

Александра Орлова
Екатерина Пенина

МИФЫ И СТЕРЕОТИПЫ В ИСКУССТВЕ

Издательство АСТ
Москва

УДК 75
ББК 85.14
О-66

В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии, а также изображения по лицензии Shutterstock.

Орлова, Александра.
О-66 Мифы и стереотипы в искусстве / Орлова Александра, Пенина Екатерина. — Москва: Издательство АСТ, 2022. — 240 с.: ил. — (История и наука Рунета. Лекции).

ISBN 978-5-17-137084-8

Все женщины на картинах — голые, дети — уродливые, почти все гениальные художники — мужчины, обязательно бедные и голодные, а современное искусство — детская размазня и маркетинг. В этой книге собраны 10 стереотипов, которые встречаются в искусстве и заставляют зрителей мыслить шаблонно. Авторы развеют эти мифы, расскажут, как было на самом деле, и объяснят, что послужило формированию такого мнения.

Если вы новичок в мире искусства, книга послужит отличным стартом. Через примеры стереотипов вы сможете создать базу знаний, разобраться в ключевых моментах живописи, чтобы в будущем критично рассматривать информацию на бесконечных просторах интернета. Вы будете с любопытством и предвкушением посещать музеи мира.

Если у вас уже имеются знания, книга поможет их систематизировать, дополнить, взглянуть на мир искусства с другой стороны, и то, что уже было известно, обретет новый, возможно, неожиданный смысл.

Эта книга для любознательного читателя, который желает узнать больше о культуре нашего мира, хочет мыслить вне категорий и развить свой творческий интеллект.

Добро пожаловать в обогащающий мир искусства!

УДК 75
ББК 85.14

ISBN 978-5-17-137084-8
текст

© Орлова Александра, Пенина Екатерина,

© ООО «Издательство АСТ»

Александра Орлова — искусствовед, окончила факультет истории искусств и археологии в Сорбонне, блогер с аудиторией более 250 тыс. человек на YouTube и в Instagram, основатель образовательного проекта по истории искусств @artespace.ru. Вдохновила тысячи людей и изменила их мир, пробудив интерес к искусству.
@alexandraorlova

Екатерина Пенина — магистр искусствоведческих наук, выпускница Сорбонны, одного из ведущих университетов мира в области искусств, эксперт в сфере итальянского Проторенессанса, лектор и автор научных статей по истории искусств.
@penina_kate

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В ваших руках замечательная книга об искусстве для начинающих, которая не только отвечает на вопросы в этой области, но и способствует возникновению новых, а также поиску ответов на них. Она сочетает в себе наполненность и лаконизм, четкую структуру и обаятельную непринужденность.

Это живая и свежая книга для «любопытных», по своему настроению несколько похожая на детскую преисполненную интересом к миру «почемучку». «Почему? А правда, что? Действительно ли?» — спрашивает читатель, открывающий для себя мир искусства, а Екатерина и Александра отвечают доступно, просто и развернуто, приводя примеры и примечательные факты. Многие из этих фактов обнажают не только художественный аспект искусства, но и социальные проблемы. Например, гендерные стереотипы и ограничения, их влияние на то, что даже сегодня в топе художников мира нет ни одной женщины.

В некотором роде это — книга-мотиватор, вдохновляющая знакомиться с искусством и разбираться в нем, причем в самых разных направлениях, поскольку каждая из глав затрагивает разнообразные темы: статус художника в разные эпохи, исторические события и их влияние на искусство, причины изобилия сюжетов одного типа и отсутствия другого, отражение патриархальных стереотипов и сексизма, личностные особенности художников, их творческий стиль, взгляды, факты из жизни, парадоксы современного искусства и многое другое.

Для меня читать эту книгу и писать на нее рецензию — удовольствие. На то есть несколько причин. Первая — я люблю искусство, хотя признаваться в этом кажется столь же странным, как говорить, что

я люблю вкусную еду или прогулки на природе, ведь это нечто само собой разумеющееся, естественное и в той или иной мере дарящее удовольствие каждому. В какой-то период своей жизни я даже рассматривала искусствоведение как альтернативное профессиональное образование. Причиной этому было все то же любопытство к человеческой природе, стремление более многогранно и глубоко познавать мир и человека в нем, что и подтолкнуло меня к выбору профессии психолога.

Искусствоведение и психология в целом представляются мне созвучными: они преисполнены субъективным и символическим, включают в себя рациональное и иррациональное, описывают многообразие уникальности и в то же время видят взаимосвязи и единство интерперсонального и общечеловеческого. Более того, существуют и области слияния психологии и искусства, как например: арт-терапия, аналитическая работа с образами, метафорами и аллегориями, черпающие себя из искусства и помогающие самораскрытию и самопознанию. В определенном смысле знание искусства, умение считывать и читать язык символов соотносится с умением понимать человека во всем его многообразии, и, узнавая больше об искусстве, вы расширяете взгляд на самого себя, свою историю в широком ее понимании.

