

Анастасия Четверикова

ИСКУССТВО ДЛЯ ПАЦА_НЧИКОВ

По полочкам

Издательство АСТ
Москва

УДК 7.01(075.4)

ББК 8я7

Ч-52

В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии, фотографии, распространяемые по лицензии Creative Commons. Также в оформлении издания использованы иллюстрации из архива Shutterstock.

Художественное оформление *Анны Кузьминой*

Данное издание рекомендовано Департаментом социально-культурной деятельности и сценических искусств Московского городского педагогического университета в качестве учебного издания для обучения по специальностям: «Социально-культурная деятельность» (шифр специальности — 51.03.03), «Педагогическое образование» (шифр специальности — 44.04.01), «Актёрское искусство» (шифр специальности — 52.05.01).

Четверикова, Анастасия Валерьевна

Ч-52 Искусство для пацанчиков. По полочкам / А. Четверикова. — Москва : Издательство АСТ, 2021. — 256 с. : ил. — (История и наука Рунета. Лекции)

ISBN 978-5-17-117441-5

Искусство похоже на сыр или вино — чтобы его понять, нужно им «наестся». Если вы всю жизнь пили только крымские сладкие вина и ели пошехонский сыр, а потом друзья привезли вам ароматный сыр с плесенью и бутылку испанского «Рибера-дель-Дуэро», вы, скорее всего, начнёте плеваться, говоря: «Что за гадость эти ваши деликатесы!» То же и с искусством — как только вы начнете насматриваться или наслушиваться классическим искусством, вас всё больше будет привлекать что-то авангардное или современное.

Книга «Искусство для пацанчиков. По полочкам» — это отличное начало для знакомства с историей искусства, как зарубежного, так и отечественного, не ограниченного одним только жанром. Тут собрано всё, что называется искусством: скульптура и архитектура, живопись и музыка. Вы «отведаете» избранные произведения от первобытности до XX века и разогреете свой аппетит для новых томов. Книга написана по мотивам популярного одноименного подкаста, но это не просто расшифровка уже вышедших эпизодов — помимо текста, написанного простым языком, тут вы найдете QR-коды на фильмы, сериалы, музыку, дополнительные материалы и иллюстрации, которые помогут быть в теме, а также огромное количество интересных фактов — их можно использовать на квизах, в интеллектуальной беседе или разговорах об искусстве с коллегами, друзьями и даже детьми. Каждая глава — небольшое арт-расследование, дающее возможность увлеченно читать о произведении или авторе, как если бы вы читали детектив.

УДК 7.01(075.4)

