

УДК 7(091)(03)
ББК 85я2
Т19

Тараканова, Марина Владимировна.

Т19 Искусство. Большая визуальная энциклопедия / М. В. Тараканова. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 224 с. : ил. — (Большая визуальная энциклопедия).

ISBN 978-5-17-157516-8.

В этом издании представлена история становления и развития мирового искусства от эпохи палеолита и до настоящего времени. Вы сможете познакомиться с архитектурой и музыкой, живописью и фотографией, скульптурой и танцем. В этой визуальной энциклопедии виды искусства дополняют друг друга и раскрывают особенности взаимного влияния в рамках одного стиля, выражающего чаяния времени. Представленная в исторической ретроспективе пестрая картина художественных стилей и направлений во всем многообразии их сходств и различий выстраивается здесь в стройную логичную систему. Листая красочные страницы с эксклюзивным авторским подбором иллюстраций, вы сможете наслаждаться красотой творений выдающихся мастеров разных эпох и стран, стилей и жанров, а интересная информация и неожиданные факты расширят ваши знания и подарят новый взгляд как на уже знакомые шедевры, так и на самые современные.

Откройте для себя бесконечный мир искусства и непреходящую ценность его произведений в этом уникальном издании!

**УДК 7(091)(03)
ББК 85я2**

ISBN 978-5-17-157516-8

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

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Виды искусства.....	4
Исторический жанр.....	6
Религиозный жанр.....	8
Портретный жанр.....	10
Пейзажный жанр.....	12
Натюрморт.....	14
Анималистический жанр.....	16
Жанровая живопись.....	18

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Первобытное искусство.....	22
Стоунхендж.....	24
Искусство древних цивилизаций.....	26
Искусство Древнего Египта.....	28
Древний Египет.	
Скульптурный портрет.....	30
Искусство Древнего Междуречья.....	32
Искусство Эгейской цивилизации.....	34
Искусство Древней Греции.....	36
Искусство Древнего Рима.....	38
Колизей.....	40
Декоративное искусство	
Древнего Рима.....	42

ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Искусство Раннего	
Средневековья.....	46
Романский стиль. Архитектура.....	48
Собор Сантьяго-де-Компостела.	
Романский фасад.....	50
Романское декоративное	
искусство.....	52
Искусство Византии.	
Храм Святой Софии.....	54
Готика. Архитектура.....	56
Готическая живопись.....	58
Средневековый алтарь	
Фейта Штосса.....	60

ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Искусство итальянского	
Возрождения.....	64
Искусство Предвозрождения.....	66
Искусство Раннего Возрождения.....	68
Сандро Боттичелли.	
«Венера и Марс».....	70

Искусство Высокого	
Возрождения.....	72
Архитектура Андреа Палладио.....	76
Искусство Позднего	
Возрождения.....	78
Художник-маньерист	
Пармиджанино.....	80
Искусство Северного	
Возрождения.....	82
Искусство испанского	
Возрождения.....	84
Уникальный стиль Эль Греко.....	86
Искусство Нидерландов.....	88
Иероним Босх. Забытые загадки.....	90
Старинный праздник	
под «Золотой крышей».....	94
Мастер алтаря Святого	
Варфоломея.....	96
Альбрехт Дюрер. Автопортреты.....	98
Портреты и миниатюры	
Жана Фуке.....	100
Шедевры французского	
Ренессанса.....	102
Искусство Возрождения	
в Британии.....	104
Ганс Гольбейн Младший.	
«Послы».....	106

ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Искусство барокко.....	110
Караваджо и караваджисты.....	112
Собор Святого Петра.....	114
Шедевр Франсиско де Сурбарана.....	116
Живопись Диего Веласкеса.....	118
Алейжадинью. Барокко минейро.....	120
Фламандское барокко. Аллегии.....	122
Рембрандт. «Ночной дозор».....	124
Фламандский натюрморт.....	126
Голландский натюрморт.....	128
Голландская живопись. Пейзаж.....	130
Живопись Яна Вермеера.....	132
Искусство барокко во Франции.....	134
Джузеппе Арчимбольдо.	
«Времена года».....	136
«Большой стиль» в искусстве	
Франции.....	138
Ранний классицизм в живописи.....	140
Искусство рококо.....	142

Русское барокко.....	144
Декоративно-прикладное	
искусство. Гжель.....	146
Медный всадник.....	148
Рококо в России.....	150
Искусство Британии	
XVII—XVIII вв.....	152
Живопись Томаса Гейнсборо.....	154
Джон Констебл. «Вид на собор	
Солсбери с лугов».....	156

ИСКУССТВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Исаакиевский собор.....	160
Хохломская роспись.....	162
Искусство классицизма.....	164
Живопись Энгра.....	166
Искусство романтизма.....	168
Живопись Фридриха.....	170
Прерафаэлиты.....	172
Реализм в искусстве.....	174
Реалистический пейзаж.....	176
Иван Шишкин. «Сосновый бор».....	178
Живопись академизма.....	180
Стилизация в живописи.....	182
Импрессионисты.....	184
Ренуар и Моне. Жанры	
импрессионизма.....	186
Шедевр Ренуара.....	188
Пуантилисты.....	190
Постимпрессионисты.....	192
Творчество Поля Сезанна.....	194
Ван Гог и Гоген.....	196
Тулуз-Лотрек и Дега.....	198
Колоризм Боннара и Ле Сиданэ.....	200
Творчество Джона Сингера	
Сарджента.....	202
Символисты.....	204
Экспрессионисты.....	206
Архитектура Ричарда Санки.....	208
Искусство эклектизма.....	210
Храм Спаса на Крови.....	212
Живопись Ильи Репина.....	214
Искусство модерна.....	216
Новые направления	
в искусстве XX в.....	218
Искусство супрематизма.....	220
Парк «Миллениум».	
Синтез искусств.....	222

ВИДЫ ИСКУССТВА

ТВОРЕНИЕ, ВЫШЕДШЕЕ ИЗ РУК МАСТЕРА, СТАНОВИТСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА, ЕСЛИ В НЕМ ЗАКЛЮЧЕН ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ — ОТРАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА. ЧТОБЫ ПОЛНЕЕ ОЦЕНИТЬ КРАСОТУ ШЕДЕВРОВ, ВСЕ ИХ МНОГООБРАЗИЕ РАЗДЕЛИЛИ НА НЕСКОЛЬКО ВИДОВ, ИЗ КОТОРЫХ В ЭТОЙ КНИГЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ АРХИТЕКТУРА, СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, МУЗЫКА, ТАНЕЦ И ФОТОГРАФИЯ.

АРХИТЕКТУРА

Стенами и сводами очерчивают объемы в реальном пространстве шедевры мирового зодчества. Произведения этого вида искусства отличают соразмерность, гармоничность и цельность впечатления.

Архитектурные формы Голубой мечети (начало XVII в., Стамбул, Турция) демонстрируют возможности этого вида искусства, создавая неповторимую игру объемов и линий.



СКУЛЬПТУРА

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

На картине Иоганна Цоффани «Чарльз Таунли в своей скульптурной галерее», написанной в 1782 г., ценители погружены в мир скульптуры.

Произведение каждого вида искусства рассказывает зрителям свою историю при помощи особых приемов. Нужно лишь научиться их понимать.



ЖИВОПИСЬ

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



Свет из огромного окна, мольберт, краски, кисти, модели — все это составляет привычный мир живописца и в наши дни, и на картине Адриана ван Остаде «Художник в своей мастерской» (1663 г.).

МУЗЫКА

Выразительные созвучия, мощные ритмы, завораживающие мелодии надолго остаются в памяти слушателей. Шедевры музыкального искусства на страницах книги предстают в виде красочно оформленных нотных рукописей или картин с изображениями вдохновенных исполнителей.



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

ТАНЕЦ

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



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

ФОТОГРАФИЯ

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



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

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР

ЭТОТ ЖАНР ИЗДАВНА СЧИТАЛСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ ВО ВСЕХ ВИДАХ ИСКУССТВА, ВЕДЬ ОН СОХРАНЯЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ В ЖИЗНИ НАРОДОВ. ДЛЯ ИХ ОПИСАНИЯ ИСПОЛЗУЮТСЯ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА И ДРАМАТИЗМ СЮЖЕТА.

