

УДК 7.03(03)
ББК 85я2
Т19

Тараканова, Марина Владимировна.

Т19 История искусства. Большая энциклопедия / М. В. Тараканова. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 208 с. : ил. — (Большая энциклопедия увлечений).

ISBN 978-5-17-156939-6.

Эта большая энциклопедия расскажет об истории возникновения и развития мирового искусства с древнейших времен и до наших дней. Перед читателем развернется обширная ретроспектива художественных видов и жанров, направлений и стилей во всем многообразии их сходств и различий. Листая красочные страницы с уникальным авторским подбором иллюстраций, вы сможете насладиться красотой и величием произведений выдающихся мастеров разных эпох и стран. Цвет, линия и форма на ваших глазах будут сменять друг друга в стремлении определить наиболее впечатляющие визуальные образы, воплощающие гениальный замысел их создателей. А интересная информация и неожиданные факты расширят ваши знания и подарят свежий взгляд не только на шедевры живописи и графики, скульптуры и архитектуры, но и на некоторые из прекраснейших образцов фотографии, музыки, танца и декоративно-прикладного искусства.

**УДК 7.03(03)
ББК 85я2**

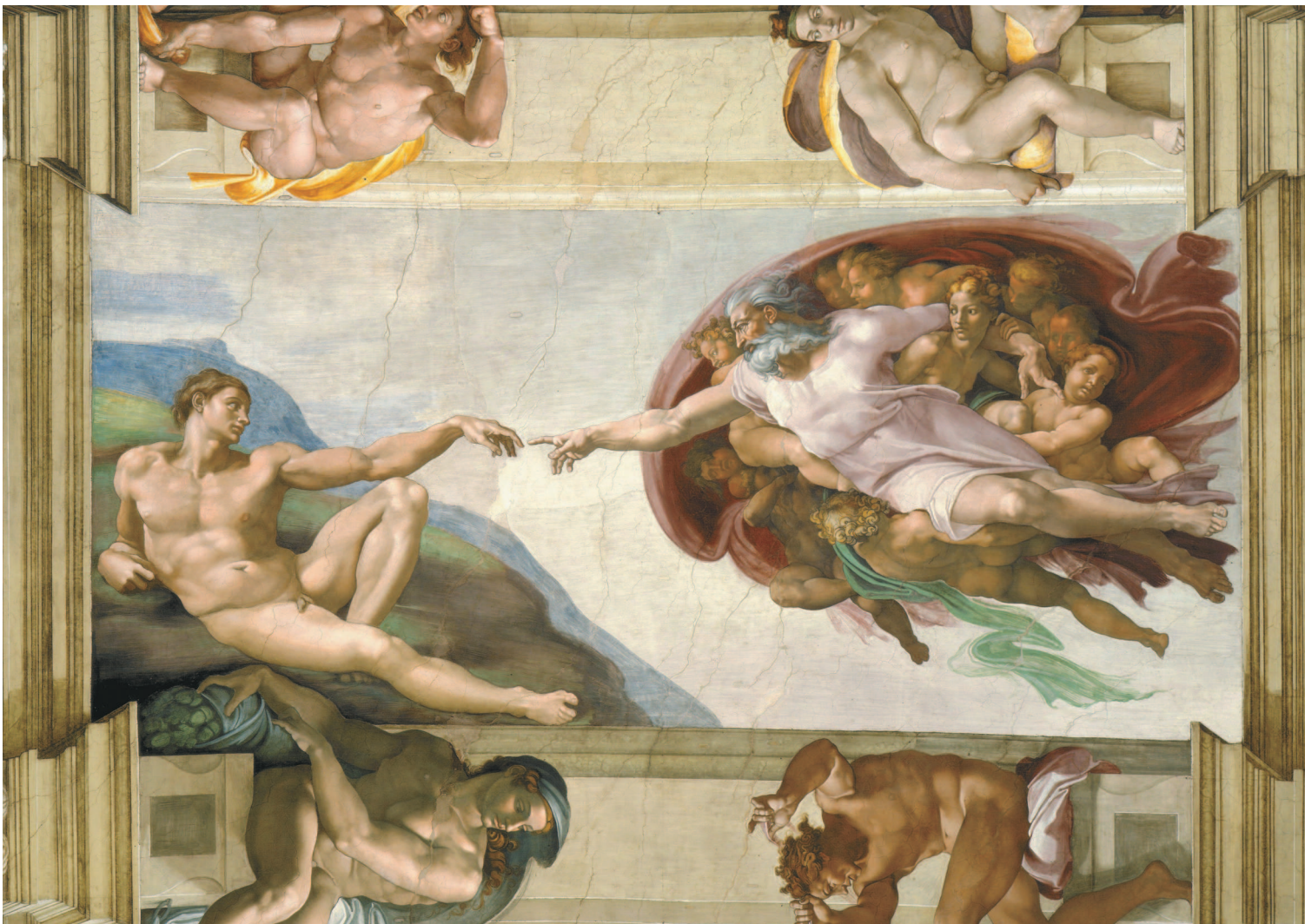
ISBN 978-5-17-156939-6

© Оформление, иллюстрации. ООО «Интеджер», 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024
В оформлении использованы материалы, предоставленные
Фотобанком Shutterstock, Inc., Shutterstock.com

Предисловие

Творцы, создавая свои шедевры, всегда стремились сделать человека и его жизнь прекраснее, благороднее и интереснее. Еще в доисторические времена были придуманы и освоены практически все известные виды искусства. Эстафету подхватили мастера древних цивилизаций и Античности, гении Средневековья и эпохи Возрождения. Развивая и совершенствуя достижения прошлых веков, они выражали надежды и чаяния своих современников, порою столь близкие и сегодняшнему зрителю. В сложных образах они передавали языком искусства все проявления жизни — драматические и радостные, торжественные и чувственные... Их поиски продолжили потомки в периоды Нового и Новейшего времени. Научный прогресс XIX—XXI вв. способствовал бурному развитию всех техник, форм, видов и приемов творчества. На наших глазах возникает новое искусство, отражающее мозаичную картину стремительно меняющегося мира.

