

Энциклопедия быстрых знаний

ИСКУССТВО

Для тех, кто хочет все успеть

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ХУДОЖНИКИ
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОПИСИ
ЗНАМЕНИТЫЕ ПОЛОТНА
НАПРАВЛЕНИЯ И ЖАНРЫ

Энциклопедия быстрых знаний

ИСКУССТВО

Для тех, кто хочет все успеть

ЭКСМО

МОСКВА

2015

УДК 75.01
ББК 85.103
И86

Оригинал-макет подготовлен
издательским центром «НОУФАН»
nofunpublishing.com
valery@nofunpublishing.com
+7 (903) 215-68-69

Искусство. Для тех, кто хочет все успеть. — Москва :
И86 Эксмо, 2015. — 128 с. : ил. — (Энциклопедия быстрых зна-
ний).

ISBN 978-5-699-79609-0

Понятие «искусство» очень широко. От нарисованных безвестным первобытным мастером животных на стене пещеры до умопомрачительных фантазий Сальвадора Дали, от декора средневековых соборов до современных абстрактных скульптур и авангардных театральных постановок... Эта книга призвана рассказать простым языком о таком масштабном явлении, как искусство, восполнить возможные пробелы в знаниях, помочь разобраться в многочисленных стилях, направлениях, шедеврах и техниках и побудить читателя на более глубокое изучение предмета.

УДК 75.01
ББК 85.103

ISBN 978-5-699-79609-0
© ИП Сирота Э. Л. Текст и оформление, 2015
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	6
Глава I. Египет, Греция, Рим: прообраз современной культуры.....	7
Глава II. Искусство средневековой Европы: земное и небесное	16
Глава III. Искусство Арабского халифата: господство веры и красоты	22
Глава IV. Искусство Возрождения: воплощенная человечность	27
Глава V. Барокко: буйство красок и пылкость чувств	35
Глава VI. Классицизм: возврат к идеалам Античности	43
Глава VII. Сентиментализм и романтизм: человек и его душевные порывы	51
Глава VIII. Реализм: красота откровенности и повседневности.....	59
Глава IX. Прерафаэлиты: эстетика прошлого и будущего	66
Глава X. Русские передвижники. Товарищество творцов и просветителей	73
Глава XI. Модерн: музыка линий и цвета	80
Глава XII. Импрессионизм: этот изменчивый реальный мир... ..	87
Глава XIII. Социалистический реализм: гимн советскому человеку	94
Глава XIV. Экспрессионизм: беззвучный крик и гармония хаоса	100
Глава XV. Кубизм: приоритет формы	105
Глава XVI. Абстракционизм: язык пятна, линии и цвета	110
Глава XVII. Сюрреализм: пробуждение бессознательного.....	115
Глава XVIII. Искусство Японии и Китая: традиции, наследие, стилизация	120
Список литературы	125

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ДАЕТ ОТВЕТ ЭТА КНИГА

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЛИНИЗМ?

Это период распространения греческой культуры в Средиземноморье и на Востоке после смерти Александра Македонского и до установления власти Рима на этих землях. *См. главу I*

КАК ПОЯВИЛСЯ ТЕРМИН «ГОТИКА?»

Его предложил Д. Вазари, чтобы подчеркнуть мрачность Средневековья по сравнению с Ренессансом. *См. главу II*

ЧТО ТАКОЕ АРАБЕСК (АРАБЕСКА)?

Так называют декоративный орнамент в виде сложного узора, характерный для стран Ближнего и Среднего Востока. Арабески могут включать в себя растительные элементы, геометрические фигуры, шрифты. *См. главу III*

ЧЕМ СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРОСТО ВОЗРОЖДЕНИЯ?

В живописи «северян» гораздо дольше сохранялись средневековые черты (декоративность, статичность), сильно было влияние готики, меньше интерес к наследию Античности, познанию человеческой анатомии. *См. главу IV*

КАК ПОЯВИЛОСЬ НАЗВАНИЕ СТИЛЯ «БАРОККО?»

Две самые популярные версии происхождения слова «барокко» — от итальянского *barocco* («причудливый», «странный») и от португальского *perola barroca* («жемчужина неправильной формы»). *См. главу V*

БЛАГОДАРЯ КАКОМУ ХУДОЖНИКУ ПОЯВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ «ФЛАМАНДСКАЯ ПЫШНОСТЬ?»

