УДК 75.01
ББК 85.14
К69

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения
или как предмета искусства допустимо. Любое коммерческое
использование воспроизведенных или скопированных рисунков из этой
публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

Кортунова, Наталья Дмитриевна.

К69 Как читать и понимать живопись : интенсивный курс / Наталья Кортунова. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 192 с.: ил. – (*Как читать и понимать).*

ISBN: 978-5-17-099866-1 (ООО «Издательство АСТ»)

Это прекрасно иллюстрированное издание знакомит с искусством западноевропейской живописи во всем многообразии ее жанров, техник и стилей. Оно будет особенно интересно тем, кто хотел бы проследить всю историю развития живописи – от первобытных времен до начала 20 века, понять, как и почему изменялись ее формы, и кто из великих художников сыграл в этом самую значительную роль. В книге также раскрываются секреты живописных техник и приемов знаменитых мастеров, что дает возможность по-новому взглянуть на известные всем миру шедевры.

УДК 75.01
ББК 85.14

Все права защищены

© 2016 Наталья Кортунова
© ООО «Издательство АСТ»

КАК ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ ЖИВОПИСЬ

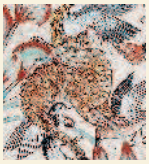
ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС

Издательство АСТ
Москва

Содержание

Первобытная живопись 6

Живопись в эпоху Древнего мира 8

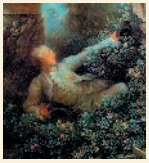


Раннехристианская живопись и живопись Средних веков 16

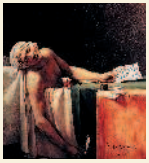
Живопись эпохи Возрождения 26

Живопись XVII века 68

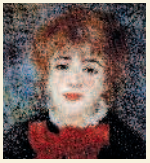
Живопись XVIII века 102



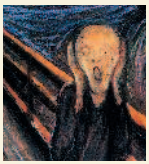
Живопись XIX века 120



Импрессионизм 138



Пост-импрессионизм 148



Живопись рубежа XIX–XX веков 154

Жанры в живописи 160

Как смотреть картину 176

Техники и материалы живописи 178

Как рождается картина 186

Большая одалиска 190

Вступление

«Все пытаются понять живопись. Почему они не пытаются понять пение птиц?» — сказал однажды знаменитый художник Пабло Пикассо, намекая на то, что искусство живописи прекрасно, но не поддается прочтению. В этом великий мастер был прав лишь отчасти. Признаем, что в адрес произведений современных авторов, начиная с представителей авангарда начала прошлого века, неизменно раздается вопрос: «Что же имел ввиду художник?». Сугубо субъективный взгляд на окружающий мир, а порой и страстное желание сказать новое слово в искусстве, действительно нередко приводят к тому, что без комментария самого художника зрителю не обойтись. Со «старой», классической, живописью ситуация обстоит по-иному. На протяжении тысячелетий она являлась отражением общих взглядов представителей той или иной эпохи и предназначалась именно для «прочтения» своими современниками, соответствуя их мировоззрению и эстетическим вкусам. Зная, в какое время было создано живописное произведение, мы можем понять и его смысловое значение. Следуя стилистическому анализу и изучению особенностей материалов и техники, с помощью которых оно было написано, специалисты, в свою очередь, могут определить и время его создания (и нередко отличить, таким образом, более позднюю подделку).

Эта книга поможет узнать о том, как меняло свои формы искусство живописи, почему художники обращались к определенным сюжетам, какими средствами они воплощали в жизнь желаемые образы.

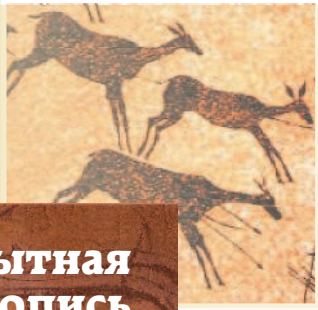
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ рассказывает об истории развития этого вида изобразительного искусства, от самых ранних его образцов до шедевров его последнего «классического» века, а прекрасно подобранные иллюстрации образуют зрительный ряд, позволяющий глубже и полнее окунуться в волшебный мир живописи.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ книги знакомит с основными жанрами живописи, демонстрируя разнообразныетрактовкиодних и тех же тем в творчестве известных художников.