В этом издании все виды искусства дополняют друг друга и раскрывают особенности художественных стилей, складывающихся в результате их взаимного влияния. Пестрая россыпь произведений разных направлений, представленная в исторической ретроспективе, выстраивается здесь в стройную систему, позволяющую понять истоки каждого из них. Так, в первобытных пещерных рисунках зародился чеканный древнеегипетский канон росписей, а из идей и знаний мастеров Ренессанса пришли к нам ныне привычные колоннады. Цвет, линия, объем сменяют друг друга в стремлении воплотить в визуальных формах самые яркие образы, которые рождает для нас фантазия творца.

[Микеланджело Буонарроти. Сотворение Адама. Около 1511 г.]

ВИДЫ ИСКУССТВА

Творение, вышедшее из рук мастера, становится произведением искусства, если в нем заключен художественный образ — отражение картины мира. Чтобы полнее оценить красоту шедевров, все их многообразие разделили на несколько видов. В этой книге представлены архитектура, скульптура, живопись и фрагментарно — произведения декоративно-прикладного искусства, музыка, танец и фотография.

\ АРХИТЕКТУРА

Стенами и сводами очерчивают объемы в реальном пространстве шедевры мирового зодчества. Произведения этого вида искусства отличаются соразмерностью, гармоничностью и цельностью впечатления.

Неповторимая игра объемов и линий, воплощенная в архитектурных формах Голубой мечети (начало XVII в., Стамбул, Турция), демонстрирует безграничные возможности этого вида искусства.

Ценители искусства на картине известного немецкого художника Иоганна Цоффани «Чарльз Таунли в своей скульптурной галерее», написанной в 1782 г., погружены в мир скульптуры.

\ СКУЛЬПТУРА

Гармоничные формы и объемы, изящный силуэт, выразительная игра света на поверхности считаются отличительными признаками шедевров скульптуры. Некогда вельможи наслаждались ими в особых кабинетах. А сегодня коллекции прекрасных скульптур стали частью музейных экспозиций.