О ДОБЛЕСТИ И ПОДВИГАХ

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



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



ВЕЛИКИЕ ИДЕИ

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

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

ОТ ПОБЕДЫ К ТРАГЕДИИ

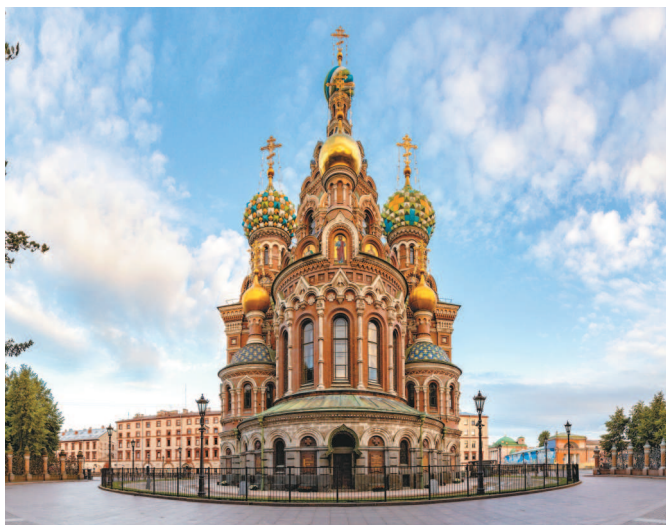
Резкий контраст между на первый взгляд незатейливым сюжетом и глубоким смыслом картины усиливается драматизмом красок живописного повествования. Таково полотно «Станчик» выдающегося польского мастера батальных и исторических сцен 2-й половины XIX в. Яна Матейко. На залитом красно-коричневыми тонами полотне изображен печальный шут, ускользнувший с беззаботного праздника. Тяжесть его раздумий вызвана письмом о грандиозном поражении армии, предшествующую победу которой празднуют на балу.



Ян Матейко. Станчик. 1862 г.

ИСТОРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ

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



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

В НАЗИДАНИЕ ПОТОМКАМ

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



Иван Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. 1818 г.

РОМАНТИЧЕСКИЙ ПОРЫВ

Знаменитый шедевр «Свобода, ведущая народ» художник Эжен Делакруа создал во время сражений в революционном Париже. Восставших ведет к победе аллегорическая фигура античной богини, вздымающей знамя Республики. Написанное в стиле романтизма живыми динамичными мазками, полотно символизирует единство французского народа и напоминает о неизбежности жертв во имя величайшего достояния человечества.



Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830 г.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЖАНР

СТРЕМЛЕНИЕ ВОЗЗВАТЬ К ВЫСШИМ СИЛАМ С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ОБРЕЛО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ. В ЭТОМ СУТЬ ИСКУССТВА, СВЯЗАННОГО С РЕЛИГИЕЙ И ВЕРОЙ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭТОГО ЖАНРА, НАПОЛНЯЯ УСТАНОВЛЕННЫЕ ТРАДИЦИЯМИ ФОРМЫ ГЛУБОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ, ПРОИЗВОДЯТ НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЗАСТАВЛЯЯ ЗАДУМАТЬСЯ О ВЕЧНОМ.

ОБЩАЯ МОЛИТВА

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

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



СТРОГИЙ ВЗГЛЯД

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

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



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

ВЫСОКАЯ ДУХОВНОСТЬ

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

В РЕАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

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

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



© Anatoliy Kosolapov / Shutterstock.com

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

БОЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА

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



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



Неизвестный мастер. Часослов. Миниатюра. Около 1450 г.

ПОРТРЕТНЫЙ ЖАНР

Слово «ПОРТРЕТ» ПРОИЗОШЛО ОТ ФРАНЦУЗСКОГО «ВОСПРОИЗВОДИТЬ ЧТО-ЛИБО ЧЕРТА В ЧЕРТУ». КРОМЕ ВНЕШНЕГО СХОДСТВА С МОДЕЛЬЮ, ЗДЕСЬ ТРЕБУЕТСЯ И ПЕРЕДАЧА ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ. ЛИЦА СО СТАРЫХ ПОЛОТЕН БУДТО ВСТУПАЮТ В МОЛЧАЛИВЫЙ ДИАЛОГ СО ЗРИТЕЛЕМ, ПО ВОЛЕ ХУДОЖНИКА РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ И НЕУМОЛИМОГО ВРЕМЕНИ.

КОМПОЗИЦИЯ ПОРТРЕТА

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

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





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



Антуан Куазевокс. Бюст Шарля Лебрена, первого художника короля. 1679 г.



ВЗГЛЯД СОРАТНИКА

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

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ БЛАГОДАТИ

Пышная корона из сладких плодов и золотистых колосьев венчает голову бога плодородия Вертумна кисти Джузеппе Арчимбольдо. В этом буйстве плодов земных непросто рассмотреть портрет императора Рудольфа II. Такой его образ сулит процветание и благоденствие стране.

