

ЖЕНЩИНЫ ИСКУССТВЕ

50 ЖЕНЩИН,
ИЗМЕНИВШИХ МИР

АВТОР ТЕКСТА И ИЛЛЮСТРАЦИЙ
РЭЙЧЕЛ ИГНАТОВСКИ

БОМБОРА™
Москва 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	6
ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА	8
ГУАНЬ ДАОШЭН (1262–1319 ГГ.)	11
КРИСТИНА ПИЗАНСКАЯ (1364–1430 ГГ.)	13
ЛАВИНИЯ ФОНТАНА (1552–1614 ГГ.)	15
ЭЛИЗАБЕТТА СИРАНИ (1638–1665 ГГ.)	17
МАРИ-ЭЛИЗАБЕТ-ЛУИЗА ВИЖЕ-ЛЕБРЕН (1755–1842 ГГ.)	19
ДЖУЛИЯ МАРГАРЕТ КАМЕРОН (1815–1879 ГГ.)	21
РОЗА БОНЁР (1822–1899 ГГ.)	23
ХАРРИЕТ ПАУЭРС (1837–1910 ГГ.)	25
МЭРИ ЭДМОНИЯ ЛЬЮИС (1844–1907 ГГ.)	27
МЭРИ СТИВЕНСОН КЭССЕТТ (1844–1926 ГГ.)	29
НАМПЕЙО (1859–1942 ГГ.)	31
БЕАТРИС ПОТТЕР (1866–1943 ГГ.)	33
ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИНЦИПЫ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА	34
ЖАННА ПАКЕН (1869–1936 ГГ.)	37
ДЖУЛИЯ МОРГАН (1872–1957 ГГ.)	39
ТАРСИЛА ДУ АМАРАЛ (1886–1973 ГГ.)	41
ДЖОРДЖИЯ О’КИФФ (1887–1986 ГГ.)	43
ХАННА ХЁХ (1889–1978 ГГ.)	45
АЛЬМА ТОМАС (1891–1978 ГГ.)	47
АВГУСТА СЭВИДЖ (1892–1962 ГГ.)	49
ДОРОТЕЯ ЛАНЖ (1895–1965 ГГ.)	51
ДОРОТИ ЛИБЕС (1897–1972 ГГ.)	53
ТАМАРА ДЕ ЛЕМПИЦКА (1898–1980 ГГ.)	55
ЛУИЗА БЕРЛЯВСКИ-НЕВЕЛЬСОН (1899–1988 ГГ.)	57
СТАТИСТИКА В ИСКУССТВЕ	58
БЕЛЬ КОГАН (1902–2000 ГГ.)	61
ЛОЛА АЛЬВАРЕС БРАВО (1903–1993 ГГ.)	63
ЛОИС МЕЙЛ ДЖОНС (1905–1998 ГГ.)	65

ЛИ МИЛЕР (1907–1977 ГГ.)	67
ФРИДА КАЛО (1907–1954 ГГ.)	69
СИПИ ПИНЕЛЕС (1908–1991 ГГ.)	71
МЭРИ БЛЭР (1911–1978 ГГ.)	73
ТЕЛЬМА ДЖОНСОН СТРИТ (1911–1959 ГГ.)	75
ЛУИЗА БУРЖУА (1911–2010 ГГ.)	77
РЭЙ ИМЗ (1912–1988 ГГ.)	79
МЕРЕТ ОППЕНГЕЙМ (1913–1985 ГГ.)	81
АМРИТА ШЕР-ГИЛ (1913–1941 ГГ.)	83
ЭЛИЗАБЕТ КЭТЛЕТТ (1915–2012 ГГ.)	85
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	86
РУТ АСАВА (1926–2013 ГГ.)	89
НОРМА СКЛАРЕК (1926–2012 ГГ.)	91
ЯЁИ КУСАМА (1929 Г. – НАСТ. ВР.)	93
ФЕЙТ РИНГГОЛД (1930 Г. – НАСТ. ВР.)	95
ЖАННА-КЛОД ДЕНА ДЕ ГИЙЕБОН (1935–2009 ГГ.)	97
ВЕНДИ КАЛОС (1939 Г. – НАСТ. ВР.)	99
ПАУЛА ШЕР (1948 Г. – НАСТ. ВР.)	101
ХУН ЛЮ (1948 Г. – НАСТ. ВР.)	103
ЗАХА ХАДИД (1950–2016 ГГ.)	105
ЧАКАЯ БУКЕР (1953 Г. – НАСТ. ВР.)	107
КАДЗУЁ СЭДЗИМА (1956 Г. – НАСТ. ВР.)	109
ШИРИН НЕШАТ (1957 Г. – НАСТ. ВР.)	111
СОКАРИ ДУГЛАС КЭМП (1958 Г. – НАСТ. ВР.)	113
МАЙЯ ЛИН (1959 Г. – НАСТ. ВР.)	115
ДРУГИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ	116
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	119
ИСТОЧНИКИ	120
БЛАГОДАРНОСТИ	123
ОБ АВТОРЕ	124
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	126

