

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

всё в одной книге

УДК 7
ББК 85.1
И90

Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации:

Adrian Zenz, Albina Gavrilovic, AlexAnton, Alexey Fedorenko, Altug Galip, Andrej Privizer, Anna Krivitskaya, Anna Lurye, artem evdokimov, ArTono, balazs316, Baturina Yuliya, Bruno M Photographie, canadastock, Cheung Yiu Wai, Cholpan, Claudio Giovanni Colombo, ColorMaker, COULANGES, Cristi Croitoru, D.Bond, Dave Primov, den781, Dima Moroz, Dinesh Hukmani, DyziO, Efired, Emiliano Pane, Eugene Lim, EvrenKalinbacak, Ewa Studio, Felix Lipov, FERNANDO VALERO LOPEZ, Framarzo, Franck Boston, Free Wind 2014, Gregory A. Pozhvanov, HknKirmizi, Hoika Mikhail, IR Stone, istanbulphotos, Jakobusvide, Joseph Sohm, juliofsanguino, Kasbah, khaled ellaymouny, Kiev. Victor, Lesfleursdumal, LianeM, Lois GoBe, Markus Mainka, matias planas, Michael Oddi, Mistervlad, mountainpix, Pecold, Petr KahaneK, Photo Hedge, PhotoFires, puyalroyo, Pyty, Rawpixel.com, Roberto Cornaggia, Romberi, Ruth Swan, saiko3p, serato, Sergii Figurnyi, shirmanov aleksey, Sirio Carnevalino, SKahraman, spatuletail, Stockbym, Tarit Banerjee, Tatiana Popova, thehakanarlsan, travellight, travelview, True Pixel Art, UnaPhoto.com, Ververidis Vasilis, Veryuzhskiy Ivan, Viacheslav Lopatin, Viktor.Sturegard, Vineyard Perspective, Viroh Phetchkhum, Vladimir Wrangel, Volodymyr White, Wirestock Collection, Written in the Stars, yiannisscheidt / Shutterstock / FOTODOM
Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

И90 **История искусств** : всё в одной книге. — Москва : Эксмо, 2026. — 288 с. :
цв. ил. — (Культпросвет. Главное об искусстве и истории).

ISBN 978-5-04-223355-5

Эта книга научит вас понимать и любить искусство. Здесь вы найдете все самое главное о живописи, скульптуре, архитектуре и декоративно-прикладном искусстве от древности до наших дней. Вы сможете с легкостью ориентироваться в художественных стилях, эпохах и направлениях, анализировать композицию, цвет и художественные приемы, а также видеть связи между различными произведениями и стилями, понимать искусство в историческом и культурном контексте.

УДК 7
ББК 85.1

ISBN 978-5-04-223355-5

© ИП Москаленко Н.В., текст и оформление, 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА.....	10
Древний Египет: мир богов и фараонов.....	13
Искусство Междуречья.....	26
Очарование искусства Эллады.....	32
Роскошь и слава Вечного города.....	44
ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ.....	56
Торжественное искусство Византии.....	58
Романский стиль в искусстве.....	66
Готика преобразует Европу.....	73
Бесценные сокровища мусульманского Востока.....	84
Средневековая Индия.....	96
РЕНЕССАНС.....	102
Ранний Ренессанс.....	105
Высокий Ренессанс.....	118
Северное Возрождение.....	136
БАРОККО И РОКОКО.....	146
Барокко: искусство прихотей и причуд.....	148
Рококо: игривый стиль галантного века.....	173
Барокко и рококо в России.....	176
КЛАССИЦИЗМ И РОМАНТИЗМ.....	178
Классицизм: благородная простота.....	181
Романтизм: в поисках чудесного и таинственного.....	196