Среди книг по психологии на полках в моей гостиной стоят книги по искусству (сейчас понимаю, что тех самых двух типов, о которых Александра Орлова пишет в начале, в авторской заметке). И совершенно замечательно, что, кроме сложной литературы для знатоков и эстетической для широкого круга, теперь есть полезная и познавательная книга «Мифы и стереотипы в искусстве».

Вторая причина, по которой я испытываю радость от знакомства с этой книгой, состоит в том, что авторы стремятся развенчивать мифы и разрушать стереотипы. Этим же занимаюсь и я в своей работе, видя безусловную ценность в многомерном восприятии людей, вещей и явлений, умении вдумчиво искать ответы самому, получать удовольствие от исследования, не довольствуясь упрощенными шаблонами, в кото-

рые невозможно ни уместить, ни уместиться. Десять глав книги охватывают десять мифов, существующих в искусстве, и авторы развенчивают их, попутно разоблачая многие другие ошибочные представления. Непринужденно и легко, не с научной кафедры, а скорее за столиком уютного кафе (скажем, парижского, недалеко от Лувра), они наглядно показывают, что причин у тех или иных явлений больше, чем кажется на первый взгляд, что корни могут уходить в совершенно неочевидные области, что связи искусства с другими областями и аспектами жизни шире и интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Эта книга рассчитана на широкий круг читателей. Написанная простым языком, она охватывает очень разные вопросы, способствуя самостоятельному углублению в их изучение (для этого в конце книги рекомендован небольшой список литературы по темам). Множество раз на протяжении чтения я гуглила того или иного художника, с творчеством которого не была знакома до, и каждый раз это оказывалось интересным открытием. И так же много раз, открывая для себя новые факты, я внутренне удивлялась: «Надо же!»

Евгения Карлин (доктор психотерапевтических наук,
психолог, писатель, публицист),
август 2021 года, Рига

С любовью и благодарностью посвящаем эту книгу,

Любови Михайловне Тугай,
Константину Сергеевичу Пенину,

Бабушке и отцу, ушедшим в самом начале пути
написания этой книги.

ОТ АВТОРОВ

ПИШЕТ АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА...

В детстве меня всегда тянуло к искусству. Несмотря на любовь к точным наукам, что-то всегда привлекало меня в мире творчества. Я читала разные книги, ходила в художественную школу, где был предмет «история искусств», однако нигде мне не удавалось найти ответы на интересующие меня вопросы. Когда пришло время выбирать, куда идти учиться, я задала себе вопрос: а что мне интересно? Чему я готова посвятить несколько лет своей жизни? О чем бы хотела слушать лекции и писать работы? Посмотрев факультеты и списки предметов, которые предлагал университет Сорбонны (а именно там я хотела учиться), я выбрала историю искусств. Тогда я мало представляла, что и как мы будем изучать, но, послушав свое сердце, я не прогадала. Несмотря на все сложности, с каждым днем история искусств интересовала меня все больше. По выходным я познавала Париж и его великолепные музеи, а в будни, на лекциях, по крупицам собирала информацию, которая постепенно начинала складываться в единую картину.

Еще в процессе обучения в Сорбонне я стала делиться своими открытиями в мире искусства с близкими, друзьями и зрителями на YouTube. В ответ я получала восторженные отзывы: «Ничего себе, как я мог этого не знать?» или «Это так интересно! Я никогда не думала, что это можно объяснить так просто». Тогда-то я и поняла, в чем проблема. Казалось бы, сейчас так много информации и возможностей, но люди просто не знают, как подойти к изучению искусства. Я заметила, что большинство книг, которые предлагают читателям, делятся на два типа. Первый тип — это сложная литература, которая направлена на студентов или людей, уже имеющих багаж знаний. Такие книги содержат в себе много заумных фраз и неизвестных терминов. Они создают впечатление, что искусство — что-то недоступное обычным людям. За-

частую такие авторы пишут невероятно важные труды для развития истории искусств как научной дисциплины, но у простого читателя, который на досуге хочет познакомиться с искусством, сложность изложения убивает интерес. Книги другого типа, наоборот, содержат очень много картинок, красивых репродукций, но являются поверхностными по содержанию. Бесконечные рассказы о личной жизни художников, метафоры, восторженные фразы — и ничего об истории искусств. Такие книги приятно держать в руках, рассматривать, однако ничего, кроме эстетического удовольствия, они не несут.

