

Предисловие

По большому счету: а зачем человеку искусство? И зачем его вообще изучать?

Искусство не существует само по себе, его нужно обязательно воспринимать в контексте времени. Ведь то, что в наши дни искусственный зритель считает «обычным», в свое время повергало посетителей музеев и галерей в шок. Многие течения так и получили свои названия: фовизм, кубизм, импрессионизм...

Когда задумываешься, как мыслили люди тогда и сейчас, во-первых, понимаешь, насколько решительным и стойким должен был быть художник, во-вторых, будто переносишься во времени, когда зрителя можно было удивить не то чтобы черным квадратом, а бытовой сценой или даже просто широкими смелыми штрихами.

Изучение истории искусства, если уж копать глубоко и внимательно, — это лишь одна из дверей, ведущих к пониманию устройства мира. Это изучение истории человечества: от наскальных рисунков к концептуализму и далее. Во что верили люди, чему удивлялись, о чем мечтали и чего боялись?

Искусство напитано эмоциями. В нем море впечатлений, ощущений и даже больше — чего-то неуловимого, не выражаемого словами. Искусство — это смысловой, чувственный код, который, однако, способен уловить любой человек.

Но самые невероятные вещи в мире можно познать, лишь приложив усилия. Есть такие «сложные» удовольствия, которые понимаешь, лишь тренируя свое восприятие и воспитывая вкус.

Эта книга поможет разобраться в основных течениях, познакомиться с яркими представителями направлений, понять закономерности и последовательности. Ведь ничто не берется из ниоткуда: стилизации постмодернизма легли в основу абстракционизма, а источником вдохновения импрессионистов стали реалистические пейзажи барбизонской школы.

Думаю, что книга пригодится многим: кому-то — заполнить пробелы в знаниях, а кому-то — впервые прикоснуться к истории искусств. Мне импонирует отсутствие в ней «воды» и понятная структура: о каждом направлении вы можете прочитать абзац, где будут изложены основные идеи; в других разделах автор рассказывает о жанрах, приемах работы и о самых значимых произведениях в истории искусства.

*Вероника Калачева,
художник, педагог, основатель школы рисования*

Содержание

- 3 Предисловие
- 6 Введение
- 9 Как пользоваться книгой

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

- 12 Первобытное искусство
- 13 Искусство Древней Греции и Древнего Рима
- 14 Византийское искусство
- 15 Искусство Средневековья
- 16 Раннее Возрождение
- 17 Северное Возрождение
- 18 Возрождение
- 19 Высокое Возрождение
- 20 Венецианское Возрождение
- 21 Маньеризм
- 22 Золотой век голландской живописи
- 23 Барокко
- 24 Рококо
- 25 Классицизм
- 26 Романтизм
- 27 Реализм
- 28 Импрессионизм
- 29 Постимпрессионизм
- 30 Неоимпрессионизм
- 31 Ар-нуво (модерн)
- 32 Экспрессионизм
- 33 Немецкий экспрессионизм
- 34 Фовизм
- 35 Кубизм
- 36 Футуризм
- 37 Супрематизм
- 38 Дадаизм
- 39 Неопластицизм
- 40 Магический реализм
- 41 Сюрреализм
- 42 Абстрактный экспрессионизм
- 43 Живопись цветового поля
- 44 Поп-арт
- 45 Перформанс
- 46 Минимализм
- 47 Концептуализм

