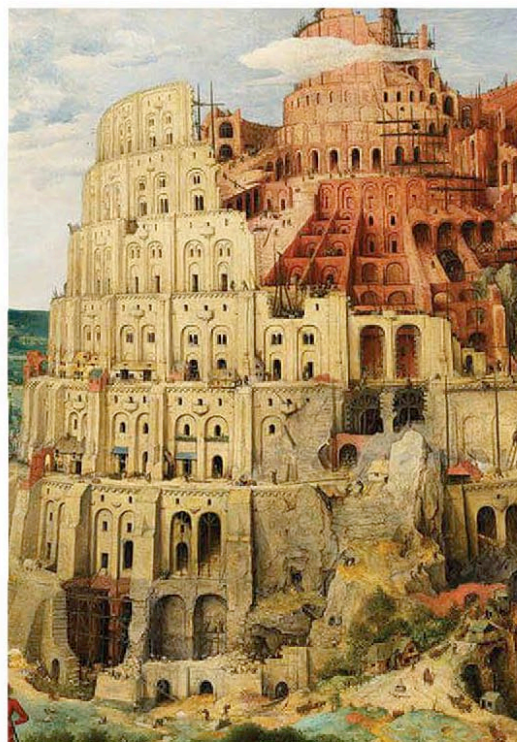

1000

ШЕДЕВРОВ МИРОВОГО ИСКУССТВА

УДК 75
ББК 85.14
С81

С81 **1000 шедевров мирового искусства.** — Москва : Эксмо, 2019. —
352 с. : ил.

ISBN 978-5-04-093822-3

Под обложкой этого издания вы найдете не только творения Леонардо да Винчи и Винсента Ван Гога. К шедеврам мы причисляем и простые на первый взгляд картины реалистов, имевших смелость заявить, что простые крестьяне и тяжелый физический труд вполне достойны кисти художника; и отдельные произведения представителей поп-арта, которые в XX веке спровоцировали очередной виток спора на тему «что есть искусство»; и полотна абстракционистов, создававших новые теории о воздействии цвета и формы на зрителя; и в чем-то наивные и примитивные произведения древней архаики, без которых, тем не менее, были бы невозможны и шедевры Ренессанса, и творческие искания наших с вами современников.

От истоков цивилизации и древних фресок до Ренессанса и барокко, от классицизма и романтизма до модерна и абстракции – эта книга собрала в себе 1000 шедевров мирового искусства, созданных человечеством более чем за 5000 лет.

УДК 75
ББК 85.14

ISBN 978-5-04-093822-3

© ИП Сирота Э. Л. Текст и оформление, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА.....	6
<i>Древний Египет.....</i>	<i>8</i>
<i>Древняя Месопотамия.....</i>	<i>12</i>
<i>Древняя Греция: от истоков цивилизации до эллинизма.....</i>	<i>14</i>
<i>Древний Рим.....</i>	<i>30</i>
РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.....	38
<i>Европа.....</i>	<i>40</i>
<i>Византия.....</i>	<i>58</i>
<i>Средневековый Восток.....</i>	<i>62</i>
РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО РЕНЕССАНСА.....	66
<i>Проторенессанс в Италии.....</i>	<i>68</i>
<i>Раннее итальянское Возрождение.....</i>	<i>76</i>
<i>Высокое Возрождение.....</i>	<i>92</i>
<i>Позднее Возрождение.....</i>	<i>110</i>
<i>Северное Возрождение.....</i>	<i>116</i>
<i>Маньеризм в Европе: между Ренессансом и барокко.....</i>	<i>140</i>
РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ: XVI–XVIII ВЕКА.....	144
<i>Барокко и все с ним связанное.....</i>	<i>146</i>
<i>Рождение классицизма.....</i>	<i>200</i>
<i>Между стилями и направлениями, вне конкуренции.....</i>	<i>210</i>
<i>Искусство Востока Нового времени.....</i>	<i>226</i>
РАЗДЕЛ 5. XIX ВЕК: ЭПОХА ПОИСКОВ.....	230
<i>Классицизм и его наследие.....</i>	<i>232</i>
<i>Романтизм в искусстве.....</i>	<i>252</i>
<i>Прерафаэлиты. Противостояние академизму.....</i>	<i>270</i>
<i>Реализм. Жизнь как она есть.....</i>	<i>278</i>
<i>Импрессионизм. Сохранить впечатление.....</i>	<i>294</i>
<i>«То, что было после»: постимпрессионисты, неомпрессионисты.....</i>	<i>304</i>
<i>Символизм. Под покровом тайны.....</i>	<i>314</i>
<i>Жанровая живопись — это не скучно!.....</i>	<i>320</i>
<i>Персидская живопись XIX века.....</i>	<i>326</i>
РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО НАШЕГО ВРЕМЕНИ: ЭКСПЕРИМЕНТ ДЛИНОЙ В СТО ЛЕТ.....	328
<i>Искусство как эмоция. От экспрессионизма к перформансам.....</i>	<i>330</i>
<i>Традиции старые, воплощение новое: от постимпрессионизма к поп-арту.....</i>	<i>334</i>
<i>От загадок модерна до абстракции.....</i>	<i>344</i>
Словарь.....	348
Список литературы.....	351

ВВЕДЕНИЕ

Что такое шедевр? Казалось бы, когда мы слышим слово «шедевр» — нам понятно, о чем идет речь. Но — удивительное дело — если попросить кого-то из нас объяснить, что означает этот термин, скорее всего, ответ мы сможем дать не сразу.

И правда, что такое шедевр? Картина, над которой художник работал долгие годы, вкладывая все свои силы и все способности в создание небывалого, прекрасного, впечатляющего произведения? Конечно, в таком случае, например, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, над которой художник трудился более четырех лет, безусловно, является шедевром. Или, может быть, шедеврами мы назовем в первую очередь те полотна, на которых проявляется индивидуальность художника, его способность нарисовать так, как больше никто не сможет или как больше никому в голову не придет? Тогда, конечно же, стоит признать шедеврами странные, но при этом безупречно техничные картины Сальвадора Дали или загадочного Иеронима Босха...

Но как же нам в этом случае относиться к произведениям импрессионистов или знаменитого голландского живописца Винсента ван Гога, которые работали быстро, темпераментно, производя впечатление на зрителя не совершенным воспроизведением реальности, а неистовым цветом, иллюзией бурного движения, достоверным ощущением ценности и красоты сиюминутного состояния природы? А как быть с тем, что шедеврами называют отдельные произведения абстрактного искусства, где нет ни сюжета, ни формы как таковой? Видимо, не только в достоверном отображении окружающего заключается секрет произведений, которые мы причисляем к шедеврам!

