

ИСКУССТВО

Величайшие шедевры живописи и скульптуры

ХЕЗЕР АЛЕКСАНДР

Иллюстрации МЕРЕДИТ ХАМИЛЬТОН

Москва
2027

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

Пещерная живопись
(30 000–8000 до н. э.)

Древний Египет
(3100–332 до н. э.)

Древняя Греция
(2000–323 до н. э.)

30 000
до н. э.

14 000
до н. э.

8 000 до н. э.

0

Средневековье
(500–1400)

Древний Рим
(1000 до н. э. – 476 н. э.)

Возрождение
(1350–1600)

Барокко
(1600–1750)

1000

1250

1500

1750

1775

1800

1825

Романтизм
(конец XVIII – сер. XIX в.)

Импрессионизм
(1870–1890-е)

1850

1875

Реализм
(конец XIX – нач. XX в.)

Постимпрессионизм
(1880–1920)

1900

Кубизм
(1908–1914)

Фовизм
(1900–1920)

1925

Экспрессионизм
(1905–1933)

Абстрактный
экспрессионизм
(1945–1960)

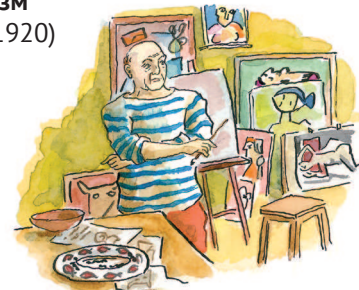
Поп-арт
(1960–1970)

Сюрреализм
(1920–1940-е)

1950

Постмодернизм
(1970–н.в.)

1975

*Моей маме, которая познакомила меня
с художественными музеями Нью-Йорка.*

— Х.А.

*В благодарность Питеру Л.,
который разрешает мне рисовать в своём амбаре.*

— М.Г.

Содержание

Давай поговорим об искусстве 8

На заре времён 10

Древний Египет 11

Греческое и римское искусство 12

Средневековое искусство 13

Древнее искусство народов мира 14

Братья Лимбург 16

Ян ван Эйк 18

Сандро Боттичелли 20

Леонардо да Винчи 22

Альбрехт Дюрер 24

Микеланджело 26

Питер Брейгель 28

Диего Веласкес 30

Рембрандт Харменс ван Рейн 32

Ян Вермеер 34

Давай поговорим о цвете 36

Франсиско де Гойя 38

Кацусика Хокусай 40

Эдуард Мане 42

Уинслоу Хомер 44

Клод Моне 46

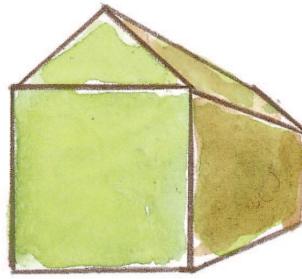
Эдгар Дега 48

Поль Сезанн 50

Пьер Огюст Ренуар 52

Мэри Кассатт 54

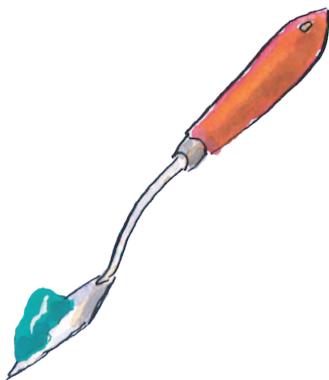
Когда плоское не выглядит плоским? 56

Огюст Роден	58
Анри Руссо	60
Поль Гоген	62
Винсент Ван Гог	64
Жорж Сёра	66
Густав Климт	68
Эдвард Мунк	70
Анри де Тулуз-Лотрек	72

Где же искусство? 75

Анри Матисс	76
Пауль Клее	78
Франц Марк	80
Пабло Пикассо	82
Сальвадор Дали	84
Джексон Поллок	86
Джейкоб Лоуренс	88
Энди Уорхол	90