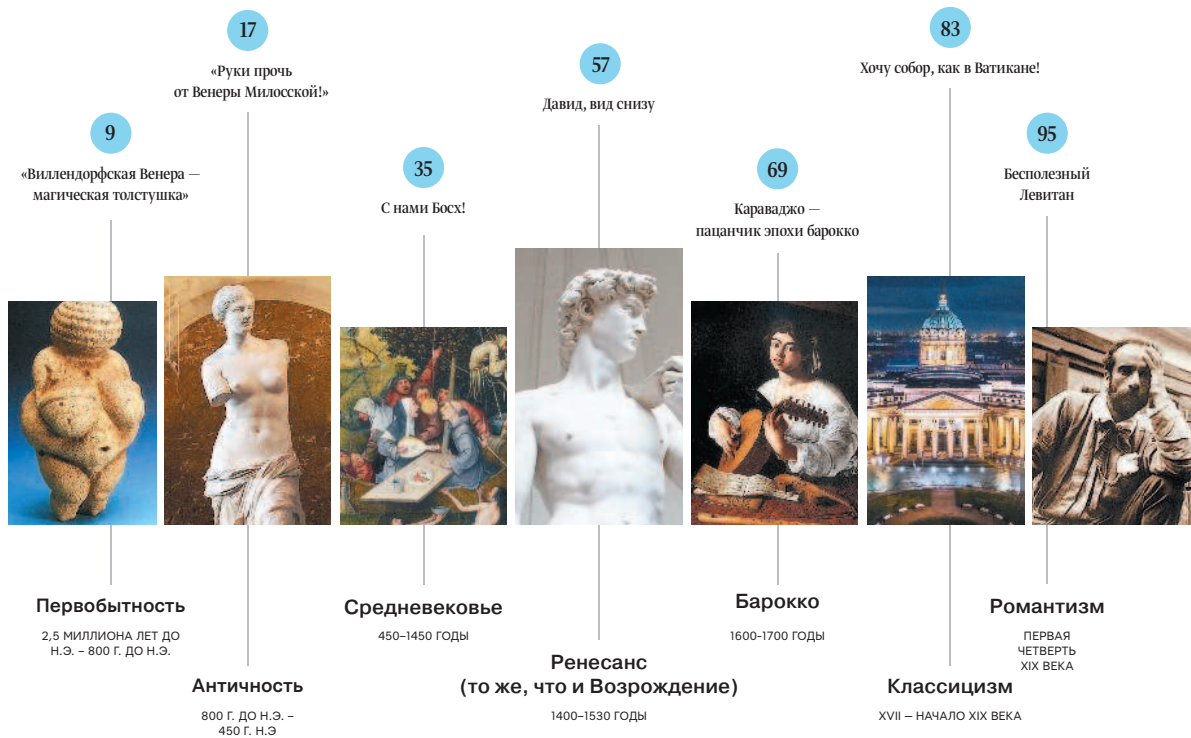
ББК 8я7

ISBN 978-5-17-117441-5

© А. Четверикова, текст, 2021
© Издательство АСТ, 2021

Барокко, Романтизм, Абстракционизм, Античность... ААААААА!
Да как простой пацанчик вообще это может всё запомнить?
Выдох-выдох! Спокойно! Щас всё будет!
Зырь табличку и не кипешуй.

105

Клод Моне:
«Я куплю себе дом
у пруда
в Живерни»

119

Уши Ван Гога

Постимпрессионизм

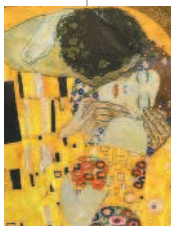
XX ВЕК

Импрессионизм

ПОСЛЕДНЯЯ
ТРЕТЬ XIX –
НАЧАЛО
XX ВЕКА

147

Неприличный
Климт

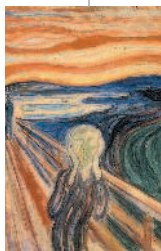

Модерн

КОНЕЦ XIX –
НАЧАЛО
XX ВЕКА

165

Спокойно, это всего лишь
«Крик»

Экспрессионизм

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
XX ВЕКА

185

«Чёрный квадрат, ты чё такой
чёрный?»

Абстракционизм

НАЧАЛО XX ВЕКА

199

«Эй, Дали,
который час?»

Сюрреализм

1920–1960 ГОДЫ

223

Энди Уорхол.
Иногда банан —
это просто банан

Поп-арт

С НАЧАЛА 1950-х

Всем привет!

Меня зовут Настя Четверикова. Я культуролог, музыковед, педагог, лектор, а ещё автор и ведущая популярного подкаста «Искусство для пацанчиков». Я придумала этот подкаст для тех, кто считает, что искусство — это «не про меня», к тому же скучно и сложно. Искусство — это для всех! Спорнём?

КТО ТАКИЕ ПАЦАНЧИКИ? И НЕ ХАМСТВО ЛИ ТАКИМ ЯЗЫКОМ ГОВОРИТЬ О ВЫСОКОМ?

