

АНАСТАСИЯ ПОСТРИГАЙ

АРТ-ШПАРГАЛКА

КАК ПОНИМАТЬ ИСКУССТВО

#OP_POP_ART

Издательство АСТ
Москва

УДК 087.5:73/76

ББК 85.1

П63

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

Автор иллюстрированных интеллект-карт — Анна Линдер

П63 **Постригай, Анастасия.**
Арт-шпаргалка: как понимать искусство / Анастасия Постригай. — Москва :
Издательство «АСТ», 2020. — 160 с. — (История и наука Рунета. Лекции).

ISBN 978-5-17-102912-8.

Разобраться в истории искусства под силу каждому! С «Арт-шпаргалкой» Анастасии Постригай вы совершите увлекательное путешествие из мира Античности в XX век. Вы познакомитесь с главными действующими лицами, научитесь читать архитектуру, живопись и скульптуру и находить связь между разными эпохами.

- Что связывает Римскую империю и Наполеона Бонапарта?
- В чем разница между барокко и рококо?
- Кто заставил всех поверить, что унитаз — это искусство?

Каждую главу сопровождают интеллект-карты по методике Тони Бьюзена. Они помогут вам сохранить главные моменты истории искусства в памяти и сердце.

УДК 087.5:73/76

ББК 85.1

ISBN 978-5-17-102912-8.

© Постригай А., текст

© Линдер А., ил.

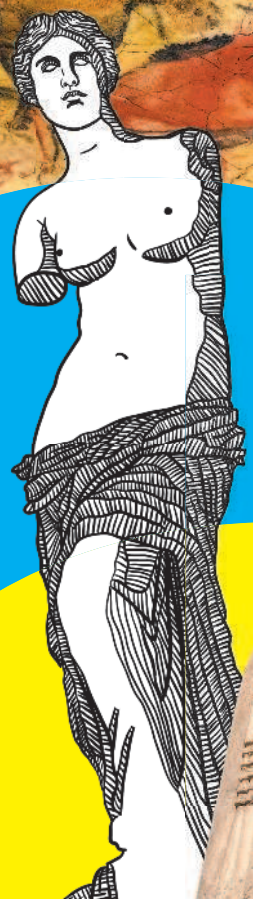
© ООО «Издательство АСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ПЕЩЕР ДО АНТИЧНОСТИ.....	5
СРЕДНИЕ ВЕКА.....	25
РЕНЕССАНС.....	41
БАРОККО.....	65
≈ КЛАССИЦИЗМ.....	81
РОКОКО.....	101
ИСКУССТВО XIX ВЕКА.....	113
ИСКУССТВО XX ВЕКА.....	137