Давайте заглянем в словарь. Оказывается, в дословном переводе с французского «шедевр» (chef-d'œuvre) означает «превосходное произведение», «достойное увенчание работы». И в эпоху Средневековья шедеврами называли отнюдь не только картины, скульптуры

или творения ювелиров. Изначально так именовали изделие, которое ученик мастера должен был изготовить, чтобы доказать: он имеет право стать членом цеха, открыть собственную мастерскую. То есть шедевром тогда называлось нечто вроде «контрольного произведения», которое придирчиво осматривали опытные мастера и решали — достоин ли ученик продолжить традиции, не посрамит ли он имен своих наставников. Оценивалась не только красота предмета (тем более что, согласитесь, для рыцарского доспеха или сундука она не всегда на первом месте), но и его качество, прочность, практичность.

И в наше время шедевр — это тоже не просто «нечто красивое». Это произведение, которое не только демонстрирует нам мастерство художника, но и является символом определенного направления в искусстве, олицетворяет некую важную идею, играет роль манифеста. Шедевр — это не только то, что заставляет любоваться собой. Шедевр — это то, что заставляет думать, спорить, сопереживать. Поэтому... Творения Рафаэля или Леонардо да Винчи, конечно же, шедевры. Но под обложкой этого издания вы найдете не только их. К шедеврам мы причисляем и простые, на первый взгляд, картины реалистов, имевших смелость заявить, что простые крестьяне и тяжелый физический труд вполне достойны кисти художника; и отдельные произведения представителей поп-арта, которые в XX веке спровоцировали очередной виток спора на тему «что есть искусство»; и полотна абстракционистов, создававших новые теории о воздействии цвета и формы на зрителя; и в чем-то наивные и примитивные произведения древней архаики, без которых тем не менее были бы невозможны и шедевры Ренессанса, и творческие искания наших с вами современников.

В это издание не вошли произведения российских художников, так как данная область очень обширна и заслуживает отдельного рассмотрения, — а мы не сомневаемся, что, ознакомившись с самыми известными мировыми шедеврами, вы продолжите свое путешествие в мир искусства! В том числе и отечественного.

Итак, 1000 шедевров мирового искусства ждут вас...

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Общим понятием «Древний мир» историки и искусствоведы объединяют огромный временной промежуток, в котором рождались, расцветали и умирали великие цивилизации прошлого. Конечно же, рассмотреть все направления и все периоды развития искусства Древнего мира в рамках одного издания нереально, но мы можем остановиться на самых выдающихся произведениях, без которых нельзя представить историю человечества. Искусство Древнего Египта, античной Греции и Рима стало той благодатной почвой, на которой выросли все достижения художников Средневековья, Ренессанса, Нового времени и — без преувеличения — современности. Ведь развитие искусства идет непрерывно!

Конечно, наше современное представление об искусстве Древнего мира вряд ли можно назвать полным: ведь прошло слишком много лет, а ни один материал, к сожалению, не вечен. Поэтому до наших дней дошла лишь малая часть шедевров древности — но это не делает сохранившиеся скульптуры, фрески и украшения менее прекрасными... Конечно же, свою роль сыграли климатические, культурные и исторические условия: так, например, благодаря сухому климату Египта там неплохо сохранялись росписи и деревянные произведения мелкой пластики, не говоря уже о каменных статуях. Прекрасным источником

информации об искусстве Древнего Египта становятся фрески в гробницах и содержимое захоронений — большое спасибо египтянам за их обычай провожать своих правителей на тот свет со всей возможной пышностью!

Что же касается, например, греческой классической скульптуры, то ее образцы дошли до нас в основном только в виде римских копий. Много сложностей вызывает и изучение искусства государств древнего Двуречья — в основном из-за частых территориальных и государственных преобразований.

Поэтому, говоря о шедеврах древнего искусства, мы имеем в виду не только самые красивые, самые дорогие или сложные по технике изготовления предметы, но и те, которые были наиболее характерны для породившей их эпохи, помогли исследователям ответить на какие-либо вопросы и сделать картину истории Древнего мира более полной.

И в первом разделе мы рассмотрим самые яркие образцы творчества мастеров древности — большинство их имен, к сожалению, до нас не дошло, но их произведения по сей день заслуженно вызывают восхищение любителей прекрасного. Мы кратко расскажем о шедеврах Древнего Египта, затронем древние государства Месопотамии — Шумер и Ассирию. А также познакомимся с лучшими образцами античного искусства — от древнего Крита до классического искусства Греции, от эллинизированного Востока до Древнего Рима.

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

1. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ФРЕСКА «ГУСИ» («МЕДУМСКИЕ ГУСИ»).

Фрагмент росписи. Ок. 2550 г. до н. э. Египетский национальный музей, Каир

Эта фреска была обнаружена в 1871 году египтологами Огюстом Мариетом и Луиджи Вассалли в гробнице египетского царевича Нефермаата в Медуме. Изображение интересно не только своим высочайшим качеством и сохранностью (краски наносились на сухую штукатурку), но и тем, что разновидности изображенных гусей можно легко идентифицировать. Из шести птиц две — краснозобые казарки, две — белолобые гуси и две — гуси-гуменники. Почему гуси удостоились чести быть изображенными в гробнице сына фараона? Считается, что они были спутниками доброго бога земли Геба.

2. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ПИСЕЦ КАИ.

Ок. 2600–2300 гг. до н. э. Лувр, Париж

Эта небольшая (53,7 см высотой) скульптура была обнаружена в середине XIX века египтологом Огюстом Мариетом. Легенда гласит, что, когда рабочие вскрыли гробницу, в которой находилось изваяние, они в ужасе побросали лопаты и разбежались. Их можно понять: глаза скульптуры изготовлены из алебастра, полированного горного хрусталя и подложенного под него эбенового дерева, что делает их буквально «живыми». И когда лучи солнца упали на лицо скульптуры, впечатление, наверное, было ошеломляющим.

Отметим, что в Древнем Египте из-за сложности письменного языка писцы пользовались большим уважением и были весьма зажиточными людьми, близкими к трону. Что же до скульптуры Каи... Это подлинный шедевр реалистического изображения — обратите внимание хотя бы на то, насколько достоверно переданы особенности телосложения человека, ведущего малоподвижный образ жизни.

3. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. БОГИНЯ МУТ-СОХМЕТ.

XV в. до н. э. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Базальтовое изваяние богини Сохмет (Сехмет) с львиной головой неизменно привлекает к себе взгляды посетителей музея. Немудрено — несмотря на классическую для египетской скульптуры застывшую позу, скульптура полна сдержанной мощи и ярости. Эта богиня считалась олицетворением солнечного жара, смертоносного раскаленного пустынного ветра, умела насылать эпидемии и славилась непредсказуемым нравом. Впрочем, она же была покровительницей врачей. Также Сохмет почиталась как супруга Птаха — бога-творца и покровительница фараона, являлась защитницей города Мемфиса.

4. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖРЕЦА АМЕНХОТЕПА И ЕГО ЖЕНЫ РАННАИ.

XV в. до н. э. ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва

Скульптуры жреца Аменхотепа и его жены, жрицы храма бога солнца, певицы Амона — Раннаи, изготовлены из эбенового дерева, глаза инкрустированы цветной стеклянной пастой.

