

Во все времена, любясь красотой природы, человек, мечтая остановить прекрасное мгновение, пытался отразить на камне, бумаге, холсте или иной поверхности свои впечатления от окружающего мира. Рисуя, люди передавали свое отношение, чувства, эмоции произведению, таким образом наделяя его душой. Так постепенно зародилось изобразительное искусство. Остановить короткий отрезок жизни во всей его полноте и свежести, сделать его достоянием людей на все времена – это волшебство искусства доступно только живописи. Именно она в самой прекрасной форме хранит наши переживания и впечатления, помогает вспомнить и вновь как бы воскресить перед глазами ушедший миг. Но кроме того, и это, может быть, самое главное, она помогает нам в самой действительности находить прекрасное, учит в преходящем открывать вечное.

На протяжении всей истории человек и изобразительное искусство были неразрывно связаны. Осознание людьми самих себя отражается в каменных фигурках, в наскальных изображениях. Человеческие эмоции запечатлены в произведениях живописи и скульптуры. Проблемы бытия, религии, мироощущения нашли свое отражение в произведениях искусства.

Обращение человечества к художественному творчеству, может быть, является величайшим открытием, не имеющим себе равного в истории по тем возможностям, которые в нем заложены. Искусство не существует вне времени и общества, по своему содержанию оно социально и неразрывно связано с национальной традицией и эпохой.

Художник, переосмыслив увиденное, по-своему разгадав тайны бытия, с помощью системы художественных образов старается передать свое мироощущение, вовлекая нас в сложный процесс самопознания, заставляя работать не только наши глаза, но и воображение, мобилизующее к действию наши духовные силы.

История живописи как часть истории человечества представляет собой сложную картину развития различных национальных школ, течений, стилей, взаимопроникновения форм и традиций, не знающих временных и географических границ. Это множество порой трагичных биографий великих мастеров и галерея знаменитых шедевров, каждый из которых сквозь века несет огромный эмоциональный заряд и эстетическое наслаждение.

Истоки изобразительного искусства уходят в глубокую древность. Многочисленные произведения изобразительного искусства (наскальные росписи, скульптурные изображения из камня и кости) появились значительно раньше, чем сформировалось сознательное представление человека о художественном творчестве. Зарождение искусства восходит к первобытной эпохе, когда человек впервые попытался отразить свои представления об окружающем мире в искусстве, что способствовало закреплению и передаче знаний и навыков, возникновению еще одной формы общения между людьми. Согласно данным археологов, уже в эпоху палеолита (древнекаменного века), около 35–10 тыс. до н. э., появились основные виды изо-

бразительного искусства (скульптура, живопись, графика). Ранние рисунки примитивны: это контурное изображение голов животных, оттиски человеческой руки, волнистые линии, выдавленные в сырой глине пальцами руки. Более поздние изображения эпохи палеолита – это рисунки животных того времени (олений, лошадей, бизонов, мамонтов), выполненные на стенах и потолках пещер. Первые скульптурные изображения человека очень схематичны, условны. Таковы первобытные «венеры», простейшие женские фигуры с непропорциональными конечностями, гипертрофированными материнскими чертами и отсутствием черт человеческого лица.

Искусство древних цивилизаций унаследовало черты первобытной культуры, открывая и новые формы художественного творчества. На смену родовым отношениям приходит классовое общество, более прогрессивная форма социального устройства. Труд разделяется на физический и умственный, появляется почва для развития различных форм творчества. Из среды ремесленников выделяются зодчие, скульпторы, живописцы. Усложнение общественной жизни способствовало расширению образного диапазона искусства.

Художественное творчество древнейших цивилизаций тесно связано с религией, большая часть памятников культуры носят культовый характер. Важнейшие завоеваниями художественной культуры древнего мира можно считать синтез искусств.

Тысячелетний период мировой истории с V по XV век принято называть эпохой Средневековья. Наследие античного мира – искусство, философские взгляды, основы права, политические взгляды, политические идеи, – стало одним из фундаментов, на которых выросла европейская культура Средневековья.