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

- 50 *Зал быков (пещера Ласко)*
- 52 *Венера Милосская*
- 54 *Христос Пантократор*
- 56 *Оплакивание Христа, Джотто*
- 58 *Портрет четы Арнольфини, ван Эйк*
- 60 *Весна, Боттичелли*
- 64 *Геркулес, Дюрер*
- 66 *Пьета, Микеланджело*
- 68 *Мона Лиза, Леонардо*
- 70 *Крестный путь, Рафаэль*
- 72 *Венера Урбинская, Тициан*
- 76 *Охотники на снегу, Брейгель Старший*
- 78 *Совлечение одежд с Христа, Эль Греко*
- 80 *Вахс, Караваджо*
- 82 *Юдифь, обезглавливающая Олоферна, Джентилески*
- 84 *Снятие с креста, Рубенс*
- 86 *Аполлон и Дафна, Бернини*
- 88 *Автопортрет с широко раскрытыми глазами, Рембрандт*
- 90 *Менины, Веласкес*
- 92 *Девушка с жемчужной сережкой, Вермеер*
- 94 *Качели, Фрагонар*
- 96 *Клятва Горациев, Давид*
- 100 *Верхний водопад Райхенбах, радуга, Тёрнер*
- 102 *Третье мая 1808 года в Мадриде, Гойя*
- 104 *Резня на острове Хиос, Делакруа*
- 106 *Турецкая баня, Энгр*
- 108 *Олимпия, Мане*
- 110 *Восход солнца. Впечатление, Моне*
- 112 *Бронзовый век, Роден*
- 114 *Воскресный день на острове Гранд-Жатт, Сёра*
- 116 *Ночное кафе, Ван Гог*
- 118 *Крик, Мунк*

- 120** *Натюрморт с луковицами, Сезанн*
124 *Рыбацкие лодки, Колиур, Дерен*
126 *Поцелуй, Климт*
128 *Аккордеонист, Пикассо*
130 *Уникальная формула непрерывности в пространстве, Боччони*
132 *Улица с красной кокоткой, Кирхнер*
134 *Красный квадрат, Малевич*
136 *Фонтан, Дюшан*
138 *Влюбленные, Магритт*
140 *Две Фриды, Кало*
142 *Бродвей. Буги-вуги, Мондриан*
144 *Волнистые линии, Поллок*
146 *Без названия, Ротко*
148 *Улитка, Матисс*
150 *Без названия, из цикла «Мэрилин», Уорхол*
152 *Без названия, Джадд*
154 *Я люблю Америку, Америка любит меня, Бойс*
156 *Физическая невозможность смерти в сознании живущего, Хёрст*

ТЕМЫ

- 160** Животные
161 Люди
162 Религия
163 Портрет
164 Автопортрет
165 Интерьеры
166 Мифология
167 Аллегория
168 Пейзаж
169 Цвет
170 Жанровая живопись
171 Природа
172 Война
173 История
174 Морской пейзаж
175 Натюрморт
176 Одиночество
177 Смерть

- 178** Бессознательное
179 Любовь
180 Движение
181 Городской пейзаж
182 Фигуры и формы
183 Массовое производство
184 Абстракция
185 Консюмеризм

ТЕХНИКИ

- 188** Карандаш
189 Керамика
190 Мозаика
191 Мел/пастель
192 Мрамор
193 Темпера
194 Золочение
195 Подмалевок
196 Сфумато
197 Масло на доске
198 Линейная перспектива
199 Воздушная перспектива
200 Ракурс
201 Ксилография
202 Глина
203 Холст, масло
204 Фреска
205 Кьяроскуро
206 Гравюра резцовая
207 Офорт
208 Тушь, перо
209 Камера-обскура
210 Акварель
211 Бронза
212 Пуантилизм
213 Импаasto
214 Реди-мейд
215 Гуашь
216 Коллаж
217 Шелкография

218 Алфавитный указатель
223 Музеи
224 Правообладатели иллюстраций

Введение

АРИСТОТЕЛЬ: «ЦЕЛЬЮ ИСКУССТВА ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ВЕЩЕЙ, А ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ИХ ВНУТРЕННЕГО ЗНАЧЕНИЯ»

Под влиянием социальных, политических, религиозных и экономических факторов цели искусства меняются. Искусство выражает множество эмоций, убеждений и понятий: красоту, истину, надежду, смерть, жизнь, хаос или порядок. Оно бывает декоративным, повествовательным, философским, религиозным и развлекательным. И оно всегда отражает свою эпоху, для чего бы ни создавалось: для удовольствия, пробуждения фантазий или эмоций или для того, чтобы передать какое-то сообщение. Даже если искусство нарушает устоявшиеся традиции, все художники ощущают влияние времени и исторического контекста. Поэтому искусство помогает узнать, как люди воспринимали себя. Оно не имеет четких правил и не создается на заказ, оно взаимодействует с окружающим миром. Искусство не существует в вакууме, и порой это сбивает с толку. Потому и появилась эта книга. В ней основное внимание уделено развитию западного искусства. Она дает представление о ключевых направлениях и стилях от первобытного общества до наших дней. Проанализирован ряд самых значимых произведений, созданных выдающимися художниками, подробно рассматриваются темы, материалы и техники. В книге также описаны изобретения, идеи и методы, которые влияли на художников на протяжении всей истории.