Надеемся, что не менее интересен любителям живописи будет **ЗАВЕРШАЮЩИЙ РАЗДЕЛ**, посвященный техникам и материалам, в котором подробно рассказывается и о том, как создается уникальное произведение искусства — картина.

Возможно ли понять живопись?

Книга, находящаяся в ваших руках, ответит на этот вопрос.



Первобытная живопись

Искусство живописи – одно из самых древнейших на нашей планете. Уже в первобытные времена люди наносили на стены пещер рисунки, передающие нам сквозь тысячелетия их представления о мире.

Открыв для себя возможности создания изображений, человек «остановил мгновение» и приобрел власть над временем. Но что же натолкнуло древнего человека на мысль о создании изображения? Возможно, это были примитивные нательные росписи или татуировки, а может быть, бесцельно водя пальцем по песку или сырой глине, он вдруг увидел какие-то только ему понятные формы и контуры? Не исключено, что основой силуэтного живописного изображения могла послужить и обычная тень. Но все же определенно и однозначно ответить на вопрос о возникновении живописи пока, по-видимому, нельзя.

Нанесение таких изображений могло быть связано с ритуалами, проводившимися перед началом охоты или по случаю «инициации» подростков. Как правило, для этого использовались самые простые средства – мел, уголь, камень, охра. А рисовали тогда с помощью палочек, перьев, мха или руками.

Мастерство исполнения пещерных росписей порой настолько высоко, что не соответствует нашим представлениям о человеке каменного века. Неудивительно, что, когда первые из таких «картин» были открыты в 1879 г. в пещере Альтамира, их объявили современной подделкой.

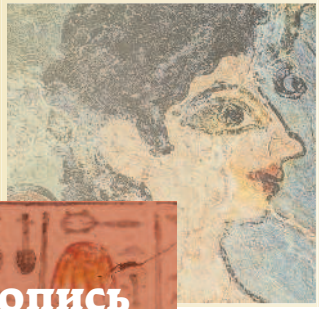
Изображение лошади
Наскальная живопись
Пещера Ласко
Ок. 15 тыс. до н. э.

Пещерная живопись, зародившаяся в эпоху палеолита, имела довольно широкое распространение и встречается практически на всех континентах нашей планеты, но основными центрами ее сосредоточения считаются Испания, Франция и юг Италии (пещеры Ласко, Альтамира, Пеш-Мерль).

Изображение носорогов
Наскальная живопись
Пещера Шове
Ок. 30 тыс. лет до н. э.

Интересно отметить, что живописные образы, создаваемые первобытными людьми, оставались практически неизменными с 30 по 9 тыс. до н. э. Чаще всего они представляют собой изображения животных и сцен охоты, имевших, по мысли наших предков, магическую силу.

Живопись в эпоху Древнего мира



Широкое распространение живопись имела и в уже более развитых культурах Древнего мира. До наших дней сохранились прекрасные росписи храмов и гробниц Древнего Египта, фрески, созданные представителями крито-минойской цивилизации и живописные произведения мастеров эпохи Античности.

Живопись Древнего Египта (4 тыс. до н. э. – 4 в. н. э.) имела свои характерные особенности, поскольку создание изображений здесь было всегда подчинено строгим правилам, так называемому канону. Например, лицо человека или божества было принято изображать в профиль, так же как руки и ноги, а верхнюю часть туловища – анфас. В те времена художники не умели еще передавать игру цвета и изображать полутона. Основными цветами были белый, черный, красный, синий, желтый и зеленый. Краски изготавливались из минералов – извести, древесного и каменного угля, железной и медной руды, и долго не теряли своей яркости. Чтобы росписи сохранялись дольше, их покрывали слоем смолы. Живопись в Древнем Египте служила преимущественно для украшения гробниц, храмов, дворцов и зданий, где жили знатные люди. Широкое распространение имели также живописные изображения на папирусе, например, многочисленные копии священной «Книги мертвых».