Пацанчиками я называю всех вне зависимости от гендера или рода занятий. Пацанчики — это мы с вами, те, кто давно мечтал прочесть об искусстве простым языком без заумных фраз и искусствоведческой нудятины. Если вам непривычно читать о высоком простым пацанским языком — возможно, это не ваша книга. Пойдите к полке с книгами про искусство и возьмите другую. Каждый день я получаю отзывы от простых пацанчиков, которые увлеклись искусством и поменяли своё мнение о нём. Вот только несколько из них:

«Ещё со школьных времён тяготел к произведениям искусства, но каждый раз отталкивал и, возможно, даже отпугивал тот высокий тон, с которым принято обсуждать данную тематику, что значительно превышало порог входа для «новичка» в данном деле. Но Ваш подкаст с лёгкостью поборол данную проблему и довольно просто, но со вкусом прививает любовь к великому в народных массах»

Дмитрий

«Искусство для пацанчиков — это что-то невероятное. Каждый эпизод — это такое удовольствие. Переслушиваю один по несколько раз, а потом ещё стараюсь что-то прочитать в интернете»

Мария

«Я без шуток считаю себя пацанчиком. Работаю на заводе и никогда не думал, что смогу разобраться в искусстве, хотя в музеях бывал и мне нра-

вилось. Дочь подсадила на Ваш подкаст и это оказалось интересно, к тому же появились общие темы с ней»

Владимир

«Спасибо Вам! Для школьницы, имеющей один час предмета МХК (и то не всегда), но желающей знать немного больше, Ваш подкаст и правда спасение»

Надя

И всё это не для того, чтобы похвастать перед вами, а чтобы рассказать, что за книгу вы держите в руках.

ЧТО У МЕНЯ В РУКАХ?

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В КНИГЕ?

«Искусство для пацанчиков» — не просто расшифровка подкастов, доступных на крупных платформах. Это избранное из истории искусства, которое поможет влюбиться в него, пробудит желание поспорить и расширит кругозор. Я всегда говорю, что искусство похоже на сыр или вино, чтобы его понять — нужно наесться. Вот если вы всю жизнь пили только крымские сладкие вина и ели пошехонский сыр (кстати, ни против первого, ни против второго я ничего не имею), а потом вам друзья привезли ароматный сыр с плесенью и бутылку испанского Рибера-дель-Дуэро, вы, скорее всего, начнете плевать, говоря: «Что за гадость эти ваши деликатесы!» То же и с искусством — как только ты начинаешь насматриваться или наслушиваться классическим искусством, тебя всё больше и больше тянет посмотреть что-то из авангардного или современного. В этой книге, мы попробуем отведать только самые базовые произведения и разогреем свой аппетит для новых томов.

Помимо текста, написанного простым языком, тут вы встретите и QR-коды на фильмы, сериалы, музыку и дополнительные материалы, иллюстрации, которые помогут, не заглядывая в интернет-поисковик, быть в теме, а также огромное количество интересных фактов, которые вы сможете использовать в интеллектуальной беседе, на квизах, для собственного развития или разговоров об искусстве с коллегами, друзьями и даже детьми.

ЧТО ЗА СТРАННОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ?

Это не оглавление — это шпаргалка! Преподавая, я столкнулась с проблемой — и у студентов, и у взрослых происходит большая путаница в голове, когда дело касается искусства! Все «измы», эпохи и имена смешаны и не дают возможности чётко понять, что за чем шло. Поэтому, открыв оглавление, вы увидите отличную шпаргалку по истории искусства с примерами в виде глав. Каждая написана в стиле арт-расследования, что даёт возможность не скучно читать о произведении или авторе, а увлеченно, как если бы вы читали детектив.

ОТКУДА В ТЕБЕ ПАЦАНСКОЕ?

Это один из самых частых вопросов, которые мне задают на интервью и в беседе. Я родилась в закрытом военном городке Мурманск-60, куда мама с отцом уехали по распределению. С 2,5 лет меня учили музыке и игре на фортепиано, в четыре года уже были концерты, но Моцарта из меня так и не вышло. А в семь лет мы переехали на родину моих родителей в Вятку. Всю школу я прошла в маленьком посёлке городского типа Оричи. Там-то и началась моя пацанская жизнь, пацанчиком я, конечно же, не стала, но всё, что я знаю о простых ребятах, их речи и их сознании — оттуда. Знаете, у меня была энциклопедия по искусству, и каждый день я смотрела на её страницы, думая, что когда-нибудь я попаду во Флоренцию и увижу Давида Микеланджело, а потом в Барселоне посмотрю на Саграда Фамилия, а в Лувре встречу с Джокондой. И вот я закончила московскую аспирантуру и попала во Флоренцию, стою около «Венеры» Боттичелли и плачу навзрыд, потому что все мои мечты из той самой энциклопедии, которая помогла мне прожить школьные годы в маленьком посёлке, сбылись. И мне бы очень хотелось, чтобы пацанчики смогли тоже прикоснуться к прекрасному на этих страницах, и не испугались бы встречи с этим прекрасным и расширили бы свои горизонты, где бы они не жили и чем бы ни занимались. Чего вам всем и желаю.