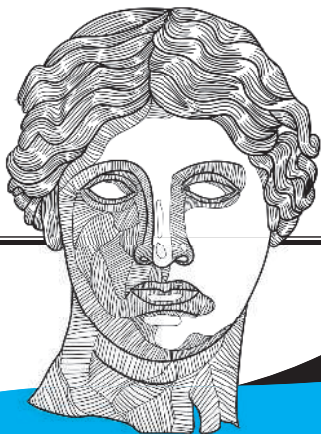

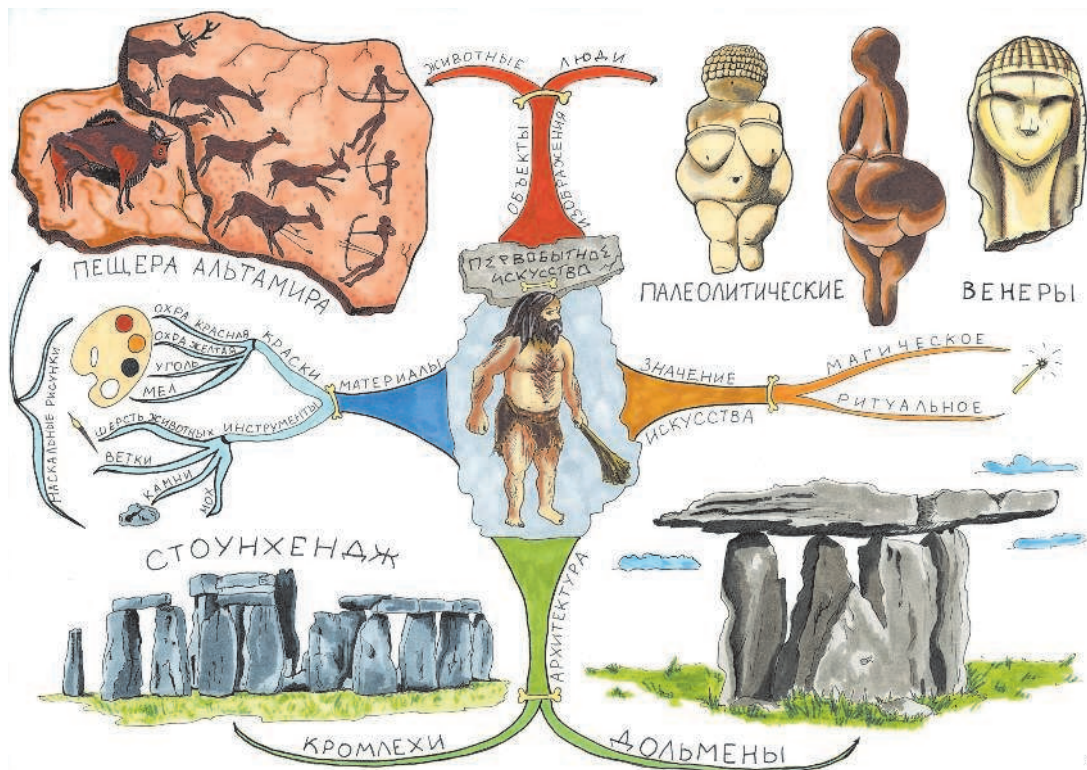

ОТ ПЕЩЕР ДО АНТИЧНОСТИ

20 000 лет назад на Земле все было по-другому. Не существовало ни одной известной нам цивилизации, материки имели другие очертания, а мир представлял для человека одну большую опасность. Но даже тогда люди нашли способ выражать свои страхи, желания и мечты. И этот способ — **искусство**.

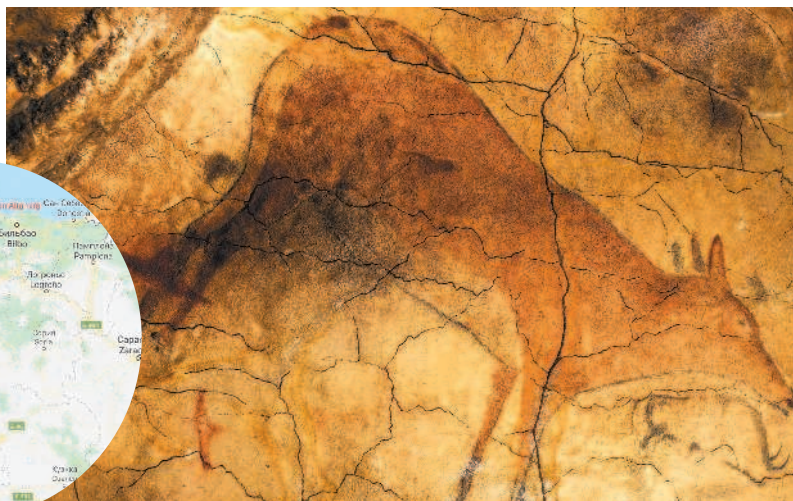
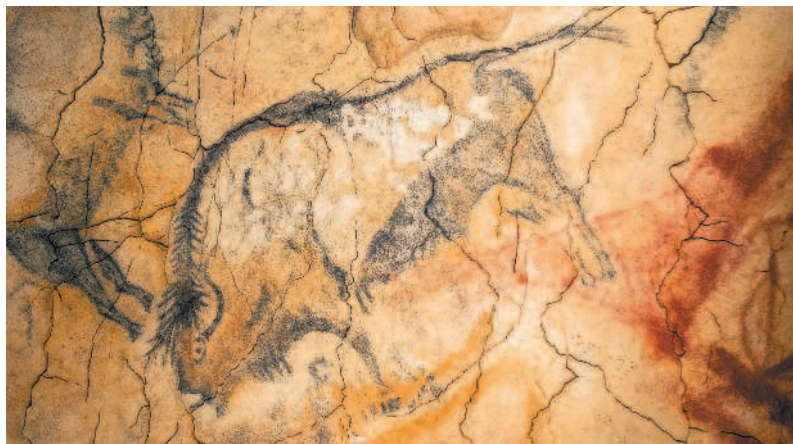
Образцов первобытного искусства мы знаем не так много. Еще меньше знаем о том, что заставило первобытного человека нарисовать первую картину. Мы можем лишь догадываться, что человек этот верил в магическую силу своих рисунков и создавал их вовсе не для того, чтобы позабавить соплеменников. Само расположение первобытных рисунков — темные глубокие пещеры — говорит о том, что живопись была частью какого-то ритуала и не предназначалась для чужих глаз.