ВАЖНО

Используя особые приемы, произведение каждого вида искусства рассказывает зрителям свою историю. Зрителю же нужно научиться прочесть и понять эти истории.

\ ЖИВОПИСЬ

Художник сохраняет для нас красоту и драматизм окружающего мира при помощи линий и красок. Нанося их на плоское пространство стены, листа или холста, он создает особую реальность, окрашенную личными переживаниями и отношением к ней.

Привычный мир живописца как в наши дни, так и на картине Адриана ван Остаде «Художник в своей мастерской» (1663 г.) — это свет из огромного окна, мольберт, краски, кисти, модели.

\ МУЗЫКА

Выразительные созвучия, мощные ритмы, завораживающие мелодии надолго остаются в памяти слушателей. Как и все прекрасное, их очень трудно забыть. А на страницах книги шедевры музыкального искусства предстают в виде красочно оформленных нотных рукописей или картин с изображением вдохновенных исполнителей.

Этот портрет Людвиг ван Бетховена кисти Карла Штилера (1820 г.) передает драматизм музыки композитора.

\ ТАНЕЦ

Мудрецы Древней Индии говорили: когда человеку не хватило слов, чтобы выразить красоту мира, он запел, а когда и песни оказалось недостаточно — возник танец. Пластичный образ здесь создается движениями человеческого тела.

Скульптурная группа «Сардана». Это традиционный танец Каталонии, в котором участники собираются в круг и держатся за руки. Кальелья, Испания. 19 мая 2011 г.

© Lars Fortuin / Shutterstock.com

\ ФОТОГРАФИЯ

Искусством останавливать мгновение называют фотографию. В наши дни легко сделать снимок, но создать художественное произведение позволят способы композиционного построения кадра, контрасты света и тени и другие приемы.

Эдвард Стайхен. Портрет мисс Элси Венкард. 1925 г. Благодаря искусству одного из знаменитых фотографов XX в. хрупкая фигура девушки уподобляется стебельку ландыша, букет которых лежит у нее на коленях.

Исторический жанр

Этот жанр издавна считался самым важным во всех видах искусства, ведь он сохраняет свидетельства о знаменательных событиях в жизни народов. Для их описания используются величественные формы, выразительная динамика и драматизм сюжета.

\ ВЕЛИКИЕ ИДЕИ НА ПРИМЕРЕ СОБЫТИЙ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ

Свои впечатления о современных исторических событиях художники порой передают при помощи сюжетов из древней истории. Такова картина Жака-Луи Давида «Клятва Горациев». Живописными средствами стиля классицизма мастер отражает патриотические настроения предреволюционной Франции, используя драматический эпизод из истории Древнего Рима.

Жак-Луи Давид.
Клятва Горациев.
1784—1785 гг.

Ян Матейко. Станчик. 1862 г.

\ «СТАНЧИК» — ОТ ПОБЕДЫ К ТРАГЕДИИ

Резкий контраст между на первый взгляд незатейливым сюжетом и глубоким смыслом картины усиливается драматизмом красок живописного повествования. Таково полотно «Станчик» выдающегося польского мастера батальных и исторических сцен 2-й половины XIX в. Яна Матейко.

На залитом красно-коричневыми тонами полотне изображен печальный шут, ускользнувший с беззаботного праздника. Тяжесть его раздумий вызвана письмом о грандиозном поражении армии, предшествующую победу которой празднуют на балу.

К СВЕДЕНИЮ

Любям нравится рассказывать истории о своих победах. Уже в первобытных наскальных росписях, на древнеегипетских рельефах и древнеримских фресках встречаются сцены, изображающие сражения, путешествия и другие события, важные для их создателей.

\ В НАЗИДАНИЕ ПОТОМКАМ

К великим свершениям призывает князя Дмитрия Пожарского гражданин Козьма Минин с украшенного бронзовыми рельефами гранитного постамена первого значительного скульптурного памятника Москвы. Созданный русским ваятелем Иваном Мартосом, монумент выполнен в русском стиле классицизма и посвящен героям Отечества.

