

ЖИВОПИСЬ

Москва
Астрель
АСТ
2001

Содержание

1. ДРЕВНИЙ МИР

Наскальная живопись	4
Греческие вазы	6
Римские стены	8

2. СРЕДНИЕ ВЕКА

Изображения Христа	10
Фрески Джотто	12
Алтари	14

3. ВОЗРОЖДЕНИЕ

Флорентийские художники	16
Леонардо да Винчи	18
Папский престол и художники	20
Венецианские художники	22

4. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИТАЛИИ

Северная Европа	24
Реальное и вымышленное	26
Рембрандт	28
В доме и вне его	30

5. КОРОЛИ И ПАПЫ

Караваджо – нового типа художник	32
Рубенс	34
Веласкес	36

6. МИР И РЕВОЛЮЦИЯ

Классическое прошлое	38
Очарование рококо	40
Революция!	42
Гойя	44

7. НОВОЕ В ИСКУССТВЕ

ПЕЙЗАЖА	
Английский пейзаж	46
Французская глубинка	48
Моне и импрессионисты	50
Нарисовать цвета солнца	52

8. СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Пикассо и другие дикие	54
Дада и мечты	56
Новые горизонты – Америка	58

СЛОВАРЬ	60
ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ	63

1: ДРЕВНИЙ МИР

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Этот доисторический рисунок известен как *“Цирковые лошади”*, поскольку кони на нем похожи на покидающих арену животных. Пещера Пеш-Мерль, Франция; примерно 18 000 лет до н.э.

Самые первые рисунки находят в пещерах по всему миру. Доисторические люди жили у входа в пещеры, рисунки же расположены глубоко внутри. Как правило, это изображения животных, на которых они охотились, или рыбы, которую они ловили. По рисункам можно узнать и о вымерших животных, например мамонтах. Но есть и менее понятные рисунки — странные геометрические фигуры и цветные точки. Рисунки делались на стенах пещер, но иногда — высоко на потолке, где более влажная поверхность. Учитывались размер и форма камней. Художник использовал большой выступ для пары бизонов, а длинную стену — для табуна лошадей.

КАК ДЕЛАЛИСЬ РИСУНКИ?

Рисунки вырубались в камне и затем закрашивались краской. Ее получали из природных материалов, например камней или растений, которые давали красный, желтый и синий цвета. Красители растирали в порошок и засыпали в полые кости, которые закупоривали с одного конца. Для разжижения краски применяли животный жир. Краски наносили на стену кисточкой из листьев и веток, или подушечкой из меха и мха, или просто пальцем.

Юноши обнаружили пещеру Ласко.

СЛУЧАЙНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Пещеры Пеш-Мерль (Франция) были найдены совершенно случайно в 1922 году. Двое юношей проникли в них через тот же вход, которым пользовались первобытные люди. На знаменитую пещеру Ласко (Франция) наткнулись четверо мальчишек, искавших какие-то легендарные сокровища. Воздух и загрязнение окружающей среды частично разрушили рисунки, поэтому с целью сохранить оригинал была построена имитация пещеры Ласко.

Люди оставляли в пещерах свои "автографы". Отпечатки женских ладоней легко отличить — их запястья тоньше. Пеш-Мерль, Франция, примерно 18 000 лет до н.э.

ОТПЕЧАТКИ РУК

Отпечатки рук встречаются во многих пещерах доисторических людей. Художник или художница прижимали свою руку к стене и заливали краской. Такие же изображения характерны для первобытного искус-

ства австралийских аборигенов — а это за тысячи километров от Европы. Что это: примитивная подпись или случайный рисунок?

Археологи еще выясняют смысл этих отпечатков.

ГРЕЧЕСКИЕ ВАЗЫ

О греческой живописи мы можем судить по многочисленным дошедшим до нас вазам. Греки расписывали и стены, но они почти не сохранились. Вазы служили чашками, емкостями для хранения жидкостей, ведерками для охлаждения вина, парфюмерными бутылочками, а иногда и надгробиями. Эти вазы украшали изысканной росписью.

Самые первые вазы (1100-800 гг. до н. э.) сплошь покрыты простым геометрическим орнаментом (иллюстрация слева). Но с течением времени роспись стала более художественной и изображала цветы, животных и людей. Сюжеты из жизни героев и героинь греческой мифологии заменили повторяющиеся геометрические узоры. Поворачивая вазу, можно прочитать всю историю от начала до конца, как в книге.

ЧЕРНОФИГУРНАЯ И КРАСНОФИГУРНАЯ ТЕХНИКА

Вазы расписывались в так называемой чернофигурной технике (700-400 гг. до н.э.). Силуэт наносился черной краской на красную глину, а затем фигура детально процарапывалась на вазе. Изображения были похожи на фотонегативы или силуэты.

Позже (начиная с 530 г. до н.э.) стали пользоваться краснофигурной техникой. Она гораздо ближе к современной живописи. На вазе делали рисунок, а потом закрашивали фон черной краской.

УМЕЛЫЕ РИСОВАЛЬЩИКИ

Чем больше греки практиковались в расписывании ваз, тем совершеннее становилось их искусство. Фигуры на плоской поверхности сами не должны были казаться плоскими. Людей рисо-

Эта ранняя ваза украшена геометрическим орнаментом. Аттическая ваза, 740-720 гг. до н.э.

ДРЕВНИЕ ГРЕКИ

Между 1100 и 500 годами до н.э. греческая цивилизация превратилась в высокоразвитое передовое общество. Этот период принято называть в истории классической Грецией. Греки превратили свою страну в множество независимых городов-государств. Каждое из них по сути было независимой страной с собственным правительством и законами. Основу общественного и политического устройства

Греции составляло участие граждан в управлении, и современная западноевропейская система правления базируется на тех же принципах.

Древняя Греция оказала влияние на западную архитектуру, искусство, медицину, математику и историю. Древнегреческие постройки, орудия труда, скульптура, живопись, резьба по дереву и литература многое рассказали нам об этих людях.

Чернофигурная чаша из Фив (V в. до н.э.), изображающая Улисса (греческого царя времен Троянской войны) в море на судне, составленном из двух ваз.

Краснофигурная ваза, на которой нарисованы сражающиеся греческие герои. VI-V вв. до н.э.

вали под разным углом зрения. Жесты и выражение лиц передавали настроение героев. Постепенно некоторые мастера добились ши-

рокой известности. Шедевры греческой живописи и скульптуры копировались художниками последующих веков.

Извержение Везувия, как его представлял себе Дидье, 1872.

РИМСКИЕ СТЕНЫ

ВУЛКАНЫ И ЖИВОПИСЬ

В 79 году н.э. в Италии произошло извержение вулкана Везувия. Лава залила соседние города Помпеи, Геркуланум и Стабию и законсервировала их на века. Эти города были обнаружены совершенно случайно в XVIII веке. Стены домов Помпеи и Геркуланума могут немало рассказать о жизни зажиточных людей в античное время. Как мы выбираем для своих домов обои, постеры и краски, так и римляне скрупулезно создавали и продумывали интерьер своих жилищ. Стены они расписывали фресками (см. текст в рамке). Иногда это были пейзажи, которые изображали идеал сельской местности. А среди прекрасных храмов и домов рисовали гуляющую публику, которая любит их архитектурой. Греки изображали сюжеты из мифологии на вазах, а римляне рисовали их на стенах своих домов и храмов.

Этот неапольский пол свидетельствует о величайшей искусности римлян в составлении мозаик.

ПЛИНИЙ

Плиний-старший — один из первых известных историков искусства. Он жил в 24-79 годах нашей эры. Плиний написал много энциклопедий, в том числе энциклопедию естественной истории. В ней он включил живопись в раздел "горные породы", поскольку краски готовили именно из них и других природных веществ. Энциклопедия Плиния сообщает нам много таких сведений об искусстве Греции и Рима, о которых кроме нее нигде не упоминается. Плиний погиб во время извержения Везувия.

ФРЕСКА

По-итальянски “фреска” значит “свежий”. В искусстве фресками называют рисунки, выполненные по сырой штукатурке. По мере высыхания штукатурки высыхают и краски, рисунок закрепляется и сохраняется до тех пор, пока цела сама поверхность.

Фреска из Помпеи.

Портрет Плиния-старшего, написанный в 1548 году неизвестным художником.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБМАН ЗРЕНИЯ

Римляне обожали выставлять напоказ свою страсть к природе. Они умели тщательно копировать даже мельчайшие детали окружающей жизни. Художники использовали специальный иллюзорный эффект, называемый по-французски *trompel'oeil*, что означает “зрительный обман”, или просто “обманки”. Иногда они рисовали на стенах большие архитектурные фрагменты, например арки или окна, создавая ощущение, что вы действительно можете посмотреть сквозь стену.

МОЗАИКА

Полы в домах состоятельных римлян украшала мозаика. Крохотные кусочки цветных камней подбирались и вмуровывались в пол так, чтобы получились декоративные орнаменты или картины. Римлянам очень нравились мозаики, и они распространили их по всей своей империи. Там, куда приходили римские завоеватели, появлялись мозаики.

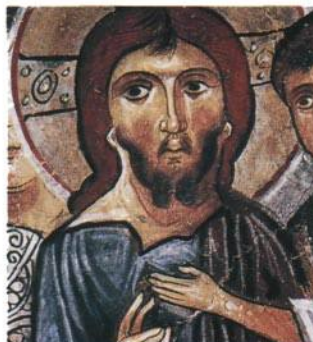

2: СРЕДНИЕ ВЕКА

ИЗОБРАЖЕНИЯ ХРИСТА

ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО

Иисус Христос родился во времена римского владычества, и верующие в него подвергались гонениям. Но в 324 году нашей эры римский император Константин объявил христианство официальной религией своей империи. Он перенес ее столицу из Рима в расположенную на восточной окраине Византию (теперь это город Стамбул в Турции). В последующие века здесь расцвело христианское искусство, называемое еще по имени города византийским. Период европейской истории с V по XV века именуется Средними веками. В это время христианская церковь обладала огромной властью и сумела объединить под своей дланью Западную Европу. Возводились огромные соборы, их высокие причудливые своды украшали мозаиками. Крохотные осколки цветного стекла и золота переливались в лучах света всеми цветами радуги. Стены часто расписывали фресками.

Фрагмент изображения Христа на фреске из Каппадокии (см. внизу слева).

ИКОНОГРАФИЯ

Во времена раннего христианства ключевые библейские фигуры должны были быть легко узнаваемыми образами (иконами) — как профиль королевы на почтовой марке или портрет императора на монете. Люди считали эти образа священными и чудотворными. Они верили, что нарисованный Христос — не просто копия оригинала, но что Он действительно живет в своем изображении.

Такая форма почитания была позднее осуждена как идолопоклонничество. В середине восьмого века иконоборцы стали уничтожать христианские рисунки, мозаики и фрески. Это продолжалось сто с лишним лет, но затем снова было признано, что иконы и образы Христа, Девы Марии и святых — дело богоугодное.

ВИТРАЖИ

Витражи в церквях рассказывают нам христианские легенды. Крохотные кусочки цветного стекла удерживаются на месте свинцовыми рамками. По мере того, как возводились все более грандиозные церкви, площади витражей увеличивались, а сами они становились все изысканнее и прекраснее.

В свинцовые каркасы, обрамляющие каждый кусочек стекла в витражном окне, забиваются гвозди.

Внутреннее убранство помещений в Каппадокии, Византия.

КНИЖНАЯ МИНИАТЮРА

Во многих монастырях религиозные книги тщательно расписывались от руки. Сказочные заглавные буквы, изящные поля и обилие крошечных иллюстраций — все это дело рук монахов. Когда было изобретено книгопечатание, это искусство постепенно сошло на нет, поскольку все большее число книг печаталось с помощью машин, а не вручную.

Шотландские монахи разрисовали эту страницу “Евангелия из Келлса” в начале девятого века.

ФРЕСКИ ДЖОТТО

ДЖОТТО

Византийское искусство вышло за пределы этой области, и итальянские мастера были с ним хорошо знакомы. В это время (XIII век) во Флоренции творил художник Джотто (1267-1337). Существует легенда, что мальчиком он нарисовал овцу на камне. Рисунок был столь

хорош, что мальчика стали учить живописи. В 1305 году богатый купец попросил Джотто расписать его семейную капеллу в Падуе, недалеко от Венеции. Джотто был абсолютно свободен в выборе тем из жизни Христа и Девы Марии.

Ангелы с картины
Джотто
*Оплакивание
Христа.*

ХУДОЖНИК-РАССКАЗЧИК

Чтобы научиться рассказывать в своих картинах евангельские истории, Джотто делил повествование на сцены, композиция каждой из них была продумана так, чтобы полнее выразить происходящее. Необходимо было тщательно выверить местоположение любого камня, дерева или фигуры, учитывая, что люди будут смотреть на фрески снизу вверх. Хотя у Джотто было много подмастерьев, которые строили леса, растирали краски, замешивали

штукатурку и закрашивали большие цветные фрагменты, тем не менее самую ответственную часть работы Джотто выполнял сам. Лица отражают знание Джотто человеческой природы. Как мальчиком он любил разглядывать отцовскую овцу, так и в зрелые годы он оставался умелым наблюдателем. Он рисует людей, с которых складками ниспадают одежды. Это значительно отличалось от принятого в его время византийского декоративного стиля.

На картине Джотто одежды повторяют очертания тела в совершенно реалистической манере (слева). *Оплакивание Христа* из капеллы дель Арена, 1304-1311.

Одновременно с Джотто творил сиенский художник Дуччо, который писал картины, более похожие на византийские фрески (выше). Дуччо. Сцена *Оплакивание Христа* из алтаря "Маэста" (см. след. стр.), 1308-1311.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РИСУНКИ

Чтобы определить размеры фрески, на первом слое штукатурки делали набросок красной охрой, которая называется синопией. Со временем так стали называть и сами рисунки. Затем иконописец расписывал всю фреску по сырой штукатурке, стараясь сделать все за один день, пока штукатурка не высохла.

Лицо и руки этого персонажа джоттовского *Оплакивания Христа* чрезвычайно жизненны.

АЛТАРИ

Большинство современников Джотто не умели ни читать, ни писать. Рассматривая в церкви картины, люди приходили к осознанию своей веры. Христианские церкви имели форму креста — в память о распятии Спасителя. Алтарное возвышение является самой священной частью храма. Чтобы помочь людям собраться с мыслями и уйти в молитву, в алтаре помещается запрестольный образ. Обычно он изображает Благовещение, Рождество Христово или Поклонение волхвов.

АЛТАРЬ ДУЧЧО

Итальянский художник Дуччо (умерший в 1319 году), который жил в Сиене, — недалеко от Флоренции, где творил Джотто — вызвал восхищение всего города росписью огромного алтаря “Маэста” — Мадонна с младенцем на троне в окружении ангелов (иллюстрация внизу). Центральную картину обрамляли небольшие клейма, изображавшие другие сцены. Художник расписал даже обратную сторону алтаря (иллюстрация на стр. 15 вверху), зная, что людям захочется осмотреть алтарь со всех сторон. Он был выполнен специально для Кафедрального собора Сиены и перенесен туда с настоящим триумфом при всеобщем ликовании. Изначально в “Маэсте” было семьдесят фрагментов, но сегодня

ПОЗОЛОТА В ЦЕРКОВНОМ УБРАНСТВЕ

Алтарь делался из дерева. Остов аккуратно вырезали и часто покрывали золотом. Места под образа тщательно выравнивали, штукатурили (чтобы сырость дерева не испортила изображение) и разглаживали. Краски назывались темперой и замешивались обычно на яйце. Сусальное золото или серебро, раскатанное в тонкую пленку, наклеивали на готовый образ. Потом икону можно было чистить или натирать до блеска.