Это Питер Пауль Рубенс. *См. главу V*

ЧТО ТАКОЕ РОМАНТИЗМ?

«Романтизм — это образ чувствования, непомерно акцентирующий... жизнь отдельного человека». (Д. Робертсон) *См. главу VII*

КАКОВО ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РЕАЛИЗМА?

«Я твердо придерживаюсь взглядов, что живопись... может заключаться лишь в изображении реальных, данных нам вещей» (Г. Курбе). *См. главу VIII*

ЧТО ТАКОЕ «ШКОЛА МУСОРНЫХ ВЕДЕР»?

На базе реализма в США возникла «Школа мусорных ведер»: представители этого художественного направления изображали на картинах быт беднейших кварталов. *См. главу VIII*

В ЧЕМ НАЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖНИКА?

«Находить во всем... проявление вечного божественного новосозидания красоты и величия, показывать это немислящим и незрячим — таково назначение художника» (Д. Рёскин). *См. главу IX*

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К КАРТИНЕ СУРИКОВА «БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА» ИМЕЮТ ВОРОНЫ?

Сам художник вспоминал об этом так: «Вот раз ворону увидел. Сидит на снегу и крыло одно отставила, — черным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом боярыню Морозову написал». *См. главу X*

КАКУЮ КАРТИНУ НАЗЫВАЮТ «ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМА»?

В период между 1893 и 1910 годами Эдвард Мунк создал четыре варианта картины «Крик». Это самая известная его работа, ставшая своеобразной визитной карточкой экспрессионизма. *См. главу XIV*

Аполлон —
покровитель
искусств

ПРЕДИСЛОВИЕ

Понятие «искусство» очень широко. От нарисованных безвестным первобытным мастером животных на стене пещеры до умопомрачительных фантазий Сальвадора Дали, от декора средневековых соборов до современных абстрактных скульптур и авангардных театральных постановок...

Часто перед человеком, заинтересовавшимся искусством, встает проблема: как разобраться в его многочисленных стилях? Мы предлагаем вам рассмотреть самые известные и яркие направления, для удобства расположив их в хронологическом порядке: любое произведение искусства — не только порождение фантазии его автора, но и продукт определенной эпохи, и это нужно учитывать. Конечно, любые категории в этой области достаточно условны, да и речь пойдет в первую очередь об искусстве изобразительном. Но это та основа, на которую впоследствии при желании можно будет легко «нанизать» новые сведения.

ЕГИПЕТ, ГРЕЦИЯ, РИМ: ПРООБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

*Древнее искусство воплощало духовное,
новое — одухотворяет телесное.*

Л. Берне

Искусство Древнего Египта, несомненно, повлияло на творчество мастеров Древней Греции, которым удалось достичь подлинного совершенства во многих областях. Их наследие было переосмыслено творцами Древнего Рима.

3000 ЛЕТ ЕГИПЕТСКОГО ИСКУССТВА

Древнеегипетская цивилизация существовала примерно с IV тысячелетия до н. э. Датой ее завершения считается 31 год до н. э., когда Египет окончательно покорился Риму.

Богами древних египтян были силы природы и земные властители — фараоны. По религиозным верованиям, фараона после смерти ожидала новая жизнь в царстве мертвых. Для этого покойному владыке требовалось сохранить все, чем он владел на этом свете, — в том числе собственное тело. Поэтому в Древнем Египте было весьма развито искусство бальзамирования. Мумию фараона и все необходимое помещали в гробницу, а ее стены украшали фресками и барельефами, изображавшими земную жизнь покойного и его путешествие в загробный мир. Таким образом, в Древнем Египте мастера-художники играли большую роль как служители религиозного культа.

Богатейшим источником информации о культуре Египта стала гробница фараона Тутанхамона, обнаруженная в 1920-х годах Говардом Картером

Золотая погребальная маска Тутанхамона (XIV в. до н. э.)

ИСТОРИЯ ТЕРМИНА

Впервые слово «фреска» использовал в своем трактате 1437 года художник Ченнино Ченнини. Роспись по высохшей штукатурке принято называть техникой а секко — «по сухому»

АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО

Искусство Древней Греции, Рима и эллинистических государств (от лат. *antiquus* — древний)

«Западноевропейское искусство, начиная с эпохи Возрождения, явственно связано с античной традицией»

(А. Н. Грешных)

Интересно, что ученые до сих пор не выяснили точное назначение египетских пирамид, в том числе Великих пирамид в Гизе (III тысячелетие до н. э.). Принято считать их гробницами фараонов, но само захоронение найдено не в каждой.