Иван Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. 1818 г.

\ ХРАМ СПАСА НА КРОВИ — ИСТОРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ

Трагическому событию посвящен православный храм-памятник Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Девятиглавая, 81 м в высоту, живописная церковь высятся на месте, где 1 марта 1881 г. в результате покушения был смертельно ранен император Александр II. Возведенная по проекту архитектора Альфреда Парланда в русском стиле, она стала символом уходящей эпохи.

Альфред Парланд. Храм-памятник Спаса на Крови. 1883—1907 гг.

\ В РОМАНТИЧЕСКОМ ПОРЫВЕ

Знаменитый шедевр — картину «Свобода, ведущая народ» — известный французский живописец и график Эжен Делакруа создал во время сражений в революционном Париже. Написанное в стиле романтизма, живыми динамичными мазками, полотно символизирует единство французского народа и напоминает о неизбежности жертв во имя величайшего достоинства человечества.

Восставших ведет к победе аллегорическая фигура античной богини, вздымающей знамя Республики.

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830 г.

Религиозный жанр

Стремление воззвать к высшим силам с древних времен обрело художественное выражение. В этом суть искусства, связанного с религией и верой. Произведения этого жанра, наполняя установленные традициями формы глубоким содержанием, производят неизгладимое впечатление, заставляя задуматься о вечном.

\ ПО СТРОГИМ КАНОНАМ

На стенах христианских храмов традиционно размещались изображения Бога и святых, к которым верующие возносили молитвы. Эти изображения создавались по канонам — закрепленным правилам написания обликов. Строгий печальный образ Иисуса Христа из храма Айя-София в Стамбуле при полном соответствии канону сохраняет выразительные индивидуальные черты.

ВАЖНО

Произведения искусства религиозного жанра нельзя считать простыми иллюстрациями к священным текстам. Они содержат глубокий философский смысл и отражают представления об устройстве мироздания, сложившиеся за десятки столетий.

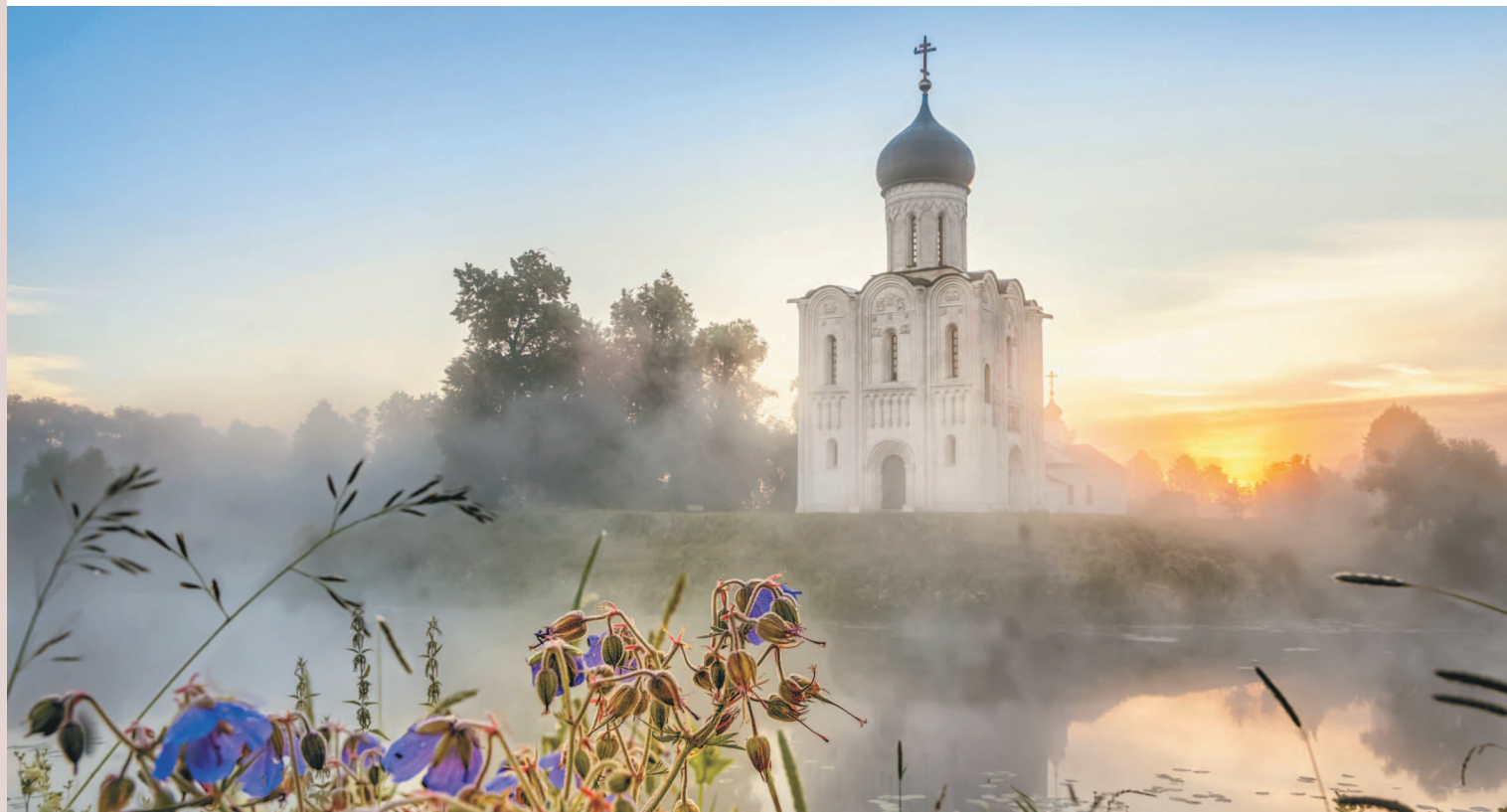
Артель Андрея Боголюбского.
Церковь Покрова на Нерли. XII в.