Что происходит в мире искусства сейчас?	92
Алфавитный указатель	94

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ ОБ ИСКУССТВЕ

*Человек покоряет гору, потому что она есть.
Художник создаёт произведение искусства, потому что его нет.*

— скульптор Карл Андре

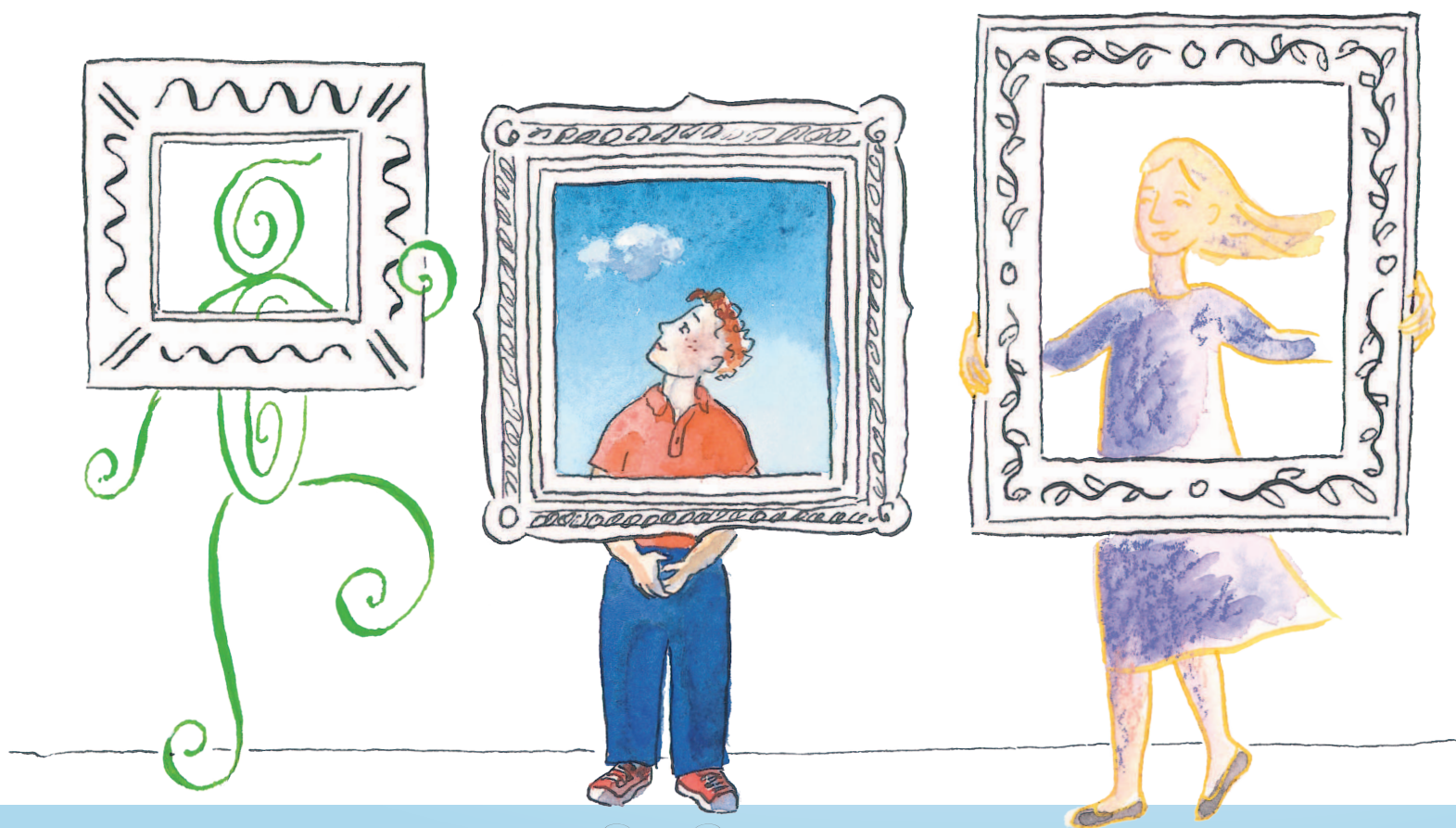
Что такое искусство?