РЕАЛИЗМ И ИМПРЕССИОНИЗМ	208
Реализм: правда без прекрас	210
Импрессионизм: краски радости на палитре впечатлений.....	222
ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ И МОДЕРН	238
Искусство после импрессионизма.....	241
Ар-нуво и символизм	256
Символизм: живопись как язык иносказаний.....	266
XX ВЕК — ИСКУССТВО АВАНГАРДА	270
Главенство цвета и экспрессии.....	273
Фовизм: нет ничего важнее цвета.....	273
Экспрессионизм: напряжение и надлом.....	274
Кубизм: радикальная революция в искусстве.....	276
Футуризм: путь в будущее	278
Абстракционизм: мир без предметов.....	279
Сюрреализм: между бессознательным и сверхъестественным	282
Рождение современного дизайна.....	283
Уроки школы Баухаус	285
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	287

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга — приглашение посмотреть на всемирную историю искусства во всей ее протяженности: от древнейших сооружений и изображений до искусства новейшего времени, от Египта и Месопотамии до Европы, Азии, Америки и других регионов. Мы будем говорить о разных эпохах, важных художниках, ярких произведениях и художественных традициях, которые помогают понять, как человечество в течение тысячелетий училось видеть и изображать мир.

Искусство сопровождает человека столько, сколько существует сам человек. В искусстве отражается, как разные народы, эпохи и цивилизации видят мир и самих себя. Этот опыт складывается в культурное наследие — памятники, изображения, постройки, предметы, которые сохраняют представления о прекрасном в тот или иной момент истории. Египетские пирамиды, греческие храмы, минареты Ближнего Востока, скульптура европейского классицизма, русский авангард XX века — все это фрагменты одной большой истории, которую человечество рассказывает о себе уже тысячи лет.

Если присмотреться, у каждого времени и у каждого региона есть свои привычные художественные приемы. Люди по-разному строят пространство на плоскости, лепят фигуру, работают с цветом, украшают здания, выбирают темы и сюжеты. Где-то тело человека изображают условно, где-то — с предельной точностью. В одних культурах главенствуют религиозные мотивы, в других — интерес к повседневной жизни или к внутреннему миру личности. Так складываются особые способы изображения мира, по которым мы узнаем искусство той или иной эпохи.

Античность сформировала для Европы представление о гармоничных пропорциях и телесной красоте. Средневековое искусство в Европе и на Востоке было сосредоточено прежде всего на религиозных смыслах. Эпоха Возрождения вернула человеку центральное место в картине мира и усилила интерес к индивидуальности. Просвещение выдвинуло на первый план разум и порядок. В XIX веке романтизм сделал важнейшей темой личное чувство и внутреннее переживание. Во второй половине того же века импрессионисты по-новому обратились к свету и цвету, к мгновенному впечатлению. В искусстве XX века важным становится эксперимент, поиск новых форм и языков, через которые художник говорит о себе и о своем времени.

При всем разнообразии художественных решений внутри каждой крупной традиции возникает некоторое единство. Оно связано с тем, как люди в определенный момент понимают мир, человека, прошлое и будущее. Когда меняется этот взгляд, меняются и привычные способы создавать изображения, строить здания, придумывать образы. Поэтому, например, живопись французских импрессионистов отличается от искусства французского XVII века, хотя речь идет об одной и той же стране.

Культурные различия не появляются по чьему-то приказу. Они складываются постепенно: из выбора материалов, тем, техник, из того, чему учат в мастерских, что хотят заказчики, что волнует зрителей. Художник может продолжать местную традицию или спорить с ней, но в любом случае его работа становится частью общего движения, в котором искусство постоянно меняется. Попытки жестко задавать нормы, навязывать «правильные» формы часто приводят к внешнему подражанию: произведения могут выглядеть безупречно, но при этом терять живость и выразительность.

При этом искусство разных стран и эпох почти никогда не существует в изоляции. Традиции пересекаются: заимствуют мотивы и приемы, переиначивают чужие образы, приспосабливают их к своим условиям. Вос-

точные орнаменты оказываются в европейской архитектуре, античные сюжеты возвращаются в Новое время, идеи модернизма влияют на художников по всему миру. Границы государств и рамки эпох здесь не слишком важны.