\ СИЛА ОБЩЕЙ МОЛИТВЫ

В глубокой древности храм образно называли кораблем, который во время молитвы уносит верующих на небеса. Его стены, кровли, своды, внутреннее убранство полны сложных богословских знаков и символов, получивших визуальное воплощение.

Деисус. Фрагмент мозаики.
Айя-София. Около 1261 г.

© Anatoliy Kosolapov / Shutterstock.com

\ ВЫСШИЕ СИЛЫ В РЕАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Изображения высших сил получили воплощение и в объемных формах скульптуры. До Нового времени такие фигуры, помещаемые в церкви или в домах прихожан, имели яркую раскраску.

В северных областях Центральной России была распространена традиция создания раскрашенных деревянных скульптур, представлявших Христа и ангелов. В этих фигурках православный канон изображений опирался на народные традиции.

*Зал деревянной скульптуры
Пермской художественной галереи.
Пермь, Россия. 26 марта 2017 г.*

\ ВЫСОКАЯ ДУХОВНОСТЬ

Начиная с эпохи Возрождения свое преклонение перед Божественным живописцы западноевропейской традиции выражали в трогательных лирических композициях. Такие изображения пронизаны искренним религиозным чувством благодарности жертве Христа и разделению скорби Мадонны перед неизбежностью грядущего.

*Сандро Боттичелли. Мадонна с Младенцем
и юным Иоанном Крестителем.
Около 1470—1475 гг.*

\ ЗОЛОТОЙ ФОНД МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Первыми исполнителями христианских песнопений были монахи. Сборники музыкальных произведений для них украшали изящные миниатюры. Религиозные песнопения составляют золотой фонд шедевров музыкального искусства. Знаменитая «Аве Мария» Франца Шуберта или трагический «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта заставляют замирать сердца многих поколений слушателей.

*Неизвестный мастер. Часослов.
Миниатюра. Около 1450 г.*

Портретный жанр

Слово «портрет» произошло от французского «воспроизводить что-либо черта в черту». Но кроме внешнего сходства с моделью, здесь требуется и передача внутреннего состояния. Лица со старых полотен будто вступают в молчаливый диалог со зрителем, по воле художника раскрывая тайны выдающихся личностей и неумолимого времени.