некоторые утеряны. Одна сторона алтаря — это как бы перечень святых (внизу), на другой же запечатлены сцены Страстей Христовых (справа).

Дуччо. *Маэста*. 1308-1311.

Джентиле отвел этой евангельской истории основное место, а под ней нарисовал другие сцены из жизни Христа. Джентиле да Фабриано. *Поклонение волхвов*. 1423

АЛТАРЬ ДЖЕНТИЛЕ

“Поклонение волхвов” Джентиле да Фабриано (1370-1427) демонстрирует, как художник при росписи алтаря сочетает разные стилистики. На полотне процессия тянется через арки и выходит с правой стороны на передний план картины, как на

сцену. Одежды персонажей расцвечивают картину — здесь синий, там красный. Изображение плоское и двухмерное, но Джентиле показывает, что в живописи можно попытаться изобразить трехмерный мир.

3:

ВОЗРОЖДЕНИЕ ФЛОРЕНТИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА

Большая часть Италии была разделена на небольшие города-государства, во главе которых стояли синьоры. Они происходили из богатых и могущественных семей торговцев. Между синьорами часто вспыхивали войны. Флоренция — город в Тоскане, славившийся на всю Европу производимой здесь одеждой.

Фрагмент
фрески в
капелле Медичи
во Флоренции.
Беноццо
Гоццолли
(1421-1497).
*Поклонение
волхвов.*
1459-1461.

Одной из самых влиятельных была во Флоренции семья Медичи, которые мечтали оставить о себе память в веках.

Богатые семьи подражали художников писать, ваять и строить, так что вскоре Флоренция стала художественным центром. Были открыты школы, в которых читали произведения античных греческих и римских авторов. Постепенно Флоренция стала играть роль нового Рима — возрождались традиции античной классики. Этот период европейской истории, с начала XV до конца XVI века, называют французским словом Ренессанс, что означает “вновь рожденный”.

Художникам создавали условия для творчества, проводились открытые конкурсы на право строить храмы, украшать дворцы или писать портреты. Многие художники пытались сказать новое слово в искусстве.

ПЕРСПЕКТИВА

Фрески, образа, роспись интерьеров — все было двумерно-плоским. Как изобразить на картине пространство? Как видим мы удаленные предметы? Художники изучали законы перспективы, стремясь изображать жизнь более реалистично.

ИСКУССТВО ОБРАЩАЕТСЯ К ЧЕЛОВЕКУ И ПРИРОДЕ

Задачей искусства перестало быть только и исключительно прославление Бога. Люди вновь почувствовали собственную значимость. Фло-

рентийцы стремились передать красоту мира, который Бог создал для людей. Они рисовали холмистые ландшафты Тосканы и несущую свои воды реку Арно. Их интересовали характер, внешность и внутренний мир человека.

МАСТЕРСКИЕ — ШКОЛЫ ХУДОЖНИКОВ

В мастерской опытный живописец обучал подмастерьев, а те помогали мастеру в работе. Традиционно художников рассматривали как ремесленников, но к концу XV века они стали пользоваться большим почетом. Флоренция гордилась своей силой и независимостью, и это нашло отражение в полотнах флорентийцев.

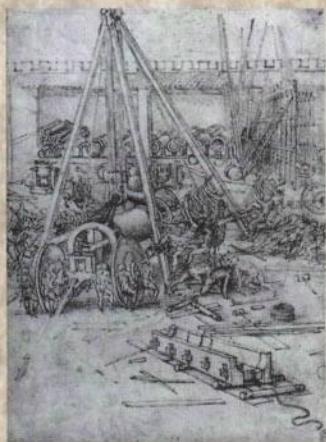
Паоло Уччелло (1397-1475) писал свои картины по-новому. В этой батальной сцене копья, упавшие кони, щиты и древки знамен расставлены так, что зрителю кажется, будто он заглядывает в глубь картины. *Битва при Сан-Романо. 1454-1457.*

Лоренцо был одним из самых ярких представителей клана Медичи (выше). Джорджо Вазари (1511-1574). *Лоренцо Великолепный. Около 1530.*

Мантенья продемонстрировал свое знание закона перспективы, расположив тело Христа под необычным углом зрения (слева). Андреа Мантенья (1430/01-1506). *Мертвый Христос. 1466.*

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Леонардо работал по заказам представителей европейских монархий и знати, а им часто требовались новые типы оружия.
Боевая машина.
Примерно 1487.

Лиза Джерардини была подлинной красавицей. Ее портрет известен под названием “Мона Лиза”, 1503.

Итальянское искусство Высокого Возрождения сопоставимо с античной классикой. Леонардо да Винчи (1452-1519) и Микеланджело Буонарроти (1475-1564) — величайшие имена в истории искусств, и оба родом из Флоренции.

МОЛОДОЙ ЛЕОНАРДО

В 1472 году Леонардо поступил учиться в мастерскую флорентийского художника Андреа дель Верроккьо (1435-1488). Увидев гениальность ученика, Верроккьо перестал заниматься живописью. Леонардо учился у самой жизни: он наблюдал за людьми на улице, смотрел, как несет свои воды Арно, и сравнивал их с плывущими облаками. Леонардо стал знаменит в очень раннем возрасте. В мастерской Верроккьо он проучился всего три года вместо семи положенных. Его привлек к своему двору всесильный и могущественный Медичи (см. предыдущие стр.). Хотя его патроном был влиятельный синьор Лоренцо де Медичи (см. стр. 17), Леонардо всегда находил время для собственных проектов. Он был пытлив, неутомим и у него было столько начинаний, что многие из них он так и не успел довести до конца.

ПОХИЩЕНИЕ “МОНЫ ЛИЗЫ”

“Мона Лиза” Леонардо была похищена из Лувра в Париже музейным работником. Он засунул полотно под одежду и вышел из музея. Позднее он утверждал, что таким образом хотел вернуть картину во Флоренцию. Но когда двумя годами позже он предложил “Мону Лизу” антиквару, его арестовали и заключили в тюрьму на семь месяцев.

ЛЕОНАРДО ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ

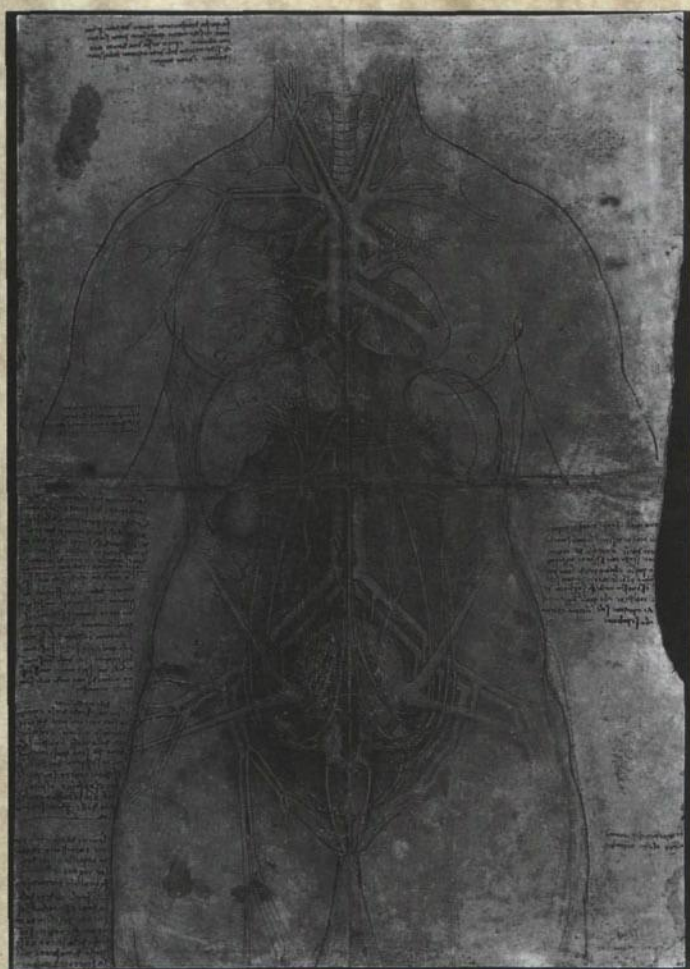
Живопись помогала Леонардо заниматься научными исследованиями. Прежде чем начать писать на холсте, Леонардо всегда продумывал и зарисовывал всю композицию, не забывая о светотени. Рисование было для него простейшим способом делать заметки. Он постоянно рисовал и писал в своих записных книжках обо всем на свете: от машин до анатомии лошади. Леонардо занимался анатомией, чтобы понять устройство человеческого тела. Он мог в точности нарисовать то, что видел, но не забывал при этом включить воображение. Рука художника так же старательно воспроизводила на холсте удаленный ландшафт, как и чью-то полуулыбку. Он верил, что свет и тень должны на холсте перетекать друг в друга, как в дымке смягчая очертания предметов. Этот эффект называется сфумато, что по-итальянски значит «тончайший».

Эти гротескные головы (1494) являются зарисовками разных выражений человеческого лица.

Леонардо препарировал покойников, чтобы понять, как устроено тело. *Анатомические студии. 1508*

Леонардо чувствовал, что, если он выяснит, каким образом устроен человеческий организм, он сможет более правдиво изобразить телодвижения. *Анатомические студии. 1510.*

ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ И ХУДОЖНИКИ

Почти весь XIV век папский престол находился во Франции. Но в самом начале XV века его вновь перенесли в Рим. У новых римских пап были деньги и власть, они были амбициозны и энергичны. Они мечтали увидеть Рим центром всемирной христианской церкви. Вместо того, чтобы восстанавливать античные руины, папский престол начал превращать Рим в сказочно пышный и величественный город.

МИКЕЛАНДЖЕЛО НА СЛУЖБЕ У ВАТИКАНА

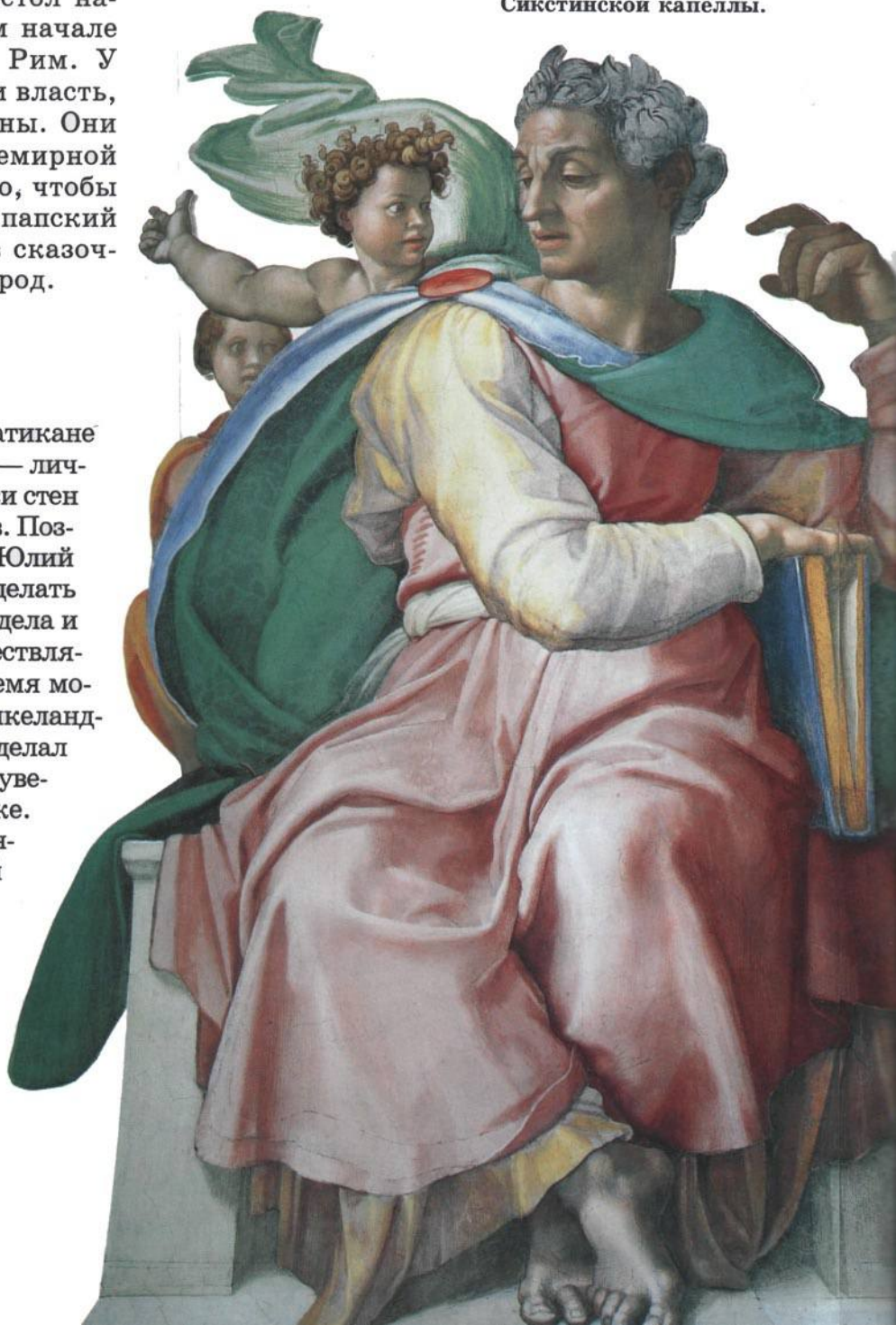
В 1473 году папа Сикст IV начал в Ватикане строительство Сикстинской капеллы — личной церкви римских пап. Для росписи стен Сикст пригласил лучших живописцев. Позже, в 1508 году, его племянник папа Юлий II (см. портрет сверху) решил переделать свод капеллы. Юлий был человеком дела и любил, чтобы все его замыслы осуществлялись немедленно и хорошо. В это время молодой флорентийский скульптор Микеланджело Буонарроти по заказу Юлия делал для него огромную гробницу, чтобы увековечить память об этом понтифике. Неожиданно Юлий попросил Микеланджело оставить работу над гробницей и поручил ему расписать свод Сикстинской капеллы. Сначала Микеланджело отказывался, говоря, что он не художник, а скульптор (Микеланджело вообще часто ссорился с патроном — особенно из-за того, что работал очень медленно), но в конце концов все же согласился. И практически в одиночку с 1508 по 1512 расписал свод.

СВОД

Сцены из Ветхого Завета заполняют боковые стены, создавая ощущение, что небо само спустилось к нам. Сильные, мускулистые тела изображены в движении: они напряжены, вытянуты или согнуты.

Юлий II был одним из самых деятельных покровителей искусства Возрождения.
Рафаэль. Папа Юлий II, 1511-1512.

Свод Сикстинской капеллы расписан сценами из Ветхого Завета. Микеланджело нарисовал огромные фигуры, которые говорят о мощи человеческого тела.
Пророк Исаия, фрагмент свода Сикстинской капеллы.