Стили и направления

ПИТ МОНДРИАН: «МЕСТО ХУДОЖНИКА СКРОМНО. ОН ПО СУЩЕСТВУ ЛИШЬ ПРОВОДНИК»

Художественные стили и направления — течения в искусстве, возникавшие в разные периоды и объединенные общими методами, стилистикой или идеями.

Какие-то стили и направления получили название спустя много лет после появления, например Возрождение или барокко; другие (футуризм, сюрреализм) заимствовали названия художественных объединений. Иногда название появлялось случайно или из-за уничижительной критики, например импрессионизм и кубизм. Некоторые направления объединяли художников со схожими принципами (дадаизм, «Де Стейл»), представители других имеют мало общего, но объединены общим названием, обозначающим смысл их деятельности для следующих поколений, например постимпрессионизм. Эти стили и направления в основном относятся к западной культуре.

Все стили и направления схожи в том, что они относятся к конкретному промежутку времени: несколько месяцев, лет или веков. Например, современного художника, выбравшего рококо, не отнесут к корифеям этого стиля, поскольку соответствующий период уже прошел. В XX в. возникло много разных течений в изобразительном искусстве, и они сменялись быстрее, чем в любой другой период истории. Многие современные направления до сих пор недостаточно четко определены; для этого нужно время. Большинство берет свое начало от деятельности художников-новаторов, ломающих устоявшиеся правила и традиции и создающих что-то принципиально новое. Некоторые течения стали сознательной реакцией на современное искусство, например поп-арт в 1960-е в США — ответ на произведения абстрактного экспрессионизма. Некоторые направления стремились подражать более ранним периодам в искусстве: так, идеалом раннего барокко было искусство Высокого Возрождения, а многие художники XIX в. обращались к образцам Средневековья. Мы рассмотрим особенности самых важных художественных стилей и направлений, начиная с таких периодов, как первобытное общество, Античность и Средние века.

Произведения

АНРИ МАТИСС: «ТВОРЧЕСТВО ТРЕБУЕТ МУЖЕСТВА»

Этот раздел охватывает промежуток приблизительно в 18 000 лет. В нем рассмотрены некоторые самые передовые и новаторские произведения за всю историю человечества.

Изобразительное искусство — это портреты, скульптура, изображения обнаженной натуры, пейзажи, мифологические и религиозные сюжеты. Каждое произведение несет глубокий смысл, воплощает черты своего стиля, позволяет говорить о методах и целях художника. Все представленные в книге работы уникальны, в них отражены новаторские идеи, они раскрывают характерные особенности изобразительных техник. Авторы порой не принимали всерьез или жестко критиковали, когда они впервые представляли свои произведения. Но, создавая необычное и отказываясь соответствовать ожиданиям, эти художники изменили путь развития искусства. Современному зрителю эти работы могут показаться обычными, не особо революционными, но в свое время многие из них считались шокирующими или оскорбительными.

Каждая работа рассмотрена в историческом контексте, а биографические справки дают лучшее представление о художниках и о том, почему они создавали свои передовые произведения в тот или иной период.

Темы

ЭДВАРД ХОППЕР: «ЕСЛИ БЫ Я МОГ ВЫРАЗИТЬ ЭТО СЛОВАМИ, ЗАЧЕМ МНЕ ТОГДА БЫЛО БЫ БРАТЬ В РУКИ КИСТЬ?»

Одни и те же темы, показанные разными художниками множеством способов, на протяжении истории были представлены в разных контекстах. Изучение тем в искусстве поможет глубже понять смысл произведений. Это зачастую послания о жизни, обществе или человеческой природе, обычно они подразумеваются, а не озвучиваются напрямую. Часто они размыты и не всегда связаны с конкретными предметами. Определенные темы, например пейзаж, религия или цвет, могут чаще встречаться в конкретных направлениях или исторических периодах.