Вы всегда можете найти меня в соц.сетях по нику Nastya4СНЕ и спросить о том, что заинтересовало.

Что касается подкаста, то его можно послушать, пройдя по этой ссылке

Глава 1

«ВИЛЛЕНДОРФСКАЯ ВЕНЕРА — МАГИЧЕСКАЯ ТОЛСТУШКА»

В пилотной серии знаменитого сериала «Молодой папа» Паоло Соррентино на 16-й минуте кардинал Вайоло исповедуется:

— У меня греховные помыслы, — говорит он.

— О ком? — спрашивает исповедник.

— О Венере Виллендорфской.

— Кто это?

— Статуэтка времен палеолита из папской библиотеки. Ей 25 тысяч лет.

— Грязные геронтофилические помыслы о статуэтке, — констатирует исповедник, а после вопрошает: — Какую же епитимью за это наложить?

С тех самых пор, как какой-то первобытный мастер вырезал Венеру Виллендорфскую, по сути, всю состоящую из огромных сисек, живота и попы, художники творят «обнажённое» искусство, и каждая эпоха накладывает на него епитимью, руки или ещё что похуже типа надписи censored и черных инстаквадратиков на причинные места.

Отчего такая несправедливость? И виновата ли Венера или другие обнажённые произведения искусства в наших «грешных» помыслах? Попробуем разобраться.

Неизвестный автор. Венера Виллендорфская. 25-е тысячелетие до н.э. и около 28-го тысячелетия до н.э. Известняк. Высота около 11 см. Музей естествознания, Вена

Кстати, саму Венеру Виллендорфскую в декабре 2017 года, когда её фотки выложила на фб итальянская художница Лаура Гианда, заблокировали за непристойность :) Правда, позже «Цукербук» принес публичные извинения.

По традиции подкаста «Искусство для пацанчиков» начну рассказ о статуэтке-толстушке с конца, а именно с её современного воплощения.

Оговорюсь, что статуэтку нашли уже после того, как сотни художников изобразили в шедеврах скульптуры и живописи образ греко-римской богини любви Афродиты-Венеры.

Вот, например, «Венера Урбинская» кисти Тициана 1538 года.

Тициан Вечеллио. Венера Урбинская. 1538 год. Холст, масло. 119 × 165 см.
Галерея Уффици, Флоренция

«Вот вы входите [в галерею Уффици] и направляетесь к малой галерее „Трибуна“ — наиболее посещаемой во всем мире — и видите на стене самую греховную, самую развратную, самую неприличную картину, какую знает мир, — „Венеру“ Тициана. И дело даже не в том, что богиня голая

разлеглась на кровати, — нет, все дело в положении одной её руки. Воображаю, какой поднялся бы вопль, если бы я осмелился описать её позу, — а между тем Венера лежит в этой позе, в чём мать родила, и каждый, кому не лень, может пожирать её глазами, — и она вправе так лежать, ибо это — произведение искусства, а у искусства свои привилегии», — понимающе написал автор «Тома Сойера» Марк Твен в конце XIX века.

Несмотря на то что Венера Тициана и Виллендорфская толстушка не особо похожи, их обеих, а также многих их коллег-Венер сопровождает слава не только красавиц, но и развратниц, само собой. Если бы у Венер в искусстве был свой профсоюз, то гимном их была бы песня Venus группы Shocking Blue, собственно, им, Венерочкам, она и посвящена. Включите её и попробуйте продолжить чтение главы под эту музычку. Легендарный хит с припевом «she's got it» пусть намекает на то, что «она (Венера) крута», надеюсь, после прочтения этой главы в этом сомнений не останется.