ПАПА РИМСКИЙ И РАФАЭЛЬ

Юлий II всегда поддерживал молодые дарования. Узнав о юном художнике Рафаэле (1483-1520), он пригласил его расписать парадные апартаменты папы в Ватиканском дворце. Микеланджело не любил Рафаэля и утверждал, что все его картины навеяны фресками из Сикстинской капеллы. Дух соперничества между итальянскими художниками и городами, столь заметный в XV веке, не угас и к началу XVI. Благодаря ему были созданы величайшие сокровища человечества.

То, как Рафаэль расписал ватиканские станцы, выдает его талант дизайнера, поскольку каждая картина вписалась в уготованное ей место. *Правосудие. Ватикан. 1509.*

АПОСТОЛ ПЕТР

Христос дал апостолу Симону имя Петр, что значит "камень". Он был ближайшим учеником Христа. Христос сказал, что на сем камне он создаст свою Церковь, и поручил Петру ключи от Царствия Небесного. В Риме Петра бросили в темницу, откуда его освободил ангел; но в конце концов его распяли вниз головой. Он был первым папой римским. Знаменитый собор Святого Петра в Риме 150 лет строили самые прославленные зодчие. Петра обычно изображают с ключами в руках. Святых, как правило, рисуют с каким-то предметом, связанным с его житием.

ВЕНЕЦИАНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Венеция кажется плывущей по воде. Солнечный свет заливает здания и отражается в воде, окутывая город мягким мерцающим сиянием. Венецианский художник Джованни Беллини (1430-1516) обращался к тем же темам, что и флорентийцы, но использовал в своих полотнах по-венециански изящную игру света. Его Мадонна с младенцем обособлена от окружающего ландшафта, на котором течет размеренная сельская жизнь, — вся картина освещается из одного источника. Ощущение дистанции создается благодаря различным световым эффектам. Общее настроение картины, несмотря на яркие краски, спокойное и теплое.

УЧЕНИК БЕЛЛИНИ — ТИЦИАН

У Джованни Беллини было несколько учеников, в том числе великий Тициан (1485-1576). Тициан любил рисовать библейские сюжеты так, как если бы они происходили в современной ему Венеции. Он умел показать, что свет и цвет способны выразить человеческие чувства. Тициан сказал новое слово и в искусстве портрета. Лица у него кажутся бледными на темном фоне, при этом он тщательно прописывает одежды контрастных тонов. В зрелые годы Тициан мог драматизировать любой сюжет, будь то библейский или мифологический.

Веками портрет выполнял роль фотографии. Глядя на этого человека с чувственным выражением лица и в богатых одеждах, мы можем многое сказать о его характере и о нем самом. Тициан. *Портрет молодого человека.* 1511-1512.

Дож с картины Тинторетто (см следующую страницу).

ЖИВОПИСЬ ТИНТОРЕТТО

Рисунки Тинторетто (1518-1594) свидетельствуют о том, как далеко продвинулась венецианская живопись к концу века. Чувство света и движения пронизывают рисунки — как выполненные на холсте, так и на фасадах многих красивых зданий Венеции. Тинторетто мог преувеличить размеры стола или нарисовать нарочитый жест — так он демонстрировал свое видение новой художественной техники.

Джованни Беллини. *Мадонна с младенцем*. 1510.

Дож преклоняет колени перед навестившей Венецию Богородицей. На заднем плане Дворец дожей (слева) и собор

Св. Марка (справа). Тинторетто. *Коленопреклоненный дож перед Святой Девой и Святым Марком*. 1581-1584.

ДЖОРДЖОНЕ

Джорджоне (1477-1510) был учеником Беллини и лучшим другом Тициана. Он умел создать настроение при помощи света и цветовой гаммы. При взгляде на его загадочную картину "Гроза", зритель спрашивает себя: кто эта обнаженная женщина, которая кормит ребенка? Кто этот одетый мужчина? Где они — в реальном мире, или это аллегория? Глубокие грозные цвета — синий и зеленый еще более усиливают таинственность чудной картины.

4: ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИТАЛИИ

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Ренессанс — явление не только итальянское. На севере Европы, в Нидерландах и Германии, художников вдохновлял тот же дух свободы, что и итальянских ученых и живописцев, но результаты оказались совершенно иными.

Во Флоренции стены построенных соборов расписывали огромными, роскошными фресками. А голландская живопись часто бывала малоформатной. Для герцогов, которые, как и итальянская знать, мечтали увековечить свое имя, делали и расписывали роскошные, ценившиеся на вес золота книги. Миниатюрность, изысканность деталей и украшений стали характерными чертами Северного Возрождения.

ЯН ВАН ЭЙК

Ян ван Эйк (умер в 1441 году) писал портреты, сцены частной жизни, расписывал алтари. Он усовершенствовал технику живописи масляными красками, что позволило передавать детали с филигранной точностью. Фактура и окраска дорогих драпировок, блики света на металле, далекая улочка, холодный камень, миниатюрное украшение — все это художник досконально изучал и скрупулезно переносил на свои холсты. На огромном Гентском алтаре, полиптихе, имеющем множество створок, изображено триста тридцать лиц. Плиний-старший (см. стр. 9) как-то заметил, что, если художник нарисует сто человек, многие из них окажутся похожи. Но ангелы Яна ван Эйка настолько индивидуальны, как будто с каждым из них художник был знаком лично.

Это портрет семейной пары в домашнем интерьере кисти Яна ван Эйка. Вы видите, как в зеркале отражается комната и работающий художник. Надпись гласит “Ян ван Эйк был здесь”. Джованни Арнольфини с женой. 1434.

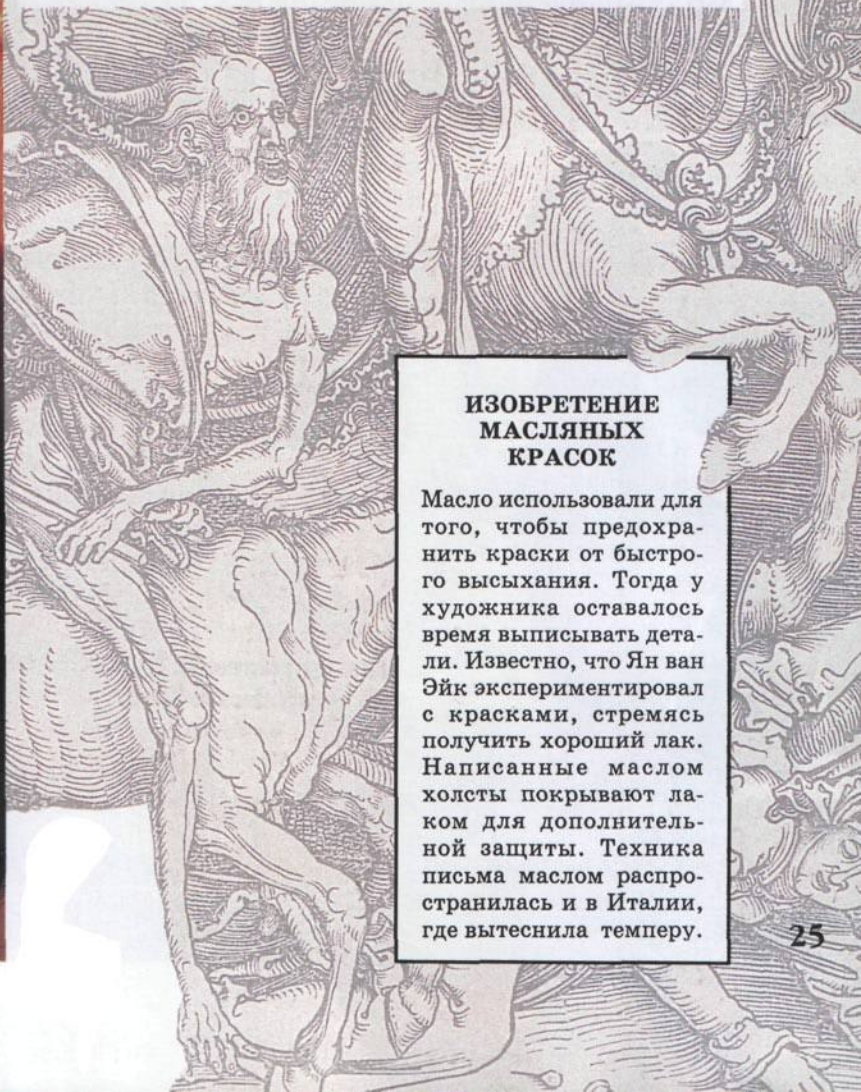
Альбрехт Дюрер (1471-1528) был одним из представителей Северного Возрождения. Он прославился своими картинами и достиг совершенства в ксилографии и гравюре на меди. *Апокалипсис* (деталь, справа). 1498.

Имя создателя этого алтаря — Робер Кампен. Историки называют его мастером из Флемалля, потому что одно время считалось, что он оттуда родом. *Алтарь Мероде* (левая створка), 1425. Робер Кампен, мастер из Флемалля (даты жизни неизвестны).

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЫДЕННЫХ ВЕЩЕЙ

Изобразить мир привычным и узнаваемым — вот к чему стремились художники. Святого могли нарисовать живущим в самом обычном доме. Святой Иосиф мастерит мышеловку у открытого окна, а по улице ходят люди (слева).

ИЗОБРЕТЕНИЕ МАСЛЯНЫХ КРАСОК

Масло использовали для того, чтобы предохранить краски от быстрого высыхания. Тогда у художника оставалось время выписывать детали. Известно, что Ян ван Эйк экспериментировал с красками, стремясь получить хороший лак. Написанные маслом холсты покрывают лаком для дополнительной защиты. Техника письма маслом распространилась и в Италии, где вытеснила темперу.

РЕАЛЬНОЕ И ВЫМЫШЛЕННОЕ

Некоторые североευропейские художники обращались к миру фантазии. Но вдохновляла их живопись жизнь обычных людей. Такое стремление изображать реальную жизнь называется реализмом. С его помощью можно рисовать и вымышленное, и настоящие ужасы.

КОШМАРЫ В ЖИВОПИСИ

Картины Иеронима Босха (1450-1516) похожи на настоящие кошмары. Вы можете долго разглядывать их, останавливаясь на каждой отдельной фигуре. Босх изучал человеческие пороки и слабости, его темы — грех и возмездие. Что действительно интересует художника — так это личность обыкновенного человека. Босх был всего на четверть века старше Микеланджело, но его тревожные, трагические полотна принципиально отличаются от картин итальянца. Микеланджело считал, что если люди иногда и страдают, то все равно они живут в прекрасном мире — и он изображает людей с идеальными лицами и телами (см. стр. 20). Босх стремился показать страдание, которое живет в мире злобы и невежества — в аду.

Левая створка триптиха Босха “Сад наслаждений” рисует рай, правая — ад. В центре изображена земная жизнь человека, представлявшаяся ему кошмаром. *Сад наслаждений*. Около 1500.

Деталь босховского ада (правая створка)

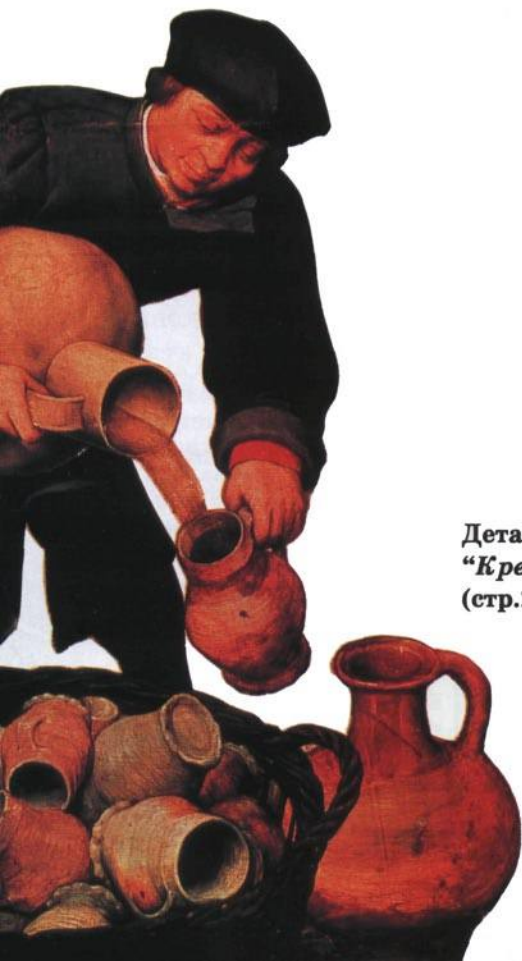

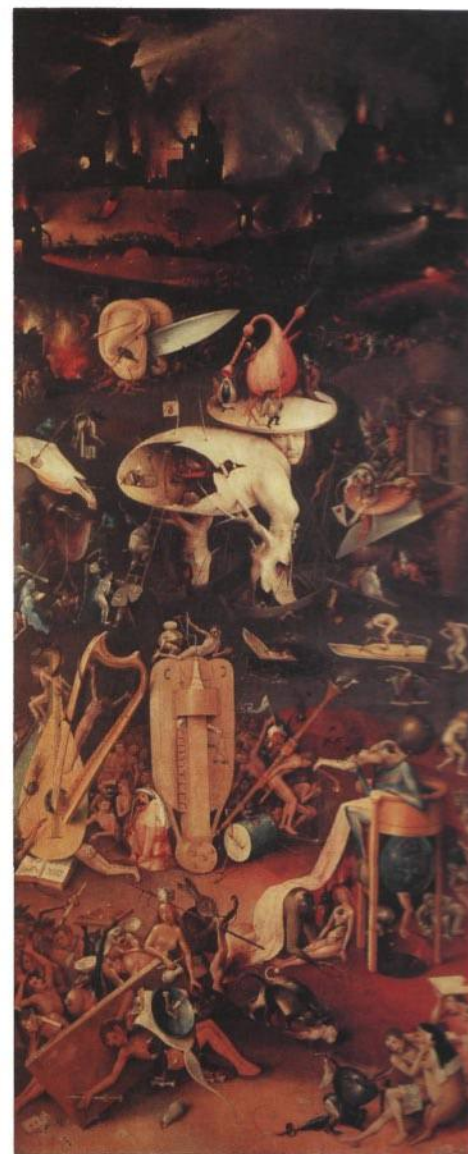
ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ

Питер Брейгель (1525-1569) находился под сильнейшим влиянием Босха. Как и Босх, он сливал воедино факт и вымысел на фоне прекрасных пейзажей. Он был знаком с жизнью селян и любил изображать их веселые праздники. Он помещает фигуры крестьян на передний план, одевает их в яркие народные костюмы и окружает величавым пейзажем.