Техники

ЖОРЖ БРАК: «В ТЕХНИКЕ БОЛЬШЕ ЧУВСТВЕННОСТИ, ЧЕМ В САМОЙ КАРТИНЕ»

Художники развили множество техник и методов — от рисунка углем до трафаретной печати и от фрески до использования разных ракурсов. В разделе «Приемы работы» объяснена и проанализирована эволюция многих важных художественных методов, например подмалевка, офорта, отливки по восковой модели, масляной живописи и импасто. Техники рассмотрены в связи с художественными приемами. В книге есть информация о художниках, которые использовали или изобрели техники, а также изменениях в художественных методах и ключевых достижениях в этой области.

Стили и направления

ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО 12 • ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА 13
ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО 14 • ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 15 • РАННЕЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ 16 • СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 17 • ВОЗРОЖДЕНИЕ 18 • ВЫСОКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ 19 • ВЕНЕЦИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 20 • МАНЬЕРИЗМ 21 • ЗОЛОТОЙ
ВЕК ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ 22 • БАРОККО 23 • РОКОКО 24 • КЛАССИЦИЗМ 25
РОМАНТИЗМ 26 • РЕАЛИЗМ 27 • ИМПРЕССИОНИЗМ 28 • ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ 29
НЕОИМПРЕССИОНИЗМ 30 • АР-НУВО (МОДЕРН) 31 • ЭКСПРЕССИОНИЗМ 32 • НЕМЕЦКИЙ
ЭКСПРЕССИОНИЗМ 33 • ФОВИЗМ 34 • КУБИЗМ 35 • ФУТУРИЗМ 36 • СУПРЕМАТИЗМ 37
ДАДАИЗМ 38 • НЕОПЛАСТИЦИЗМ 39 • МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ 40 • СЮРРЕАЛИЗМ 41
АБСТРАКТНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ 42 • ЖИВОПИСЬ ЦВЕТОВОГО ПОЛЯ 43 • ПОП-АРТ 44
ПЕРФОРМАНС 45 • МИНИМАЛИЗМ 46 • КОНЦЕПТУАЛИЗМ 47

Первобытное искусство

ок.
50 000
—
250 лет
до н. э.

ОСНОВНЫЕ МЕСТА: ЛАСКО, ЮГО-ЗАПАД ФРАНЦИИ • АЛЬТАМИРА, ИСПАНИЯ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НАМАДЖИ, АВСТРАЛИЯ • ПЕЩЕРА ГИТАРРЕРО, ПЕРУ

«Первобытное искусство» включает много произведений дописьменных культур, включая самые ранние памятники, созданные человеком.

Некоторые свидетельства творческой деятельности людей датируются временем ок. 500 тыс. лет назад, но самые известные образцы созданы примерно 52–5 тыс. лет назад. Они рождались в различные эпохи, на разных континентах и характеризуют социальный строй и верования людей. Один из самых известных палеолитических комплексов — пещера Ласко во Франции, стены которой покрыты огромными рисунками животных. Считается, что возраст этих произведений — ок. 17 тыс. лет.

В Зале быков пещеры Ласко изображены сотни животных. В рисунках, созданных с использованием мине-

ральных и растительных пигментов, переданы различные нюансы тона и фактуры. По поводу назначения таких произведений есть много теорий; самая распространенная гласит, что рисунки были частью культового ритуала, который первобытные люди проводили ради успешной охоты.

В разных частях света найдены небольшие первобытные скульптуры, которые принято называть Венерами, — с огромными грудью и животом. Скорее всего, это символы плодородия. Самая известная — Венера Виллендорфская, найденная в Австрии и созданная примерно в 28–25 тысячелетиях до н. э.

ГЛАВНОЕ

Мы судим о первобытной живописи по произведениям, сохранившимся на территории Франции и Испании и созданным во время ледникового периода; а самые древние образцы, найденные в Северной Австралии, датируются временем ок. 28 тыс. лет назад. Наскальные рисунки в Алжире (ок. 4000 г. до н. э.), изображают охотников, преследующих добычу. А самые ранние известные керамические сосуды производились примерно 11 тыс. лет до н. э. в Восточной Сибири и Японии.