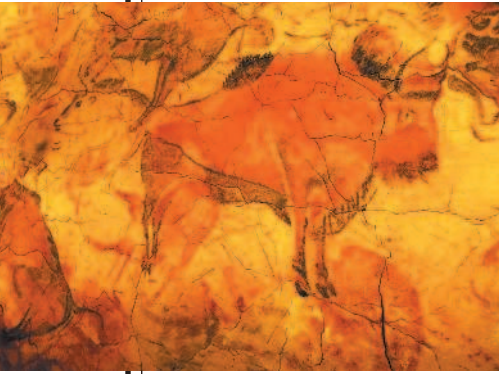

До конца XIX века наскальная живопись и правда пряталась от людей. Все изменилось в 1879 году, когда испанский **археолог Марселино де Саутуола** исследовал **пещеру Альтамира** в компании 9-летней дочери. Саутуола, как истинный археолог, хотел найти что-то у себя под ногами, а нужно было смотреть вверх, как сделала его дочь. Потолок

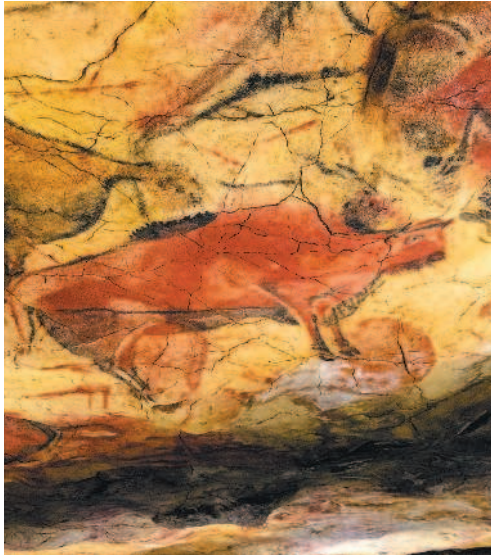
и стены пещеры были расписаны фигурами бизонов, лошадей, кабанов, которые в панике куда-то бежали, да так реалистично, что Саутуолу заподозрили в обмане. В то, что рисунки настоящие и сделаны много тысяч лет назад руками первобытных людей, поверили только после смерти испанского археолога.

*Наскальные
изображения,
пещера
Альтамира,
Сантьяга-
дель-Мар,
Испания*

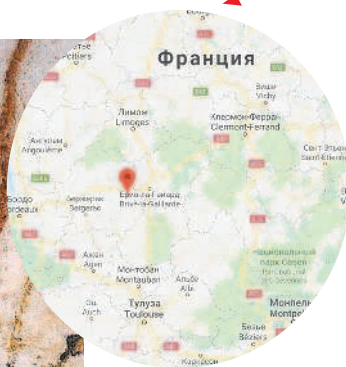

После открытия Альтамиры первобытное искусство стало объектом пристального внимания ученых. Стало ясно, что чаще всего на стенах пещер рисовали животных, реже — людей; что изображения нанесены красящими порошками — красной и желтой охрой, умброй, углем и мелом, смешанными с животным жиром; что первобытные художники работали не только пальцами и ладонями, но и примитивными кисточками из меха и обломками камней.