Так и получается, что люди считают искусство либо уделом аристократов и знатоков, либо наоборот — неважной дисциплиной в мире, где можно изучать более «серьезные» науки. Но искусство сопровождало человека на протяжении всего существования. Я хочу рассказать, что искусство это не что-то второстепенное, малой значимости, что можно оставить «на десерт». Действительно, в музеи можно ходить, а можно и не ходить — жизнь от этого сильно не изменится. Но искусство — это нечто большее, чем поход в музей под утомительные рассказы аудиогuida. Искусство отражает события, традиции, чувства, способ мышления общества, в котором оно было создано, а также самого художника. Через изучение искусства мы можем приблизиться к пониманию прошлого, но в тот же момент исследовать себя и свои чувства, которые возникают у нас сегодня при взгляде на картину. Чем больше вы будете изучать искусство, тем лучше у вас будет складываться понимание, что в этом мире все взаимосвязано. Я ощутила, как постепенно, с увеличением моих знаний в искусстве, стало меняться мое видение мира в целом, и я хочу поделиться этим чувством с каждым. Желание поделиться привело меня к созданию платформы для онлайн-курсов по истории искусства, а вместе с этим и к написанию данной книги.

Я верю, что эта книга сможет дополнить ваши знания или послужить отличной базой для тех, кто только начинает интересоваться искусством. Тема стереотипов является очень важной, ведь они ограничивают не только наши знания, но и наше восприятие мира. Вот представьте: на платье висит бирка, она говорит вам что-то о самом платье? Нет, из нее вы узнаете разве что цену или размер. Чтобы про-

чувствовать платье, его нужно потрогать, примерить, пожить в нем. Так и с искусством: чтобы его понять, нужно освободиться от ярлыков и стереотипов и изучить тему с разных сторон. Цель этой книги — не только помочь выйти за рамки сложившихся шаблонов, но также рассказать просто о сложном. Эта книга покажет, что искусство доступно каждому. И не обязательно изучать историю искусства по кускам, концентрировать свое внимание сначала на одной эпохе, а потом начинать подробное изучение другой. Или сначала от и до зазубрить жизнь одного художника, а потом приступить к следующему. Искусство можно изучать комплексно; таким образом не придется запоминать тысячи дат и фамилий — у вас просто сложится понимание, почему происходили те или иные культурные процессы. Я очень хочу, чтобы читатель ощутил то самое чувство, когда фрагменты знаний вдруг складываются в единый пазл, а история искусства становится частью одной большой картины нашего мира.

Я желаю вам чудесного путешествия в мир искусства!

ПИШЕТ ЕКАТЕРИНА ПЕНИНА...

Читатель, я не знаю, взял ли ты эту книгу случайно или же искал именно ее. Так или иначе, я хочу, чтобы ты чувствовал себя свободным в ее прочтении и осмыслении. Я понимаю, что мир искусства многим может казаться далеким. Будучи ребенком, выросшим в заводском городе на Урале, я не могла и подумать, что однажды моя жизнь будет навсегда связана с историей искусства. Сегодня, обращаясь ко времени, проведенном в Челябинске, я понимаю, что любовь к искусству родилась во мне не благодаря моему окружению, а вопреки ему. Тот недостаток эстетики и тонких материй вокруг породил в моей душе жажду прекрасного. Так искусство стало для меня возможностью наполнить душу. Если вы выросли в таком же окружении, не заинтересованном в гуманитарных науках или же не видящем важности в искусстве, знайте, что не каждый цветок прорастает в благоприятной для

него почве. Однако каждый из вас достоин выбрать то, что будет по душе. Не забывайте, что вы можете создать для себя то окружение, которое будет подкреплять ваши интересы в чем бы то ни было.