Возможно, эти фигуры предназначались для общей гробницы супругов (подготовка к загробной жизни задолго до смерти — обычная для Древнего Египта практика), а возможно, после смерти Аменхотепа и Раннаи скульптуры находились в храме того божества, которому они служили при жизни. Сочетание простоты, величия и одухотворенности делает эти изображения подлинными шедеврами древнеегипетской мелкой пластики.

5. МАСТЕРСКАЯ ТУТМОСА. БЮСТ ЦАРИЦЫ НЕФЕРТИТИ.

XIV в. до н. э. Новый музей, Берлин

Одно из самых известных произведений искусства Древнего мира! Совершенство черт лица египетской царицы, удивительная гармония и спокойствие, которыми пронизано изображение, — бесспорно, заслуга не только самой модели, но и гениального скульптора. Был ли это придворный ваятель Тутмос — достоверно не известно...

6. НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. ОХОТА НА ПТИЦ В НИЛЬСКИХ ЗАРОСЛЯХ.

Ок. XV–XIV вв. до н. э. Британский музей, Лондон

Фреска находилась когда-то в гробнице знатного вельможи Небамуна. Живописец разместил на ограниченной площади сложную композицию: на небольшой лодке представлены сам Небамун, увлеченный охотой, его супруга (она стоит позади мужа с букетом лотосов) и маленькая дочка. А вокруг — практически вся фауна нильских берегов! Утки, кулики, аисты, разнообразные рыбы и даже... рыжий кот. Он — слева от хозяина, держит в зубах только что пойманную птицу: египтяне действительно использовали кошек на охоте. Это изображение — не только выдающееся произведение искусства, но и хороший исторический источник.

7. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ПОГРЕБАЛЬНАЯ МАСКА ТУТАНХАМОНА.

XIV в. до н. э. Египетский музей, Каир

Гробница юного Тутанхамона, умершего в возрасте около 20 лет, дошла до наших дней практически не разграбленной (это большая удача для археологов). Среди тысяч произведений искусства, найденных в усыпальнице, тонкостью работы и мастерством исполнения выделялась ритуальная маска, прикрывавшая лицо мумии Тутанхамона. Изготовленная из чистого золота и инкрустированная эмалью и самоцветами, она достоверно передает облик покойного правителя.

Весит этот шедевр ювелирного искусства около десяти килограммов; сейчас маска считается одним из символов Египта, и ее запрещено вывозить из страны — даже когда Каирский музей устраивает выездные экспозиции.

8. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ТРОН ТУТАНХАМОНА.

XIV в. до н. э. Египетский музей, Каир

Невероятно разнообразны материалы, украшающие трон Тутанхамона, также обнаруженный в его усыпальнице. Обшивка тонкими золотыми пластинками, серебро, стеклянная паста, сердолик, бирюза... На спинке изображен сам правитель в обществе своей супруги. Она держит в руках маленький сосуд и, видимо, увлажняет мазью плечо мужа либо наносит духи: египтяне очень любили косметику и умело ею пользовались.

За прошедшие тысячелетия трон, видимо, немного потускнел, но неизменно вызывает восхищение изяществом и тонкостью работы.

9. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ФРАГМЕНТ ПАПИРУСА АНИ.

Ок. XIII в. до н. э. Британский музей, Лондон

Папирус Ани представляет собой экземпляр так называемой Книги мертвых. Это сборник священных текстов и гимнов в честь божеств: такие книги помещались в усыпальницу, чтобы помочь покойному благополучно достичь загробного мира.

Один из лучших образцов этой книги — папирус, названный по имени того, для кого был предназначен, — богатого фиванского писца-вельможи Ани. Свиток общей длиной более 70 метров покрыт иероглифическими текстами и рисунками, представляющими путь усопшего к трону судьи Осириса. Великолепная сохранность папируса, попавшего в Британский музей в конце XIX века, позволила ученым глубоко изучить Книгу мертвых — правда, она все еще раскрыла далеко не все свои тайны...

10. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ОСИРИС, ИСИДА И ГОР.

IX в. до н. э. Лувр, Париж

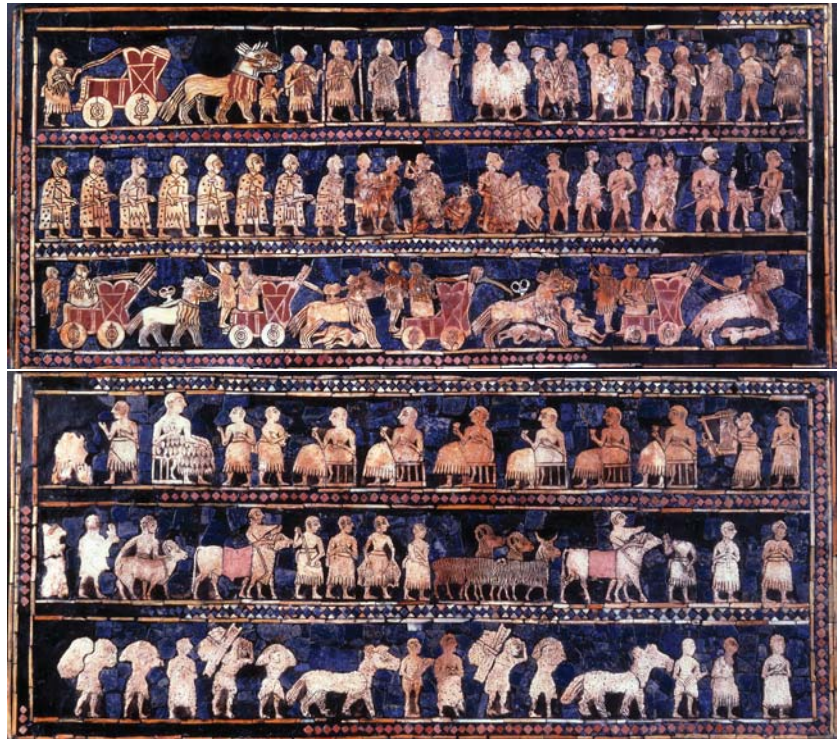
В Лувре хранится небольшая золотая статуэтка, изображающая Осириса, Исиду и их сына Гора. Это выдающийся образец мелкой пластики, который мог и служить для украшения храма или дворца, и использоваться в обрядах. А обрядов было немало, так как Осирис относился к числу важнейших богов египетского пантеона. Согласно большинству мифов, он был убит своим злобным братом Сетом и оживлен супругой Исидой. Осириса почитали как бога плодородия, вечного обновления, повелителя загробного мира. Египтяне считали, что именно Осирис первым в мире был подвергнут мумификации, поэтому его изображали укутанным в плотные погребальные пелены.

ДРЕВНЯЯ МЕСОПОТАМИЯ

11. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ШТАНДАРТ ИЗ УРА (ШТАНДАРТ ВОЙНЫ И МИРА).