Животные, которых изображали первобытные художники, были важнейшей частью их мира. От животных исходила основная опасность — они же были источником пропитания. Животных боялись, но и пытались одержать над ними верх. Всякий раз, отправляясь на охоту, первобытный человек не знал, вернется ли он с добычей или станет добычей сам. Из этих соображений и родилась версия магической живописи. Человек изображал сцену успешной охоты или уже покоренное животное, чтобы получить это в реальности — этакая первобытная визуализация желаний.

Но сам вид изображений, найденных в пещере Альтамира и позже **в пещере Ласко** на юге Франции, намекает, что первобытный человек не был лишен и чувства прекрасного. Некоторые искусствоведы считают, что наскальные рисунки в той же пещере Ласко — едва ли не первый образец импрессионизма, то есть живописи, созданной под впечатлением. Возможно, первобытные художники восхищались силой и упорством животных и выражали свои чувства в рисунке. Правда это или нет — мы никогда не узнаем. Но сам факт существования наскальной живописи говорит нам, что первобытные люди были устроены гораздо сложнее, чем нам, возможно, кажется.

*Наскальные
изображения, пещера
Ласко, Монтиньяк,
Франция*

Например, у них были свои идеалы красоты. Как и во все времена (и в этом вы еще не раз убедитесь), в первобытную эпоху красивой считалась та женщина, что могла выносить, родить и вырастить здоровое потомство. Как надо было выглядеть, чтобы прослыть самой красивой во всем племени, мы можем судить по так называемым **«палеолитическим Венерам»** — доисторическим статуэткам.

Широкие бедра и большой живот говорили о способности родить и не один раз, а **большая грудь** не оставляла сомнений, что ребенок будет расти сытым. **Лицо каждой «Венеры палеолита» лишено подробных черт**, а значит, художника не интересовал богатый внутренний мир модели — его привлекала лишь ее способность к деторождению. Любопытно, что «палеолитических Венер» множество, и все они найдены в разных уголках света — в Марокко, Франции, Германии, на Мальте и даже в Сибири, но выглядят очень похоже.

Появление «первобытных Венер» для нас тоже останется тайной. Возможно, как и художники, первобытные скульпторы надеялись призвать удачу на свою сторону с помощью таких статуэток и создавали их в качестве символа плодородия. Есть версия, что «палеолитические Венеры» олицетворяли какое-то божество, ведь у первобытных людей была своя религия. По крайней мере, **сооружения, которые мы называем архитектурой того времени, возводились именно для ритуальных целей.**

Хорошо известный вам **Стоунхендж на юге Англии** есть не что иное, как кромлех — храм под открытым небом.

Кромлехи сложены из продолговатых камней, поставленных в землю вертикально. Камни образуют одну или несколько окружностей. Иногда внутри кромлехов находят захоронения, но они, как правило, гораздо моложе постройки.