Средневековое мироощущение предполагало иной взгляд на человека, который существенно отличался от античных представлений. Человек в сознании людей перестал быть центром мироздания, мерой всех вещей. Он становится лишь мельчайшей частицей Вселенной, подвластной ее космической энергии, ее могучим неведомым силам. В соответствии с этим и образ человека в искусстве утратил разумную ясность, одноплановость, внутреннее равновесие античных идеальных героев, становясь более многообразным, глубоким, противоречивым.

При этом сфера явлений, отображаемых в искусстве, значительно расширилась. Получили широкое развитие темы страданий во имя веры, стоического мужества, стал разрабатываться идеал материнства. Готика – следующая ступень в развитии средневекового искусства. Современники называли новый стиль, появившийся в XII веке во Франции, «французской манерой». Этот период явился переходным к живописи Проторенессанса. Готическое искусство поражает разнообразием форм, единством и целостностью во всех своих проявлениях.

Искусство готики глубоко религиозно, но оно тяготеет к жизни, природе, человеку. Мастеров нового стиля интересуют конкретный человек с его чувствами, красота природы.

Высокая одухотворенность образов готики, свойственная им удивительная гармония подготовили приход искусства Возрождения. Готическое направление в живописи развилось спустя несколько десятилетий после появления элементов стиля в архитектуре и скульптуре. Одним из основных направлений готической живописи стал витраж, который постепенно вытеснил фресковую живопись. На период готики пришелся расцвет книжной миниатюры. С появлением светской литературы (рыцарские романы и пр.) расширился круг иллюстрированных рукописей,

также создавались богато иллюстрированные часословы и псалтыри для домашнего употребления. Художники стали стремиться к более достоверному и детальному воспроизведению природы. Яркими представителями готической книжной миниатюры являются братья Лимбурги, придворные миниатюристы герцога де Берри, создавшие знаменитый «Великолепный часослов герцога Беррийского» (ок. 1411–1490). В этот период начал развиваться и новый жанр – портрет, вместо условно-отвлеченного изображения модели художники создавали образ, наделенный индивидуальными, присущими конкретному человеку чертами. В XV веке, в эпоху Проторенессанса, завершилось почти тысячелетнее господство византийских канонов в изобразительном искусстве. В истории европейской живописи творчество **Амброджо ди Бондоне**, известного как **Джотто** (1276–1337), прошедшего обучение в мастерской флорентийца Чимабуэ, ознаменовало поворот к новому, реалистическому восприятию мира. С именем Джотто в искусстве связывается освобождение от золотых фонов и стремление к отображению окружающего мира. В византийском искусстве на первое место выдвигался духовный человеческий образ, Джотто, наоборот, вовлекал персонажей в реальные обстоятельства, что предполагало особое внимание к окружающей природе, к конкретным деталям, выражению чувств. Он ввел в свои произведения категории человеческого и психологического измерений, и по прошествии времени историки увидели в нем родоначальника современной живописи: изображенные люди страдали, сочувствовали друг другу. Новаторство Джотто проявляется и в его обращении к человеческим эмоциям. Еще один выдающийся мастер Раннего Возрождения – **Ян ван Эйк** (ок. 1390–1441). Для его живописи характерен мистический реализм, гармонично сочетающийся с вос-

хищением предметной красотой материального мира. Во всех своих религиозных композициях мастер виртуозно пользуется принципом «скрытого символизма», сочетая богословские аллегории с безукоризненной верностью натуре. Образы его заказчиков свидетельствуют и о выдающемся даровании портретиста – Ян ван Эйк явился одним из первых в Европе мастеров портрета, выделив его в самостоятельный жанр.

Самым необычным и загадочным мастером Раннего Возрождения, бесспорно, является **Ерун Антонисон ван Акен**, известный как **Босх** (1450–1516). Его живопись отличают фантастическое остроумие, острое чувство гротеска, огромное число персонажей, среди которых реальные объединены с воображаемыми созданиями. Кажется, каждый образ, каждая деталь его картин содержит в себе сложнейшие аллегории. Основной темой его творчества является борьба добра со злом и попытка обнажить внутренний мир человека.