Ок. 2500-х гг. до н. э. Британский музей, Лондон

При раскопках древнего шумерского города Ура были обнаружены две деревянные панели. На покрытой слоем битума основе лазуритом и перламутром выложены две композиции. На первой пластине правитель осматривает ряды своих солдат и многочисленных пленных, на второй — он же устраивает праздничный пир в честь победы. Как использовались эти предметы? Возможно, это была декоративная обложка для сундука или корпуса музыкального инструмента.

12. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. КОЗЛИК У ДЕРЕВА.

Ок. 2500-х гг. до н. э. Британский музей, Лондон, Университетский музей Филадельфии

При раскопках Ура археологи нашли две статуэтки козликов, стоящих на задних ногах — возможно, когда-то статуэтки поддерживали жертвенник. Они изготовлены из дерева, покрытого битумом, поверх которого наложены пластинки из золота, серебра, лазурита, перламутра и цветного стекла. Фигурки представляют собой интересное сочетание декоративности и достоверного отображения повадок животного.

13. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ГОЛОВА БЫКА (УКРАШЕНИЕ АРФЫ).

Ок. 2600-х гг. до н. э. Британский музей, Лондон

Умерших правителей Шумера должны были сопровождать на тот свет их многочисленные жены, слуги и музыканты. И археологи часто находили в усыпальницах остатки музыкальных инструментов. Многие были украшены вычеканенной из металлических пластин головой быка. Это животное почиталось в Шумере как олицетворение силы; также бык считался животным бога луны. Возможно, что изображения играли роль дополнительных резонаторов. Одна из таких голов, изготовленная из золота, лазурита, цветного стекла, является жемужиной коллекции древнего искусства в Британском музее.

14. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. СТАТУИ ШЕДУ.

VIII в. до н. э. Лувр, Париж

Во многих государствах древней Месопотамии почитались мифологические существа с телом льва или быка, человеческой головой и орлиными крыльями. На разных языках их называли «шеду» (дух-хранитель), «алад», «ламмасу»... В Лувре хранятся две грандиозные скульптуры, когда-то охранявшие дворец ассирийского царя Саргона II в Дур-Шаррукине (ныне это территория Ирака). Обратите внимание: у шеду — пять ног. Если смотреть анфас, вы будете уверены, что крылатое существо застыло в величественной задумчивости. Но как только вы переместитесь в сторону, вам покажется, что шеду неожиданно сделал шаг вперед! Этот визуальный эффект, наверное, производил неизгладимое впечатление на посетителей дворца...

15. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. РЕЛЬЕФ «ОХОТА ЦАРЯ АШШУРБАНАПАЛА».

Фрагмент. VII в. до н. э. Британский музей, Лондон

На каменных плитах представлены сцены охоты на львов ассирийского царя и его приближенных. Ашшурбанапал то стреляет в хищников из лука, стоя на колеснице, то вступает в рукопашную с царем зверей, то добывает поверженного льва мечом. Этот рельеф по тонкости проработки деталей и достоверности передачи движений относят к числу шедевров древнего искусства. Когда-то «Охота Ашшурбанапала», видимо, служила для устрашения врагов.

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ: ОТ ИСТОКОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДО ЭЛЛИНИЗМА

16. ФРЕСКА «АКРОБАТЫ С БЫКОМ».

Ок. XV в. до н. э. Археологический музей Ираклиона

Цивилизация древнего Крита до сих пор остается одной из самых загадочных в истории. Однозначно можно говорить только о том, что критяне оказали огромное культурное влияние на своих соседей — в первую очередь на греков — и, следовательно, относятся к основоположникам античной культуры.

Фреска «Акробаты с быком», судя по всему, представляет нам часть некоей ритуальной игры: культ быка — олицетворения мощи и плодородия — был очень распространен на Крите. Яркие цвета, напряженный ритм композиции, точная передача движений акробатов — все это делает фреску, найденную около ста лет назад в развалинах Кносского дворца, выдающимся произведением искусства. Древний художник любит как первобытной силой животного, так и самоотверженностью и ловкостью человека.

17. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. СОСУД С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ОСЬМИНОГА.

Ок. XV в. до н. э. Археологический музей Ираклиона

Подобные вазы относят обычно к «морскому стилю». Обратите внимание: щупальца осьминога словно охватывают вазу, подчеркивая ее объем. Неизвестный мастер явно разбирался в морской фауне, что, впрочем, для Крита и Греции неудивительно.

18. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. БОГИНЯ СО ЗМЕЯМИ.

Ок. XVI в. до н. э. Археологический музей Ираклиона

Эти изображения, вероятно, носили ритуальный характер и связывались с обрядами плодородия и возрождения — об этом говорят обнаженная грудь богини и собственно змеи, которые способны менять кожу. Небольшая (около 30 см) статуэтка — олицетворение энергии и силы.

19. ФРЕСКА «ПРИНЦ С ЛИЛИЯМИ» («ЦАРЬ-ЖРЕЦ»).

Ок. XVI в. до н. э. Археологический музей Ираклиона

Кто изображен на этой фреске? Правитель, принимающий участие в религиозной мистерии? Юный царевич в праздничном головном уборе? Или служитель божества? Были даже предположения о том, что это не мужская, а женская фигура!

По мнению археолога Артура Эванса, первооткрывателя критской цивилизации, правители древнего Крита объединяли жреческие и царские функции. И перед нами, скорее всего, эпизод из некоего обряда. Бабочка под вытянутой рукой персонажа может быть символом мимолетности земной жизни.

В ярких цветах этой фрески, характерном расположении фигуры искусствоведы видят влияние египетского искусства — у древнего Крита с Египтом были прочные культурные и торговые связи.

20. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. АПОЛЛОН ТЕНЕЙСКИЙ.

Ок. 560 г. до н. э. Мюнхенская глипготека

Эта скульптура — так называемый «курос» (от греч. «юноша») архаической Греции (VIII–V вв. до н. э.). Для них характерны симметрия тела и лица, застывшая поза (заметно влияние Египта), своеобразная улыбка, призванная «одухотворять» изображение. Название «Аполлон» условное, куросы в основном носили мемориальный характер. Этот — один из лучших.

21. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. КОРА В ПЕПЛОСЕ.

Ок. 550–530 гг. до н. э. Музей афинского Акрополя

Кора (от греч. «девушка») — женский вариант куроса. Он точно так же создавался как посвящение божеству либо как надгробие знатного эллина. Интересно, что в прошлом все коры были ярко окрашены! Кора никогда не изображалась обнаженной, и в данном случае пеплос — длинное одеяние без рукавов — подчеркивает торжественность позы и стройность тела.

22. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. КАРИАТИДЫ ХРАМА ЭРЕХТЕЙОН.