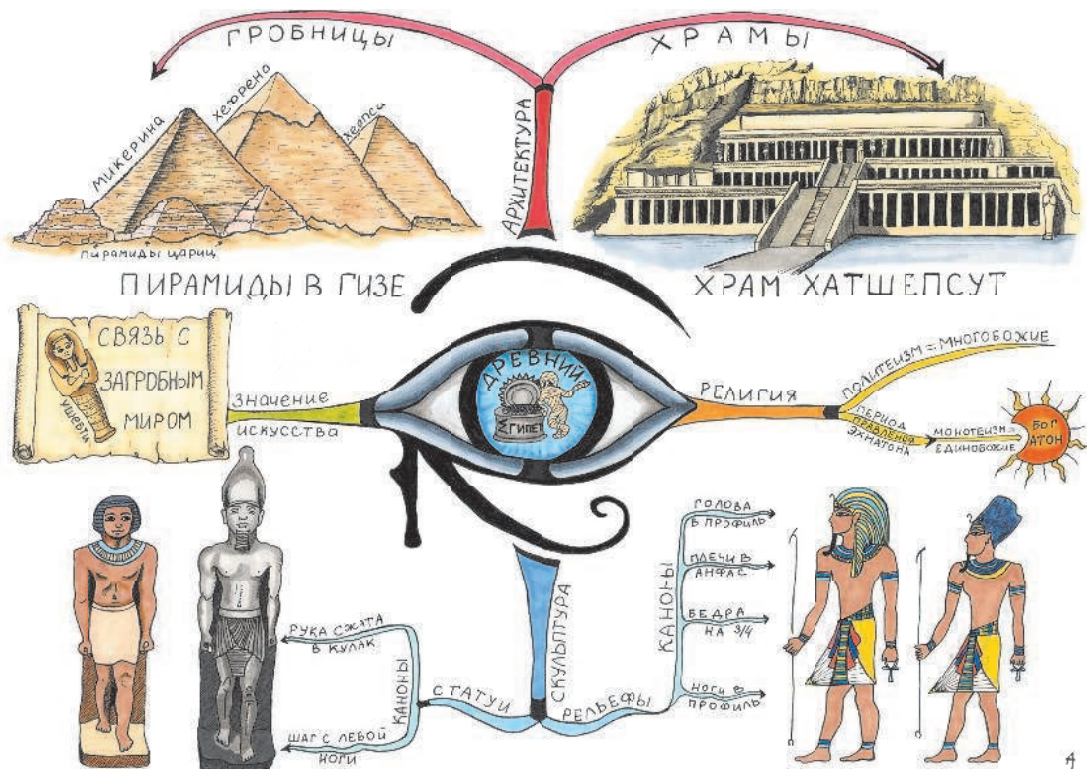
В качестве гробницы первобытные архитекторы возводили **дольмены** — напоминающие стол сооружения из больших камней. Вид у дольменов мощный, и трудно представить, каких усилий потребовалось, чтобы закрепить эти камни в земле.

В XVII веке священник из голландского города Дрент пришел к выводу, что дольмены построили исполины — персонажи Ветхого Завета. Правда, расследовать историю происхождения сооружений никто не стал, а местные жители, ни капли не стесняясь, долгие годы разбирали дольмены и укрепляли их камнями дамбы. Внимательно к постройкам стали относиться только в начале XX века, когда археология стала очень модным и перспективным увлечением.

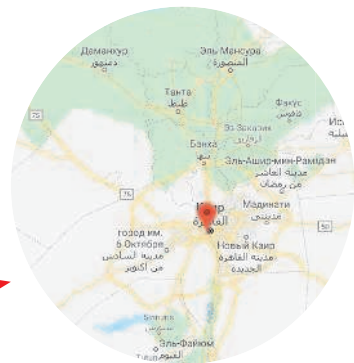
*Долина дольменов,
Краснодарский край, Россия*

Всякий археолог мечтал открыть какую-нибудь пещеру, а еще лучше — древнеегипетскую гробницу. **Искусство Древнего Египта было сакральным, то есть ориентировалось на потусторонний мир,** и то, что мы видим сегодня в музеях, было найдено в усыпальницах.

Гробницы для фараонов строили в виде пирамид. Эти величественные сооружения рядом с древним **городом Гиза** должны были сохранить за своими могучими стенами священные тела правителей и обеспечить им переход в загробный мир. Древние египтяне

верили, что до земного рождения фараоны жили рядом с богами и после смерти должны вернуться туда же. Внутри пирамиды хранилась мумия, а рядом с пирамидой строили заупокойный храм. Такие храмы были своего рода летописью жизни правителя, увековеченной в камне: например, в **храме царицы Хатшепсут** можно найти рельефы «по мотивам» военных парадов и строительных мероприятий, а огромные статуи самой Хатшепсут не оставляют сомнений в ее самом высоком происхождении.