Искусство Босха поражает глубиной постижения сущности человека в сочетании с меткостью наблюдений, интригующей многоплановостью, допускающей множество толкований. Каждая из деталей на его картинах значима, и можно изучать их бесконечно. Босх тщательно фиксирует все людские недостатки, но в его насмешке чувствуется не только осуждение, но и сочувствие. Мечта, фантазии, воображение – вот пути, которые выбирает художник, чтобы выразить драму человеческого существования. Этой же линии в искусстве придерживается и другой выдающийся нидерландский живописец – **Питер Брейгель Старший** (1525–1569). Вдохновлённый творчеством земляка Босха, художник перенял у него мотив суетящегося человечества, однако в отличие от своего предшественника, чей талант заключался в создании фантастических образов, Брейгель

оставался верен более прямолинейному и реалистичному стилю. Творчески переработав уроки итальянской живописи эпохи Высокого Возрождения и одновременно черпая многие свои темы из народных пословиц и притч, лубочных гравюр и листовок, Брейгель создавал глубоко народное искусство, опирающееся на местные традиции и фольклор. В творчестве Питера Брейгеля органично сплелись грубоватый народный юмор и сложное иносказание, лиризм и трагичность, острая жизненная наблюдательность и фантастический гротеск, интерес к бытовым деталям, подробной повествовательности и стремление к широкому обобщению, к созданию гармоничной картины мира.

В Германии и на берегах Рейна готика дольше всего сохраняла свои позиции. В творчестве **Альбрехта Дюрера** (1471–1528) соединились нидерландская и итальянская живописные традиции и искусство поздней немецкой готики, а скульптурная пластика его фигур, напоминающих изваяния, предвосхищает монументальный стиль образов Возрождения. Его гениальные портреты – синтез античного идеала красоты с готической строгостью и созерцательностью. Другой не менее гениальный живописец, в творчестве которого также синтезированы нидерландские и итальянские влияния, – **Лукас Кранах Старший** (1472–1553). Образы Кранаха исполнены в утонченной и изысканной манере, но истинным призванием художника, в котором раскрылся его дар внимательного наблюдателя, стал портрет. В творчестве Кранаха воплощено возвращение к личности, к сокровенному, к психологизму, это основополагающие принципы, характеризующие его искусство.

Период Проторенессанса подготовил появление эпохи Возрождения – одной из самых впечатляющих страниц в истории мирового искусства. Она охватывает около трех столетий (XIV–XVI вв.), являясь, по сути, очень кратким пери-

одом времени. Однако по количеству гениальных произведений искусства, новизне и смелости поисков мастеров той эпохи художественное наследие Возрождения не уступает предшествовавшим этапам развития мирового искусства. Родиной Возрождения стала Италия. Уже в XIV веке в сочинениях великого итальянского поэта-гуманиста Франческо Петрарки появилось понятие «Возрождение» (по-французски «Ренессанс»).

Мировоззренческой основой ренессанской культуры становится философское направление гуманизма (от латинского «гуманус» – «человек»). Человек вновь становится «мерой всех вещей». В отличие от романской и готической культуры средневековая культура Возрождения носила светский характер, хотя основной круг сюжетов оставался связан с мифологической и библейской тематикой. Одной из основ искусства Возрождения становится по-новому понятое наследие античности. Возрождение – это не только процесс, развившийся из пластической революции, начатой еще в период Проторенессанса, но и радикальное обновление сюжетов искусства, стремление к реалистическому познанию человека и мира, вера в творческие возможности и силу разума. Истинным основоположником Высокого Возрождения в изобразительном искусстве был гениальный флорентиец **Леонардо да Винчи** (1452–1519).

Рукописи Леонардо свидетельствуют, что он был не только великим живописцем и скульптором, но и архитектором, механиком, инженером, ботаником, анатомом.