V в. до н. э. Афины

Афинский акрополь — та часть древнего города, которая когда-то была наиболее защищенной благодаря расположению на холме и надежным укреплениям. Здесь находились все главные храмы и резиденции правителей. В конце V века до н. э. греки возвели на Акрополе храм Эрехтейон, посвященный мифическому афинскому правителю Эрехтею, богу Посейдону и богине Афине. Его южный портик украсили шесть двухметровых мраморных статуй, поддерживающих горизонтальные перекрытия. Это и есть знаменитые кариатиды.

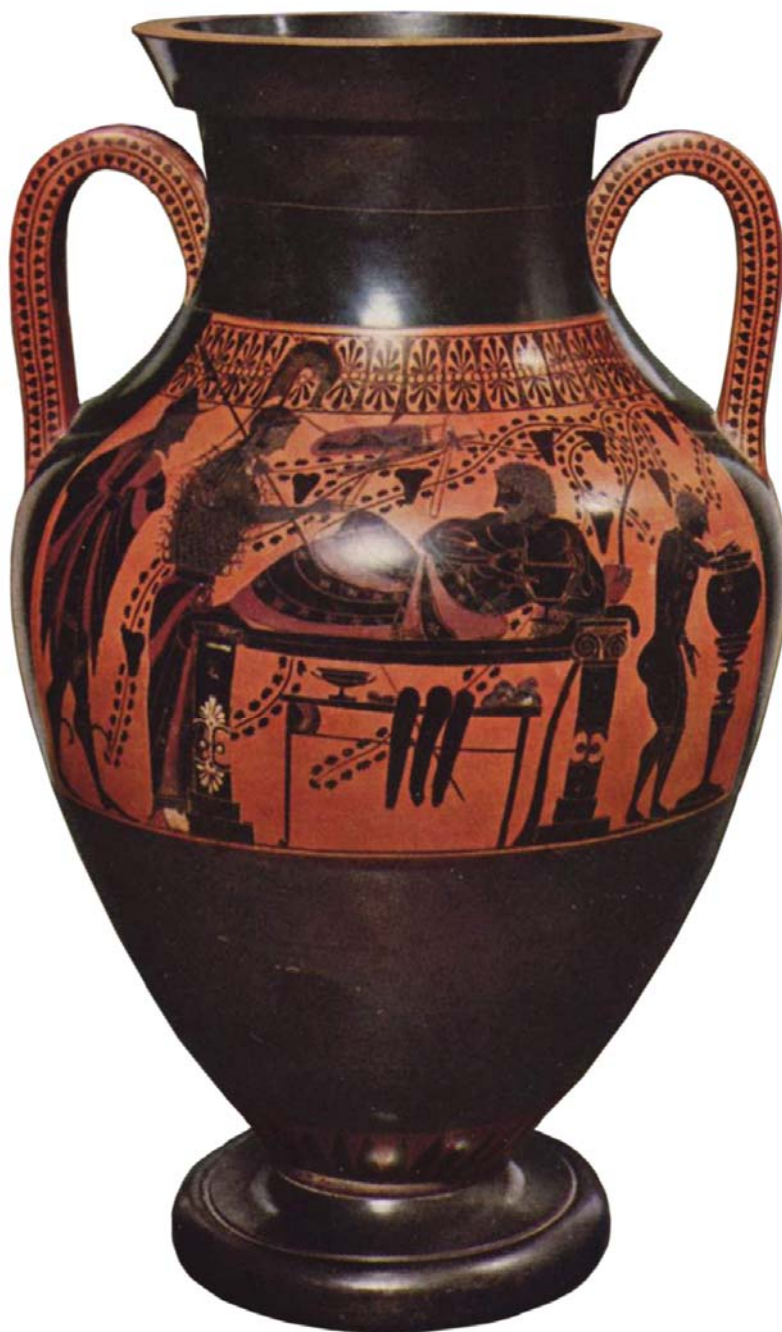
Что означает название? Есть легенда, что во времена греко-персидских войн греческий город Кария перешел на сторону врага. В итоге мужчин этого города казнили, а женщин продали в рабство и решили с тех пор изображать их в качестве колонн, поддерживающих тяжелые архитектурные детали, — вот такое своеобразное напоминание о предательстве. Но кариатиды Эрехтейона не имеют отношения к этой мрачной истории — безвестный скульптор изобразил гордых, красивых и полных жизни девушек. Мягкие складки их одежды как будто слегка шевелит ветер, а поза — чуть выдвинутая вперед левая нога — говорит о том, что, скорее всего, кариатиды представлены в момент участия в ритуальной процессии. Кариатиды — «наследницы» архаических куросов и кор, но уже более совершенные и индивидуализированные. Справедливости ради скажем, что ныне на Акрополе находятся копии, а древние оригиналы ради лучшей сохранности отправлены в музей.

23. АНДОКИД. ВАЗА «ГЕРАКЛ И АФИНА».

*VI в. до н. э. Мюнхенская
глипготека*

Вазы — подлинная энциклопедия древнегреческой жизни! Уж очень любили греки изображать на своих вазах бытовые сценки, эпизоды из мифов и легенд... К VI веку до н. э. в Греции господствовали два стиля росписи vaz — чернофигурный и краснофигурный. В первом случае фоном для изображения на вазе является естественный красно-коричневый цвет обожженной керамики, а рисунок нанесен особой глянцевой глиной-шликером, которая в процессе обжига приобретает черный цвет. В случае с краснофигурной керамикой, соответственно, все наоборот.

Но некоторые особо даровитые мастера — такие, например, как Андокид — изготавливали так называемые вазы-билингвы. Именно такова ваза «Геракл и Афина» — с одной стороны на ней чернофигурная роспись (пирующий Геракл и стоящая рядом с ним его покровительница Афина), а с другой — краснофигурная. Нам очень мало известно о жизни Андокида, многие вообще считают его легендарным или собирательным персонажем. Но удивительные произведения, созданные из обычной глины, от этого не становятся менее прекрасными...

24. ЕВФРОНИЙ (?). ПЕЛИКА «ЛАСТОЧКА».

Конец VI — начало V в. до н. э. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Пеликами греки именовали приземистые кувшины с широким горлом и двумя ручками. На одной из пелик, хранящейся в Государственном Эрмитаже, изображены двое мужчин и мальчик, наблюдающие за первой ласточкой. Мастер представил на вазе слова каждого из них: «Ласточка!» — восклицает один из собеседников. «И правда, клянусь Гераклом!» — отвечает другой. «Вот она! Весна наступает!» — радуется мальчишка.

Авторство этой великолепной вазы приписывают мастеру Евфронию. Он состоял членом одного из первых в истории объединений мастеров, работавших в схожем стиле и технике. Нынешние искусствоведы именуют их «вазописцами-пионерами». Для них характерны сложность композиции и в то же время продуманность сюжета, легкость и достоверность изображения.

25. ДУРИС. ЧАША «БОРЬБА ПЕЛЕЯ И ФЕТИДЫ».