ВВЕДЕНИЕ

Я БУДУ ТВОРИТЬ
ПРЕКРАСНОЕ!

Я СОЗДАМ
ЧТО-ТО НОВОЕ!

Я РАССКАЖУ
СВОЮ ИСТОРИЮ!

Искусство – это не только красота, искусство – это сила! Все, что нас окружает, отдаем мы себе в этом отчет или нет, создано художниками. Здание, в котором мы живем, рекламный щит за углом, узор на любимой футболке – все это началось с идеи, родившейся в голове у художника. Многие считают, что именно наша способность к самовыражению через творчество и делает человека особенным. Мужчины и женщины создают произведения искусства со времен доисторических наскальных рисунков. Однако на протяжении всей истории женщин исключали из процесса творческого самовыражения. Поэтому женщинам, о которых вы прочтете в этой книге, пришлось бороться с сексизмом, расизмом и классовым разделением общества ради того, чтобы их произведения увидели, восприняли всерьез и оценили по достоинству. И теперь, как результат этой борьбы за право быть услышанными, их работы вошли в историю искусства.

Искусство наполняет нашу культуру смыслами и либо подтверждает, либо опровергает наши представления о норме. Испокон веков институты власти специально обращались к деятелям искусства, чтобы те изложили историю в удобном правителям ключе. В эпоху Возрождения члены королевских семей платили баснословные суммы за идеальный портрет, а сегодня ведущие корпорации вкладывают миллионы долларов в рекламу своих продуктов – во все времена, чтобы ясно донести свои идеи до масс, люди обращались к искусству.

А что же произойдет, если люди вернут силу искусства себе? Именно с помощью своего таланта многие женщины, о которых говорится в этой книге, сумели рассказать правду, пролить свет на несправедливость, ведь именно так распространяются новые идеи и мир начинает меняться к лучшему.

Искусство способно придавать сил героям и прославлять их. В разгар сегрегации в Америке многие художники, в том числе Элизабет Кэтлетт, не имели права учиться в вузах – такова была расистская политика того времени. Однако Элизабет была твердо настроена заниматься искусством и прославляла в своих работах чернокожих, изображая их красоту и силу. Сегодня ее портреты чер-

Я ПОКАЖУ
МИРУ ПРАВДУ!

нокожих лидеров, таких как Мартин Лютер Кинг-младший и Гарриет Табмен, выставляются в музеях по всему миру.

Искусство раскрывает истину и рассказывает нашу общую историю. В 1944 году, когда войска союзников высадились в Европе, художница Ли Миллер оказалась единственной женщиной-фотографом на передовой. Она стала одним из первых фотографов, запечатлевших ужасы Холокоста. В то время многие отрицали существование концентрационных лагерей, но фотографии Ли открыли миру глаза.

Искусство рождает кумиров и объединяет людей в борьбе. При жизни Фриды Кало ее работы не были оценены по достоинству, но в них был заложен такой потенциал, что в 1970-е, через несколько десятилетий после ее смерти, мир заново открыл их для себя, и с тех пор ее работы можно увидеть в крупнейших музеях по всему земному шару. В десятках автопортретов Фриды – ее радость и боль, надежды и страхи. Женщина, изображенная на них, непримиримо отрицает западные стандарты красоты и гордится своим мексиканским происхождением. Ее картины оказали влияние на современную моду, музыку и кино. Фрида стала одним из символов феминизма.