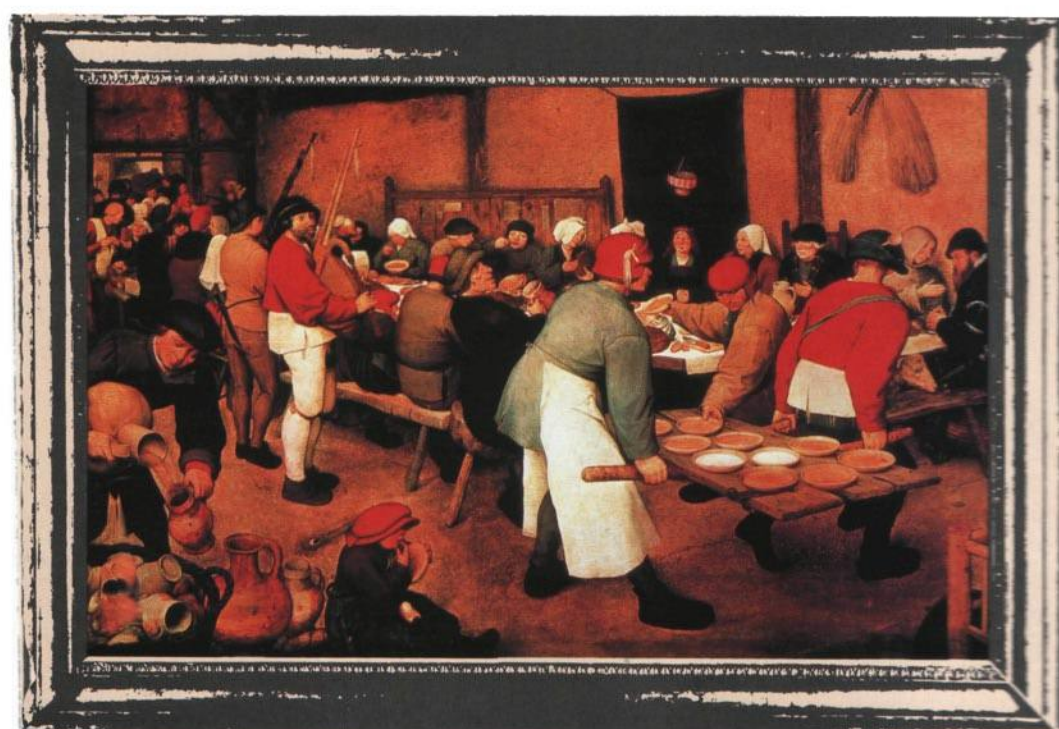
Такая любовь к цвету и детали типична для Северного Возрождения. Напротив, итальянцы, например Тициан (см. стр. 23), умели рисовать так, что зритель, рассматривая картину, словно бы заглядывал в окно. Такие две несхожие живописные манеры были в ходу в разных частях Европы в конце XVI века.

Деталь картины Брейгеля “Крестьянская свадьба” (стр. 27, внизу в центре)

Все персонажи
брейгелевской
"Крестьянской
свадьбы" изображены
не как люди толпы,
а как индивидуумы.
Это портреты не
придворных, а самых
обычных людей.
*Крестьянская
свадьба. 1568.*

Деталь картины
Брейгеля
"Крестьянская
свадьба" (справа).

*“Урок анатомии доктора Тюльпа” рисует группу хорошо одетых людей, собравшихся вокруг тела. Их белоснежные воротники резко контрастируют с телом покойника.
Урок анатомии доктора Тюльпа. 1632.*

*Рембрандт часто писал на библейские темы. Здесь он выбрал момент, когда в разгар веселья Валтасар получает божественное предостережение.
Валтасаров пир. Около 1635.*

Всю жизнь Рембрандт рисовал самого себя. Автопортрет, 1632 (справа), и 1663 (соседняя страница).

РЕМБРАНДТ

Рембрандт ван Рейн (1606-1669) родился в голландском городе Лейдене, в семье бедного мельника, у которого было девять детей. Он начал было изучать латынь, но затем уехал в Амстердам учиться на художника. Здесь он встретил Саскию ван Эйленбург, которая впоследствии стала его женой.

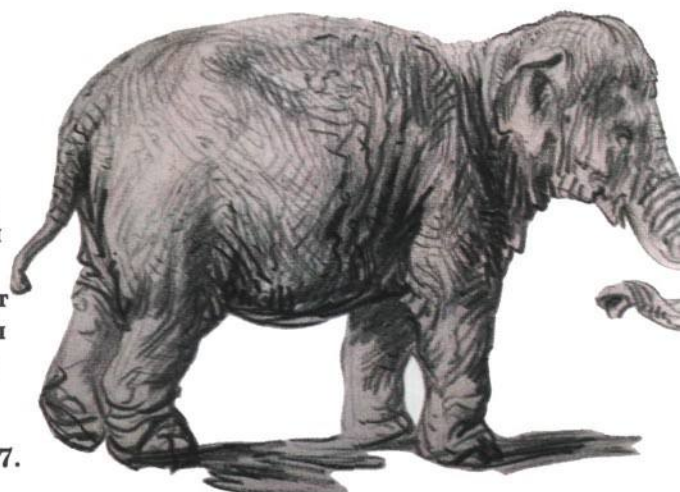
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Рембрандт изучал людей. Он стремился запечатлеть мельчайшие подробности человеческой мимики и формы головы. Год за годом Рембрандт делал наброски, рисунки и портреты своего лица. Он мог передать едва уловимое выражение лица, глаз, рта. Ему заказывали портреты многие богатые голландцы. После Тициана (см. стр. 23) в Европе не было более блистательного портретиста. Рембрандт брался и за групповые портреты.

СВЕТ И ТЕНЬ

Рембрандт работал со светом и тенью. Для него цвет значил меньше, чем световые контрасты. Свет и световые эффекты были подлинной темой его творчества. Ангел, окно, раскрытая страница — у каждого своя степень освещенности. Для него было счастьем делать офорты, поскольку они играют на оттенках белого и черного. Даже в гравюре Рембрандт не отказывался от своего увлечения светотенью. Офорты, размноженные машинным способом, разошлись по всей Европе и прославили имя Рембрандта.

*Чтобы показать твердость слоновьей кожи, Рембрандт нарисовал животное черным мелом.
Слон. 1637.*

РЕМБРАНДТ И ЦЕРКОВЬ

Рембрандт жил в то время, когда в Европе утверждался протестантизм. В отличие от католической церкви, протестантская не заказывала художникам роскошных изображений христианских сюжетов. Рембрандт был очень набожным человеком. Его личная жизнь сложилась трагически, он пережил смерть жены и маленького сына. В своих творениях он выразил эту печаль, свои размышления о жизни и смерти, глубокую веру в Бога.

ГРАВЮРА

Гравюра — это рисунок, сделанный острым предметом на дереве или металле. Картина не столько рисуется, сколько вырезается. При изготовлении офорта покрывают воском металлическую пластину, затем наносят рисунок и обрабатывают пластину кислотой, которая в прямом смысле слова выедает контуры и оставляет четко вырезанное изображение. Потом деревянную или металлическую пластину заливают чернилами и делают отпечаток на специальной бумаге. Картина должна быть нарисована зеркально к тому, что художник хочет получить на бумаге, потому что при печати получается обратное изображение.

В ДОМЕ И ВНЕ ЕГО

Рисуя пейзажи, Рембрандт применял различные световые эффекты. Например, вдруг раздвигал вдали облака, и лучик солнца освещал на картине один дом или дальнюю деревеньку. Чтобы рисовать реальный мир, художник призывал свое воображение.

Изображение речного пейзажа было продумано так, что включило в себя и лодку, и дерево, и церковь под вольным, широким небом.

Речной пейзаж.

Ок. 1645. Якоб ван Рейсдал.

Чтобы заглянуть в мастерскую художника, пришлось отодвинуть в сторону огромный тяжелый занавес. Многие считают это стыдливым автопортретом Вермеера, поскольку увидеть можно лишь его спину.

Ян Вермеер. *Студия художника.* 1665/6.

ДЕТАЛИ И ПОДРОБНОСТИ

Ян Вермеер (1632-1675) рисовал свой родной город Делфт в мельчайших подробностях. Якоб ван Рейсдал (1628/9-1689) показал провинцию как место, где можно обрести здоровье и душевный покой. Вечернее солнце плывет по небосводу, согревая своим теплом людей и животных. Голландские художники XVII века так рисовали пейзаж, что он становился полноценной живописной темой, а не просто фоном для изображения.

Фотография запечатлела, как житель Голландии делает зарисовку с натуры.

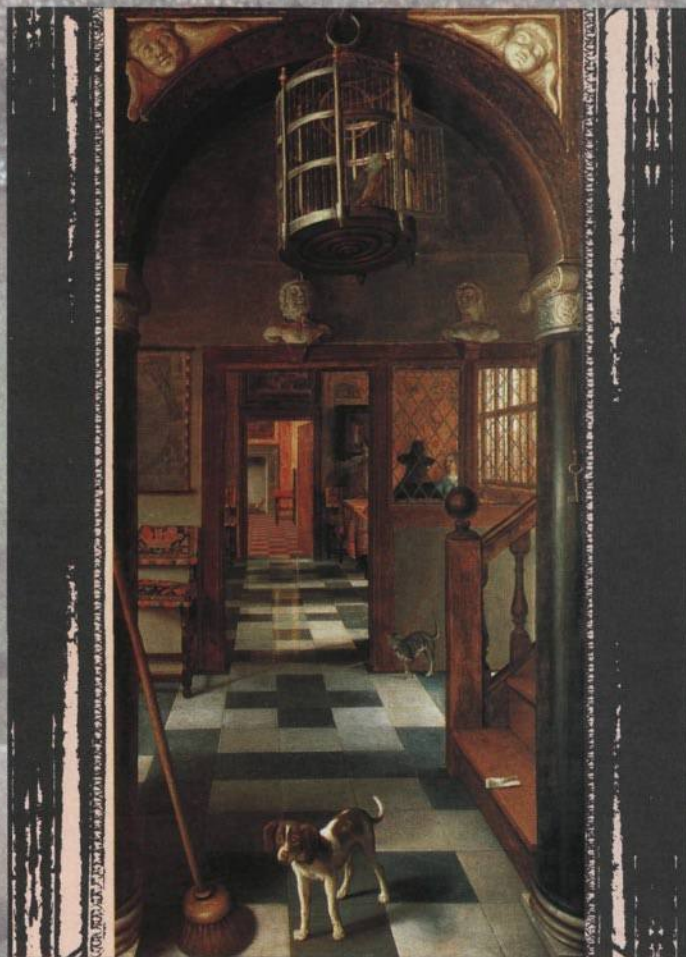

Голландские художники внимательно следили, чтобы люди на картинах изображались точно такими, как в жизни.

Сводня и молодой человек. 1659-1660. Михил Сверц (1618-1660).

ЖИЛИЩА

Голландцы рисовали и жанровые сценки из частной жизни. На их полотнах мы видим, как люди готовят пищу, читают письма или музицируют. Своими интерьерами прославился Вермеер. Свет падает в открытое окно, освещая тихий, мирный дом, а несколько предметов рассказывают нам все о его обитателях и жизни в этих стенах. Голландцы создали собственную школу живописи, где рисуют только то, что видят вокруг себя.

Очень часто в голландских интерьерах используют прием с отрывающейся дверью, за которой обнаруживается еще одна комната или уходящая вдаль анфилада помещений.

Коридор. Самюэль ван Хогстратен (1627-1678).

5: КОРОЛИ И ПАПЫ

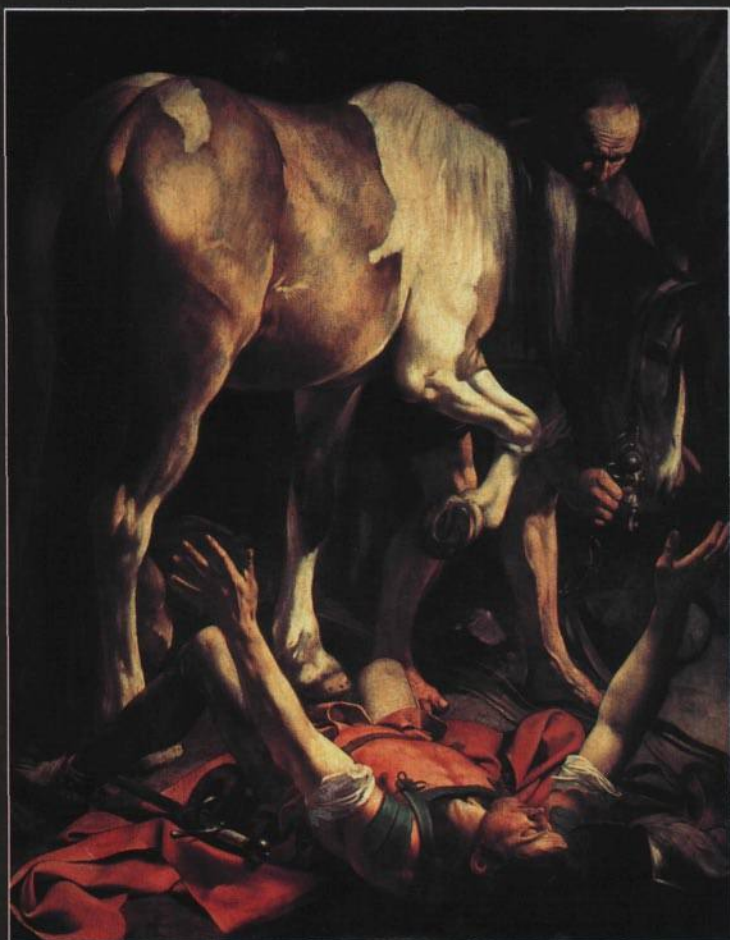
КАРАВАДЖО — НОВОГО ТИПА ХУДОЖНИК

Весь XVII век Европу лихорадило. Развивалось христианское богословие, что прямо затрагивало интересы художников, работавших по церковным заказам. И вновь Рим, как и во времена Возрождения, стал средоточием новых идей.

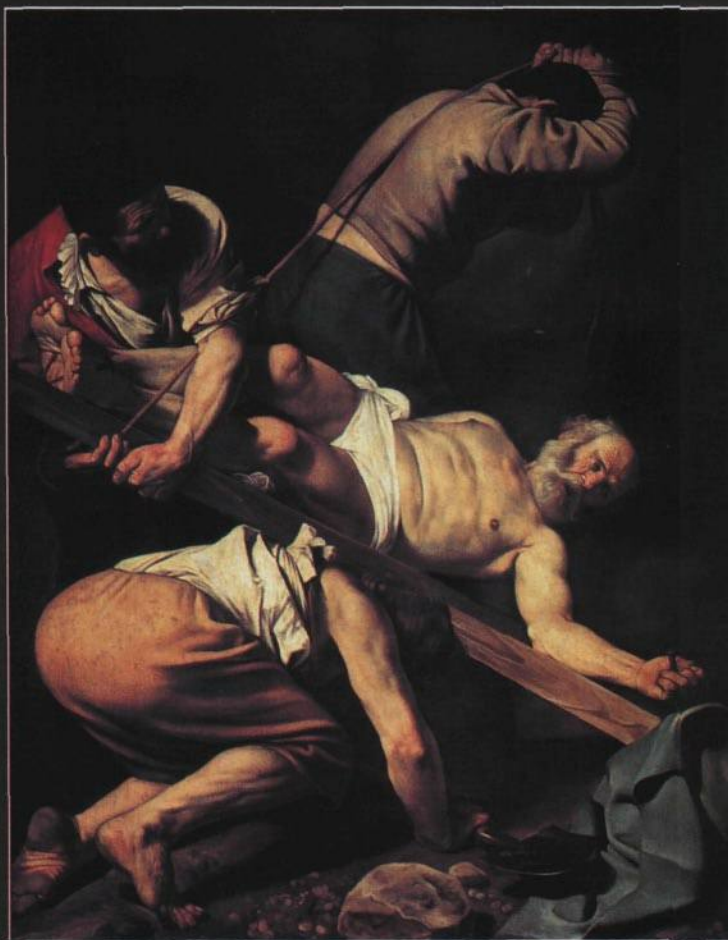
КАРАВАДЖО

Караваджо (1571-1610) был родом из Северной Италии. Когда он перебрался в Рим, то потряс всех своей новой реалистической манерой (см. стр. 26). Церковь давала ему заказы, хотя поначалу отношение к его работам

было настороженным. Считалось, что они недостаточно богобоязненны. Караваджо рисовал библейские истории так, как если бы они происходили в современном ему Риме. Святые похожи на обычных римских прохожих. Странники и попрошайки заменили на его полотнах традиционных королей и пастухов. Часто герои Караваджо играют в композиции роль актеров. Его мир мрачен, он освещается лишь всполохами идущего из глубины картины света, что превращает в драму любую рассказываемую им историю. И после смерти Караваджо его идеи вдохновляли европейских художников.