Кстати, нидерландец Робби ван Леувен из Shocking Blue, как известно, спёр этот первоначально кантрийный хит, который раньше назывался «О! Сюзанна», и спасибо ему от лица всех присутствующих тут Венер и поклонников этой песни. *«Мир и так достаточно сложная штука. Я считаю, что со сложностями нужно бороться с помощью простых вещей, иначе все станет ещё запутаннее!»* — говорит Робби ван Леувен, ох, как же он прав.

Присоединимся к музыканту и поборемся за видимую простоту, вдохновляющую уже, ОМГ, почти 30 000 лет деятелей изобразительного искусства, музыкантов и всех уважающих красоту панчиков!

Одного из самых дорогих на сегодня художников планеты, Джеффа Кунса, например, вместительные формы Венеры Виллендорфской вдохновили сделать держатель для бутылки модного шампанского Dom Pérignon Rosé Vintage в виде легендарной статуэтки.

Джефф Кунс. The Balloon Venus для Dom Pérignon.
2013 год. Полиуретановая смола. 61.9 x 32.4 x 35.2 см

Джефф Кунс. Balloon dog. 2014 год. Зеркально отполированная нержавеющая сталь с цветным покрытием. 307,3 × 363,2 × 114,3 см

Художник зажал бутылку то ли между её ляжек, то ли между грудями, в любом случае, это очень по-кунсовски.

Он, кстати, никогда не отрицал, что работает не на эпатаж, а чтобы вызвать конкретные эмоции:

«Мне уже 61 (уже 64 на 2020 год. — Н.Ч.) год, а я по-прежнему люблю игрушки! Вам это кажется странным? Уверен, что многие взрослые не прочь поиграть, ведь за мои пластиковые объекты и разноцветные стекляшки они выкладывают миллионы! Почему я делаю надувных зайцев и больших кукол? (Огромные фигуры, как будто надутые из шариков, — его фишка. — Н.Ч.). Они позволяют быть понятным большому числу людей, с которыми мне хочется общаться. Секрет успеха — работа с сильными эмоциями, а они связаны с сексом и властью. Кажется, Фрейд говорил, что люди всегда смеются над правительством, сексом и отправлениями прямой кишки. Эти темы занимают всех без исключения. Поэтому публика откликается на мои работы. Меня ненавидят, обожают, но главное — на меня реагируют».

И так было всегда, история Венеры Виллендорфской не исключение. Она тоже вполне могла быть игрушкой, как любит Кунс.

Подождите, оставьте пошлые мысли на потом, вот, например, около латвийской Академии художеств в Риге тоже стоит прототип Венеры Виллендорфской, такой, будто её высекли из дискошара, обратите внимание, у Ака-

Бригитта Зелка. Венера Виллендорфская XXI века.
2017 год. Высота 4,5 метра. Латвийская академия
художеств, Рига

демии художеств (!). Как символ, что с этой-то дорожки, кокетливо загнувшей ножку, все академии и вообще художества и начались.

18 июля 2018 года с этой статуей произошел казус. Из-за непогоды ДискОВенера грохнулась и сломала ту самую кокетливую ножку.

Злопыхатели-латыши, видимо, не признав её за свою, даже радовались, говорили, что она уродовала город. Коммунальщики и советское прошлое уродовало ваш город, друзья, при чём тут Венера? Ну, на вкус и цвет, конечно.

Создала скульптуру художница Бригитта Зелка. Венера была её дипломным проектом.

ДискОВенера прекрасна, видела её своими глазами. Хороша, чертовка, да и идея её как законодательницы «голой» моды и искусств тоже логична, а ещё мы все в ней отражаемся, когда подходим ближе, яко чада Богини-Матери.

Возвращаемся к первобытному оригиналу — Венере Виллендорфской.

На самом деле статуэтка эта хранится, конечно, не в папской обители (это выдумка режиссера Соррентино), находится она в венском Музее естествознания. Почему там? Потому что найдена она была неподалеку, близ местечка Виллендорф, в Вахау. Интересно, что ещё с римских времен это место славится виноделием, кстати, именно благодаря этому долина Вахау с 2000 года занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть некая ирония в том, что именно в благословлённом Ваххом и ЮНЕСКО месте археолог Йозеф Сцомбати в 1908 году раскопал легендарную первобытную «богиню».