Не только власть имущие возводили для себя усыпальницы. В Древнем Египте было примерно так: если ты богат и смертен — будь добр, позаботься о своем пребывании в загробном мире, собери свиту, которая в ответственный момент отправится с тобой в другую жизнь, и пригласи лучшего художника.

*Храм Хатшепсут,
Дейр-эль-Бахри, Египет*

Живопись в Древнем Египте, как и архитектура, и скульптура, была частью ритуального действия. И художник мог обеспечить заказчику самое ценное — роскошную загробную жизнь и одобрение богов. Древние египтяне верили, что если украсить стены гробницы по всем правилам, то потом, когда двери усыпальницы захлопнутся навсегда, усопший совершит заветный переход, и будет у него в новой жизни все, что написал художник. Поэтому главной задачей художника была **предельная ясность изображения.** Древнеегипетский мастер не мог позволить себе нарисовать модель, исходя из личного о ней впечатления, он не мог по-своему трактовать сюжет или приукрашивать действительность — он обязан был соблюдать **каноны.** Ведь разреши себе художник хотя бы немного авторских вольностей, изображение потеряет универсальность. А значит, при переходе в другой мир у того, кто изображен, могут возникнуть большие проблемы.

Древнеегипетские изображения выглядят схематично и просто. Художники рисовали или создавали рельеф так, чтобы бога, фараона или человека всегда было хорошо видно. Поэтому для каждой части тела был избран лучший ракурс. Для головы это профиль, плечи всегда изображали в анфас, бедра были развернуты на $\frac{3}{4}$, а ноги — снова в профиль, параллельно голове. Все вместе создает ощущение, что люди на египетских росписях и рельефах куда-то идут. То же со статуями: они как будто шагают с левой ноги. Выглядит это не очень правдоподобно, но скульпторы к этому и не стремились: для них эта деталь была знаком, что человек отправился в вечность. Из-за этих шифров и символов древнеегипетское искусство напоминает картографию, ведь художников с первых дней учили рисовать по единому шаблону.

Искусство Древнего Египта как консервы: **оно существовало три тысячи лет, и за это время стиль почти не изменился.** Только представьте: из года

Фреска, Долина Царей,
Луксор, Египет

Фреска, храм Хатхор, Дандара,
Египет

Фреска, Долина Царей,
Луксор, Египет

в год, из века в век художники рисовали по одним и тем же трафаретам! Каноны древнеегипетского искусства пошатнулись лишь однажды, когда у власти оказался фараон **Эхнатон (Аменхотеп IV)**.

До него религия в Египте была политеистической, то есть люди верили во множество богов. Эхнатон верил в одного верховного бога — **Атона**, которого изображали в виде **солнечного диска с ладонями на концах**

Поклонение Атону, рельеф из гробницы Эхнатона, Амарна, Египет

лучей. Фараон попытался переключить внимание подданных с загробной жизни на земную и **призывал художников быть реалистами.**

Известные нам изображения самого Эхнатона поражают своей естественностью: кривой череп с массивной нижней челюстью, слишком большая для его женоподобного тела голова и животик. Чтобы у фараона — и животик! Для древнеегипетского искусства это было настоящей революцией! Правда, недолгой. Эхнатон правил меньше 20 лет, и после смерти его имя предали забвению, а реформы отменили.

С такой же силой, с какой древние египтяне упорно верили в загробную жизнь, древние греки воспевали жизнь земную. Они поддерживали культ красоты и во главу угла ставили физическое и интеллектуальное совершенство. Греки верили во множество богов и представляли, будто боги выглядят как идеальные люди, — это тоже было частью культа красоты.

Статуя фараона Эхнатона, Египетский национальный музей, Каир, Египет