Святой Павел буквально ослеплен божественным светом. Караваджо. *Обращение апостола Павла*. 1600-1601.

В тело святого Петра грубо вогнали гвозди. Караваджо. *Распятие апостола Петра*. 1600-1601.

БАРОККО

Голландские живописцы создают ощущение, что вы как бы исподтишка заглядываете в чье-то жилище (стр. 31). А итальянские художники как будто заывают вас: остановитесь, смотрите какое великолепие! Картина здесь только для того, чтобы вы обратили на нее внимание. Такой стиль живописи называется барокко — в нем все чрезмерно, все через край. К этому времени художники в совершенстве овладели возрожденческой техникой письма, и это придавало им отваги. Папские дворцы были светлыми и яркими, расписанными сценами из Библии и мифов. Своды оформлялись так, что зрителю они казались небом. Если в итальянской церкви или палаццо поднять голову, то увидишь над собой не потолок, а небо, полное святых, ангелов и героев. Эти светлые божественные образы весьма далеки от мрачного мира Караваджо.

Потолок, превращенный в небо.

Андреа Поццо (1642-1709). *Аллегория миссионерской деятельности иезуитов*. 1691-1694.

РУБЕНС

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) был не только художником, но и ученым, в первую очередь языковедом. Он состоял на дипломатической службе и по роду своей деятельности бывал в разных странах. В возрасте 23 лет он побывал в Италии и посетил Рим, Флоренцию, Венецию. Особенно его увлекло творчество Тициана (см. стр.23) и Микеланджело (см. стр. 20). В 1608 году Рубенс возвращается в Антверпен.

Карта Европы
времен Рубенса
(фон).

Так Рубенс нарисовал
свою дочь Клару
Серену. 1616-1617.

РУБЕНС-ПОРТРЕТИСТ

Рубенс написал цикл картин о жизни французской регентши Марии Медичи. Его сочли самой подходящей фигурой для изображения этой королевской особы не только благодаря его манере письма, но и из-за его дипломатических способностей. Рубенс объездил всю Европу и как-то обронил: "Я считаю весь мир

На этой картине люди олицетворяют идеи. Мир (в центре слева) защищают от нападков войны (мужчина в амуниции). Рубенс. *Аллегория божественного мира*. 1629-1630.

Карл I (внизу) помогал художникам и владел большим собранием картин. Ван Дейк. *Карл I*. 1635.

своей родиной и верю, что мне будут рады повсюду”. В 1629 году Карл I (илл. справа) посвятил его в рыцари.

Рубенс обожал рисовать обнаженное тело, выписывая мельчайшие оттенки кожи. Он клал на холст уверенные прозрачные мазки. Рубенс прекрасно усвоил уроки итальянской живописи и обогатил ими собственную манеру письма.

АНТОНИС ВАН ДЕЙК

Рубенс был нарасхват, поэтому он вынужден был прибегать к помощи учеников. Мастер лично делал эскиз, а потом подправлял готовое полотно, но менее трудные части картины писались его учениками. Одним из них был Антонис Ван Дейк (1599-1641). Он добился известности как портретист, тонко чувствующий могущество особ королевской крови. Он также был пожалован в рыцари Карлом I. Быть придворным живописцем в Европе того времени означало, что люди навсегда запомнят монарха именно таким, каким ты его нарисуешь. Кроме того, поскольку вступающие в династические браки принцы и принцессы зачастую никогда не видели своего суженого, портреты возили из страны в страну для заочного знакомства.

ВЕЛАСКЕС

Первые картины испанского живописца Диего Веласкеса (1599-1660) были такими же мрачными, как у Караваджо (см. стр. 32-33). Они изображали простых селян, и каждое лицо было портретом какого-то конкретного человека. Их орудия труда, утварь, посуду художник фиксирует с той же точностью, что и лица. Веласкес рисует все, на что падает его взор. Такое ощущение, что он находится прямо на сцене и чувствует себя репортером с камерой, от внимания которого не ускользнет ни одна мелочь.

ПРИДВОРНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ

В 1623 году, в возрасте двадцати четырех лет, Веласкес стал придворным живописцем ис-

Веласкес изобразил принца верхом на пони, так что зрительно мальчик кажется больше.

Принц Карлос. 1635-1636.

панского короля Филиппа IV. В отличие от Рубенса, который свободно ездил по всей Европе, Веласкес неотлучно находился при королевской семье. Он прекрасно изучил этих людей, в результате чего изменилась его манера портретиста. Теперь он отдавал предпочтение светлым тонам и не изображал темные стороны жизни. Однако Веласкес оставался честен по-прежнему. Филипп IV был весьма грубой натурой, и Веласкес никогда не старался представить его иным. При испанском дворе Веласкес встретил Рубенса, который уговорил его совершить путешествие в Италию.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Веласкес создал свою собственную разновидность реализма (см. стр. 26). Он писал пор-

треты королей и королев, принцев и принцесс: это была его работа. Но он стремился также изображать и их слуг, особенно карликов (см. картину внизу). Веласкес считал их не менее интересным и достойным объектом живописи.

Самое важное, полагал он, то, что художник видит. Веласкес изучал, как люди выглядят доподлинно, чтобы в своих портретах он мог передать характер человека. Веласкес всегда держит дистанцию, и это позволяет ему показывать индивидуальность того человека, чей портрет он пишет.

Филипп IV, неизвестный художник.

Веласкес нарисовал на этой картине и самого себя. В этой житейской сцене придворной жизни принцесса беседует с фрейлинами. *Менины*. 1556.

6: МИР И РЕВОЛЮЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ

СНОВА В ШКОЛУ

Пуссен считал, что есть определенные правила, которым должны следовать художники. Он способствовал открытию во Франции первой художественной академии. Пуссен полагал, что живопись должна преследовать серьезные цели и придерживаться соответствующего стиля. Многие академии существовали на правах национальных школ. В них принимали только людей, которые умели хорошо рисовать. После обучения в академии (рисунок внизу) живопись становилась их профессией.

Пуссен. Орфей и Эвридика. 1659.

Рим всегда был важнейшим культурным центром, оказавшим влияние на многих художников. Пока при королевских дворах Европы культивировалось барокко, два французских художника совершили путешествие по Италии и вернулись, вдохновленные ее древним классическим прошлым.

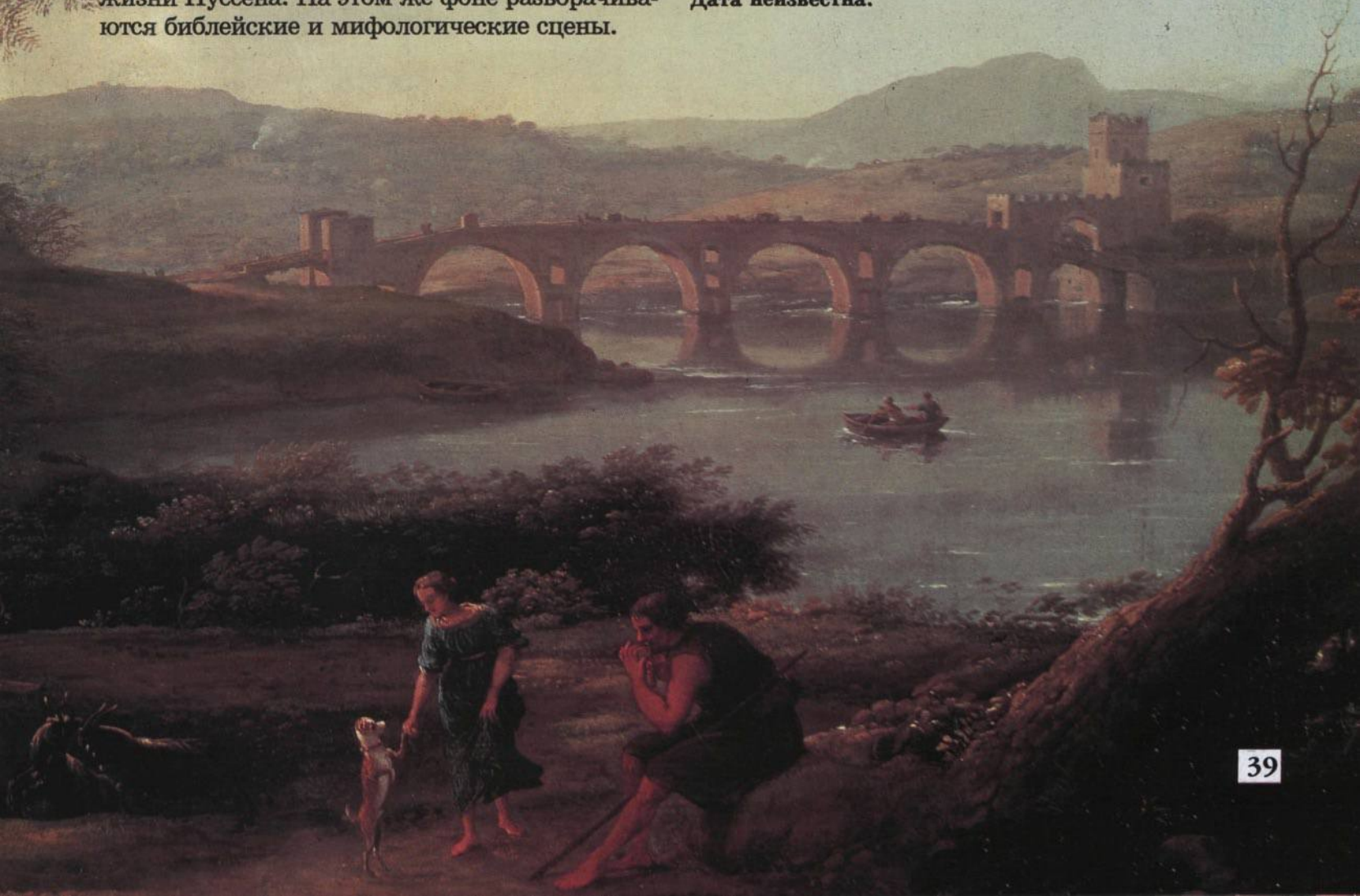
ПЕЙЗАЖИ ИЗ ПРОШЛОГО

Никола Пуссен (1594-1665) полюбил в Риме все: статуи, картины, здания, музыку и литературу. Для него Рим стал настоящей школой. Его очаровало спокойствие древнеримского искусства, столь отличное от чрезмерной драматизированности современного ему искусства. Люди на его картинах кажутся уроженцами древнего Рима. Их движения величественны и элегантны, а фигуры напоминают античные статуи. На его полотнах руины превращаются в огромные, импозантные храмы и прекрасные города, какими они и были за много веков до жизни Пуссена. На этом же фоне разворачиваются библейские и мифологические сцены.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИРОДЫ

Клод Лоррен (1600-1682), как и Пуссен, был французом, но большую часть своей жизни провел в Италии. Он тоже восхищался древним Римом, но еще более его покорила природа в его окрестностях. Клод придавал огромное значение свету. Он знал, что свет создает в картине нужное настроение. Многие из его картин представляют не увиденный, а воображаемый пейзаж. Вместо того чтобы ограничиться только видом, Клод как бы совмещает на одном холсте несколько самых прекрасных сельских ландшафтов. Композицию часто обрамляют деревья. Холмы вдаль громоздятся друг на друга, как театральные декорации. Пуссен и Клод учились у древнеримских мастеров. Они обогатили воображением полученные знания и писали пейзажи, которые стали картинами идеального мира.

Клод Лоррен.
*Пасторальный пейзаж
с мостом Молле.*
Дата неизвестна.

ОЧАРОВАНИЕ РОКОКО

Тем временем во Франции при королевском дворе возобладали идея наслаждения жизнью. Здесь мечтали о легкой живописи, а не академической или серьезной. Отныне ни классическое искусство, ни папа римский не вправе были определять содержание картин.

РИСУЕМ ЛЮБОВЬ!

Любовь была традиционной темой художников. А актеры, служанки, клоуны и мифологические герои — их привычными персонажами. Изображая женщин, художники подчеркивали их женственность, изящные ножки, легкую походку. Вдохновленные Рубенсом, художники предпочитали изображать и мужчин, и женщин обнаженными (ню). Классицизм с его строгими правилами привлекал их меньше, чем флер любви и праздности.

Все в этом лесу, включая и каменные статуи, словно притягивается к

девушке, которая бросила туфельку своему любовнику. Сцена полна света

и очарования. Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806). Качели. 1766.

РОКОКО

Такое направление в живописи называется рококо. Оно унаследовало от Рубенса прозрачный мазок и любовь к цвету. Не был забыт ни натюрморт, ни портрет. Но сам по себе выбор объекта мало что значил. Любое изображение превращалось в декоративную очаровательную картинку.

КОНЕЦ ФРАНЦУЗСКОЙ МОНАРХИИ

К тому времени, когда в 1774 году Луи XVI взойшел на французский престол, жизнь двора состояла исключительно из забав и развлечений. Для королевы Марии Антуанетты в парке версальского дворца выстроили потешную ферму, где она разыгрывала из себя пастушку. Тем временем обнищавший народ влачил полуголодное существование. Французская революция полностью изменила общественное устройство.

УИЛЬЯМ ХОГАРТ

Англичанин Уильям Хогарт (1697-1764) критиковал стиль жизни современного ему общества. Он знал, что художники способны влиять на общественные устои, поэтому создал нравоучительную серию "Современная мораль". Эти картинки прелестны, но в них содержится предупреждение тем, кто живет бездумно. Хогарт рисует помолвку, которая скоро выльется в несчастливый брак. Этот семейный союз готовится людьми, которые сделают на нем деньги. *Модный брак. 1743.*

Жан-Антуан Ватто (1684-1721) рисовал красивых людей, наслаждающихся

жизнью на лоне природы. *Праздник в парке. 1718-1720.*

Французский двор накануне революции — демонстрация богатства и роскоши. Этот кадр из фильма дает представление о придворном стиле жизни.

РЕВОЛЮЦИЯ!

Эта Дева Революции олицетворяла собой Свободу, за которую сражались французы.

Эжен Делакруа. *Свобода на баррикадах*. 1830.

Искусство меняется в такт событиям, изменяющим мир. Но иногда художники просто восстают против принятой художественной манеры. Когда в середине XVIII века были открыты Помпеи, античное искусство вновь стало считаться образцом совершенства. Во Франции классицизм вытеснил рококо.