И, возможно, самое главное – в том, что искусство способно исцелять. Майе Лин был всего двадцать один год, когда она, еще студентка, проектируя Мемориал ветеранов войны во Вьетнаме, решила создать нечто новое. Вместо традиционного мемориала, увенчанного флагом, Майя спроектировала простую наклонную стену, на которой выгравированы имена павших. Мемориал открылся в то время, когда страну, потрясенную поражением, терзали политические распри. И все равно тысячи людей пришли на это место скорбеть о погибших, и каждый находил здесь что-то свое. Искусство помогает создавать пространства, которые объединяют нас в нашей человечности.

Каждым мазком кисти, сколом камня, начерченной линией эти женщины показывали, что не сдаются. Сегодня мы прославляем их искусство и их жизнь. Давайте постараемся понять, как их работа повлияла и на нашу жизнь. Искусство – это нечто большее, чем просто красота. Оно придает форму нашему миру и служит ему отражением.

Я СОТВОРЮ
НЕЧТО ВЕЧНОЕ!

Я ПОСЛЕДУЮ
ЗОБУ СЕРДЦА!

ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА

На протяжении всей истории женщины выражали себя через искусство. И хотя у женщин не всегда был равный с мужчинами доступ к образованию и возможностям совершенствовать мастерство, деятельницы искусства тоже сильно повлияли на мир. Давайте отметим важные вехи на этом пути и достижения женщин в истории искусства.

25000 ЛЕТ ДО Н. Э.

К этому времени относятся самые древние из сохранившихся наскальные рисунки и скульптуры. Три четверти наскальных рисунков подписаны отпечатками рук, которые, по мнению археологов, принадлежали женщинам.

300-Е П. ДО Н. Э.

Греческую керамику женщины создавали наряду с мужчинами. О таких женщинах, как Елена Египетская, писали как о великих художницах и мозаичницах.

1399 Г.

Кристина Пизанская написала свой первый текст – «Послание богу Любви». Ее иллюстрированные рукописи и стихи считаются одними из самых ранних феминистских произведений западного мира.

1876 Г.

Мэри Эдмония Льюис стала первой всемирно известной афроамериканской ваятельницей, а ее скульптуру показали на Всемирной выставке столетия США.

1964 Г.

После принятия Закона о гражданских правах в США многие формы дискриминации стали незаконны. Он положил конец расовой сегрегации в школах и на рабочих местах. Так у афроамериканок появилось больше возможностей.

1987 Г.

В Вашингтоне открылся Национальный музей женского искусства.

1000-Е П. Н. Э.

В средневековой Европе доступ к образованию был только у монахинь. И монахи, и монахини создавали рукописи, украшенные росписями и миниатюрами, и религиозные произведения искусства.

1088 Г.

Год основания Болонского университета. Это учебное заведение одним из первых позволило женщинам участвовать в системе высшего образования – не только учиться, но и преподавать – уже в XII веке. Официально для женщин он открыл свои двери только в XVIII веке.

1920 Г.

С принятием девятнадцатой поправки в конституцию женщины в Соединенных Штатах получили право голоса.

1942 Г.

Тельма Джонсон Стрит стала первой афроамериканкой, чьи работы приобрел Музей современного искусства в Нью-Йорке. «Человек-кролик» (1941 г.).

2001 Г.

Художница Фрида Кало стала первой латиноамериканкой, изображенной на почтовой марке США.

НАШИ ДНИ

Следующей великой художницей можешь стать ты!

СОЧЕТАЛА ПОЭЗИЮ
И ЖИВОПИСЬ

ОДНА ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ
ЖЕНЩИН-ХУДОЖНИЦ В КИТАЙСКОЙ ИСТОРИИ

СВОИМ ТВОРЧЕСТВОМ
ЗАСЛУЖИЛА ТИТУЛ
«ГОСПОЖА ЦАРСТВА ВЭЙ»

«ДА БУДЕТ ИЗВЕСТНО СЛЕДУЮЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ, ЧТО В МОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПОЯВИЛАСЬ НЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНА, ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЛАДЕЮЩАЯ КАЛИГРАФИЕЙ, А ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ ИСКУСНЫХ КАЛИГРАФОВ!»
ИМПЕРАТОР ЖЭНЬ-ЦЗУН, ПОРУЧИВШИЙ ГУАНЬ ДАОШЭН СКОПИРОВАТЬ «ТЫСЯЧЕСЛОВИЕ»

ГУАНЬ ДАОШЭН

ПОЭТЕССА И ХУДОЖНИЦА (1262–1319 ГГ.)

