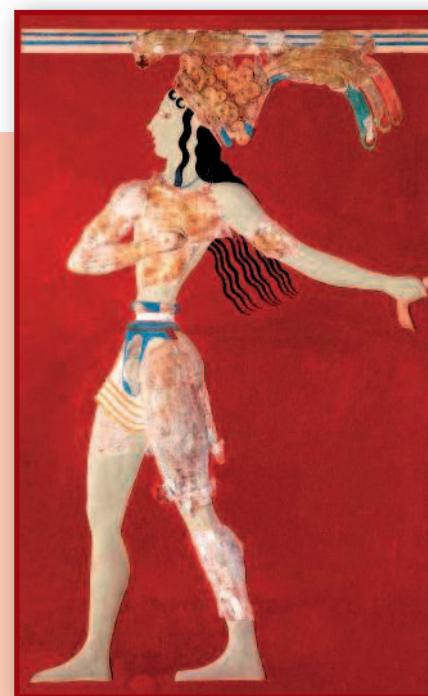
На смену ахейцам пришли сначала негреческие племена, а затем греки-дорийцы в XII в. до н.э., что ознаменовало закат эгейской цивилизации, культура которой во многом способствовала формированию и развитию искусства Древней Греции.

Ранний период древнегреческой истории принято называть гомеровским (XI–VIII вв. до н.э.), поскольку об особенностях жизни греков судить приходится преимущественно по поэмам Гомера, так как иных свидетельств того времени практически не сохранилось. Данный период представлен в основном керамическими изделиями – глиняными сосудами, украшенными геометрическим орнаментом, в котором каждый знак имел особое символическое значение.

VII–VI вв. до н.э. принято называть периодом архаики (от греческого слова «архайос» – древний), в это время в греческом искусстве постепенно складывается система архитектурных форм, явившаяся основой для дальнейшего развития зодчества. Основным типом храма в это время становится периптер – здание прямоугольной формы, окруженное со всех сторон колоннадой. Формируется и особая система ордеров – дорический и иониче-

«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».

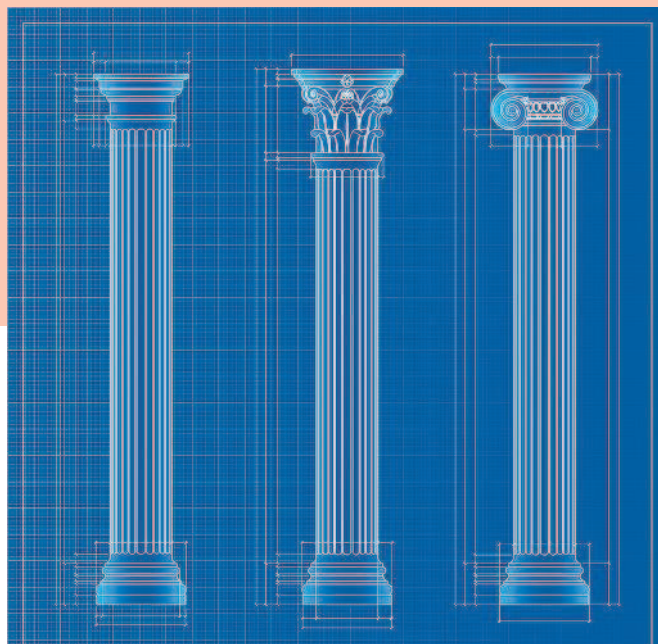

Дорический, коринфский и ионический ордера (слева направо)

Самый древний ордер – дорический, возник и получил наибольшее распространение в ареале расселения греческого племени дорийцев. Происхождение ионического ордера связывают с греческими племенами ионийцев, живших на островах Эгейского моря и в Малой Азии. Коринфский ордер получил свое название от города Коринф и появился в V в. до н.э.

ский (см. рисунок). В древности храмы Греции не были белыми, какими мы видим их сейчас, определенные детали храмов раскрашивались, так же как и скульптура, их украшавшая.

Скульптура в эпоху архаики проходит стремительный путь развития – от примитивного по форме и очень условно обработанного каменного блока к объемным фигурам с детально выполненными лицами, прическами, складками одежд. Отличительной особенностью архаических скульптур является условная улыбка на лицах, как свидетельство попытки древних мастеров сообщить образам своих героев определенную эмоциональность.

В это время формируются два основных типа статуй: фигуры юношей-курсов, имевшие подчеркнуто атлетическое телосложение – широкие плечи и узкие бедра. Фронтальность и статичность их поз, прижатые к туловищу руки, нога, выставленная вперед в шаге, демонстрируют влияние древнеегипетской скульптуры. И если курсы изображались обнаженными, с тем чтобы подчеркнуть их физическую силу и мощь, то фигуры девушек-кор были задрапированы в длинные одежды.

Помимо круглой скульптуры широкое распространение имели и рельефы, служившие как украшением храмов, так и надгробными памятниками. Основными материалами для скульптуры являлись камень, мрамор, дерево и терракота, со второй половины VI в. до н.э. для этих целей стала употребляться бронза. Интересно отметить, что многие хорошо всем известные древнегреческие скульптуры, дошедшие до нашего времени в мраморных римских копиях, в оригинале были выполнены из бронзы.

Точки наивысшего расцвета искусство Древней Греции достигает в V в. до н.э. В исто-

Богиня со змеями. Крит. Ок. 1600 г. до н.э.

Фигурка выполнена из фаянса, раскрашена и покрыта глазурью с последующим обжигом. Она была найдена разбитой в тайном святилище Кносского дворца и восстановлена из отдельных фрагментов Эвансом.

**Ритон в виде головы быка. Крит.
1600–1500 гг. до н.э**

Сосуд для возлияний (ритон) вырезан из камня серпентина и включает в себя инкрустации перламутра и горного хрусталя, рога выполнены из золота.

рию этот период вошел как эпоха классики (от латинского «классикус» – образцовый). Одним из важнейших художественных центров становится город Афины, где после победы греков в греко-персидских войнах на месте разрушенных святилищ возводятся новые храмы на священном холме – Акрополе. Под руководством знаменитого мастера древно-

Ваза геометрического стиля

В росписях ваз геометрического стиля часто встречается изображение зигзагообразной линии (меандра), по названию извилистой реки, протекавшей рядом с городом Троя. Таким образом, этот элемент орнамента символизировал стихию воды.

**Львиные ворота.
Микены.
XIII в. до н. э.**

Изображение львов над воротами Микен – единственный сохранившийся памятник монументальной скульптуры в эгейском искусстве.