К СВЕДЕНИЮ

В настоящее время существуют самые разные классификации портрета. Перечислим лишь некоторые из них: автопортрет, групповой портрет, военный портрет, парадный портрет, исторический портрет, конный портрет, тронный портрет, семейный портрет, шарж.

\ КОМПОЗИЦИЯ — ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ПОРТРЕТА

Виды изображения людей: оглавное, оплечное, погрудное или в полный рост — называют композицией портрета. Выбором композиции художник подчеркивает главную идею своей работы. Например, портретом «в рост» он привлекает внимание к величию императора, возвышающегося над целым миром в образе языческого бога — повелителя стихий.

*Антонио Родригес.
Портрет последнего
императора ацтеков
Монтесумы II.
Около 1680 г.*

\ «КОРОЛЬ-СОЛНЦЕ» В ОБРАЗЕ СОРАТНИКА

Энергичный 23-летний юноша в старинном костюме на этом портрете — король Франции Людовик XIV, знаменитый «король-солнце». Однако кисть представителя раннего классицизма Шарля Лебрена сохранила образ молодого повелителя как «первого среди равных». Таким этот король был среди единомышленников, стремительно взлетая на коня или метеором проносясь по еще пахнущим краской залам строящегося Версальского дворца.

*Шарль Лебрен.
Портрет Луи XIV,
короля Франции.
Около 1662 г.*

\ СКУЛЬПТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Такие портреты часто высекали из драгоценного мрамора, придающего изображению особое сияние. Начиная с Нового времени, их перестали раскрашивать, напоминая просвещенному зрителю о традициях римского портрета, стремившегося выразить идею «прославлен в веках». Сложный, переменчивый облик решительного и деловитого Шарля Лебрена, первого живописца короля Франции, выступает из игры бликов и мягкой глубины теней реального объемного изображения.

*Антуан Кузевокс. Бюст
Шарля Лебрена, первого
художника короля. 1679 г.*

\ СТАРИННЫЕ ФОТОГРАФИИ

Лирический образ гениального композитора Фредерика Шопена сохранила для потомков старинная фотография. Из первых таких изображений, появившихся в XIX в., особенно известны металлические пластинки, покрытые амальгамой, — дагерротипы. Они напоминают отражение в зеркале, поэтому такие снимки называли «зеркалом с памятью».

*Фотография Луи-Огюста
Биссона. Портрет
Фредерика Шопена.
Около 1849 г.*

*Джузеппе Арчимбольдо.
Портрет императора
Рудольфа II
в образе Вертумна.
Около 1590 г.*

Пейзажный жанр

Изображения природы, или пейзажи, напоминают окна в воображаемый мир. Здесь каждое нарисованное дерево, волна, архитектурная деталь исполнены глубокого смысла. Художники пейзажного жанра рассказывают свои истории при помощи построения перспективы, передачи световоздушной среды и переменчивых оттенков, продуманной расстановки акцентов.

К СВЕДЕНИЮ

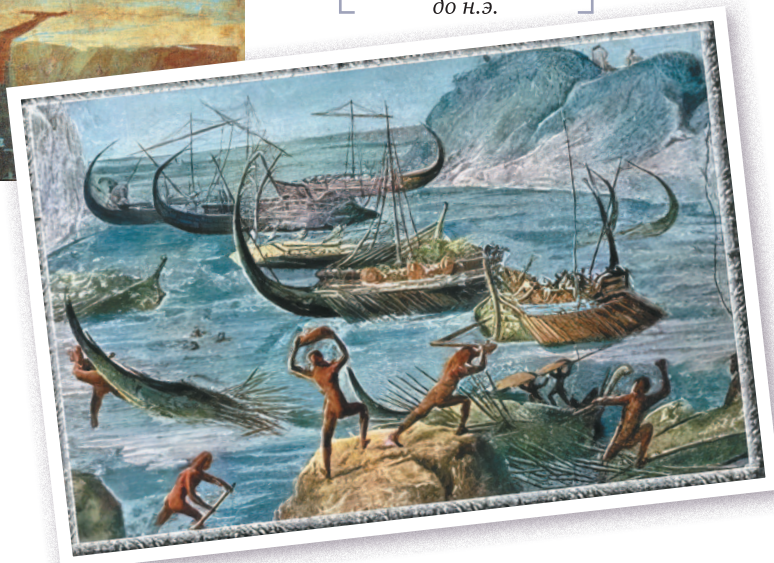
Как и портретный, пейзажный жанр насчитывает несколько видов. Это деревенский и городской, природный, морской и даже футуристический. В пейзажном же жанре работали многие художники, не зря он считается самым популярным.