Зал быков

Ок. 16 000–14 000 лет до н. э., пещера Ласко, Франция (см. «Произведения», с. 50)

Искусство Древней Греции и Древнего Рима

650 г.
до н. э.
—
476 г.
н. э.

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ПОЛИКЛЕТ • ФИДИЙ • МИРОН • ПРАКСИТЕЛЬ • АГЕСАНДР • ПОЛИДОР • АФИНОДОР

Благодаря гармоничным пропорциям и высоким эстетическим качествам искусство Древней Греции и Древнего Рима стало основой и источником вдохновения всей западной культуры. Более тысячи лет живопись, скульптура, архитектура и керамика Древней Греции воплощали идеалы красоты. Греки жили в разных городах-государствах, но говорили на одном языке и имели схожие верования. Греческое искусство принято стилистически разделять на четыре периода: геометрический, архаический, классический и эллинистический, — но четких границ провести нельзя. В Древней Греции развивались бронзовая скульптура, фресковая живопись, архитектура. Классический период — самый известный этап древнегреческой культуры. Тогда материковая Греция и Афины переживали расцвет, там строились огромные здания (в том числе Парфенон), олицетворявшие амбиции и величие древнегреческой культуры. Художники эллинистической Греции достигли еще больших живости и мощи, красоты и гармонии. Эти качества были переняты римскими мастерами, которые в эпоху Римской империи (27 г. до н. э. — 395 г. н. э.) соединили достижения Древней Греции с собственной культурной традицией, обогатив ее новыми идеями и технологиями.

ГЛАВНОЕ

Соединив силы многих городов (полисов) для победы над персами в 479 г. до н. э., греки начали осознавать себя как единый народ, что привело к расцвету в культуре. В это время были созданы прекрасные образцы архитектуры, живописи и скульптуры. И в истории остались имена их авторов. Скульпторы Поликлет, Фидий, Мирон и Пракситель были широко известны. Выполненные ими динамичные, полные жизни изображения человеческих фигур обладают идеальными пропорциями и красотой.

Лаокоон и его сыновья
Агесандр, Афинодор и Полидор. Нач. I в. до н. э.,
высота 2,1 м, музеи Ватикана, Рим, Италия

Византийское искусство

476
—
1453

ОСНОВНЫЕ МЕСТА: ВИЗАНТИЙ (СТАМБУЛ) • РАВЕННА (ИТАЛИЯ) • КИЕВ И МОСКВА (РУСЬ)

Император Юстиниан со свитой
Мозаика, VI в. н. э., базилика Сан-Витале, Равенна, Италия

Древние греки и римляне изображали богов похожими на простых людей, но с 300 г. н. э., с распространением христианства, подобный реализм стал восприниматься как идолопоклонство.

Объявив христианство государственной религией в 313 г., император Константин перенес столицу из Рима в город Византий, переименованный в Константинополь. Именно там развивалось византийское искусство в 330–1453 гг. Оно унаследовало некоторые элементы древнегреческого, римского и египетского искусства, но главным принципом византийского искусства стало следование принятому изобразительному канону. Основная функция искусства заключалась в том, чтобы рассказать зрителям о Боге, святых и Священном Писании.

Вместе с христианством византийское искусство распространялось в другие регионы, включая Равенну,

Венецию, Сицилию, Грецию и Русь. До наших дней сохранились фрески и мозаики, которые украшали обширные купольные храмы, построенные как образы Вездесущего Бога, иконы в технике энкаустики, небольшие рельефы и иллюстрированные рукописи. Чаще всего встречаются небольшие иконы с плоскостно изображенными фигурами святых; их авторы, как правило, неизвестны. Важнее всего было почитание Бога, а не личности.

ГЛАВНОЕ

Византийское искусство — искусство христианской Восточной Римской империи и других регионов, которые находились под ее влиянием. Оно должно было прежде всего отражать божественную сущность. Его цель — не натурализм, а выражение таинства власти Бога. Даже после падения Римской империи византийское искусство доминировало в Венеции и Норманской Сицилии.