Стереотипы в нашем мире стали возможностью для людей разложить всех и все по полочкам, растолкать по шкатулкам. Такое упрощенное видение мира удобно для тех, кто не хочет признать, что в жизни не бывает плохих или хороших людей, правильных или ложных убеждений. Все, что окружает нас, является множественными оттенками серого, а каждый человек уникален и не может находиться в рамках социальных коробок. Я сама была жертвой стереотипов и понимаю, как чье-либо зашоренное мнение может загонять в угол. Так, первым шагом для освобождения от стереотипов стало признание того, что все наши знания об истории и искусстве зачастую являются лишь обобщенным мнением, которое было создано для упрощения восприятия их нами. Однако признание того, что и история, и искусство состоят из исключений, позволяет не только глубже узнать наше прошлое, но и освободиться от ложных убеждений. Как только я сама ушла от стереотипов, их перестали применять ко мне. Я хочу, чтобы наша книга стала для вас шагом к принятию разнообразности не только искусства, но и людей, которые создавали его.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2019 году мы сделали первый курс по истории искусств в рамках проекта artespace.ru, и буквально на первом же потоке курса «Как понимать искусство» к нам присоединились более 400 человек, которые решили довериться нашему опыту. С того момента мы начали активно вести страничку в *Instagram* @artespace.ru, где делились интересными постами на эту тему. Мы заметили, что вопросы, которые задавали нам читатели, повторялись и в большей своей части касались стереотипов. В этой книге мы собрали десять мифов, которые прочно засели в умах людей. Например, что гениальный художник обязательно должен быть бедным или что Средневековье — темные времена упадка культуры. Мы раскроем каждую тему с разных сторон, рассмотрим, как это было в разные эпохи, и узнаем, что послужило формированию мифа. В конце книги вы найдете Словарь, в котором мы собрали термины, которые могут быть непонятны читателю. Также в конце книги собрана библиография, которая помогла нам в написании этой работы. Если вы хотите глубже изучить затронутые вопросы, советуем вам обратиться к перечисленной литературе. Мы предлагаем читать книгу в том порядке, в котором расположены главы, однако вы также можете начать с любой интересующей вас темы: главы дополняют друг друга, но могут существовать и отдельно. На примере темы «Стереотипы» мы расскажем вам о ключевых событиях истории искусства. Итак, начнем!

Глава 1

ХУДОЖНИК — БЕДНЫЙ И ОДИНОКИЙ ГЕНИЙ

По мнению многих, художник, чтобы творить, должен страдать: быть бедным, отвергнутым и с искаленной судьбой. Часто «гениальный художник» ассоциируется с образом голодного, одинокого человека, сидящего в старой каморке в компании крепкого спиртного. Как и в любом стереотипе, здесь есть доля правды. В общем и целом вина за создание такого мифа лежит на XIX веке и романтизации фигуры художника. Конечно, везде есть свои примеры, и в любой другой эпохе мы можем назвать имена художников, которые либо добились успеха и еще при жизни стали обладателями большого капитала, либо так и умерли, не дождавшись признания и богатства. Однако в этой главе мы предлагаем вам подойти к вопросу с исторической точки зрения и разобраться, каким был статус художника в разные эпохи, как выглядела его работа и как она оплачивалась.

Позиция художника в истории

В Средние века человеческая деятельность разделялась на два типа: механические искусства и свободные искусства. Первое изучалось низшими слоями общества для заработка на жизнь, куда входили все те профессии, которые требовали ручного труда. К свободным же искусствам еще с античности относили те дисциплины, которыми мог зани-

маться свободный от рабского труда гражданин. То есть это те знания, которые не могли напрямую способствовать заработку на пропитание, но обогащали человека интеллектуально. Традиционно к свободным искусствам относили философию, музыку, риторику, грамматику, астрономию, геометрию и диалектику (рис. 48, см. с. 92). Изобразительная живопись в Средние века относилась к механическому искусству. Ценилась лишь мануальная техника художника, на том же уровне, что умение сапожника сшить добротную обувь или способность строителя быстро и качественно починить крышу дома. Поэтому в Средние века статус художника был невысок.

Как была организована работа художника в те времена? Так как главными произведениями изобразительного искусства Средних веков были религиозные рукописи и миниатюры, в основном художники работали при монастырях. С ростом средневековых городов работники стали объединяться в гильдии и цехи. Долгое время художники стояли в одном ряду с аптекарями из-за работы с травами и химикатами (ведь художник должен был сам производить краски). К XIV веку на территории современных Нидерландов, Бельгии, Франции и Италии образовались гильдии Святого Луки (именем святого Луки называли гильдии художников, так как, по преданиям, именно он написал портрет Девы Марии), куда должны были войти все художники, желающие иметь официальную работу. Гильдия контролировала качество исполнения работы и навыки художника, а также была посредником между художником и заказчиком. Помимо того что гильдия предоставляла художнику работу, она контролировала конкуренцию. Так, художник был не свободен в своих передвижениях и не мог взяться за заказ в соседнем городе, так как это отняло бы работу у местных художников. Поэтому мы можем сказать, что гильдия предоставляла художнику некую стабильность и юридическую защиту, но в то же время ограничивала его возможности. Художники Средних веков редко подписывали свои работы. Стоимость работы рассчитывалась из стоимости материалов, затраченного времени и качества выполненной работы, авторство художника здесь не играло большой роли. Художник Средневековья не был баснословно богат и жил на среднем уровне, как и остальные ремесленники.