Искусство — это не что-то одно. Оно повсюду, начиная от закорючек в твоей домашней работе и заканчивая покраской гостиной или сделанными на каникулах семейными фотографиями. В этой книге мы сфокусируемся на знаменитых картинах, рисунках и скульптурах. Впрочем, изобразительное искусство также включает в себя коллаж, витраж, фотографию, печатную графику, граффити, киноплакат, рекламу, дизайн и, вероятно, многое другое, что мы упустили из виду.

Какой в этом смысл?

Большинство художников ответят, что искусство делает их счастливыми. Они счастливы, когда творят. Они счастливы, когда смотрят на результат своих трудов.

Тем не менее искусство — это нечто большее, чем забава или украшение. Искусство — это способ самовыражения. Ты можешь рассказать целую историю или запечатлеть чью-то внешность. Ты можешь поделиться своими чувствами или передать свои идеи и мысли. Ты даже можешь присмотреться к миру повнимательнее

и отправиться в путешествие по своим снам, а то и кошмарам.

Где можно соприкоснуться с искусством?

Везде. Искусство, про которое говорится в этой книге, по большей части можно отыскать в музеях, но встречается оно и в общественных зданиях, церквях, театрах, парках, на фасадах домов и даже в коридорах твоей школы. Приглядись, и ты увидишь, как много искусства вокруг тебя.

Ты видишь то, что вижу я?

Одно дело — смотреть на искусство, и совсем другое — видеть его. Ты используешь зрение, чтобы смотреть на произведение искусства, и твои глаза посылают изображение в мозг. Именно он решает, на что обратить внимание, в зависимости от твоего возраста, интересов, опыта и даже того, как ты себя чувствуешь.

Например, посмотри на облака. Какие формы и фигуры они образуют? То, что ты видишь, может отличаться от того, что увидит твой друг. Так же, как и с облаками, люди часто видят одно и то же произведение искусства по-разному. Не существует правильного или неправильного видения искусства. По-разному — это просто по-разному. Нравится оно или нет, но хорошее искусство всегда заставляет нас задуматься.

Что такое художественный стиль?

В этой книге представлены 35 художников. У каждого художника есть свой собственный стиль, он так же уникален, как подпись или почерк. В этой книге вы встретите много терминов, оканчивающихся на «-изм» — все они обозначают художественный стиль или направление в искусстве. Направление возникает, когда несколько художников начинают писать или творить в похожем стиле.

10 вопросов, которые следует задать, когда смотришь на произведение искусства:

1. Что я вижу?
2. Что ещё я вижу?
3. Как я себя чувствую, глядя на это?
4. Почему я себя так чувствую?
5. Что, по моему мнению, чувствовал художник?
6. Какая история стоит за произведением, если она есть?
7. Какие цвета и формы я вижу?
8. Мне нравится то, что я вижу?
9. Почему да или почему нет?
10. Повесил бы я это на стену в своей комнате?

Осторожно!

Не пытайся
прочитать книгу
за один вечер.
Не торопись
и насладись
чудесным миром
искусства!

НА ЗАРЕ ВРЕМЁН...

Никто точно не знает, когда люди начали рисовать. Самые ранние рисунки были найдены на стенах глубоко внутри пещер и датируются 73 000 годом до н. э. В то время люди охотились и собирали пищу. Они перемещались с места на место, преследуя животных, в поисках лучшего места для жизни и изготавливали орудия труда из камня, кости или дерева. Металл тогда не использовали, поэтому этот период называется **каменным веком**.

НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ В ЛАСКО

(Около 18 000 г. до н. э., Ласко, Франция)

В 1940 году четверо мальчиков в местечке под названием Ласко, во Франции, вышли погулять со своей собакой. Та местность была полна известняковых пещер. Собака убежала и скрылась в какой-то норе, дети заползли следом за ней. Они очутились в огромном подземном пространстве. Один из мальчиков зажёл спичку, и при мерцающем свете их взорам предстало удивительное зрелище. Стены и потолок были покрыты примитивными рисунками животных! На следующий день они рассказали об этом своему учителю и вернулись с лампой, чтобы лучше рассмотреть наскальные рисунки. В пещерах находилось более 600 рисунков и 1500 гравюр. Искусствоведы установили, что эти изображения были созданы почти 18 000 лет назад.

На изображениях в основном были нарисованы животные в движении — бизоны, быки, олени и лошади, — на которых охотились в этом регионе Франции. Некоторые считают, что эти рисунки были созданы, чтобы помочь людям охотиться. Другие верят, что они рассказывали истории об удачной охоте. Третьи приходят к выводу, что это просто украшения. А как думаешь ты?

На протяжении 15 лет туристы толпами приходили в пещеры, чтобы полюбоваться первобытным искусством при электрическом освещении. Но затем пещеры пришлось закрыть для посетителей. Несмотря на то что изображения просуществовали в полной темноте многие тысячелетия, всего за несколько лет они начали стремительно разрушаться из-за искусственного света, а также из-за загрязнений, принесённых людьми, и изменения состава воздуха.

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

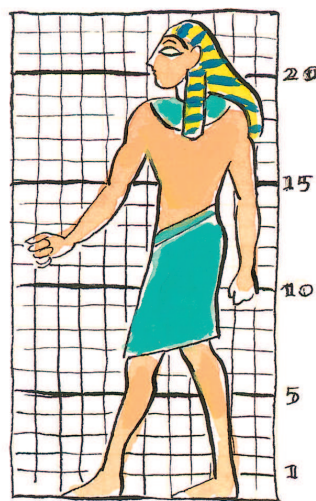
В Древнем Египте примерно с 3300 года до н. э. по 330 год до н. э. считалось, что искусство обладало силой переносить человека из жизни в смерть и обратно. Древние египтяне верили в вечную жизнь после смерти. Чтобы отправить умершего в загробный мир, его тело

высушивали и заворачивали в слои ткани — так получалась **мумия**. Её помещали в расписной гроб. Художники наносили портреты на деревянные крышки гробов. Стены погребальных камер богатых и могущественных правителей, которых называли фараонами, покрывали **муралами** — росписями, выполненными прямо на стене или потолке.

Стой прямо!

Египетские художники просто обожали правила. Все люди на их рисунках получались прямые, как палки. Они часто рисовали тело обращённым прямо, а лицо — вбок, или, если говорить правильно, в **профиль**. Художники использовали строгую систему, напоминающую сетку — вроде листа в клетку или миллиметровой бумаги, чтобы пропорции тела были правильными. **Пропорция** — это соотношение размеров предметов или их частей друг с другом. Например, нога больше носа, взрослый мужчина больше младенца, а дерево больше яблока. Ещё художники следили за симметрией всего изображения, стремясь к равновесию и порядку в композиции.

Огромный размер

Египтяне любили возводить по-настоящему огромные статуи. Большой Сфинкс в Гизе, который примерно 20 метров в высоту и около 73 метров в длину, является одной из самых больших статуй, когда-либо высеченных непосредственно из монолитной скалы.

Письмо картинками

Древнеегипетское письмо картинками называется иероглификой. Слово «**иероглифы**» обозначает «священные знаки». Всего таких символов больше тысячи, и они могут отображать как целую идею, так и один звук. Очень долго никто не мог понять, что значат иероглифы, до тех пор пока в 1799 году в Египте не нашли Розеттский камень. На этой каменной плите один и тот же текст записали тремя способами: иероглифами, по-гречески и демотическим письмом (ещё одной разновидностью египетского письма). Сравнив разные языки, около 1822 года учёные наконец разгадали тайну иероглифов.

Египетские
иероглифы