Искусство Средневековья

500
—
1400

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ЧИМАБУЭ • АНДРЕА ПИЗАНО • ДУЧЧО • ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ

Искусство Средневековья — плод художественного наследия Римской империи и Византии, а также культуры «варварских» народов Северной Европы.

Средневековое искусство очень разнообразно. Оно развивалось в период от падения Римской империи (около 300 г. н. э.) до начала Возрождения (около 1400 г.). Его можно разделить на три периода, которые определяются развитием архитектуры: раннехристианский, романский и готический. Период готики (ок. 1150–1400 гг.) делится на несколько этапов. Самые ранние образцы христианского искусства сохранились в катакомбах, погребальных склепах под Римом. В конце I тысячелетия н. э. возникло романское искусство. В основе его лежит опыт древнеримского искусства. Благодаря процветанию торговых городов появились профессиональные художники, которые выполняли придворные и церковные заказы. Многие произведения готического и более раннего искусства не сохранились. До наших дней

дошли иллюстрированные рукописи, настенная живопись, каменная скульптура и витражи из церквей времен позднего Средневековья и небольшие картины и скульптуры для домашних молелен. Тогда различия между произведениями искусства и предметами быта, художником и ремесленником были незначительны. Мастера средневекового искусства достигли высокого уровня техники и мастерства.

ГЛАВНОЕ

Средневековые художники всегда старались выразить идею участия Бога в судьбе мира или создавали образ Бога одновременно всеильного и кроткого. К концу XII в. они начали исследовать греческие и римские скульптуры и подражали им, но чаще развивали свою эстетическую концепцию, которая достигла кульминации в утонченности поздней готики.

Мадонна с младенцем и ангелами (Маэста)
Дуччо ди Буонинсенья, 1308–1311, доска, темпера и позолота, 213×396 см, Музей дель-Опера-дель-Дуомо, Сиена, Италия

Зал быков

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ
НАСКАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ, ЛАСКО •
ВЫСОТА 350,5 СМ, ДЛИНА 1900 СМ,
ШИРИНА 550–750 СМ • МУЗЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АРХЕОЛОГИИ, СЕН-ЖЕРМЕН-АН-ЛЕ, ФРАНЦИЯ

прибл.
16 000
—
14 000 лет
до н. э.

Среди самых известных работ эпохи палеолита — большие наскальные рисунки в группе связанных пещер Ласко во французском департаменте Дордонь. Внутри комплекса Ласко находится так называемый «зал быков». Пещера заполнена изображениями 130 фигур животных, людей и абстрактных геометрических знаков.

Большинство фигур — лошади, зубры, олени и быки. О мастерстве художников свидетельствует то, что все животные, изображенные преимущественно в профиль, выглядят реалистично, они словно двигаются. Особо выделяются четыре огромных черных быка, один из которых — самое крупное изображение животного из всех произведений пещерной живописи. Его длина 520 см.

Большинство изображений нанесено минеральными пигментами. Некоторые контуры выбиты на стенах.

Преобладают красные, коричневые, белые и черные тона, но даже с такой палитрой художники смогли создать ощущение текстуры, например меха. Грубая поверхность стен пещеры и естественные выступы включены в изображения животных, подчеркивают контуры их тел. Скорее всего, эти произведения создал один художник, а помощники смешивали пигменты и держали жировые лампы для освещения пещеры.

ХУДОЖНИКИ ЛАСКО

«Зал быков» находится в глубине пещеры Ласко. Принято считать, что изображения носили религиозный характер, а не были украшением. Примитивные инструменты, использовавшиеся для нанесения пигмента на влажные стены из известняка, вероятно, включали в том числе палочки с кусочками меха животных, которые использовались для заполнения краской трещин и углублений.

Другие произведения палеолитического искусства
Венера Виллендорфская, Музей естествознания, Вена, Австрия
Человек с птичьей головой и бизоном, Ласко
Хорсшу-Каньон, штат Юта, США

Венера Милосская

ок. 150 г.
до н. э.