V в. до н. э. Кабинет медалей, Париж

Древнегреческий вазописец Дурис любил изображать сцены сражений и пышных пиршеств — симпозиев. Чаша «Борьба Пелея и Фетиды» — типичное для него произведение. Перед нами предстают персонажи древнегреческого мифа. По одной из его версий, герой Пелей воспылил любовью к нимфе Фетиде, но она соглашалась ответить ему взаимностью только в том случае, если Пелей победит ее в борьбе. Герой согласился, не предполагая, что во время схватки Фетида будет превращаться в змею, львицу и даже ручей! Но упорство, как известно, преодолевает все. В итоге между смертным героем и жительницей моря был заключен брак и на свет появился один из любимейших героев Греции — Ахилл.

В оформлении чаши «Борьба Пелея и Фетиды» художник блестяще вписывает сложную композицию в круг и умело расставляет акценты: львиная шкура напоминает о способности Фетиды к превращениям, а смертный Пелей изображен гораздо меньше ростом, чем его бессмертная невеста.

26. ФИДИЙ (?). ФРИЗ ПАРФЕНОНА. ФРАГМЕНТ.

V в. до н. э. Основная часть фриза в Британском музее, Лондон

Длина фриза, украшавшего когда-то храм Афины, составляла 160 метров, но, увы, сохранились не все рельефы. Когда-то на них были представлены пир богов Олимпа, соревнования всадников, церемониальное шествие во время Панафиней (праздника в честь Афины)... На фризе было 378 человеческих фигур и почти 250 изображений животных! Произведений подобного уровня сложности и тонкости проработки в Древнем мире можно найти немного...

27. ФИДИЙ. АФИНА ПАРФЕНОС.

V в. до н. э. Скульптура не сохранилась, известна по копиям и описаниям

Статуя «Афина-Дева», находившаяся когда-то в главном храме Акрополя — Парфеноне, была изготовлена великим архитектором и скульптором Фидием. Скульптуру покрывали пластины слоновой кости и золота, отчего она казалась живой и теплой. Громадные размеры — более 13 метров в высоту! — и пышное облачение богини (шлем с тремя гребнями, щит, панцирь с головой Медузы) производили огромное впечатление на всех, кто видел этот грандиозный символ Афин.

28. МИРОН. ДИСКОБОЛ.

Оригинал — V в. до н. э., копия — ок. 120–140 г. н. э. Дворец Массимо, Рим

Остановленное мгновение в камне: дискобол готов через секунду распрявиться и метнуть диск. Оригинал скульптуры (кстати, это первая античная статуя, изображающая человека в движении!) до наших дней не дошел, сохранились только римские копии. Но и они достойно представляют талант Мирона — выдающегося скульптора периода классики, наивысшего расцвета греческого искусства. По уровню проработки фактуры человеческого тела с «Дискоболом» мало что может сравниться.

29. НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР. ДЕЛЬФИЙСКИЙ ВОЗНИЧИЙ.

470-е гг. до н. э. Археологический музей, Дельфы

Бронзовую скульптуру «возничего» нашли во время раскопок в Дельфах в конце XIX века. Видимо, скульптуру поставил как приношение Аполлону победитель соревнований колесниц. Судя по найденным рядом со статуей обломкам, это лишь часть композиции — юноша когда-то стоял на колеснице, запряженной четверкой коней. «Возничий» дошел до нас в оригинале, а не в виде римской копии, что увеличивает ценность произведения, — как и талант безымянного скульптора.

30. ПОЛИКЛЕТ. ДОРИФОР.

Оригинал — V в. до н. э., не сохранился, римская копия — ок. II в. н. э. Национальный музей, Неаполь

«Дорифор» («Копьеносец») работы Поликлета — не просто образец мужской красоты, идеал атлета и воина. Скульптор создает свой канон передачи движения — часть тела (опорная нога и правая рука) неподвижна, а другая — пребывает в движении и расслаблена. Это создает иллюзию спокойного мерного шага.

31. ЛЕОХАР. АПОЛЛОН БЕЛЬВЕДЕРСКИЙ.

Оригинал — ок. 330 г. до н. э., не сохранился. Римская копия — ок. I–II в. н. э. Музей Пию-Клементино, Ватикан

Аполлон — один из самых неоднозначных богов древнегреческого пантеона. Изящный покровитель искусств, предводитель муз, бог солнечного света — и в то же время беспощадный мститель, который может наслать мор и сумасшествие... Леохар — придворный скульптор Александра Македонского — блестяще передал эту двойственность. Красота его Аполлона совершенна, но при этом явную угрозу таит энергичный жест его рук, натягивающих тетиву лука. Слегка отрешенное выражение юношеского лица контрастирует с энергичным движением — Аполлон сделал шаг вперед: навстречу кому? Возможно, скульптура представляет момент сражения бога со змеем Пифоном, после победы над которым, по легенде, Аполлон учредил Пифийские игры.

Название «Бельведерский» возникло следующим образом. В XV веке при раскопках была найдена римская копия шедевра Леохара. По указанию папы Юлия II в начале XVI столетия ее установили в музее Бельведерского дворца в Ватикане. Ну а судьба оригинала, к сожалению, неизвестна...

32. СКОПАС. МЕНАДА.

Оригинал — IV в. до н. э., не сохранился, римская копия — ок. I в. н. э. Музей Альбертинум, Дрезден

Знаменитый скульптор Скопас, наследник Поликлета и Мирона, предпочитал соразмерности и гармонии бурное движение и накал страстей. Именно такова его «Менада» (от греч. «безумица») — изображение спутницы Диониса-Вакха, бога вина и веселья. Скульптура дошла до нас, к сожалению, далеко не в первоначальном виде: отбиты руки и ноги, сильно повреждено лицо. Но даже в таком состоянии «Менада» производит впечатление неистового, неудержимого движения. Тело изогнуто в танце, запрокинута голова, волосы развеваются на ветру. Скульптура как будто предназначена для того, чтобы ее рассматривали, обходя кругом. Удивительно, но такая композиция, словно закрученная по спирали, будет характерна для искусства барокко XVII–XVIII веков. Скопас, как бывало со многими гениальными художниками, опередил свое время и предвосхитил некоторые направления в искусстве будущего!

33. ЛИСИПП. ГЕРКУЛЕС .

Оригинал – IV в. до н. э., не сохранился, римская копия – III в. н. э. Национальный археологический музей, Неаполь

Лисипп был выдающимся мастером позднеклассической Греции. Его произведения дошли до нас только в виде римских копий. Геркулес Фарнезский назван так потому, что статуя долгое время находилась в римском Палаццо Фарнезе.

Геркулес Лисиппа — воплощение мощи и силы — запечатлен в момент отдыха. Маленький секрет скульптуры: в правой руке за спиной герой держит три яблока. Видимо, он только что совершил свой двенадцатый подвиг: добыл волшебные плоды из сада нимф-гесперид.

34. ЛЕОХАР (?). ДИАНА-ОХОТНИЦА.