Сегодня Венера Виллендорфская, которую воспевают художники, режиссеры и музыканты, — это весьма важная персона, у неё в музее даже есть собственный кабинет.

Его так и называют — «Кабинет Венер». Почему во множественном числе? У толстушки Венеры Виллендорфской есть её старшая соседка «Фанни», ей около 30 000 лет, и назвали её таким милым именем в честь знаменитой австрийской танцовщицы Фанни Эльслер (дальней родс-

твенницы композитора Гайдна), во-первых, потому, что у палеолитической скульптурки по-балерински вздернутая вверх рука, а во-вторых, потому, что скульптурка была найдена в родном городе танцовщицы Штратцинге, расположенном недалеко от Вены.

Неизвестный художник. Фанни Эльслер, танцующая качучу. Литография. 1836 года. Частная коллекция

Неизвестный автор. Венера Гальгенбергская. 30-е тысячелетие до н. э. Серпентин. Высота 7,2 см. Музей естествознания, Вена

В отличие от «Фанни» ростом семь см, супер-арт-стар-Венера Виллендорфская чуть побольше — 11 см. Сделана она из известняка, не имеет лица, вместо волос — что-то вроде шапочки в стиле Вали из «Иронии судьбы» или модные косы в пять рядов, в общем, как посмотреть. По поводу рук и ног отмечу, что ножки там вполне соответствуют моделям plus size, а ручонки положены на грудь и ооочень условны.

Волосы, лицо, руки, ноги — да это вообще было неважно первобытному человеку в этой крошечной скульптурке! Большие груди, огромный живот, попа — подвинься, Кардашьян! — и наличие половых органов — вот, что было важно!

Ещё раз, я про первобытных, хотя...

Ясное дело, статуэтка не стояла в мужской пещере для вдохновения, хотя...

Это вообще искусством как таковым для наших предков не было. Это для нас она — шедевр, потому что хранится в музее и тиражируется не только в искусстве, но и в мемах (в современном мире важная величина для значимости произведения). Для первобытных это был предмет культа. Таких малышек-толстушек находили под землей на огромных территориях от Пиренеев до Сибири. Кто-то был толще, кто-то тоньше, но плюс-минус сходство поразительное. Всех их называют «палеолитическими Венерами».

Кстати, чисто географически классифицировал Венерочек французский ученый Анри Дельпорт.

Вот, что у него получилось:

- Пиренейско-аквитанская группа (Венера Леспюгская, Лоссельская и Брасемпуйская)
- Средиземноморская группа (Венера с о. Мальта)
- Рейнско-дунайская группа (Венера Виллендорфская, Вестоницкая Венера)
- Среднерусская группа (Костёнки, Зарайск и Гагарино)
- Сибирская группа (Венера Мальтинская, Венера из Бурети)

Опять-таки, «палеолитические» — это очень условно сказано, современные методы анализа и датировки, конечно, приписывают им 23–25 тысяч лет (есть и более древние исчисления), но кто его знает, насколько развитыми были наши предки в те времена? Вот, например, Венера Виллендорфская сделана из оолитового пористого известняка, которого, как утверждают ученые, в тех краях днем с огнём не сыскать было, а значит, её откуда-то привезли, а откуда и кому — пойдёшь сейчас разыщи. Анализ остатков пигмента на скульптуре говорит, что она была расписана красным цветом, а это не только цвет крови, но и жизни, а может быть, её прям кровью и раскрашивали во время отправления культа?

От этих многочисленных неопределенностей переходим к главному, что стоит запомнить о первобытном искусстве пацанчику:

Это было не искусство! Это была магия! Кому прям ооочень интересно, читайте культурологическую классику Джеймса Фрэзера «Золотая ветвь» — заумно, конечно, но интересно. Так вот, господин Фрэзер сформулировал, что важнейшим принципом магии является принцип «подобия»!