ВОЗМОЖНО, АЛЕКСАНДР АНТИОХИЙСКИЙ: МРАМОР •
ВЫСОТА 202 СМ • ЛУВР, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Другие произведения
эллинистической скульптуры
Ника Самофракийская
прибл. 200–190 г. до н. э.,
Пифокрит из Линдоса

Лаокоон и его сыновья
нач. I в. до н. э., Агесандр,
Афинодор и Полидор

Умирающий галл
конец III в. до н. э., Эпигон

Афродита, или Венера Милосская, — статуя древнегреческой и римской богини, созданная в эллинистический период, который начался после смерти Александра Македонского (323 г. до н. э.).

Статуя обнаружена на греческом острове Милос в 1820 г. Высотой она чуть больше человеческого роста, сделана из двух блоков мрамора и состоит из нескольких частей, вырезанных отдельно, а затем соединенных при помощи вертикальных штифтов. Закрученная композиция, ниспадающая драпировка, точная передача удлинённого тела с небольшой грудью, развёрнутого вполборота, — характерные черты новых идеалов искусства, которые распространились в эллинистический период. Изначально скульптура была окрашена в реалистичные цвета, украшена металлическим браслетом, серьгами и лентами и помещена в нишу внутри храма или гимнасия. Но никаких следов краски не сохранилось, а от ювелирных украшений остались лишь отверстия для их крепления. Руки не обнаружены. В соответствии с надписью на постаменте, найденном поблизости, это работа Александра Антиохийского (годы жизни неизвестны).

Точно не ясно, изображает ли эта скульптура Афродиту. Считается, что это богиня любви, из-за ее частичной наготы и чувственных форм, но это может быть и статуя морской богини Амфитриты, которую почитали на острове Милос.

АЛЕКСАНДР АНТИОХИЙСКИЙ

Нам мало что известно об Александре Антиохийском, но сохранившиеся надписи с его именем указывают, что он часто переезжал в поисках работы. Также он был талантливым музыкантом.

Христос Пантократор

ок. 1261

МОЗАИКА • СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ, СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ

Другие произведения
византийской скульптуры
Император Юстиниан со святой
547 г., Равенна, Италия

Святой Димитрий с ктиторами
конец VII или нач. VIII в.,
Салоники, Греция

Камбрейская Мадонна
прибл. 1340 г., Нью-Йорк, США

Искусство христианской Римской империи, Византии, известно по настенным росписям, ювелирным изделиям и мозаикам из смальты.

Это изображение находится в соборе Святой Софии — величайшем храме в столице Византийской империи, Константинополе (ныне Стамбул). Христос смотрит прямо, правую руку поднимает в благословляющем жесте, а в левой держит Евангелие. Греческое слово «Пантократор» означает «всемогущий», «всесильный» или «всевластный». В западном искусстве аналогичный образ называется «Христос во славе». Христос показан как грозный и милостивый владыка мира.

Собор Святой Софии (от греч. «мудрость») построен императором Юстинианом в VI в. Мозаика «Пантократор», часть композиции «Деисус», — одна из крупных декоративных мозаик, которыми украшали интерьеры храмов при восстановлении города после его захвата крестоносцами в 1204 г. Начиная с 1261 г. эта мозаика считается одной из красивейших в соборе Святой Софии. Дева Мария и Иоанн Креститель с двух сторон от престола Христа молят его о милости к человечеству на Страшном суде. Здесь раскрывается смысл греческого слова «деисус» («моление к Иисусу»). Контраст приглушенных и ярких цветов характерен для византийской мозаики. Самое необычное в изображении — эмоции, которые выражает лик Спасителя. Черты его реалистичны, отражают любовь и сострадание. Длинные пальцы Христа и его одежда изображены виртуозно и выглядят объемными.

Оплакивание Христа

1304

—

1306

ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ: ФРЕСКА • 185×200 СМ • КАПЕЛЛА СКРОВЕНЬИ
(КАПЕЛЛА ДЕЛЬ АРЕНА), ПАДУЯ, ИТАЛИЯ

Выдающийся художник, скульптор и архитектор Джотто ди Бондоне (1266/67–1337) признан одним из важнейших художников XIV в. Его искусство возвестило начало эпохи Возрождения.