При всем разнообразии направлений в искусстве снова и снова появляются мотивы, которые легко узнаются независимо от страны, языка или религии. Нежность между влюбленными, забота о детях, восхищение физической красотой, уважение к внутренней силе человека — такие темы можно найти и в древних рельефах, и в храмовой скульптуре, и в живописи Нового времени, и в современном искусстве.

Никола Пуссен.
Вдохновение поэта.
Лувр, Париж
(Франция), 1629-1630
годы

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Египетский канон • Храмы и гробницы • Скульптура на берегах Нила •
Воинственный блеск Ассирии • Художественный мир Вавилона • Античная
вазопись • Классический идеал красоты • Зодчество эллинов • Инженерный
триумф Рима • Римский скульптурный портрет • Римская фреска

1

Человек пытается понять и создавать красоту со времен каменного века. С появлением первых цивилизаций возникло и разделение труда: кому-то нужно было выращивать хлеб, кому-то — строить жилища, а кто-то погружался в ремесла. Так в обществе появились люди, чья основная работа — строить храмы и усыпальницы, лепить сосуды, делать украшения, вырезать статуи, расписывать стены. Зодчие, гончары, ювелиры, скульпторы, художники — все они оставили след, который дошел до нас через тысячелетия.

Каждая крупная цивилизация вырабатывала свои привычные приемы изображения: свои любимые материалы, сюжеты, орнаменты. Все это складывается в то богатое культурное наследие, часть которого сохранилась до сегодняшнего дня.

Наскальный рисунок
в пещере Шове.
Франция, около
36 тыс. лет до н. э.

Люди древности не могли «делать искусство из чего угодно», как это возможно сейчас. Они были привязаны к тому, что давала местная природа. Недра где-то богаты известняком и мрамором, а где-то — глиной и рудами. Это определяло, с какими материалами работали мастера. Свойства камня, металла или глины влияли на то, как именно их можно обработать. Архитектура зависела и от рельефа: одно дело — строить на равнине, другое — на склоне. Пейзажи, пустыни или зеленые долины, особенности растительности — все это отражалось в сюжетах, орнаментах, цветовой палитре. Природа незаметно вмешивалась в творчество, направляя руку мастера.

Нефертари играет в сенет. Скальная гробница царицы Нефертари в Долине Цариц (Египет), XIII—XII века до н. э.

Искусство Древнего Египта отличалось устойчивыми правилами изображения и особой ролью монументальной архитектуры. Пирамиды и храмы, выстроенные вдоль Нила, подчеркивали идею вечности и незыблемого порядка. Месопотамия дала миру одни из первых примеров продуманного городского планирования, сложные строительные технологии и рельефы, на которых рассказываются истории богов, царей и воинов.

В Греции представление о красоте связали с гармонией человеческого тела и пропорций: это видно и в статуях, и в храмах, и в вазописи. Римляне смогли соединить греческое наследие с масштабной практикой градостроительства: они возводили форумы, амфитеатры, строили бани, дороги, создавали скульптурные портреты полководцев и императоров. Разные художественные традиции Древнего мира сильно отличаются друг от друга, и в этой пестрой картине отражаются представления каждой цивилизации о мире и о человеке.

Древний Египет: мир богов и фараонов

Древний Египет — это долина вдоль Нила, окруженная пустыней. На плодородных берегах реки несколько тысячелетий существовало государство, для которого искусство было не украшением, а частью религиозной и государственной системы. Древнеегипетское искусство, оказавшее заметное влияние на мировую культуру, сложилось более 7000 лет назад и оставило после себя огромное наследие — от гигантских сооружений и статуй до небольших утилитарных вещей, сделанных с удивительным вкусом.

