

УДК 087.5:75(091)
ББК 85.143
В67

Художественное оформление серии — *Дарья Горбунова*
Дизайн макета — *Дмитрий Агапонов*

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

В книге использовано изображение, предоставленное Государственной Третьяковской галереей (А. Иванов «Явление Христа народу», 1837–1857).

Волкова, Паола Дмитриевна

В67 Лучшие художники. От Ренессанса до Нового времени / Паола Дмитриевна Волкова ; авт.-сост. С. Мотылькова – Москва : Издательство АСТ, 2020. — 224 с. : ил. — (Искусство для вундеркиндов)

ISBN 978-5-17-114233-9

В ваших руках необычная книга. Это книга, которая позволит юному искусствоведа погрузиться в удивительный, волшебный, яркий и загадочный мир искусства. Вы отправитесь в увлекательное путешествие — по разным странам и эпохам, познакомитесь с творчеством величайших мастеров, узнаете, как развивалось западноевропейское искусство от Джотто до Пабло Пикассо. Перед вашими глазами предстанут лучшие образцы мировой живописи, признанные шедевры, которые оказали огромное влияние на историю и культуру в целом.

Проводником для юного путешественника в этом мире станет Паола Дмитриевна Волкова — знаменитейший историк искусства и культуры, автор и ведущая цикла телепередач под названием «Мост над бездной». На протяжении многих лет она читала лекции по истории искусства в Московском государственном институте кинематографии, и студенты, будущие знаменитые актеры и режиссеры, были от нее без ума! Лучшего экскурсовода просто не найти!

УДК 087.5:75(091)
ББК 85.143

ISBN 978-5-17-114233-9

© Волкова П.Д., наследники, текст, 2020
© Издательство АСТ, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ 6

ПРЕДТЕЧА ВЕЛИКОГО:

ПРОТОРЕНЕССАНС 9

ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ 9

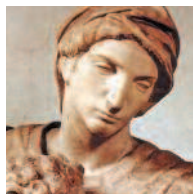
ВОЗРОЖДЕНИЕ — ЭПОХА ГЕНИЕВ 35

САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ 35

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ 55

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 77

РАФАЭЛЬ САНТИ 95

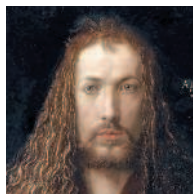

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ:

РЕНЕССАНС ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИТАЛИИ 117

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР 117

ИЕРОНИМ БОСХ 137

ГЛУБИНА И ПЫШНОСТЬ БАРОККО 155

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС 155

РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН 179

СЛОВАРЬ 208

ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

В ваших руках необычная книга, книга — которая позволит вам погрузиться в удивительный, волшебный, очаровательный, яркий, манящий и загадочный мир искусства. Вы отправитесь в увлекательное путешествие — по разным странам и эпохам, познакомитесь с творчеством величайших мастеров, перед вашими глазами предстанут лучшие образцы мировой живописи, признанные шедевры, которые оказали огромное влияние на историю и культуру в целом. Возможно, о ком-то из художников вы уже слышали, возможно, вы даже видели подлинники картин в музее, но поверьте, книга все равно вам не наскучит! Вы узнаете много нового и интересного, ведь вашим проводником в этом мире станет Паола Дмитриевна Волкова — знаменитейший искусствовед, историк культуры, автор и ведущая цикла передач под названием «Мост над бездной», который выходил на канале «Культура». На протяжении многих лет она читала лекции по истории искусства в Московском государственном институте кинематографии, и студенты, будущие знаменитые актеры и режиссеры, были от нее без ума! Лучшего эк-

скурсовода просто не найти! Паола Дмитриевна настолько глубоко познала творчество всех великих художников, что кажется, будто жила с ними в одно время и, когда они создавали свои полотна, стояла у них за спиной и смешивала краски. Она сумела прочувствовать каждого из них, познать самую суть их творений. Поверьте, вам очень повезло, что вы увидите знаменитейшие картины именно ее глазами!