Смело отклоняясь от канонов византийского искусства, Джотто в религиозных сюжетах стал изображать человеческие эмоции и пространство. Фигуры людей, оплакивающих Христа, представлены так, будто стоят на сцене. В средневековом искусстве каждая фигура изображалась полностью, здесь же они заслоняют друг друга, что выглядит более естественно.

Энрико Скровеньи (1260–1336) поручил Джотто украсить фресками стены и потолок построенной им церкви, и художник начал работу примерно в 1303 г. На фресках капеллы Скровеньи Джотто показал историю спасения человечества в четырех рядах изображений на обеих стенах. Одна из самых выдающихся картин — «Оплакивание». В ней показан момент, когда близкие Христа скорбят над его телом, только что снятым с креста. Эта фреска показывает Деву Марию с лицом, искаженным горем, которая держит на коленях тело сына, и Марию Магдалину с длинными рыжими волосами, плачущую у ног Христа. Необычными для того времени были две фигуры, обращенные к зрителю спиной. Они помогали создать иллюзию пространства на картине. Представив традиционный для христианского искусства сюжет по-новому, Джотто стал первооткрывателем новой эпохи в искусстве.

ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ

Как и многим его современникам, Джотто ди Бондоне не хватало знаний об анатомии и перспективе, которые художники приобрели позже. Но он убедительно изображал пространство и создавал реалистичные фигуры, особенно на фресках. Также Джотто был архитектором: он спроектировал колокольню Флорентийского собора.

Другие работы Джотто

Цикл фресок ок. 1306 г., капелла Скровеньи (капелла дель Арена), Падуя, Италия

Мадонна Оньисанти 1310 г., галерея Уффици, Флоренция, Италия

Цикл фресок ок. 1328 г., базилика Санта-Кроче, Флоренция, Италия

Портрет четы Арнольфини

1434

ЯН ВАН ЭЙК: МАСЛО • ДУБОВАЯ ДОСКА, 82,2×60 СМ •
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Другие работы ван Эйка

Гентский алтарь

ок. 1430–1432 гг., собор Святого Бавона, Гент, Бельгия

Благовещение

ок. 1434–1436 гг., Национальная галерея искусства, Вашингтон, США

Мадонна канцлера Ролена

1435 г., Лувр, Париж, Франция

Ян ван Эйк (1390–1441) придумал и опробовал технику многослойной масляной живописи. В отличие от повсеместно применявшейся тогда темперы, она позволяла прорисовывать фигуры людей и предметы более тщательно. Вдобавок масляные краски имели более глубокие и насыщенные цвета.

Яркие и детальные картины ван Эйка наполнены едва уловимым сиянием. Таков двойной портрет Джованни ди Николао Арнольфини (1400–1452) и, возможно, его покойной жены, Костанцы Трента (прибл. 1405–1433). Арнольфини происходил из процветающей итальянской купеческой семьи из Лукки, но жил в Брюгге, важном торговом центре. Костанца на картине изображена не беременной, она поддерживает тяжелую юбку — признак богатства пары. Они находятся в одной из комнат верхнего этажа дома в начале лета, о чем свидетельствуют вишни на дереве за окном. К признакам богатства относятся зеркало, большая медная люстра, апельсины и полог кровати тонкой выделки. В зеркале видны два человека, стоящие в дверях. Один из них, возможно, сам ван Эйк. Поднятая рука Арнольфини указывает на присутствие людей. Эта картина — не простой портрет, все детали в ней символичны: апельсины означают любовь и плодovitость, дорогие сандалии Арнольфини, словно направленные во внешний мир, намекают на его карьеру, а маленькая собака символизирует верность. На стене есть латинская надпись, которая переводится как «здесь был Ян ван Эйк, 1434».

ЯН ВАН ЭЙК

Уроженец Фландрии

Ян ван Эйк сначала работал со старшим братом, художником Губертом ван Эйком (1370–1426), а после его смерти служил при дворе могущественного герцога Бургундского, Филиппа Доброго (1396–1467). Ван Эйк был умен, образован, много путешествовал, был и дипломатом, и художником. Многие восхищались его тонкой работой, особенно революцией в применении масляной краски.