Мы знаем Египет по обелискам и пирамидам, по монолитным статуям весом в сотни тонн, но не менее важны и небольшие художественные изделия из дерева, кости, глины, металла, тончайшие ювелирные украшения. И большие, и малые предметы обычно выполнены очень тщательно, с вниманием к материалу и деталям.

Египетский канон

Один из самых ранних дошедших до нас памятников уже показывает, насколько узнаваемым стало египетское искусство. Это палетка фараона Нармера. Считается, что около 3100 года до н. э. он завершил объединение Верхнего и Нижнего Египта под своей властью. Поверхность палетки покрыта рельефом — выпуклой резьбой, которую египетские мастера особенно ценили. На ней изображены и люди, и животные, но сцена не хаотична: фигуры строго организованы, а над всеми возвышается главный персонаж — царь, поражающий врага. Даже без

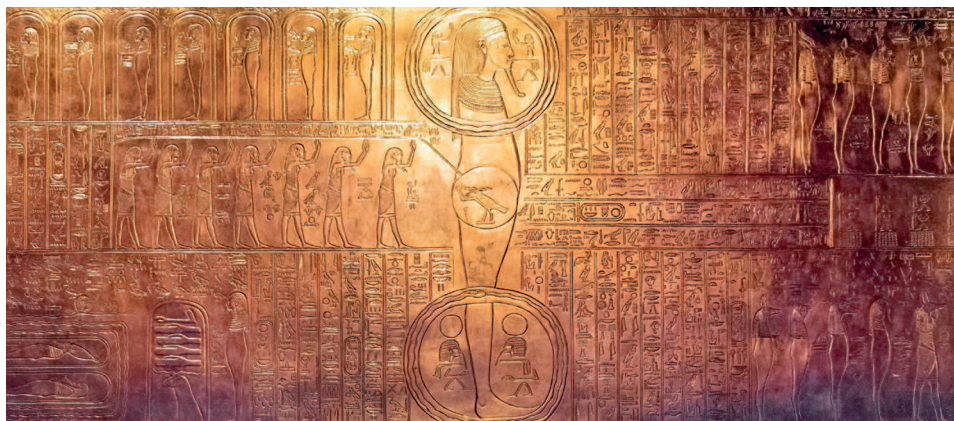

▲
Палетка Нармера.
4 тыс. до н. э.

подписи понятно, что перед нами правитель, который устанавливает порядок и утверждает единую власть. Изображение строгое и торжественное, в нем читаются сила и организованность. При этом жесты и позы людей достаточно выразительны, так что весь рельеф воспринимается как законченный рассказ.

Золотой рельеф
из гробницы
Тутанхамона.
XIV век до н. э.

Еще одна ключевая черта египетского искусства — следование устойчивым правилам изображения. Они действовали в рельефе, скульптуре, живописи, архитектурном декоре. Важно не то, как человек выглядит «на самом деле», а как его правильно показать. Чем выше статус, тем крупнее фигура: фараон всегда заметно выше окружающих. Человек изображается условно: лицо и ноги — в профиль, плечи — фронтально, руки либо прижаты к туловищу, либо вытянуты вперед. Фигуры часто выстраиваются симметрично, композиции подчинены четким линиям и заранее установленным позам. Все это хорошо видно, например, на изображениях из гробницы Тутанхамона (XIV век до н. э.), где рассказывается о ритуалах перехода в загробный мир. Если сравнить палетку Нармера и изображения из времени Тутанхамона, разделенные почти двумя тысячами лет, бросается в глаза устойчивость этих принципов: кажется, что перед нами одна и та же визуальная система.

Однако следование канону не делало искусство безжизненным. Египетские мастера умели помещать в жесткую систему очень живые сцены. Это особенно заметно в бытовых эпизодах, связанных с царской семьей или придворной жизнью. Так, на рельефе спинки трона XIV века до н. э. мы видим Тутанхамона и его жену. Фигуры легкие, движения непринужденные, в жестах читаются забота и нежность.

Трон Тутанхамона.
XIV век до н. э.