Живопись в привычном нам понимании этого слова появилась в XIII столетии. «Неужели до этого люди не умели рисовать?» — удивленно спросите вы. Нет, конечно умели. Еще за несколько тысячелетий до нашей эры первобытные люди рисовали на стенах пещер. В Древнем Египте рисовали на каменной поверхности, причем изображения, как правило, ярко раскрашивались. В Древней Греции огромное распространение получила вазапись (роспись керамических сосудов). Рисовали люди и в Средние века — в основном в монастырях. Однако до XIII века творчество носило, как правило, анонимный характер: с тех времен история не сохранила для нас ни одного значимого имени — и в этом нет вины летописцев, просто тогда личности художника не придавалось никакого значения. А вот в XIII веке, с началом эпохи Ренессанса (или эпохи Возрождения) на смену этой самой анонимности наконец при-

шло индивидуальное, авторское начало. Это время, когда в искусстве появились личности — и какие! Личности с большой буквы, обладавшие недюжинным талантом, энергией и необычным, новым взглядом на мир. Их творческие изыскания помогали развивать историю и двигать общество вперед. Недаром их впоследствии назовут титанами Возрождения! И вот первым из таких титанов был Джотто ди Бондоне, или просто Джотто. Именно с него мы и начнем наше повествование.

ПРЕДТЕЧА ВЕЛИКОГО:

ПРОТОРЕНЕССАНС

ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ

ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ (1266–1337) — итальянский живописец и архитектор эпохи Проторенессанса (или Предвозрождения). Его называют одной из ключевых личностей в истории искусства. Он разработал новый подход к изображению пространства, и его по праву считают основателем итальянской школы живописи. Работал он в основном в церквях и монастырях. Создавая фрески, он нарушил средневековые традиции и внес в религиозные сцены земное начало. Самая знаменитая его работа — фреска «Поцелуй Иуды» в капелле дель Арена (Падуя).

Джотто жил на сломе двух столетий — XIII и XIV. Этот период принято называть «Проторенессанс» — то есть предшествующий Возрождению, проложивший дорогу к Возрождению. Это очень условно, потому что сама эпоха была не менее знаменательна. Борьба, свершения, завоевания, предательства, крестовые походы, политические битвы, взлеты литературного гения, какая-то немислимая, невиданная архитектура, расцвет городов — вот чем характеризуется то время. Это была эпоха совершенно бесподобная и легендарная.

ДОМЕНИКО ДИ МИКЕЛИНО

Фреска «Данте». 1465.

Санта-Мария-дель-Фьоре, Флоренция

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (1265–1321), чье полное имя Дуранте дельи Алигьери — величайший итальянский поэт, мыслитель, богослов и политический деятель. Его «Комедия» стала поэтической энциклопедией средневековой Европы и сейчас признается величайшим памятником итальянской и мировой литературы. Эпитет «Божественная» поэме позднее дал Джованни Боккаччо — поэт эпохи Раннего Возрождения, который наряду с Данте считается основоположником всей европейской культуры.

Эпоху эту во всей мировой культуре именуют эпохой Данте и Джотто, потому что Данте Алигьери и Джотто ди Бондоне были современниками. Данте и Джотто — ключевые фигуры в искусстве Проторенессанса: Джотто заложил основы изобразительного искусства Возрождения, Данте своей великой поэмой «Божественная комедия» создал основы итальянского литературного языка. Они оба сделали первые шаги, но именно эти шаги стали основой будущего расцвета.

И Данте и Джотто были флорентийцами. Они, правда, происходили из разных социальных слоев: Джотто, как сообщают источники, был то ли сыном крестьянина, то ли сыном кузнеца, а вот род Данте Алигьери был очень старинным и аристократическим, его предки строили Флоренцию. Но ведь гениальность не знает никаких социальных границ и градаций! Да, эти два человека прожили разную жизнь: Данте — полную политических страстей и изгнаний, а Джотто,

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ — последний поэт Средневековья и первый поэт Возрождения. Фреска работы Джотто ди Бондоне

ДАНТЕ ГАБРИЭЛЬ РОССЕТТИ изобразил сцену создания знаменитой фрески Джотто

Так изобразил гениального поэта в своей фреске «Диспута» Рафаэль Санти...