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



СВЕТ И ТЕНИ

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

КАК В ЗЕРКАЛЕ

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

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

ПЕЙЗАЖНЫЙ ЖАНР

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИРОДЫ, ИЛИ ПЕЙЗАЖИ, НАПОМИНАЮТ ОКНА В ВООБРАЖАЕМЫЙ МИР. ЗДЕСЬ КАЖДОЕ НАРИСОВАННОЕ ДЕРЕВО, ВОЛНА, АРХИТЕКТУРНАЯ ДЕТАЛЬ ИСПОЛНЕННЫ ГЛУБОКОГО СМЫСЛА. ХУДОЖНИКИ ПЕЙЗАЖНОГО ЖАНРА РАССКАЗЫВАЮТ СВОИ ИСТОРИИ ПРИ ПОМОЩИ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ, ПЕРЕДАЧИ СВЕТОВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ И ПЕРЕМЕНЧИВЫХ ОТТЕНКОВ, ПРОДУМАННОЙ РАССТАНОВКИ АКЦЕНТОВ.



ВЛАСТЬ НАД ПРОСТРАНСТВОМ

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

Пейзажная
фреска
из храма
Исиды.
Помпеи. I в.

МОГУЧАЯ СИЛА

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



Уильям Тернер. Извержение Везувия. Около 1817 г.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

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



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



ГОРОДСКИЕ МОТИВЫ

К началу Нового времени, когда основные жанры искусства сложились в стройную систему, городские пейзажи называли ведутами. Они передавали торжественную гармонию старинных набережных и площадей. Со временем точные архитектурные зарисовки уступили место так называемым пейзажам настроения, в которых художники отражали общее впечатление от увиденного. Оттенки сине-фиолетового и пронзительно желтого, холодные пятна звезд и теплые прямоугольники окон — игра контрастов цвета и перспективных сокращений на картине Ван Гога превращает маленькую террасу кафе на узкой улочке в драматичную сцену.

Винсент Ван Гог.
Терраса кафе ночью. 1888 г.

НАТЮРМОРТ

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ФРАНЦУЗЫ НАЗВАЛИ СЛОВOM «НАТЮРМОРТ», ИЛИ «МЕРТВАЯ ПРИРОДА», ИМЕЯ В ВИДУ ПОПУЛЯРНЫЕ НЕКОГДА «ОХОТНИЧЬИ КАРТИНЫ» С БИТОЙ ПТИЦЕЙ ИЛИ ИНЫМИ ТРОФЕЯМИ. В ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ ЭТОТ ЖАНР ИМЕНУЮТ «ТИХАЯ ЖИЗНЬ». ЖИВОПИСЦЫ УМЕЛО ОБЪЕДИНЯЮТ НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ В ЦЕЛОСТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ, ПРИДАВАЯ ИХ СОЧЕТАНИЯМ САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ.

СКРЫТЫЙ СМЫСЛ

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



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

ПОЛНОТА БЫТИЯ

Луис Мелендес. Бодегон с черешней. Около 1760 г.

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



ВСЯ ЭТА СУЕТА

Натюрморт может напомнить о скоротечности жизни. Такие картины носят название «вани-тас», от латинского «суэта, бренность». Особо популярны они были на сломе эпох, в XVI—XVII вв. В композицию часто входило изображение человеческого черепа как символа бренности бытия. Выхватывая угасающим лучом света из подступающей тьмы пустой бокал, потухшую свечу, недочитанную книгу, рукоять навеки оставленного меча, нидерландский живописец Хармен Стенвейк напоминает о необходимости ценить каждое мгновение бытия.

Хармен Стенвейк.
Ванитас. Около 1640 г.



ЦВЕТЕНИЕ ЖИЗНИ

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

Винсент Ван Гог.
Ваза с подсолнухами.
1888 г.



НОВЫЕ ИГРЫ

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

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



АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗВЕРЕЙ ВО ВСЕЙ ИХ КРАСЕ И СИЛЕ ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ НА СВОДАХ ПЕЩЕР КАМЕННОГО ВЕКА. ЕГИПЕТСКИЕ БОГИ НА СТЕНАХ ДРЕВНИХ ГРОБНИЦ И ХРАМОВ ОБРЕТАЛИ УЗНАВАЕМЫЕ ЧЕРТЫ ЖИВОТНЫХ. ТАК ПОСТЕПЕННО, ЗА ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, В ИСКУССТВЕ СЛОЖИЛСЯ ОСОБЫЙ ЖАНР.



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

Геррит Доу.
Спящая собака.
1650 г.



ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ

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

НЕ СКАЗАТЬ СЛОВАМИ

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