Гуань Даошэн родилась в 1262 году в Хучжоу в Китае и стала одной из самых известных художниц в китайской истории. В двадцать четыре года она вышла замуж за Чжао Мэнфу, художника, работавшего при дворе императора. Она всегда сопровождала мужа в официальных поездках по делам империи. Так, она побывала в сельских районах Китая, которые женщины из высших слоев общества обычно не посещали, и познакомилась с некоторыми из величайших художников своего времени. В 1296 году под впечатлением от этих поездок она начала писать картины. Ее работы стали известны во времена правления династии Юань. Император Жэнь-цзун поручил Гуань Даошэн создать копию «Тысячесловия». Император выставлял ее работы наряду с творчеством ее мужа и сына.

Излюбленным мотивом Гуань Даошэн были бамбуковые ветви, выполненные тушью. В те времена бамбук изображался в основном в «мужском» стиле, и он служил символом китайского вельможи. Несмотря на то что в культуре бамбук символизировал мужественность, художнице удалось с помощью этого образа рассказать истории из собственной жизни. Часто она записывала на картинах свои стихи каллиграфией. Работала Гуань Даошэн тушью, и, отказываясь от общепринятого изображения бамбука крупным планом, помещала его в более объемный пейзаж, создавая таким образом глубину и особую атмосферу. Ее работы быстро завоевали себе репутацию среди женщин при дворе Юаней и пользовались большим спросом. В эпоху, когда искусство в основном отображало мир глазами мужчин, Гуань Даошэн, одна из немногих художниц, создавала произведения для других женщин.

На протяжении всей жизни Гуань Даошэн сочетала занятия живописью с поэзией. В 1319 году в возрасте пятидесяти восьми лет она заболела и умерла. После смерти художницы, убитый горем, ее муж стал изображать бамбук в своих картинах – в память о ней. Сегодня ее помнят как первопроходчицу китайского искусства.

О ЕЕ СЛАВЕ И МАСТЕРСТВЕ ГОВОРИЛИ ПО ВСЕМУ МИРУ. ЕЕ ИСКУССТВО УПОМИНАЕТСЯ В ЕВРОПЕЙСКИХ РУКОПИСЯХ XIV ВЕКА.

ЛЕДИ ЛИ ИЗ ШУ, ДРУГАЯ ХУДОЖНИЦА ТОЙ ЭПОХИ, ТОЖЕ ПИСАЛА БАМБУК В «ЖЕНСКОМ» СТИЛЕ: НА ЕЕ КАРТИНАХ ТЕНИ РАСТЕНИЯ УДЛИНЯЮТСЯ В ЛУННОМ СВЕТЕ.

ПИСАЛА ФРЕСКИ ДЛЯ БУДДИСТСКИХ ХРАМОВ ЭПОХИ ЮАНЕЙ.

БАМБУК – ЧАСТЫЙ СИМВОЛ В ЕЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ К ПОЭЗИИ, В КОТОРОЙ ОНА ПОВЕСТВОВАЛА О СВОИХ ДЕТЯХ, МУЖЕ И О ТОМ, КАКОВО ЕЙ БЫЛО СТАРЕТЬ.

ЕЕ СЫН ТОЖЕ СТАЛ ИСКУСНЫМ КАЛЛИГРАФОМ.

КАРТИНА ГУАНЬ «БАМБУКОВЫЕ РОЩИ В ТУМАНЕ И ДОЖДЬ» (1308 Г.) ПО СЕЙ ДЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНА В УЧЕБНИКАХ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВА.