Некоторые ученые склонны считать, что искусство Древнего Египта повлияло и на живописные произведения, появившиеся на острове Крит во 2 тыс. до н. э. И хотя общие принципы живописной передачи человеческого тела схожи с Древ-

Нильская охота. XIV в. до н. э.
Роспись из гробницы Небамона
Древний Египет

Природа в живописных произведениях египтян также выглядела весьма схематично, хотя в изображениях птиц, животных и растений древние мастера достигали порой удивительного правдоподобия.

«Парижанка»
Ок. XV в. до н. э.

К числу самых знаменитых композиций древней живописи Крита относится сцена игр с быком, а также изящное изображение женщины, которому обнаружившие его археологи дали название «Парижанка».

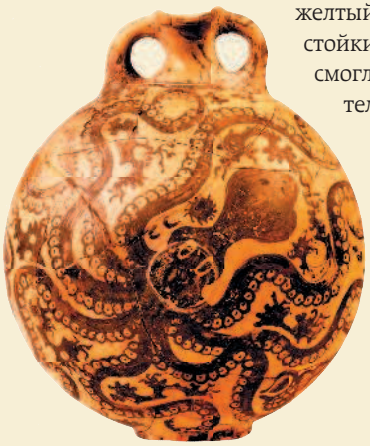
ним Египтом (например, совмещение ракурсов в профиль и анфас), крито-минойская живопись все же была не столь схематична и носила скорее светский характер. Шествия, праздники, соревнования, обряды и пиры – вот основные темы, которые использовали художники крито-минойского периода. Живопись была главным украшением дворцовых покоев, примером чему служит знаменитый Кносский дворец. Стены дворца заполняли росписи в виде фризов или панелей. В них преобладали яркие и светлые оттенки, которые не слу-

Музыкантши на пиру. XIV в. до н. э.
Роспись из гробницы Небамона. Древний Египет

Игры с быком. Ок. XV в. до н. э.

Образ быка довольно часто встречается в искусстве Крита. Вероятно, это животное было связано с каким-либо религиозным культом, отголоски которого прослеживаются и в древнегреческом мифе о минотавре – чудовище, бывшем на половину быком, на половину человеком, и жившем в лабиринте на острове Крит. Фотографии «хорошо сохранившихся» фресок Кносского дворца не должны вводить в заблуждение. До нашего времени дошли лишь фрагменты, живописно дополненные уже в XX в. Границы древнего и современного изображения отчетливо видны на этой иллюстрации.

жили раскраской внутри контура, как в египетских памятниках, а наносились цветовым пятном, динамичным и подвижным. Считается, что именно критские мастера первыми начали использовать технику фрески, то есть роспись по сырой штукатурке. Фрески могли представлять собой масштабные картины, которые занимали значительные площади. Для их создания требовались качественные краски, и критские художники освоили технику приготовления красителей в совершенстве. Они использовали минеральные вещества, в которые добавляли различные связующие ингредиенты. В результате цвета получались достаточно яркими, и использовалась вся палитра – красный, желтый, зеленый, черный, синий. Краски были настолько стойкими, что многие фрески, изготовленные в этот период, смогли сохраниться до наших дней. Их отличает исключительная декоративность и контрастность цветовых сопо-



Ваза с осьминогом. Середина 2 тыс. до н. э.

Высокого уровня исполнения критские мастера достигли не только в монументальной живописи, но и в росписи керамических изделий, прекрасным свидетельством чему служит сосуд с изображением осьминога. Кажется, что обитатель морских глубин словно движется по поверхности сосуда и готов обвить его своими щупальцами.

Краснофигурный килик
Греция. 480 г. до н. э.

В дальнейшем пространство между фигурами стали покрывать черным лаком, а очертания фигур имели естественный цвет красной глины. Так появился краснофигурный стиль. Росписи по керамике с белым фоном стали высшим уровнем греческих мастеров. Здесь использовалась разнообразная палитра цветов – белый, желтый, оранжевый, красный, коричневый, зеленый и другие.