Пейзажная фреска из храма Исиды. Помпеи. I в.

Морская батальная сцена. Римская стенная роспись. I в. до н.э.

\ СКРЫТЫЙ СМЫСЛ

Первобытного человека пейзаж не интересовал — он в нем жил. Рисовать природу люди стали, только переселившись в городские дома. Под кистью возникали призрачные дали, куда приятно было отправиться в воображении. На стенах «вырастали» сады, «воздвигались» города, появлялись прославленные виды.

\ В ОДНОЙ СВЯЗКЕ: ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Стремление передать единение природы и человека привело к включению в пейзажи фигурок. Такие детали изображения называют стаффажем. Они позволяют оценить масштаб творений природы и по виду героев, мирно пасущимся животным или сражающимся группам людей точнее понять основную мысль. В эпоху Возрождения одним из первых этот прием стал использовать фламандец Иоахим Патинир.

Иоахим Патинир. Переправа через Стикс.
Около 1520—1524 гг.

\ ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА В АКВАРЕЛИ

Восхищение могуществом природы нашло отражение в пейзажах. Вспышки света и мрачная тяжесть туч, зеркальные отблески вод и громады высящихся над ними гор передают впечатление от созерцания буйства стихии. Такова акварель Тернера, запечатлевшая извержение Везувия. Художник вместил на небольшой лист детали, которые усилили грандиозность события.

Уильям Тернер. Извержение Везувия.
Около 1817 г.

\ ГОРОДСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ВАН ГОГА

К началу Нового времени, когда основные жанры искусства сложились в стройную систему, городские пейзажи называли ведутами. Они передавали торжественную гармонию старинных набережных и площадей. Со временем точные архитектурные зарисовки уступили место так называемым пейзажам настроения, в которых художники отражали общее впечатление от увиденного.

Оттенки сине-фиолетового и пронзительно желтого, холодные пятна звезд и теплые прямоугольники окон — игра контрастов цвета и перспективных сокращений на картине Ван Гога превращает маленькую террасу кафе на узкой улочке в драматичную сцену.

Винсент Ван Гог.
Терраса кафе ночью.
1888 г.

Натюрморт

Изображения предметов французы называли словом «натюрморт», или «мертвая природа», имея в виду популярные некогда «охотничьи картины» с битой птицей или иными трофеями. В других европейских языках этот жанр именуют «тихая жизнь». Живописцы умело объединяют неодушевленные предметы в целостные композиции, придавая их сочетаниям самые загадочные значения.

К СВЕДЕНИЮ

Полотна, выполненные в жанре натюрморт, несмотря на столь мрачный перевод этого слова, зачастую вдохновляют зрителя видеть новые краски жизни, восхищаться ими, заставляют найти прекрасное в казалось бы обыденных вещах.

\ СМЫСЛ ЖИЗНИ В НАТЮРМОРТАХ ЛУИСА МЕЛЕНДЕСА

В виде красочного сосуда, хранить и наполнять который каждый волен сам, представляет жизнь испанский живописец Луис Мелендес. Такого рода картины получили название «бодегонес». В обеденных залах дворцов они напоминали о прохладной полутьме харчевен — бодег, столь притягательных в летний полдень. Желтоватый пикантный сыр подчеркивает упругий блеск нежно-алых оттенков черешни — щедрое лето в разгаре, самое время насладиться его дарами.