В основе стиля Леонардо – ослабление власти линии и новое использование светотени – sfumato. Эта техника, определяющая мягкое перетекание тонов в живописи, при которой воздушная, легкая дымка словно окутывает предметы и смягчает очертания предметов и сами предметы до мягкой гаммы тонов. Сfumato чаще всего

применяется живописцами для передачи воздушной среды и атмосферы.

В эпоху Возрождения царили и другие гениальные мастера, такие как Микеланджело, Рафаэль, Боттичелли. Парадокс **Сандро Боттичелли** (1445–1510) заключался в том, что он, отказываясь от требований реалистического отображения мира и законов перспективы, неожиданно вернулся к традициям готического искусства, поставив на первое место линию, стилизацию, предпочитал ритм глубине пространства, разрабатывал усложненные композиции, декоративные и вычурные. Творчество Рафаэля Санти (1483–1520) является глубочайшим синтезом достижений Высокого Возрождения. Он создал искусство, которое, являясь плодом чистого воображения, сохраняло жизненную убедительность. В своих произведениях он впервые утверждал единство линии, объема и цвета. Рафаэль был не просто творцом, а универсальным гением, соединив в своих полотнах гармонию Перуджино, загадочность Леонардо, патетику Микеланджело.

Микеланджело Буонарроти (1475–1564) – один из самых удивительных мастеров Высокого и Позднего Возрождения. Так же, как и Леонардо, по масштабу своей деятельности он был подлинным универсалом – гениальным скульптором, великим живописцем, архитектором, поэтом, мыслителем, воплотив в себе идеал ренессансного творца-гуманиста. Однако по мировоззрению Микеланджело уходит далеко за пределы ясного и построенного по законам совершенного мира антропоцентризма. Мир Микеланджело противоречив и разнообразен. В его искусстве соединены трагическое осознание несовершенства бытия и вера в гармонию мироздания, одиночество человека и радость его победы в борьбе со стихиями. Этим, возможно, он и близок современному зрителю – многосторонним восприятием жизни. Он создал множество гениальных

произведений, среди которых и Сикстинская капелла. На ее сводах Микеланджело создал фреску, подарившую ему славу великого живописца и ставшую одним из самых известных произведений Ренессанса.

Если в XV веке преобладающее в художественной жизни имела Флоренция, то XVI век стал веком Венеции. Одним из выдающихся мастеров венецианской школы считается **Тициан Вечеллио** (ок. 1488–1576) – один из величайших художников всех времен и народов, являющийся наряду с Леонардо, Рафаэлем и Микеланджело одним из четырех титанов итальянского Возрождения. Тициана еще при жизни называли «отцом живописи», а его открытия в области изобразительного искусства оказали огромное влияние на творчество художников в последующем. Велика роль Тициана в развитии мифологического жанра, пейзажа, он был крупнейшим портретистом, оказаться запечатленным кистью которого являлось высшей наградой. Его манера написания фигур, будто тающих в воздухе, отличается большим драматизмом и световыми эффектами.

Вторая четверть XVI века до начала XVII века отмечен подражанием мастерам Высокого Возрождения и поиском наибольшей утонченности и элегантности форм и линий, сложности композиции, контрастными сочетаниями цвета. Именно к этому периоду относится появление нового течения в европейском искусстве – маньеризма. Мастера маньеризма культивировали представления о неустойчивости мира, шаткости человеческой судьбы, находящейся во власти иррациональных сил, стремились не столько следовать природе, сколько выражать «внутреннюю идею» образа, рожденного в душе художника. Одним из известных представителей маньеризма был **Франческо Моццолла**, прозванный **Пармиджанино** (1503–1540). Для его манеры характерны драматическая острота образов, преувеличен-

ная экспрессия поз и движений, удлинённость пропорций фигур, колористические и световые диссонансы, виртуозная нервная линейность рисунка.