ДАВИД И ЭНГР

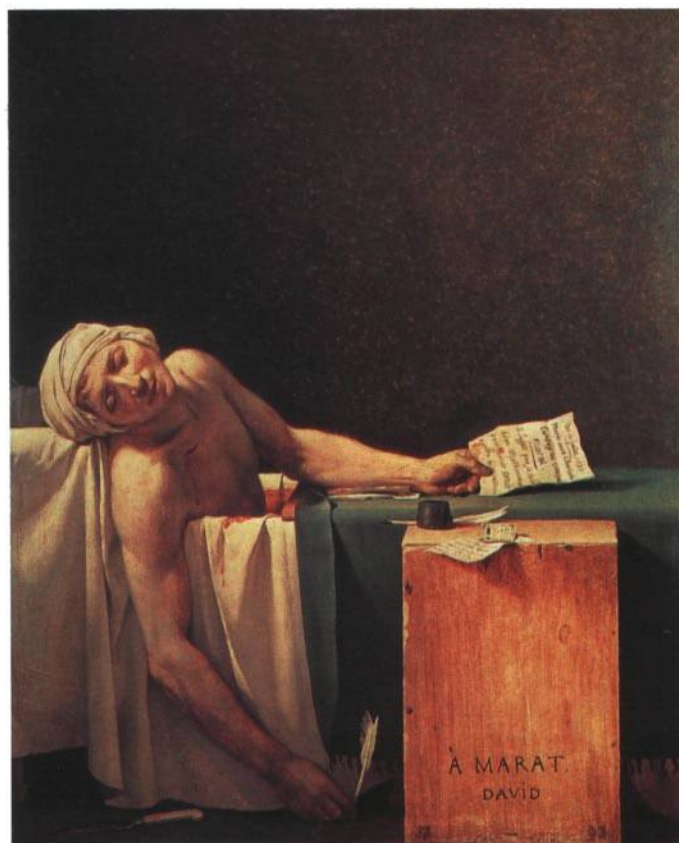
Художник Жак-Луи Давид (1748-1825) рисовал картины на античные сюжеты, чтобы вдохновить своих современников. Фигуры на его картинах напоминают античные скульптуры — точно так же, как на картинах Пуссена (см. стр. 38). Давид хотел, чтобы его искусство не развлекало, но учило зрителя. Все его полотна подчинены определенным мораль-

На этой картине (справа) изображено подлинное событие. Жерико беседовал с теми выжившими моряками "Медузы", которые 14 дней дрейфовали на плоту в открытом море. *Плот Медузы*. 1819.

Несмотря на изменения в искусстве, Энгр продолжал работать в классицистической манере (внизу). *Купальщица*. 1808.

Как и Энгр, Давид был приверженцем классицизма. На этой картине (внизу) изображена смерть Марата, одного из лидеров Революции, убитого в ванне. *Смерть Марата*. 1793.

ным представлениям. Он жил в смутное время, когда Франция находилась на грани гражданской войны.

Жан-Огюст-Доминик Энгр (1780-1867) прославился своими портретами, исполненными изящества и элегантности. Для Энгра живопись сродни лепке фигур, только его материалом является холст. Водя карандашом по бумаге, он постоянно менял нажим, выявляя игру света и тени.

КРУТЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Французская революция 1789 года полностью перевернула привычную жизнь. Король

и королева были казнены на гильотине. Французы осознали, что с падением монархии они вольны сами управлять собой. Художники, вроде Давида и Энгра, продолжали писать как и прежде, но некоторые мастера стремились передать в своих полотнах пьянящий дух свободы. Теодор Жерико (1791-1824) и Эжен Делакруа (1798-1863) часто выбирали такие сюжеты, которые неизбежно заставляли людей сопереживать и размышлять. Они писали энергично и не боялись показать, как работала их кисть, поэтому многие их картины имеют довольно неряшливый вид.

Гойя создал
нелицеприятный
групповой портрет
королевской семьи
(слева).

Карл IV с семьей.
1800.

Колосс (слева).
1808-1812.

В 1789, в год Великой французской революции, Франсиско Гойя (1746-1828) становится придворным живописцем испанского короля Карла IV. Гойя был знаком с творчеством Веласкеса (см. стр. 36-37) и также прославился как выдающийся портретист. Оба этих художника умели передать суть изображаемой личности, ничего не приукрашивая, но и не очерняя.

ЧЕРНОЕ И СЕРЕБРО

В своих портретах Гойя часто использовал черный цвет как контраст к серебристым, пастельным тонам. Ему нравились смуглые лица испанцев, и он выписывал темное кружево поверх телесного цвета. Его персонажи часто как бы выступают из тени. В 1792 году Гойю поразила тяжелая болезнь, в результате которой художник оглох. Он по-прежнему исполнял обязанности придворного живописца и преподавал в Академии художеств, но болезнь оставила глубокий след в его сознании. Глухота изолировала художника от мира, зато его мрачное воображение расцвело пышным цветом.

УЖАСЫ ВОЙНЫ

Как и Босх (см. стр. 26-27), Гойя умел изображать мир кошмаров и ужасов, выросших из его собственных страхов. За свою жизнь

он дважды делал серии офортов (см. стр. 29). “Капричос” критикуют общество и церковь. В “Ужасах войны” запечатлены как выдуманные кошмары, так и реальные ужасы окружающей жизни: здесь есть охота на ведьм, пытки, раненые и искалеченные войной люди. Гойя жил в один из самых смутных периодов европейской истории.

На этой картине Гойя изобразил расстрел французскими солдатами испанских граждан. *Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года.* 1814

Во времена Наполеона Франция оккупировала Испанию (1808-1814). Гойя тяжело переживал позор своей родины. Тьма и война поглотили его сознание. На картине “Колосс” (следующая страница) изображен ужасающий гигант — то ли это сила зла, то ли борец за свою свободу, то ли сам Гойя, заточенный в мире безмолвия и окруженный иноземцами-оккупантами.

ХУДОЖНИК И ПОЭТ

Уильям Блейк (1757-1827), английский художник и поэт, был современником Гойи. Но, в отличие от последнего, у него не было покровителя, который заказывал бы ему картины, поэтому Блейк прожил жизнь в бедности. Он любил писать небольшие акварели. В основном это были иллюстрации к его собственным произведениям и Библии. Для Блейка искусство, воображение и религия были одним целым. Блейк считал, что видимый мир лишь скрывает подлинный мир воображения, показать который — задача художника.

Фрагмент

картины

Блейка

"Сатана

и восставшие
ангелы".

1808.

7: НОВОЕ В ИСКУССТВЕ ПЕЙЗАЖА

АНГЛИЙСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Что происходило в Англии? До французской революции богатые англичане любили ездить за границу: поучиться и посмотреть на искусство других стран. Фотоаппаратов у них не было, поэтому они брали с собой художников, чтобы те запечатлели особо понравившиеся туристам виды. Джон Роберт Козенс (1752-1797) сопровождал путешественников несколько раз. Свои наброски, сделанные на месте, он потом превращал в детально прописанные пейзажи.

Когда ездить за границу стало невозможно (из-за французской революции), англичане обратили свой взор на собственный остров — как и голландцы двумя веками ранее (см. стр. 30-31).

Констебл нарисовал
ближайший к своему
дому мельничный пруд.
Воз сена. 1821.

ДЖОН КОНСТЕБЛ

Как и голландцы, Джон Констебл (1776-1837) рисовал свою малую родину (Восточную Англию). В своих картинах он часто клал краски густым слоем (*impasto*) с белыми вкраплениями, чтобы показать солнечные блики. Констебл писал сельские ландшафты, на фоне которых мирно и неторопливо текла провинциальная жизнь. Он изучал облака, небо, растения и животных, чтобы потом запечатлеть их в своих картинах.

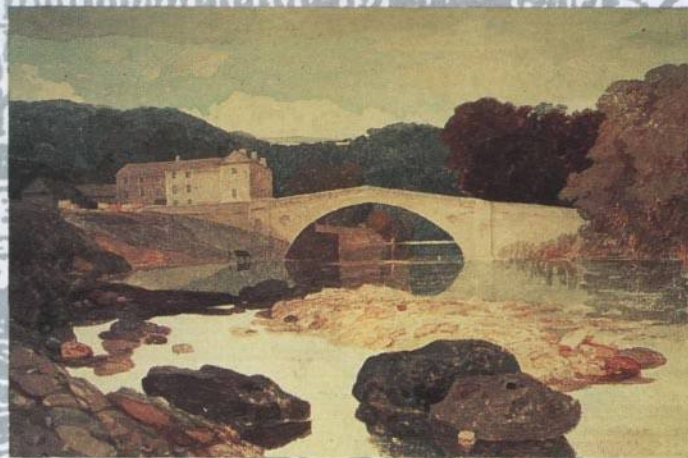
Ферма, гравюра
по дереву Томаса
Бьюика. 1797 (фон).

ДЖОЗЕФ МЭЛЛОРД УИЛЬЯМ ТЕРНЕР

Тернер (1775-1831) понимал пейзаж иначе, чем Констебл. Он подчеркивал мощь и загадочность природы. Его картины вырастали из его сиюминутных впечатлений. Тернера вдохновляло творчество француза Клода Лоррена (см. стр. 38-39). Всю долгую творческую жизнь Тернер усовершенствовал свою технику. Но и в крошечных путевых зарисовках, и в огромных картинах, которые ошеломляют наполненностью светом, Тернер пытался передать собственное ощущение мира.

Художники выбирают себе те инструменты и краски, которые отвечают их стилю. Это их арсенал.

Вода, написанная акварелью.
Джон Селл Котмен
(1782-1842). *Мост Греты в Йоркшире.*
1805.

Сельские и морские пейзажи Тернера исполнены движения и воодушевления, что касается и темы картины, и живописи. *Пароход в снежной буре.* 1812.

АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Акварельными красками пользовались долгие века. Они готовятся на основе воды, а не яйца или масла, и очень текучи. Они быстро сохнут и поэтому прекрасно подходят для уличных этюдов.

ФРАНЦУЗСКАЯ ГЛУБИНКА

БАРБИЗОНЦЫ

Женщины, согнувшись, собирают на стерне оставшиеся после жатвы колосья. Милле наполнил картину теплым светом, который придает достоинство тяжелому женскому труду. Жан-Франсуа Милле. *Сборщицы колосьев*. 1857.

Французы тоже писали пейзажи. В 1840-е группа художников облюбовала лес Фонтенбло. По названию деревни, где они поселились, их называют барбизонцами. Каждый из живописцев писал те виды природы, которые ему особенно понравились. На Теодора Руссо (1812-1867), лидера группы, оказали влияние голландцы и Констебл. Он любил писать могучие, непохожие друг на

Фрагмент
из *Дробильщиков
камня*. 1849.

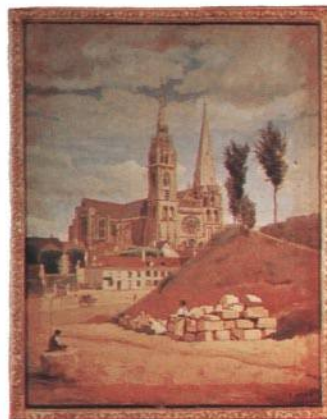
друга дерева. Барбизонцы рисовали лес как он есть, ничего не добавляя и не изменяя в целях композиции. Они проводили много времени на природе, делая наброски, но писали свои картины маслом в мастерской.

Жан-Франсуа Милле (1814-1875) изображал тяжелую жизнь крестьян (вверху). Обычно бедняки не считались подходящим объектом для картины, но Милле и барбизонцы старались нарушить это правило. Он показывает, что простые люди ведут спокойную, разумную, близкую к природе жизнь.

ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОГО МИРА

Хотя Гюстав Курбе (1819-1877) и не был членом группы барбизонцев, он находился под их сильнейшим влиянием. На его картинах можно увидеть и отвратительные сцены, например убийство животного. В Париже он добился известности своей критикой всякого искусства, которое оглядывалось на прошлое. Когда Курбе попросили изобразить ангела, он ответил: "Я никогда не видел его. Если мне покажут ангела, то я его нарисую".

Эти художники изображали реальный мир

Коро ездил в Рим и изучал руины. В этом рисунке Шартрского собора камни и здания укутаны мягким солнечным светом.
Шартрский собор. 1830.

Руссо разочаровался в городской жизни и предпочитал жить в деревне, где он "внимал языку лесов".
Каменные дубы. 1855.

Они вышли из своих мастерских, чтобы посмотреть, что же происходит вокруг, кто там живет и что делает.

Дробление камней — тяжелая и грязная работа, тем не менее Курбе сделал ее темой своей едва ли не самой знаменитой картины. Фрагмент из *Дробильщиков камня. 1849.*

Мане написал портрет этого мальчика в военной форме потому, что любил рисовать не героев исторических книг, а своих современников. Эдуард Мане (1832-1883). *Флейтист*. 1860.

МОНЕ И ИМПРЕССИОНИСТЫ

Свежий взгляд Курбе и Милле на пейзажную живопись спровоцировал революцию в искусстве.

Импрессионисты отважились применить новую технику, которая отвечала их запросам. Если Тернер пользовался несмешанными красками, чтобы его картины сияли, то импрессионисты просто выдавливали краски из тюбика (см. текст в рамке). Они не старались растушевывать мазки. Увидев сияние луча, они успевали поймать его быстрым “пятном” цвета. В результате картины часто выглядят незавершенными – словно полотно покрыли заплатами. Импрессионисты отдавали себе в этом отчет. Они стремились воссоздать переживание сцены, как если бы холст был чувством или идеей в краске.

РИСОВАНИЕ ИЗ ТЮБИКА С КРАСКОЙ

Изобретение в 1841 году тюбиков с краской полностью изменило сам способ живописи. Теперь художники получили возможность смешивать краски вне мастерской, на пленэре. Тюбики были практичны, их можно было взять с собой. Импрессионистам, с их готовыми красками, было гораздо легче поспевать за переменчивой природой.

Одну из картин Моне назвал "Впечатление. Восход солнца". Он написал ее очень быстро и почти не доделывал, так что она больше похожа на эскиз.

Впечатление. Восход солнца. 1872.

ФОТОГРАФИЯ И ЯПОНСКИЕ КРАСКИ

Импрессионисты работали в Париже в 1860-е годы, где на них оказали большое влияние изобретение фотографии и японское искусство. С японским искусством они познакомились благодаря дешевеньким репродукциям, которые расходились по Европе и Америке вместе с такими товарами, как чай. Дега, Моне и другие художники восхищались выразительной японской композицией и однотонными декоративными цветами. Дега охотно использовал в своих работах и то, и другое.

Фотография получила более-менее широкое распространение в 1839 году. Художники испокон веков писали портреты, пейзажи и важнейшие исторические события, так как это было единственным способом сохранить их во времени. Едва появилась фотография, художники поняли, что им не придется больше стремиться к предельной точности изображения — фотокамера справлялась с этой задачей проще и точнее. Теперь художники чувствовали себя вправе не ограничивать полет фантазии и писать так, как душа пожелает.

БУНТ ПРОТИВ ОБЩЕСТВА

Поскольку эти художники не пользовались популярностью и официальный Салон не приглашал их участвовать в выставках, они устраивали собственные экспозиции. На первой из них, в 1874 году, выставлялась картина Клода Моне (1840-1926) "Впечатление. Восход солнца". Это первое движение его души, когда он увидел рассвет в Гавре. Картину подвергли жестокой критике, но благодаря ей Моне и его сподвижники получили имя — импрессионисты.