ставлений, что говорит об учете художниками освещения рассеянным или слабым светом, поскольку в постройках того времени практически не было окон, а в качестве источника естественного света служил открытый потолок.

Роспись керамики дает нам также основное представление о живописи Древней Греции, других образцов которой практически не сохранилось до наших дней. Поначалу это были простые узоры, но в течение столетий роспись развивалась и усложнялась и уже могла представлять собой целые сюжеты с детальным изображением людей, их одежды, предметов быта. Сама техника росписи также менялась. Керамику обжигали, и ее цвет становился красно-коричневым. На этом фоне рисовали черные изображения. Такой стиль получил название чернофигурный.

В Древней Греции несомненно существовали и другие виды живописи. Литературные источники подтверждают, что IV в. до н. э. является периодом расцвета этого вида искусства. Живописцы создавали станковые картины разных жанров: натюрморты, портреты, военные сцены, исторические картины. В IV в. до н. э. в городе Сикион появляется одна из первых академий живописи со своими правилами преподавания теории живописи с использованием приемов перспективы. К сожалению, картины мастеров, творивших в это время, до нас не дошли.

Амфора. Греция. Ок. 540 г. до н. э.

Древнегреческая вазопись представляет собой ценность не только как вид живописи, но и как историческое наследие, поскольку художники смогли донести до нас атмосферу того времени – обычаи, сцены из повседневной жизни, одежду, предметы обихода и многое другое.

Франсуа-Андре Винсент Зевксис выбирает самую красивую женщину Кротона. 1789

История донесла до нас имена некоторых античных художников. Например, Зевксис и Паррасий, снискавшие известность своим спором о том, кто из них лучше распишет стену храма. Когда работа была готова, и на состязание двух мастеров собрался посмотреть народ, Зевксис отдернул покрывало, скрывавшее его роспись на стене была изображена виноградная гроздь, столь похожая на настоящую, что птицы слетелись клевать ее. «Теперь ты отдерни покрывало!» – сказал Зевксис Паррасию. «Не могу, – ответил Паррасий, – оно-то у меня и нарисовано». «Ты победил! – признал Зевкис. – Я обманул глаз птиц, а ты обманул глаз живописца».

Принято считать, что уже во второй половине V в. до н. э., когда жили Зевксис и Паррасий, художниками были разработаны основные принципы линейной и воздушной перспективы, а также светотеневой моделировки. По свидетельствам древних, работам живописцев уже в то время был свойственен особенно тонкий и богатый колорит.

Настоящая революция в области живописи и методов обучения ей приписывается жившему примерно в то же время Аполлодору Афинскому (ок. V в. до н. э.), которого Плиний относит к «светочам искусства». Аполлодора называют первым скиографом, то есть тенеписцем, и вместе с тем первым станковым живописцем, включившим в технику живописи смешивание красок и их градаций сообразно свету и тени. Заслуга Аполлодора заключалась в том, что он впервые ввел светотень и стал моделировать тоном объем формы в рисунке. До сей поры греческие художники изображали форму предметов одними линиями и не представляли себе, как можно иначе передать форму предмета на плоскости. Современному художнику тональная моделировка формы кажется обычным делом, но в то время светотень в рисунке, создававшая иллюзию реального объема, почиталась за чудо.

Согласно историкам, в Древней Греции существовали и свои картинные галереи, например, часть постройки на афинском Акрополе, называвшаяся Пинакотека.

Многие картины древних греков создавались по принципу заполнения силуэта – сначала на картине рисовался контур фигуры, почти так же, как сказано в легенде, и лишь потом контур начинали раскрашивать. Изначально красок было всего четыре – белая, черная, красная и желтая. Они основывались на цветных минералах и замешивались на яичном желтке или на растопленном воске и разводились водой. Картины писались на досках или на сырой штукатурке. По свидетельству Витрувия, в Древней Греции для отделки наружных и внутренних стен сооружений использовалась известковая штукатурка в несколько слоев с выглаженной до блеска поверхностью.