Оригинал – IV в. до н. э., не сохранился, римская копия – ок. I в. до н. э. Лувр, Париж

Наряду с Геркулесом Фарнезским и Аполлоном Бельведерским это одна из самых растроганных античных скульптур. Оригинал приписывается Леохару, и, как мы можем судить, древний скульптор прекрасно умел передавать стремительное движение. Сопровождаемая оленем Диана изображена в момент охоты — лицо богини сосредоточено, глаза устремлены на добычу, на ходу она достает из колчана стрелу. Восхищение вызывает передача в мраморе развевающихся складок легкого одеяния богини.

Творчество Леохара предвосхищает эпоху эллинизма в искусстве — когда традиции античной Греции благодаря походам Александра Македонского начали распространяться по всему Средиземноморью и, в свою очередь, обогащаться восточными чертами.

**35. ЛИСИПП (?).
ГЕРАКЛ,
БОРЮЩИЙСЯ
С НЕМЕЙСКИМ ЛЬВОМ.**

Оригинал — IV в. до н. э., римская копия — ок. II в. н. э., возможные дополнения — XVII в. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Необычная скульптура — есть версия, что часть ее изначально представляла собой рельеф, иллюстрирующий подвиги Геракла. А потом были сделаны разнообразные дополнения и изображение приняло современный вид: лев, находящийся при последнем издыхании, в мощных «объятиях» героя, уверенно стоящего на земле. Как бы то ни было, по эмоциональному накалу, по достоверности отображения человеческого тела и тела животного это произведение можно поставить в ряд лучших образцов как античного, так и «барочного» искусства!

**36. ЛИСИПП. ЭРОТ,
НАТЯГИВАЮЩИЙ ЛУК.**

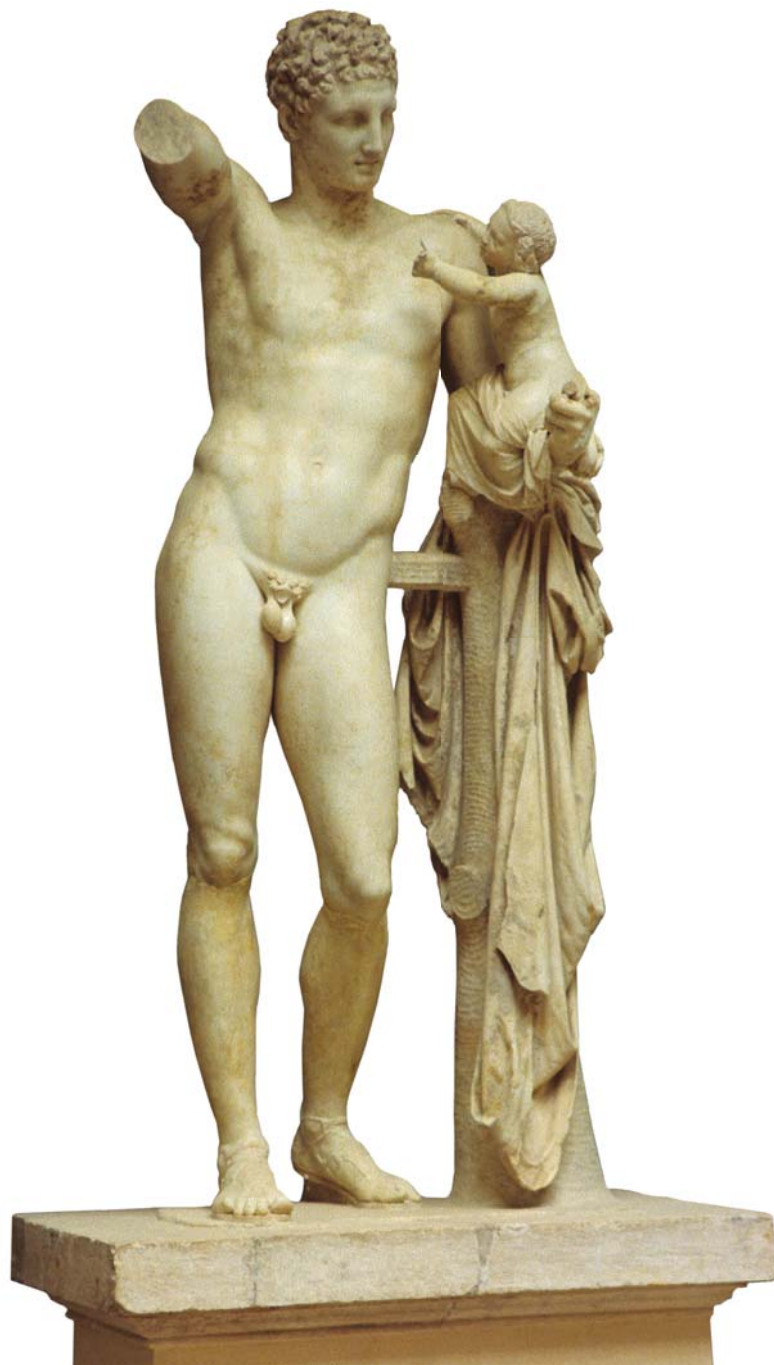
Оригинал — IV в. до н. э., не сохранился. Римская копия — II в. н. э. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Считается, что это один из первых образов ребенка в греческой скульптуре. Маленький бог натянул тетиву, но как будто еще не решил — в кого же выстрелить своей вызывающей любовью стрелой? За спиной Эрота можно рассмотреть наброшенную на пень львиную шкуру — возможно, намек на то, что даже герои, подобные победителю льва Гераклу, не могут противиться любви. Правда, искусствоведы считают, что в оригинале Лисиппа этой детали не было.

**37. ПРАКСИТЕЛЬ (?).
ГЕРМЕС С МЛАДЕНЦЕМ ДИОНИСОМ.**

Ок. 350 г. до н. э. Археологический музей в Олимпии

Гермес — вестник богов — развлекает маленького Диониса. Когда-то в его поднятой руке была виноградная гроздь, которой он дразнил малыша, — намек на будущие обязанности бога виноделия. Скульптор с удовольствием играет с разными фактурами — нежная кожа младенца, грубый шерстяной плащ, завитки кудрей Гермеса... Поневоле забываешь, что все это высечено из мрамора! Праксителя не зря называли «певцом совершенства тела и красоты духа».

38. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. КАМЕЯ ГОНЗАГА (ПОРТРЕТ ПТОЛЕМЕЯ II ФИЛАДЕЛЬФА И АРСИНОИ II).

III в. до н. э. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Камея представляет собой парный портрет супругов — правителей Египта: Птолемей II был сыном одного из полководцев Александра Македонского, сделавшего Египет частью своей огромной империи. Мастер, изготавливавший камею, виртуозно использовал возможности многослойного камня сардоникса: на белом слое тонко вырезаны профили Птолемея и его супруги, верхние — золотистый и коричневый — слои стали основой для изображения шлема и доспехов правителя. Название камея получила в честь одного из первых известных владельцев — маркиза Франческо Гонзага.