Вслед за примерно трехсотлетним периодом эпохи Возрождения наступает XVII век, ставший одним из наиболее значительных этапов в развитии мировой художественной культуры. Начинают творить Караваджо, Диего Веласкес, Хусепе де Рибера, Франсиско де Сурбаран, Рембрандт, Питер Пауль Рубенс, Франс Хальс, Якоб ван Рёйсдал – таков далеко не полный перечень великих имен, которые дал человечеству XVII век. Для изобразительного искусства этого времени в целом характерны расширение тематики, углубление во внутренний мир человека, обогащение старых жанров и появление новых. В искусстве XVII века выделяют три основных стилевых направления: барокко, классицизм, реализм.

Часто рациональное начало, свойственное классицизму, и изменчивые динамические формы барокко переплетаются в творчестве мастеров того времени, а черты реализма существуют как бы внутри двух основных стилей.

Микеланджело Меризи да Караваджо (1571–1610) жил в эпоху стилистического перелома в искусстве, что повлияло на его творчество. Приверженность к контрастам и игре света (люминизм), стремление к натуралистическому образу человека и мира составляют основу его живописной манеры. В ранних его работах заметно влияние Тициана, но даже в этих произведениях уже видны характерные черты стиля Караваджо: изображение одной фигуры и связанных с ней атрибутов, яркий колорит и реалистическая манера передача модели, отказ от композиций на исторические темы. В поздний период своего творчества Караваджо освободился от влияния маньеризма, стиль его стал подчеркнуто реалистичным. Влиянием искусства Караваджо отмечено все европейское искусство XVII века.

В отличие от многих других последователей Караваджо, **Жорж де Латур** (1593–1652) не просто копировал приемы Караваджо, а создал собственную уникальную манеру, сохранив при этом ключевые принципы караваджизма. Его работы отличаются особой духовной глубиной и философским подтекстом, что не всегда присутствовало у прямых последователей Караваджо.

Он создавал картины на религиозные сюжеты, писал бытовые сцены и особенно прославился своими ночными композициями.

Художник мастерски работал со светом, создавая драматические эффекты освещения, особенно в ночных сценах с искусственным светом. Теплые рефлексы на лицах персонажей и караваджистские приемы в изображении свечей и светильников стали его визитной карточкой.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) во многом сформировался под влиянием караваджистов. Творчество этого гениального мастера не укладывается в рамки стилевых течений его времени – барокко и классицизма. Рембрандт не ограничивался внешним, видимым, но стремился воплотить в искусстве нечто большее. Настойчиво изучая игру теней и мельчайшие вибрации цвета, он хотел добиться некой высшей, духовной правды. Его волновало то, что разыгрывается за пределами изображения, по ту сторону внешней видимости. Его автопортреты – это своеобразная летопись его собственной внутренней жизни. Светотень у Рембрандта – это средство выявления духовной сути его персонажей.

Наследие **Яна Вермеера** (1632–1675), знакомого с творчеством Рембрандта и караваджистов, насчитывает не более сорока картин. В отличие от Рембрандта, он тяготел к жанровым сценам. Свет и цвет – основное в картинах Вермеера. Тяготение к изображению солнечного света,

воздушной среды, гармония и ясность видения мира, мастерство обобщения в сочетании с поразительным чутьем детали и красочного нюанса, созерцательное спокойствие и поэтизация действительности – все эти черты выдвигают Вермеера в число самых больших живописцев поэтического склада в мировой живописи.

Гениальная простота и правдивость произведений **Диего Веласкеса** (1599–1660) делают его истинным наследником Караваджо, но стремление к холодной объективности и некой отстраненности в трактовке портретных образов выдает в нем мастера новой эпохи. Смелый испанский живописец, которого от всех отличало то, что он как никто другой мог проникнуть в характер модели, обладая при этом обостренным чувством гармонии, тонкостью и насыщенностью колорита. Творчество Диего Веласкеса – вершина испанского искусства эпохи расцвета.

Питер Пауль Рубенс (1577–1640) – плодовитый фламандский живописец, уникально воплотивший подвижность, безудержную жизненность и чувственность европейской живописи эпохи барокко. Творчество Рубенса – органичный сплав традиций брейгелевского реализма с достижениями венецианской школы. Хотя на всю Европу гремела слава его масштабных работ на мифологические и религиозные темы, Рубенс был также виртуозным мастером портрета и пейзажа.