[Луис Мелендес.
Бодегон с черешней. Около 1760 г.]

[Франсиско де Сурбаран.
Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой. 1633 г.]

\ ЗАМЫСЕЛ ХУДОЖНИКА

Мастера натюрморта не ограничивались любованием красотой земных плодов. Яркий цвет фруктов, блеск посуды доставляют глазу истинное удовольствие, однако за простыми предметами скрыт глубокий смысл. Свежие краски картины Франсиско де Сурбарана почти ощутимо передают бугристую грубость и горьковатый аромат лимонов, нежность цветков и плодов апельсина и бархатистость лепестков розы на сияющей чистотой тарелке. Но главным для живописца и его современников был скрытый в этих предметах и их сочетании образ Троицы и напоминание о Деве Марии.

\ ВАНИТАС, ИЛИ БРЕННОСТЬ БЫТИЯ

Натюрморт может напомнить о скоротечности жизни. Такие картины носят название «ванитас», от латинского «суета, бренность». Особо популярны они были на сломе эпох, в XVI—XVII вв. В композицию часто входило изображение человеческого черепа как символа бренности бытия.

Выхватывая угасающим лучом света из подступающей тьмы пустой бокал, потухшую свечу, недочитанную книгу, рукоять навеки оставленного меча, нидерландский живописец Хармен Стенвейк напоминает о необходимости ценить каждое мгновение бытия.

Хармен Стенвейк. Ванитас.
Около 1640 г.

\ ЗНАМЕНИТЫЙ НАТЮРМОРТ ВАН ГОГА

Знаменитую серию натюрмортов с подсолнухами Винсент Ван Гог создал в радостном ожидании приезда своего коллеги Поля Гогена. Их искрящийся цвет будто вобрал все солнце юга. Условная плоскостность фона контрастирует со светлым бликом на боку простого глиняного сосуда. Это привлекает внимание к подписи художника на своеобразной «приветственной открытке».

Винсент Ван Гог.
Ваза с подсолнухами. 1888 г.

\ НАТЮРМОРТ В ФОТОГРАФИИ: НОВЫЕ ИГРЫ

Натюрморты популярны и в фотографии, которая идет рука об руку с компьютерной графикой. Современное программное обеспечение предоставляет множество инструментов для получения изображений. Для создания этого синтетического натюрморта, произведения «цифрового искусства», Жиль Тран использовал программу POV-Ray 3.6 и метод Radiosity. Стаканы и кувшин были смоделированы в Rhino, а игральные кости — в Cinema 4D.

Жиль Тран. Стаканы, кувшин,
пепельница и игральные
кости. Около 2004 г.

Анималистический жанр

Изображения зверей во всей их красе и силе появились еще на сводах пещер каменного века. Египетские боги на стенах древних гробниц и храмов обретали узнаваемые черты животных. Так постепенно, за десятки тысячелетий, в искусстве сложился особый жанр.

Бизон. Пещера Альтамира.
Около 34 тыс. до н.э.

\ «ПТИЧИЙ РАФАЭЛЬ»

Анимализм, от латинского слова «животное», требует от художника особого терпения, зоркого глаза и огромной любви к нашим соседям по планете. Нидерландского художника Мельхиора де Хондекутера называли «Птичьим Рафаэлем» за большие полотна с виртуозно изображенными экзотическими птицами.

Мельхиор де Хондекутер.
Пеликан и другие птицы
у пруда. Около 1680 г.

\ ЯЗЫК ЭМОЦИЙ

Изображения братьев наших меньших, их образы позволяют передать особые эмоции, которые гораздо сложнее выразить при помощи человеческих фигур. На маленькой деревянной доске Геррит Доу детально, вплоть до каждой шерстинки, изобразил чистенького тощего щенка, задремавшего под глиняным боком кувшина с надколотой крышкой. Судя по небольшой вязанке хвороста для растопки очага и потертой корзине, щенка не ожидает сытный обед. Но оставленная хозяином-бедняком уличная обувь остается под надежной охраной.

Геррит Доу. Спящая собака. 1650 г.