39. АПОЛЛОНИЙ ТРАЛЕСКИЙ, ТАВРИСК. ФАРНЕЗСКИЙ БЫК.

Ок. 150 г. до н. э. Национальный археологический музей, Неаполь

Эта сложная композиция представляет нам мрачный и трагический сюжет из древнегреческого мифа: сыновья Зевса — Зет и Амфион — привязывают к рогам быка злую царицу Дирку (Дирцею) за то, что она жестоко обращалась с их матерью Антиопой. Изначально эта участь по воле Дирки была уготована самой Антиопе, но ее сыновья восстановили справедливость... Сильно поврежденная скульптура была найдена во время раскопок в XVI столетии, а реставрацией руководил сам великий мастер Возрождения Микеланджело! Некоторые части — например, голову быка и торс Дирки — пришлось изготавливать заново.

40. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. УМИРАЮЩИЙ ГАЛЛ.

Оригинал — III в. до н. э., возможно авторства ваятеля Эпигона, не сохранился. Римская копия — ок. I в. до н. э. Музеи Капитолия, Рим

Оригинал скульптуры когда-то был заказан Атталом I, царем эллинистического малоазиатского государства Пергам, в память о его победах над галлами. Но — удивительное дело — этот образ поверженного врага отнюдь не вызывает презрения или жалости. Скульптор воздает должное достойному противнику, который сражался до последнего и умирает непобежденным. Драматизма добавляет то, что воин изображен лежащим на щите, что роднит его с полулегендарными спартамцами. Интересно, что скульптура достоверно передает этнические особенности внешности галлов: удлиненные усы, торквес (шейная гривна), уложенные известковым раствором пряди волос.

41. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. СКУЛЬПТУРЫ ПЕРГАМСКОГО АЛТАРЯ.

III в. до н. э. Пергамский музей, Берлин

Грандиозный алтарь города Пергама когда-то был предназначен для богослужений под открытым небом и заодно служил памятником победам царя Аттала I. Цоколь алтаря украшал фриз длиной 120 метров, на котором были представлены эпизоды битвы богов с гигантами — сыновьями Земли-Геи. Над фризом, видимо, работала целая команда мастеров — сохранились имена Ореста, Исигона, Менекрата и других.

42. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. СПЯЩАЯ АРИАДНА.

Оригинал — II в. до н. э., не сохранился. Римская копия — I в. н. э. Музей Пию-Клементино, Ватикан

Ариадна изображена забывшейся в тревожном сне после того, как герой Тесей, которому она помогла выбраться из смертоносного Лабиринта, покинул ее на острове Наксос. Посмотрите, с каким мастерством скульптор представил в мраморе складки одеяния Ариадны! Их сложные переплетения как будто

отражают содержание мрачных сновидений.

Точное происхождение скульптуры неизвестно, в начале XVI века она была приобретена папой Юлием II и с тех пор неизменно восхищает посетителей музеев Ватикана.

43. АЛЕКСАНДР АНТИОХИЙСКИЙ (?). ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ.

Ок. 130–100 г. до н. э. Лувр, Париж

Скульптура богини любви — Афродиты-Венеры — была найдена на острове Милос в 1820 году во время раскопок: в первой половине XIX века Европа переживала настоящую «лихорадку» поиска древностей. (Иногда утверждают, что скульптуру случайно откопал на своем огороде некий пастух и продал находившимся тогда на острове французским мореплавателям.)

Такой вариант изображения богини любви называют еще «Венерой стыдливой»: она придерживает спадающее одеяние. Увы, руки скульптуры были утрачены еще в древности; но от этого она не стала менее прекрасной. Интересно, что реставраторы предпринимали попытки вернуть богине руки, но посетители музея единогласно признали, что лучше оставить «как было»: результат работы мастеров Нового времени чужеродно выглядел в сочетании с древним шедевром.

Ныне скульптура находится в Лувре и является одним из его символов. Высота скульптуры — около 2 метров. Если пересчитать пропорции ее фигуры применительно к среднему росту — 165 см — получится 89–69–93. Идеал на все времена...

44. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР (СКОПАС?). АРЕС (АРЕС ЛЮДОВИЗИ).

Оригинал — II в. до н. э., не сохранился, римская копия — II в. н. э. Национальный музей, Рим

Свое условное название скульптура получила по имени кардинала Людовико Людовизи, которому некоторое время принадлежала. Ее обнаружили на месте раскопок бывшего «Марсова поля» в Риме, на левом берегу Тибра — когда-то там тренировались воины и проводились разнообразные собрания. Конечно же, был там и посвященный Аресу-Марсу алтарь. Видимо, скульптура была предназначена именно для него.

Это изображение бога войны не очень типично. В древности Ареса предпочитали изображать в боевом облачении, на поле боя, вдохновляющим воинов на битву... Здесь же он неподвижно сидит на скале, устремив взгляд в пространство и задумчиво сложив руки на коленях, — меч, кажется, вот-вот выскользнет из его ладоней. Шлем и щит лежат у ног владельца, и с ними играет маленький Эрот — видимо, он призван напоминать о любовных отношениях между Аресом и Афродитой. Может быть, таким образом скульптор хотел напомнить о ценности мирной жизни?

45. ПИФОКРИТ (?). НИКА САМОФРАКИЙСКАЯ.

II в. до н. э. Лувр, Париж

Когда-то эта скульптура стояла на высоком морском берегу, открытая всем ветрам, а ее постамент представлял собой копию носовой части боевого корабля. Ника у древних греков почиталась как богиня победы, была одной из самых популярных и любимых обительниц Олимпа. Считалось, что она сопровождает победителей Олимпиад, увенчивая их лаврами; помогает полководцам одерживать победы и возвещает об их достижениях.

Поэтому нет ничего удивительного, что македонский полководец Деметрий I Полиоркет (кон. IV — нач. III в. до н. э.) пожелал увековечить свои морские победы, установив изображение Ники на острове Самофракия. Правда, некоторые исследователи склонны думать, что скульптура появилась позднее. Но так ли это важно, если в итоге на свет появилось одно из самых впечатляющих произведений античного искусства? Ника, несмотря на то, что скульптура ныне лишена головы и рук, — олицетворение порыва, стремления вперед. Развевающиеся складки легкого хитона подчеркивают гибкость и силу ее тела — Ника словно готовится взлететь, и это стремление подчеркнуто взмахом огромных крыльев.

КОГДА ВЫ ДАРИТЕ КНИГУ, ВЫ ДАРИТЕ ЦЕЛЫЙ МИР

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Заходите на сайт:

<https://eksmo.ru/b2b/>

Звоните по телефону:

+7 495 411-68-59, доб. 2261

ВАШ ЛОГОТИП
НА ОБЛОЖКЕ

ВАШ ЛОГОТИП НА КОРЕШКЕ

ОБРАЩЕНИЕ
К КЛИЕНТАМ
НА ОБЛОЖКЕ