ФРЕСКА В ВЕКАХ

Одна из древнейших техник изобразительного искусства — фреска. Название происходит от итальянского *fresco* (свежий): красками расписывают только что оштукатуренную, еще влажную стену. Известь, содержащаяся в штукатурке, при высыхании образует тончайшую, но прочную пленку, благодаря которой краски росписи не осыпаются и на долгие века остаются яркими.

Заметим, что в наши дни фресковой называют практически любую настенную роспись.

ОТ КУЛЬТА К УКРАШЕНИЮ

Древнеегипетские живописцы изображали людей особым способом: ступни и голову — в профиль, а глаза и плечи — в фас. Их фрески и сегодня поражают нас своей монументальностью и многообразием цветов. Краски в Древнем Египте изготавливали из минеральных пигментов, смешивая их с яйцом и различными смолами.

В период Нового царства фресками украшали уже не только гробницы,

но и храмы. То есть постепенно работы художников переставали быть исключительно ритуальными и начали приближаться к искусству в современном понимании. Творцов стали интересоваться чувства и эмоции людей.

ГРЕЦИЯ И КРИТ

Историю искусства Древней Греции разделяют на несколько периодов:

III тысячелетие — XII век до н. э. — эгейское, или крито-микенское искусство;

XI–VIII века до н. э. — «гомеровская» Греция;

VII–VI века до н. э. — архаический период;

V–IV века до н. э. — классический период;

IV–I века до н. э. — эллинистический период.

Крито-микенское искусство именуется так по названию территорий, где оно было распространено. Именно на острове Крит, согласно легендам, по повелению царя Миноса был построен Лабиринт, в котором обитал Минотавр и откуда Тесея, сразившего чудовище, вывела нить Ариадны.

О культуре и религии критян известно очень мало, а критские письмены до сих пор не расшифрованы. Большинство предположений ученых об укладе жизни на Крите основано на фресках, фрагменты которых в изобилии найдены на стенах дворцов в Кноссе, Фесте, Закросе.

ГДЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИСКУССТВОМ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

- Египетский музей Каира
- Государственный Эрмитаж
- Музей египетского искусства в Мюнхене

«ГОМЕРОВСКИЙ» ПЕРИОД

Основные источники знаний об этом отрезке греческой истории — легендарные «Илиада» и «Одиссея» Гомера, отсюда и название

АРХИТЕКТОРЫ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

- Калликрат
- Фидий
- Мнесикл
- Деметрий

«Дельфийский
возничий», один
из немногих
сохранившихся
оригиналов
античной бронзы
(V в. до н. э.)

К концу XV века до н. э. критские дворцы были разрушены, а цивилизация пришла в упадок. Предположительно, причиной послужили набеги древнегреческих племен с материка или природные стихийные бедствия.

УЛЫБАЮЩИЕСЯ СТАТУИ. ГЕНИИ СКУЛЬПТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ

В архаический период в Греции появились основные типы монументальной скульптуры: статуи обнаженного юноши-атлета (курор) и закутанной в одежды девушки (кора). Скульптуры, созданные в основном из известняка, мрамора, терракоты и бронзы, украшали храмы и служили надгробными памятниками. Знаменитая «архаичная улыбка» на лицах статуй подчеркивала, что фигуры изображают живых людей. Эту деталь вполне можно считать первым шагом древнегреческих скульпторов к реализму.

До наших дней сохранились развалины многих храмовых комплексов классического периода (Парфенон, храм Ники в Афинах). По ним можно представить, насколько масштабной и впечатляющей была греческая архитектура. Храмы считались жилищами богов, поэтому возводились и украшались эти величественные здания с соответствующей тщательностью и искусностью.

В классический период наивысшего расцвета достигла и древнегреческая скульптура. Работы Мирона («Дискобол»), Фидия (статуя Зевса

в Олимпии), Поликлета (многочисленные статуи атлетов) и других мастеров вошли в сокровищницу мировой культуры. О греческой живописи, к сожалению, мы можем судить лишь по сюжетам вазописи — изображений на вазах, амфорах и иной посуде, другие ее образцы до нас не дошли.