Известный фламандский живописец **Антонис Ван Дейк** (1599–1641) принадлежал к знаменитой художественной школе Антверпена XVII века. Работы Ван Дейка исполнены в разных жанрах и имеют разную тематику. Его картины – это сюжеты из Ветхого и Нового завета, мифология и портреты. В истории искусства он отмечен как замечательный портретист. Именно Антониса Ван Дейка считают родоначальником европейского портретного жанра. Он также основатель английской школы портрета, которая неизменно сохраняла его

традиции в течение нескольких веков. Используя реализм, характерный для фламандской школы живописи, он создает официальный парадный портрет, в котором на первом плане не столько парадные одежды и весь декоративный, пафосный антураж, сколько благородство, утонченность, рафинированность и интеллект человека вне зависимости от его социального статуса.

В начале XVIII века во Франции в искусстве и архитектуре зародился и распространился по всей Европе стиль рококо. Он отличался грациозностью, легкостью, интимно-кокетливым характером. Придя на смену тяжеловесному барокко, рококо явился одновременно и логическим результатом его развития, и его художественным антиподом. С барочным стилем рококо объединяет стремление к завершенности форм, однако если барокко тяготеет к монументальной торжественности, то рококо – это изящество и легкость. Более темные цвета и пышная, тяжелая позолота барочного декора сменяются светлыми тонами – розовыми, голубыми, зелеными, с большим количеством белых деталей. Рококо имеет в основном орнаментальную направленность; само название происходит от сочетания двух слов – «барокко» и «рокайль» (мотив орнамента, затейливая декоративная отделка камешками и ракушками гротов и фонтанов).

Для живописи, скульптуры и графики характерны эротические, эротико-мифологические и пасторальные сюжеты. Первым значительным мастером живописи в стиле рококо стал **Жан-Антуан Ватто** (1684–1721), а дальнейшее развитие он получил в творчестве таких художников, как **Франсуа Буше** (1703–1770) и **Жан-Оноре Фрагонар** (1732–1806).

XVIII век в Западной Европе стал последним этапом длительного перехода от феодализма к капитализму. На протяжении этого века продолжалась грандиозная ломка всех существовавших ранее общественных и государственных

устоев. Искусство, сфера которого значительно расширилась, становится общенациональным, обращается не только к узкому кругу ценителей, но и к широкой демократической среде.

XVIII век – это эпоха, когда жили и творили Хогарт, Рейнольдс, Гейнсборо, Шарден, Грез. Острая наблюдательность, тонкая манера воспроизведения действительности отличают художественную культуру XVIII столетия.

В первой половине XVIII века развитие английского изобразительного искусства происходит весьма противоречиво. На фоне огромного множества безликих подражателей, работающих в жанре парадного портрета, можно выделить лишь малое число истинных мастеров. Среди них в первую очередь следует назвать имя **Уильяма Хогарта** (1697–1764), основателя и крупного представителя национальной школы живописи, иллюстратора, автора сатирических гравюр, открывателя новых жанров в живописи и графике. Хогарт является одним из первых в британской живописи, на чьих полотнах оживают не библейские сцены, не полные символичности этюды, а повседневная английская жизнь – такая, какова она в действительности, без прикрас, исполненная радостных и трагических событий.

Еще одним крупным английским художником XVIII века был **Томас Гейнсборо** (1727–1788) – выдающийся мастер портрета и пейзажа. Гейнсборо виртуозно соединил в своем творчестве реализм голландской школы с элегантностью французского рококо, а его новаторский подход к изображению света и тени предвосхитил приемы будущих импрессионистов. Особенно примечательно его умение создавать портретные пейзажи, где фигуры гармонично вплетаются в природный ландшафт.

Среди крупнейших мастеров британского портрета XVIII века можно назвать и **Джошуа Рейнольдса** (1723–1792) – выдающегося английского художника и теоретика искусства.