Микенская дама. Фрагмент настенной росписи «Дома Верховного жреца» культового центра микенской цитадели. Фреска. XIII в. до н. э.

Вслед за греками и римляне переняли обычай окрашивать стены по штукатурке, позднее появилась и стенная роспись по свежеуложенному раствору, которая называлась **in udo** («по сырому»). Известковая штукатурка наносилась в семь слоев, причем в нижние добавлялся песок, а в верхние – мраморная крошка. Для того, чтобы не появлялись трещины, в растворы вводилось небольшое количество воды, и при нанесении слои уплотнялись. Крепость покрытия достигалась добавлением молока, толченого кирпича, пемзы, а в некоторых случаях – пеньки или соломы.

Вазопись. V в. до н. э.

Есть среди легенд Древней Греции и предание о том, как появилась первая картина: одна девушка не хотела расставаться со своим возлюбленным, который должен был идти на войну. Во время их ночного свидания светила полная луна, и когда тень юноши возникла на белой стене, девушка взяла кусок угля и обвела ее. Их свидание оказалось последним, юноша погиб, но силуэт его тени так и остался на стене, и эта теневая картина еще долго хранилась в одном из храмов города Коринфа.

В I в. до н. э. древнеримская живопись начала отходить от этрусских традиций и обратилась к греческим. Древние римляне считали, что живопись является только средством передачи образов, поэтому она не должна быть корпусной или пластически грузной. Тематика картин часто восходила к установленным образцам, которые воспроизводились по памяти. Нередко создавались и копии с произведений греческих мастеров.

Геракл с Телефом
Роспись из Геркуланума
I в. до н. э.

Во времена правления императора Октавиана Августа (63–14 гг. до н. э.) начинается активное развитие зодчества, в связи с чем жилые помещения стали все чаще украшаться живописными композициями.
Так, появилась целая система высокохудожественной древнеримской росписи, представление о которой дают памятники, сохранившиеся в городах Помпеи и Геркуланум, скрытых вплоть до XVIII в. под слоем вулканического пепла. Помпейские и геркуланумские росписи знакомят нас с главными особенностями античных фресок.

Единственными сохранившимися образцами станковой античной живописи являются фаюмские портреты, изображающие жителей древнего Египта в I—III веках н. э., когда страна находилась под властью Древнего Рима. После завоевания Египта сначала Александром Македонским, а затем римлянами в местном искусстве произошли значительные изменения, одной из отличительных черт которого стал погребальный портрет – уникальная художественная форма своего времени. Фаюмские портреты – это поразительно реалистичные изображения мужчин и женщин всех возрастов. Они создавались еще при жизни заказчика и могли находиться в его доме, а после смерти вы-

полняли функцию погребальной маски для мумии умершего. Важная особенность фаюмских портретов – использование тончайшего сусального золота. На некоторых из них позолочен весь фон, на других золотом выполнены только венки или головные повязки, иногда подчеркнуты драгоценности и детали одежды. Основу для этих своеобразных картин составляла древесина различных пород: местных (платан, липа, смоква, тис) и импортированных (кедр, сосна, ель, кипарис, дуб). Некоторые портреты выполнены на загрунтованном клеем полотне. Произведения более раннего периода писались в технике энкаустики, позднее художники стали использовать темперу.

Портрет женщины в оранжевом хитоне. I–III в. н. э.

Религиозный характер фаюмских портретов во многом был созвучен с общими тенденциями в искусстве тех народов, что находились под властью Рима, это было связано с распространением новой веры – христианства. Предельную реалистичность, свойственную памятникам Древнего Рима, постепенно сменяет стремление подчеркнуть в создаваемом живописном образе духовное, а не телесное начало.

Фрески Виллы Мистерий. I в. до н. э.

Античные росписи из Помпей и Геркуланума свидетельствуют о том, что древние живописцы прекрасно владели приемами перспективы и передачи иллюзорного пространства, достигнув также высочайшего мастерства в изображении людей, животных, цветов и плодов.