РУКОВОДИМА ИММОТРАЦИЕЙ
СВОИХ РУКОПИСЕЙ

ЕЩЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ СОЗДАВАЛИ
ИММОТРИРОВАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
О ПРАВАХ ЖЕНЩИН

«ЕСЛИ БЫ В ОБЫЧАЕ БЫЛО ПОСЫЛАТЬ В ШКОЛУ ДОЧЕРЕЙ, КАК И СЫНОВЕЙ, ТО НЕ СОМНЕВАЙСЯ, ЧТО ОНИ УЧИЛИСЬ БЫ СТОЛЬ ЖЕ УСЕРДНО И ПОНИМАЛИ БЫ ТОНКОСТИ ВСЕХ НАУК И ИСКУССТВ СТОЛЬ ЖЕ ХОРОШО, СКОЛЬ И СЫНОВЬЯ». КРИСТИНА ПИЗАНСКАЯ, «КНИГА О ГРАДЕ ЖЕНСКОМ»

КРИСТИНА ПИЗАНСКАЯ

ПИСАТЕЛЬНИЦА И ИДЕЙНАЯ ВОДХОВИТЕЛЬНИЦА ОФОРМЛЕНИЯ ИЛЛЮМИНИРОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ (1364–1430 ГГ.)

Кристина Пизанская родилась в Италии в 1364 году. Еще совсем маленькой девочкой она переехала в Париж, когда ее отца назначили астрологом при французском королевском дворе. В средневековой Франции у большинства женщин не было ни образования, ни профессии. Девушек выдавали замуж в двенадцать–пятнадцать лет. То, что отец Кристины научил ее читать, было для того времени редкостью. Свою юность она провела в придворных библиотеках и влюбилась в книги.

В пятнадцать лет Кристина вышла замуж за аристократа и ученого Этьена дю Кастеля. Она постоянно училась, и муж поощрял ее писательскую деятельность, что тоже было необычно для того времени. Спустя десять лет Этьен умер, оставив Кристину вдовой в двадцать пять лет. С тремя детьми, которых нужно было содержать, Кристина видела для себя два пути: снова выйти замуж или же зарабатывать на жизнь талантом. Работать вдовам в Средние века не возбранялось, и Кристина начала с того, что разослала свои стихи и прозу придворным. Еще она начала записывать и иллюстрировать работы других авторов. В то время иллюстрации, которыми сопровождался текст, были невероятно важны, потому что лишь немногие умели читать. Такие богато иллюстрированные тексты назывались иллюминированными рукописями. К 1393 году Кристина завоевала популярность при дворе любовными стихами, посвященными почившему мужу. Многие дворяне, в том числе и Изабелла Баварская, стали ей покровительствовать, благодаря чему Кристине удавалось полностью обеспечивать семью.

Кристина начала писать о политике, морали и силе женщин. В 1405 году вышла одна из ее самых важных и известных книг – «Книга о Граде женском». В ней она пишет о героизме женщин на протяжении всей истории и о притеснениях, которым они подвергались в средневековой Европе. Кристина описывает утопический город, построенный специально для женщин, где они живут, не боясь женоненавистничества.

За свою карьеру Кристина написала сорок одно произведение в стихах и прозе и стала знаменитой и уважаемой писательницей. В 1418 году она ушла в монастырь близ Парижа. Там в 1429 году написала свое последнее стихотворение – «Сказание о Жанне д'Арк».

РАБОТАЛА С ХУДОЖНИЦЕЙ ПО ИМЕНИ АНАСТАСИЯ.

СТРАНИЦЫ РУКОПИСЕЙ УКРАШАЛИСЬ ПОЗОЛОТОЙ И СЧИТАЛИСЬ ПРЕДМЕТАМИ РОСКОШИ.

В 1404 ГОДУ ОНА НАПИСАЛА БИОГРАФИЮ ПОД НАЗВАНИЕМ «КНИГА О ДЕЯНИЯХ И ДОБРЫХ ПРАВАХ МУДРОГО КОРОЛЯ КАРЛА V».

МНОГИЕ ПИСАТЕЛИ ТОГО ВРЕМЕНИ ПОЗВОЛЯЛИ СЕБЕ СЕКСИСТСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. КРИСТИНА ВЫСКАЗАЛАСЬ ПРОТИВ ПОДОБНОЙ РИТОРИКИ В СВОЕМ «СКАЗАНИИ О РОЗЕ» (1402 Г.).

НА ИЛЛЮСТРАЦИИ К «КНИГЕ О ГРАДЕ ЖЕНСКОМ» КРИСТИНА – ОДНА ИЗ СТРОИТЕЛЬНИЦ НОВОГО ГОРОДА.