РЕНУАР И МОНЕ

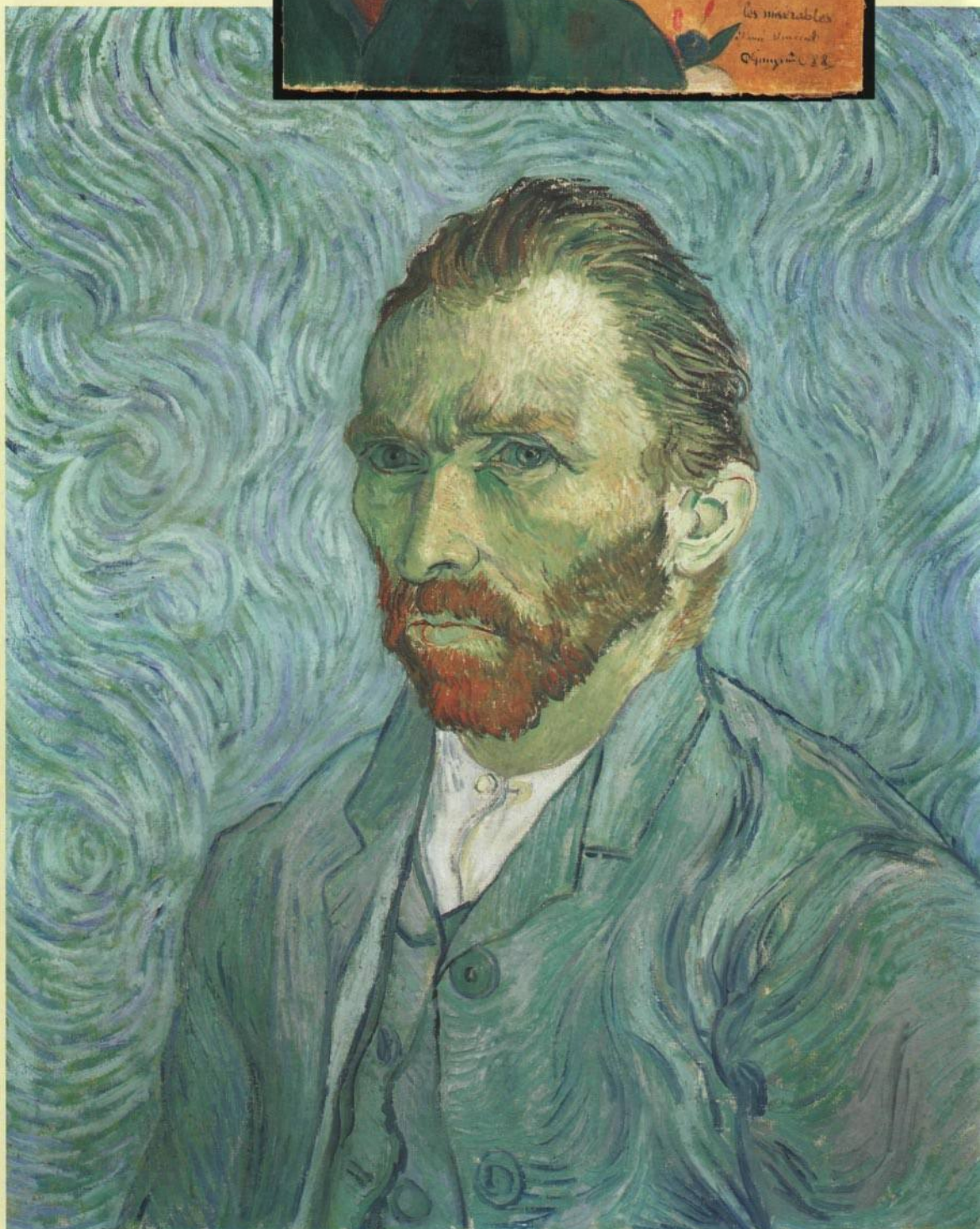
Огюст Ренуар (1841-1919), как и Рубенс (см. стр. 34), обожал рисовать обнаженную натуру и выписывать фактуру мягких драпировок. Все его картины написаны радужными мазками. Моне даже больше, чем остальные импрессионисты, мечтал передать в своих полотнах игру света. Он изображал серии одних и тех же предметов — Руанский собор, стог сена, тополь в разное время суток, чтобы узнать, как освещение меняет цвет. Под конец его полотна стали походять на цветочные композиции, составленные из сияния цветов, света и тени. Импрессионистам удалось заменить старые идеалы новыми и открыть эпоху нового, современного искусства.

В отличие от большинства импрессионистов, Эдгар Дега (1834-1917) не только писал пейзажи, но любил делать зарисовки и в театре. *Fin d'arabesque (Балерина). 1877.*

НАРИСОВАТЬ ЦВЕТА СОЛНЦА

И Гоген, и Ван Гог писали
свои портреты.
Поль Гоген. *Автопортрет*. 1888 (в рамке).
Винсент Ван Гог. *Автопортрет*. 1889
(справа).

Машина растирает
валиками желтую
краску. Потом ее
расфасуют в тюбики (см.
стр. 50). Импрессионисты
и постимпрессионисты
выдавливали краску из
тюбиков прямо на холст,
чтобы придать картинам
яркость.

Мы часто определяем вещи по цвету: небо голубое, а трава зеленая. Импрессионисты помогли художникам отнестись к цвету с большей серьезностью как к важнейшей и самой волнующей части живописи.

ГОРА КАК ОБЪЕКТ ЖИВОПИСИ

В это время, в конце прошлого века, многие подходили к искусству с научной точки зрения — примерно так, как мастера раннего Возрождения разрабатывали теорию перспективы (см. стр. 17). Поль Сезанн провел годы в Провансе на юге Франции, в жаре и под палящими лучами солнца, рисуя одну и ту же гору в разную погоду и с разных точек. Ему важно было показать природу не как что-то мимолетное, но как часть вечного и неменяющегося мира.

Фотография горы Сент-Виктуар, которую неоднократно рисовал Сезанн.

Одно из сезанновских изображений горы Сент-Виктуар в Провансе. *Гора Сент-Виктуар. 1890-1895.*

ДВА ДРУГА, ВАН ГОГ И ГОГЕН

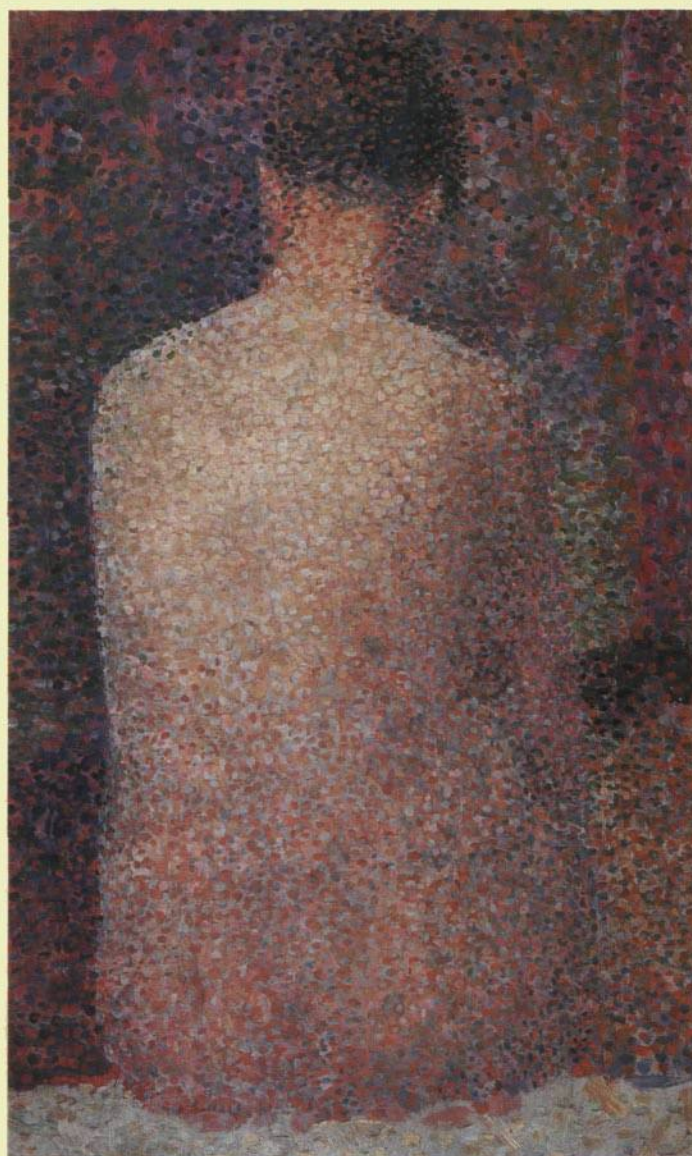
Винсент Ван Гог (1853-1890) перебрался в Париж со своей родины, из Голландии. Его потрясли работы импрессионистов, и цвета его собственных картин изменились с темных на солнечные. Он поселился в Провансе, в общине художников, придерживавшихся таких же взглядов. Он пишет сильными, густыми, перегруженными краской мазками. Ван Гог работал быстро, покрывая холст “пятнами”, из-за которых едва видны контуры предметов.

Ван Гог пригласил Поля Гогена (1848-1903) к себе в Прованс. Гоген был не простым для общения человеком. В жертву своему искусству он готов был принести жену, детей, друзей и родину. Он уехал на далекий тропический остров и воплощал там свои идеи, сформулированные еще во Франции. Цвета имели для него самостоятельное значение и могли превратить картину в несколько декоративных фрагментов. Полотна Гогена свидетельствуют о том, что открытый мастерами Возрождения закон перспективы и использование светотени, веками остававшиеся основными выразительными средствами, потеряли всякое значение для современных художников.

Жорж Сёра рисовал крохотными бляшками или точками.

Спина обнаженной женщины. 1887.

Жорж Сёра (1859-1891).

8: СОВРЕМЕННЫЙ МИР

ПИКАССО И ДРУГИЕ ДИКИЕ

ИСКУССТВО СОВРЕМЕННОГО МИРА

К началу нынешнего века жизнь человека сильно изменилась. Электричество пришло на смену огню и пару. Вот-вот поднимутся в небо аэропланы. Искусство может многое рассказать о жизни людей той поры. Народившийся XX век сделал художников более изобретательными, чем когда бы то ни было.

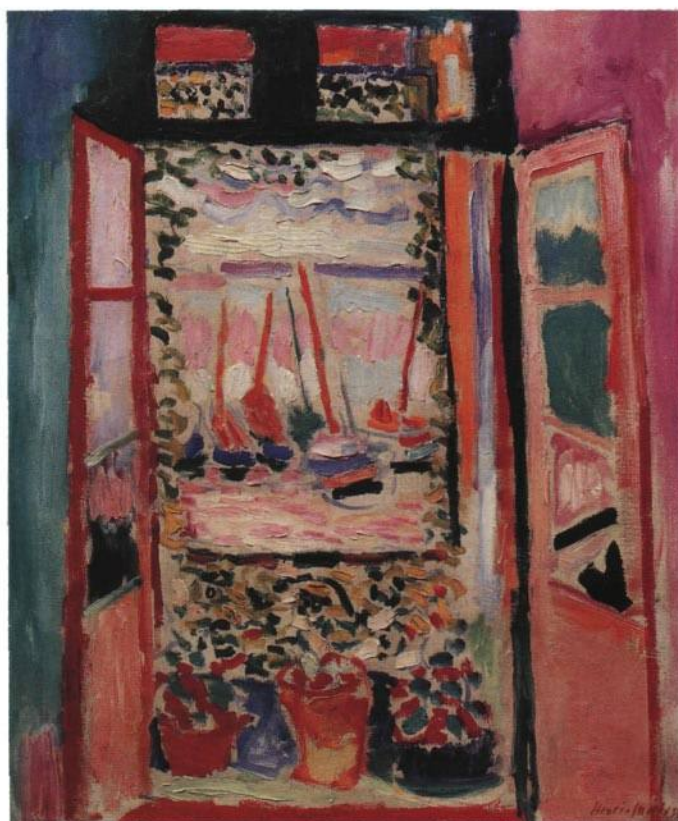
ДИКИЕ

Яркие тона были чрезвычайно важны для группы художников, названных фовистами, или дикими, после первой же их выставки 1905 года в Париже. Их ругали за то, что их картины похожи на детские рисунки. Анри Матисс (1869-1954) был уверен, что рисовать нужно, как дети. Он обожал сочные, яркие картины Ван Гога и Гогена.

АБСТРАКТНОЕ ИСКУССТВО

Абстрактным называют искусство, которое не стремится воссоздавать природу и окружающий мир. Оно зародилось на рубеже 19 и 20 веков. Фотография и кино прекрасно показывали, как устроена жизнь. Поэтому художники могли подумать о других способах ее отражения — иногда только через цвет, линию или силуэт. В

1910 году в Германии русский художник Василий Кандинский (1866-1944) предложил стиль живописи, который шокировал публику. На его картинах не было ничего узнаваемого. Это назвали абстрактным искусством. Однако после 1910-го оно перестало удивлять публику.

Матисс был мастером цвета. Он писал в основном именно цветом, а не черными линиями. Сочетая определенным образом цвета, художник заставляет эту картину раскаляться от жары знойного летнего дня. *Открытое окно. Фовизм 1905 года.*

В «Гернике» Пикассо изобразил бомбардировку этого испанского города во время гражданской

войны 1937 года. «Герника» — пример одного из множества стилей, в которых работал Пикассо.

Кандинский полагал, что на определенные цвета люди реагируют заранее известным образом. Например, красный воспринимается как команда. Сам Кандинский называл свое абстрактное искусство “музыкой цвета”.
Казаки. 1910-1911.

Эта картина — пример кубизма Пикассо. Скрипку как бы разобрали на части и собрали вновь в произвольном порядке.
Скрипка. 1911-1912.

КУБИЗМ

Поль Сезанн сказал, что необходимо искать форму шара, конуса и цилиндра в самой природе. Он не думал, что его рассуждения дадут начало новому художественному направлению, называемому кубизмом.

Лидером кубизма был испанский художник Пабло Пикассо (1881-1973). В начале своей долгой плодотворной художественной карьеры Пикассо сотрудничал с французским художником Жоржем Браком (1882-1963). Они экспериментировали с изображением предметов в необычном виде. Пикассо и Брак широко пользовались коллажем. Из-за причудливого смещения и совмещения углов зрения порой трудно понять, что именно изображено на картине.

Дух обновления пьянил многих художников. Марсель Дюшан (1887-1968) нарисовал “Обнаженную, спускающуюся по лестнице” таким образом, что передал положение ее тела в каждое мгновение спуска. Он хотел показать движение, а не застывший момент.

Марсель Дюшан. *Обнаженная, спускающаяся по лестнице. 1913* (см. также стр. 56-57).

ДАДА И МЕЧТЫ

ЧТО ЕСТЬ ИСКУССТВО?

Первая мировая война (1914-1918) показала, на какое зло способен человек. Это же знание в свое время мучило Гойю (см. стр. 44-45), но теперь жизнь была совершенно не та, что в Испании XVIII века. В кафе Цюриха (Швейцария) встречались художники, смотрели кабаре и писали поэмы. Они мечтали об искусстве, которое шокировало бы людей, — как война. Они называли его дада. Слово это было выбрано наобум и на самом деле означает по-французски игрушечную лошадку.