ЭТРУССКАЯ ЗАГАДКА

Этруски — один из самых загадочных народов в истории европейской цивилизации. Они проживали на территории нынешней Италии примерно с конца IX до II века до н. э. и были предшественниками древних римлян. Однако их язык до сих пор не расшифрован, а об их культуре, верованиях, традициях и политическом устройстве мы не знаем почти ничего. Источник знаний об этрусках — убранство сохранившихся гробниц и склепов. Гробницы делались в виде жилищ, чтобы служить умершему человеку домом и после смерти, а их стены украшались фресками.

РИМ: НАСЛЕДНИКИ ГРЕКОВ И ЭТРУСКОВ

Древние римляне познакомились с культурой греков примерно в III веке до н. э. А столетие спустя, покорив Грецию, римляне стали массово вывозить произведения искусства из греческих городов-полисов.

Под влиянием греческого искусства начало развиваться и римское

ЭЛЛИНИЗМ

Так называют период распространения греческой культуры в Средиземноморье и на Востоке после смерти Александра Македонского

ГДЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С АНТИЧНЫМ ИСКУССТВОМ

- Государственный Эрмитаж
- Британский музей
- Берлинское античное собрание
- Музей Гетти в Малибу

«Историческая наука многим обязана Помпеям... перед нашими глазами, как живая, предстала материальная культура Италии»
(З. Косидовский)

СУДЬБА ШЕДЕВРА МИРОНА

Оригинал «Дискобола» до нас не дошел, но существует множество его копий. Одна из лучших находится во дворце Массимо в Риме

КОЛЛЕКЦИИ ФАЮМСКИХ ПОРТРЕТОВ

- ГМИИ им. А. С. Пушкина (Москва)
- Лувр (Париж)
- Музей Метрополитен (Нью-Йорк)
- Британский музей (Лондон)

«...Образы, созданные греками, обнаруживают среди всех волнений страсти великую и твердую душу»
(И. Винкельман)

искусство. Римляне внесли свои дополнения в греческий архитектурный канон: у зданий появились арки и купола. Беря за образцы произведения скульптуры из завоеванной Греции, римляне создавали огромное множество их копий и подражаний: статуи и бюсты императоров и полководцев стояли буквально в каждом богатом доме.

Сохранились до нашего времени и некоторые уникальные произведения древнеримских скульпторов, например бронзовая конная статуя Марка Аврелия (II в. н. э.).

О римских фресках и мозаиках мы можем судить в основном по образцам, найденным при раскопках городов Помпеи и Геркуланум, полностью засыпанных пеплом во время извержения вулкана Везувий в 79 году н. э. Благодаря многометровой толще пепла очень хорошо сохранились улицы, дома и внутреннее убранство помещений.

Помпейские фрески высоко ценятся любителями античности, но многие их сюжеты и доныне представляют собой загадку. Например, фрески на стенах «Виллы Мистерий» изображают какое-то обрядовое действие, но что это за обряд и к какому культу он относится, ученым установить не удалось.

ФАЮМСКИЕ ПОРТРЕТЫ

Так называют погребальные портреты жителей Египта I–III веков н. э., выполненные с необыкновенным для своего времени мастерством и реализмом.

Греки и римляне, жившие в то время в Египте, переняли у древних египтян обычай бальзамирования мертвых и погребальные обряды, но посмертные маски заменили живописными портретами. Свое название фаюмские портреты получили от оазиса Фаюм, где они были найдены впервые — при раскопках в 1887 году.

Эти портреты писали с натуры, не приукрашивая внешность и сохраняя индивидуальность черт, и хранили дома. После смерти изображенного человека портрет обрезали по краям и вставляли в льняные бинты таким образом, чтобы он располагался точно над лицом покойного.

Самые яркие и выразительные образцы фаюмского портрета относятся к II веку н. э. В этот период их создавали в основном в технике энкаустики (от др.-греч. выжигание), то есть растопленными красками, которые изготавливались смешиванием пигмента и воска, на досках из ценных пород дерева.

К III веку н. э. художники почти полностью перешли на темпера (минеральные краски на водной основе), а портреты все чаще писались на полотне и становились все более условными, схематичными.

По мере распространения христианства на территории Египта погребальные портреты использовались все реже. Тем не менее искусство фаюмского портрета оказало колоссальное влияние на зарождающуюся иконопись.

Самые известные этрусские гробницы находятся в Орвието, Тарквинии, Кьюзи (Италия). Старейшие изображения датированы VI веком до н. э.