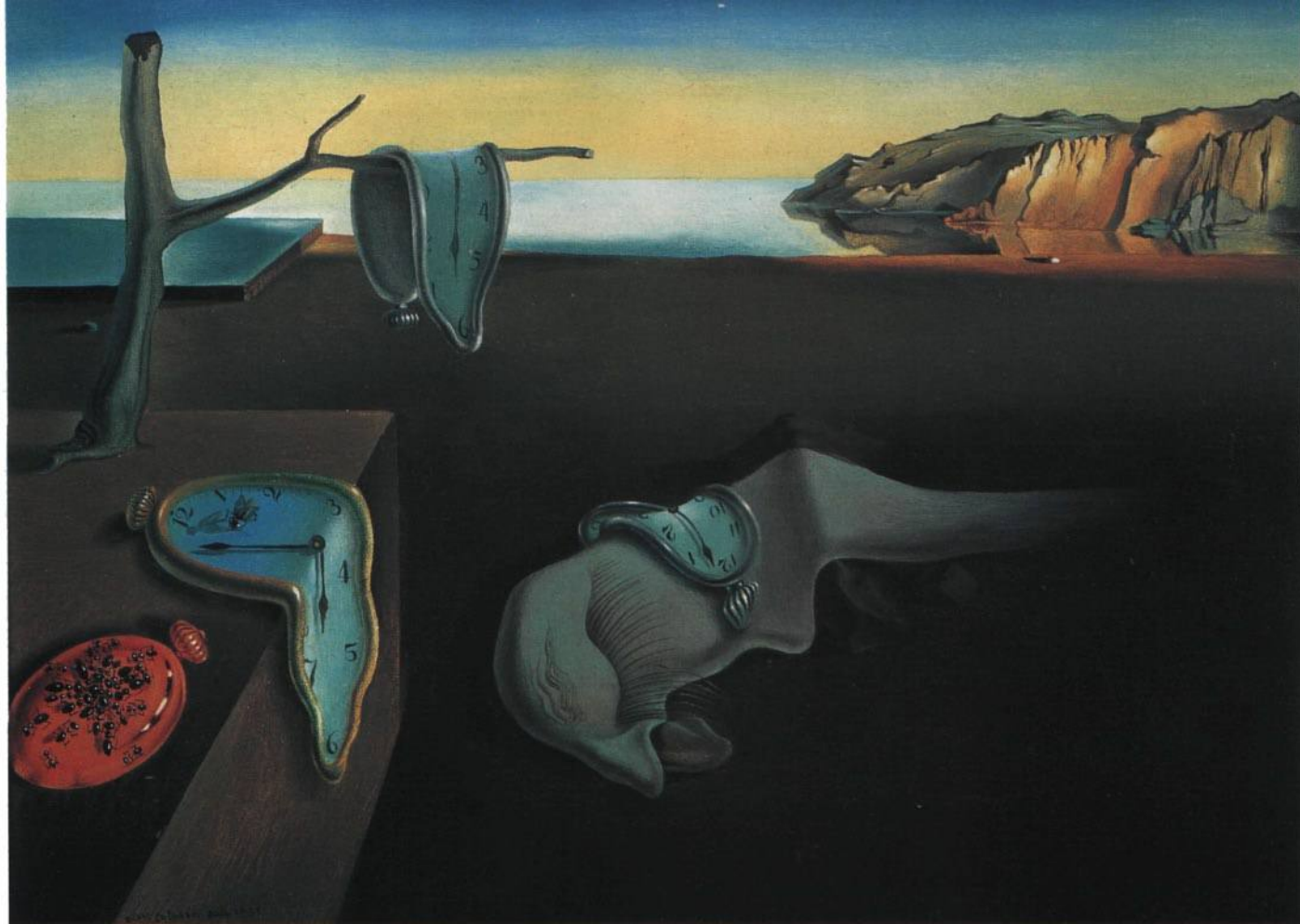
Искусство не должно быть индивидуальным, считали они, оно может создаваться группами художников в мастерских на манер древнегреческих. Искусство — лишь куча мусора, подобранного на улице. Когда на одной из картин Дюшана лопнуло стекло, он не стал его менять, оставив все как есть. У дадаистов были свои представления об искусстве, которые казались публике “антихудожественными”. Как импрессионисты, они были бунтарями, хотя произведения первых и вторых совершенно не похожи.

ФУТУРИЗМ

В начале нашего века мир менялся на глазах. Такие новшества, как машины, аэропланы, скоростные корабли и мотоциклы перемещали людей по земле, воде и воздуху стремительно, как никогда раньше.

Итальянский поэт Филиппо Маринетти (1876-1944) в 1909 году опубликовал в миланской газете манифест, в котором призвал художников становиться футуристами. Вместо того чтобы изображать исторические события в старомодной манере, он предлагал им рисовать движение, машины, скорость и безумие нового века. Несколько итальянских художников откликнулись на призыв Маринетти и отправились путешествовать по Европе, показывая кабаре о футуризме, рисуя картины и декламируя поэмы.

Футуризм — яркий пример того, как искусство может отражать окружающий мир и пытаться его переделать.

Странные часы стекают с края стола во враждебный мир. В сюрреалистическом мире Дали, как во сне, видоизменяются обычные вещи.
Постоянство памяти. 1931.

СНЫ НА ХОЛСТЕ

В начале века быстро развивалась психология, наука о закономерностях работы мозга. Все иррациональное: сны, мечты, поведение — суть неотъемлемые части личности. Босх и Гойя рисовали сцены кошмаров. Теперь, вооруженные психологическими знаниями, художники могли изобразить мир грез.

Рене Магритт (1898-1967) рисовал парящие в воздухе камни и рыб с ногами. Его пейзажи включают в себя мысленные объекты. Это сюрреалистическое искусство выражало массу разнообразных, в основном неконтролируемых, эмоций. Сальвадор Дали (1904-1989) задавался сложными вопросами: каково современное состояние мира? Что известно людям наверняка? Реальность — это отнюдь не только то, что мы видим перед глазами. Наш мозг прячет разнообразие других странных миров.

На одной из картин Магритта причудливое воображение художника заставляет мужчин в шляпах сыпаться с неба на улицу.
Голконда. 1953.

Дюшан назвал этот писсуар словом «реди-мейд». Художник брал повседневные предметы и выставлял их в художественных галереях, заставляя зрителей задумываться: а что есть искусство?
Марсель Дюшан. Фонтан. 1917.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ — АМЕРИКА

Когда разразилась Вторая мировая война, многие европейские художники бежали в США. Америка процветала, и американские и европейские художники обрели здесь новую свободу.

ДЕЙСТВИЕ И ЦВЕТ

Американский художник Джексон Поллок (1912-1956) является представителем живописи действия. Свои полотна он использует для выражения обуревающих его чувств и часто размазывает краски руками. Он клал холст на пол и разбрызгивал по нему краску, а то и ездил на велосипеде (вверху справа).

В отличие от Поллока, Марк Ротко (1903-1970) превратил свои картины в царство цвета и пространства (напротив). Его работы сопоставимы с прекрасным миром природы Тернера (см. стр. 47).

Картины Джексона Поллока шокировали публику, потому что их вид определялся хаотичным разбрызгиванием краски по холсту.
Желтый остров. 1952.

Рой Лихтенштейн (р.1932) превратил комиксы в предмет искусства, перенеся их на холст и увеличив.
Девушка за фортепиано.

Стиль Ротко называют живописью цветового поля, поскольку она основана на эффекте, который цвет оказывает на зрителя.
Красный на темно-бордовом. 1959

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Возможности общения людей сегодня почти не ограничены. Мы можем написать письмо, поговорить по телефону или отправить факс на другой конец Земли. Газеты и телевидение сообщают свежие новости. Фотографы фиксируют реальную жизнь в развитии. Доисторические люди знали, что около их пещеры ходит бизон. Современные люди видят мир через экран телевизора. Почему живые существа стремятся превратить то, что они видят, знают или чувствуют, в искусство, объяснить нелегко. Но пока у нас есть глаза чтобы видеть, искусство будет жить, и кто знает, что будет создано дальше.

Энди Уорхол. *Мэрилин. Диптих, 1962 (справа).*

ПОП-АРТ

В 1960-е песни Beatles слушал весь мир. Таким же массовым может стать и искусство. Поп-арт берет свои образы из повседневной жизни: это может быть банка кока-колы, газетное объявление или комикс. Многократно повторяя фотографию Мэрилин Монро, коммерческий художник Энди Уорхол (1928-1987) хотел сказать, что в современной жизни все может стать искусством и что искусство — механический процесс, который может повторяться до бесконечности.

СЛОВАРЬ

А

Абориген — коренные жители страны или территории. В конкретном смысле слова под аборигенами обычно понимают жителей Австралии.

Аллегория — иносказание, изображение отвлеченной идеи при помощи образа.

Апостолы — двенадцать учеников Христа, которые после его гибели несли людям правду о христианской вере.

Археолог — человек, который интересуется историей и ведет раскопки с целью найти и исследовать предметы материальной культуры.

Б

Барокко — стиль в искусстве XVII века. К барокко может быть отнесено все эффектное, пышное, перегруженное деталями. Возникло во Франции, но быстро распространилось по всей Европе.

Благовещение — название библейской сцены, когда архангел Гавриил приносит Деве Марии благую весть о том, что она даст жизнь Иисусу Христу.

В

Ватикан — место пребывания главы католической церкви, папы римского. Ватикан — это не просто одно здание или церковь, это отдельное государство в центре Рима, у которого есть собственная почтовая система и полиция.

Г

Гильотина — орудие для казни людей, применявшееся во времена Французской революции (1789). Состоит из двух столбов, по желобам которых движется острое лезвие: оно поднимается вверх, затем падает и мгновенно отсекает голову от туловища.

Гонения — когда человека преследуют и подвергают наказанию за его веру или убеждения (обычно религиозные или политические).

Д

Декоративный — то, что красиво, привлекательно и служит для украшения.

Двухмерный — то, что существует только в двух измерениях. К примеру, лист бумаги имеет длину и ширину, но высоты у него нет.

Доисторический — период истории до того времени, как люди стали оставлять письменные свидетельства о своей жизни.

З

Заказанная работа — когда кто-то заказывает художнику работу, платит за нее и оговаривает, что должно быть изображено, какого размера, где помещаться и к какому сроку должно быть готово.

И

Идеал — если что-то (образ или пейзаж) называют идеальным, то имеют в виду

его совершенство.

Представления об идеале меняются с течением времени. У разных людей они тоже разные.

Иллюзия — что-то, что кажется реальным, но на самом деле таковым не является.

Интерьер — внутреннее убранство.

Иррациональное — то, что не поддается разумному объяснению.

К

Кабаре — представление, которое показывают в кафе и ресторанах. Обычно один актер исполняет все номера: от танцев и пения до цирковых номеров.

Классическое искусство — так называют любое искусство, имеющее черты античного греческого (конец 4-го-1 век до н.э.) или классического древнеримского искусства (до II века н.э.)

Коллаж — техника живописи, при которой на холст наклеиваются объекты типа фотографий, обрывков одежды или газеты.

Композиция — способ, которым художник сочетает изображаемые объекты. На нее влияют также выбор цветов, угла зрения и размеры холста.

Л

Лак — начиная со средних веков художники стали покрывать свои готовые работы лаком, чтобы

Фрагмент картины Клода Лоррена "Пасторальный пейзаж с мостом Малле", дата неизвестна. Полностью картина воспроизведена на стр. 38-39

защитить их. Для разных типов работ есть свои лаки. Идеальный лак должен быть прозрачным, тонким и не портить краски. Иногда лак смешивают с красками, чтобы картина блестела.

М

Мамонт — доисторический родственник слона огромных размеров.

Мамонты вымерли много веков назад по неизвестной нам причине.

Мифология — древние сказания о богах и героях. Часто мифы аллегоричны, т.е. имеют скрытый смысл.

Мозаика — картина, сделанная из подобранных по цвету кусочков мрамора, крашеной глины или стекла.

Монархия — государство, во главе которого стоит правящая королевская семья.

Н

Надгробие — надпись или произведение искусства, установленное в память об усопшем. Оно может сообщать, сколько он прожил, где и чем прославился в земной жизни.

Наложение красок толстым слоем (impasto) — особая техника, создающая специальный художественный эффект.

Натюрморт — картина, изображающая группу предметов, обычно расставленных специальным образом.

Ню (обнаженная) — изображение в искусстве женщины или мужчины без одежды.

О

Образ (икона) — изображение Иисуса Христа, Богородицы и святых.

П

Передний план — ближайшая к зрителю часть картины. Антонимом является задний план.

Перспектива — рисовать что-то в перспективе означает изображать предмет таким, каким его видишь. Нарисованные таким образом вещи кажутся как бы убывающими вглубь картины.

Погреб — комната или отсек в подвале, обычно со сводчатым потолком или крышей.

Поклонение волхвов — название библейской сцены, в которой волхвы приходят посмотреть на лежащего в яслях младенца Иисуса и дарят ему подарки.

Покровитель, патрон — человек, который поддерживал художников тем, что заказывал им картины или скульптуры.

Полиптих — алтарь, состоящий из четырех и более створок, которые могут закрываться

Прозрачный — то есть такой, сквозь который можно смотреть как сквозь стекло.

Психология — изучение работы мозга, поведения и реакций человека и животных. Как наука психология была создана на рубеже веков Зигмундом Фрейдом и Карлом Юнгом.

Р

Реализм — так называется школа живописи, которая стремится изобразить мир таким, как он есть, не боясь показывать неприятные и даже отвратительные вещи.

Ренессанс (Возрождение) — период европейской истории с начала XV до середины XVI века. По-французски ренессанс означает “новое рождение” и знаменует собой переход от средневекового к современному искусству. Это период расцвета искусства, литературы, политики, торговли, науки и медицины.

Рождество — библейская сцена рождения Христа, когда лежащего в яслях младенца изображают в окружении волхвов, пастухов и животных.

Рококо — художественный стиль, популярный в Европе в начале XVIII века. Его отличали игривость, легкость и грациозность.

С

Светотень — изображение света и тени в рисунке или на картине путем применения разных по яркости цветов.

Синопия — красная охра,

которой рисунки для фрески наносились на первый слой штукатурки. Со временем рисунки тоже стали называться синопиями.

Сюрреализм — тип искусства, зародившийся во Франции в 1920-е годы. Потом он распространился в Германии и Испании. Сюрреалисты стремятся изобразить непознанный мир мышления, грез и иррационального.

Т

Темпера — краска на основе воды, яйца и красителя, которая применялась повсеместно до Ренессанса, однако используется и сегодня.

Техника — способ, избранный для достижения определенного художественного эффекта. В живописи применяется много разных техник, которым обучают в художественных школах.

Трехмерный — предмет, который имеет ширину, высоту и длину.

Ф

Факс — устройство, которое может передавать письменное сообщение на расстояние, используя телефонные линии.

Ц

Цикл — серия картин, объединенных одной темой, героем или местом действия.

Ш

Школа — так иногда называют группу художников-современников, которые были идейно близки друг другу, оказывали взаимное влияние и рисовали в схожей манере или на одинаковые темы.

Фрагмент картины
Никола Пуссена
“Орфей и Эвридика”,
1659, полностью
воспроизведенной
на странице 38.