«Нам отказано в долгой жизни; оставим труды, которые докажут, что мы жили!»
(Плиний Старший)

ВЕЛИЧАЙШИЕ СКУЛЬПТОРЫ АНТИЧНОСТИ

- Мирон
- Поликлет
- Фидий
- Лисипп

Л. Альма-Тадема
«Фидий показывает фриз
Парфенона своим друзьям» (1868)

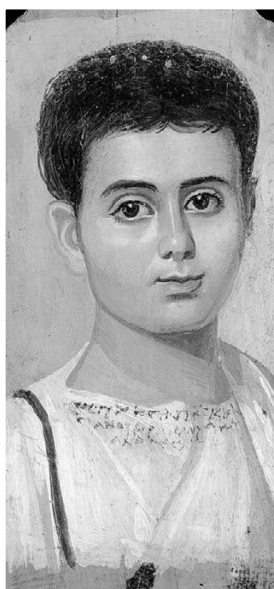

Римская копия
скульптуры
Мирона
«Дискобол»
(оригинал —
V в. до н. э.)

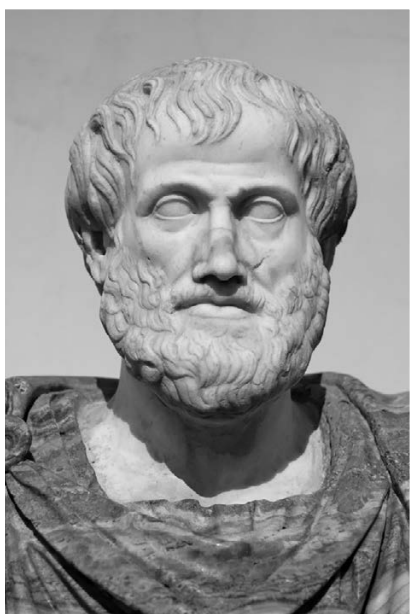
Роспись на греческой
вазе «Афина и Геракл»
(V в. до н. э.)

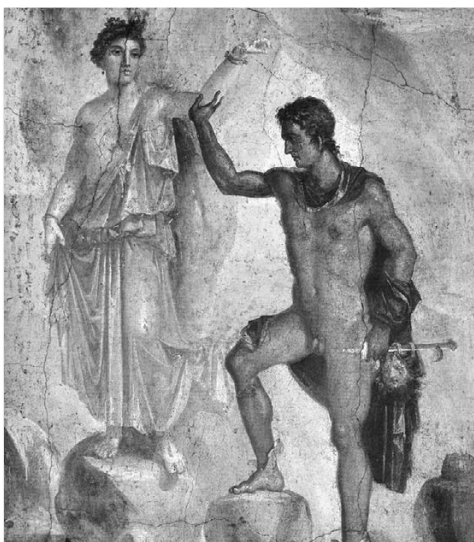
Тутанхамон на боевой колеснице.
Фрагмент росписи ларца (ок. 1333 г. до н. э.)

Фаюмский портрет
мальчика по имени
Евтихий (II в.)

Бюст Аристотеля. Римская копия работы
Лисиппа (оригинал – IV в. до н. э.)

Помпейская
фреска
«Персей и
Андромеда»
(I в. н. э.)

ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ: ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ

*Архитектура и скульптура Средних веков
были «Библией в камне»...
Живопись выражала те же библейские темы
в линии и цвете.
П. А. Сорокин*

В средневековом искусстве мы можем отметить двойственность: в нем сочетались бессилие перед лицом высших сил — и рыцарская тяга к подвигам, церковная строгость — и карнавальная разгул. Произведения искусства этой эпохи до сих пор поражают нас масштабом, виртуозностью исполнения и множеством вариантов их толкования.

Джотто
ди Бондоне
«Мадонна
Онъисанти»
(нач. XIV в.)

ХРИСТИАНСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ

Началом периода Средневековья считается крушение Западной Римской империи в конце V в. н. э. По поводу даты его завершения историки до сих пор не пришли к единому мнению: предлагают и год падения Константинополя (1453), и год открытия Америки Колумбом (1492)... Поэтому обычно Средневековьем называют эпоху между Античностью древних греков и римлян и Новым временем.

Искусство Средневековья — в основном религиозное по тематике. Оно пропитано христианским мироощущением и символикой. В Античности душа и тело человека воспринимались как две половины одного целого, а в средневековом искусстве они противопоставляются: на одном полюсе — всегда