...А так видели его прерафаэлиты — рядом с возлюбленной Беатриче

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

Портретов Данте осталось много. Одним из прижизненных портретов Данте можно считать фреску Джотто, где тот изображен в толпе с «профилем орлиным» — это подтверждают ученые, проводившие реконструкцию по черепу. Рафаэль Санти в «Диспуте» Ватиканского цикла оставил, быть может, наиболее «угаданный» интуитивно портрет-образ гения Данте.

Английские прерафаэлиты как только не воспевали в романтической ностальгии живописных полотен и Данте, и его музу — Беатриче. Но наиболее значимым среди тысячи портретов гения считается один — тот, где он на фоне Флоренции с Дантовой моделью мира, написанный художником XV века Доменико ди Франческо на стене кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

А вот портретов Джотто не осталось — ему было не положено. В то время художники еще не писали автопортреты. Как выглядел Джотто — основоположник Возрождения, мы знаем из словесных описаний Бокаччо и Вазари. Они свидетельствуют, что он не был красив, но зато был весел и обаятелен в общении. Однако любой художник оставляет через творчество свой автопортрет — не в зеркале, но в образе. Крупное, плотное тело, полнощекое лицо, густые копны волос. Располагающие к себе герои Джотто, несомненно, — некая тень, некий фантом ясного, здорового духом, глубокого гения Джотто.

наоборот, — необыкновенно счастливую, познав, что такое почет, слава, деньги... Но каждый из них по-своему и очень полно выразил свою эпоху, и обе эти фигуры имеют первостепенное значение. Вот о других героях той эпохи мы практически ничего не знаем, они как бы ушли в тень истории, а эти два имени сияют великими звездами.

Но чем же таким был замечателен художник Джотто, что же он такого сотворил удивительно-

го, что я награждаю его такими эпитетами? Дело в том, что Джотто ди Бондоне сделал в искусстве то, чего до него никто и никогда не делал. Можно сказать совершенно спокойно и уверенно, что именно с Джотто начинается современная европейская живопись.

Джотто был учеником художника Чимабуэ, которого называют родоначальником нового итальянского стиля. Бытует легенда (а может, это и правда), что однажды Чимабуэ совершенно случайно увидел маленького десятилетнего мальчика, который пас овец и в это же время рисовал на скале овцу с натуры. Узнав, что мальчик нигде искусству рисования не учился, Чимабуэ был чрезвычайно удивлен и спросил: не хочет ли ребенок пойти учиться к нему? Мальчик с радостью согласился, и Чимабуэ

ЧИМАБУЭ (около 1240 — около 1302), чье настоящее имя Ченни ди Пепо, — флорентийский живописец. Он одним из первых отказался от византийской «канонической» живописи. Тем не менее сейчас его называют последним крупным живописцем, работавшим в византийском стиле, из-за устойчивых следов традиции в его работах.

Данте мельком упоминает художника в «Божественной комедии» («Чистилище», XI, 94-96):

*Кисть Чимабуэ славилась одна,
А ныне Джотто чествуют без лести,
И живопись того затемнена.*

ЧИМАБУЭ — учитель Джотто ди Бондоне

«Джотто поистине затмил его славу, подобно тому как большой светоч затмевает сияние намного меньшего; и потому, хотя Чимабуэ чуть не стал первопричиной обновления искусства живописи, тем не менее воспитанник его Джотто <...> растворил ворота истины для тех, кои позже довели ее до той ступени совершенства и величия, на которой мы видим ее в нынешний век. <...>

Портрет Чимабуэ можно видеть в капитуле Санта Мария Новелла, написанным рукой Симоне Сиенца в профиль, в истории Веры; это фигура с худощавым лицом, небольшой бородкой, рыжеватой и остроконечной, и в капюшоне, какой носили в те времена, прекрасно облегающем лицо кругом и шею.

И хотя теперь они и кажутся довольно неуклюжими, все же по ним можно судить, сколько хороших качеств приобрело искусство рисунка благодаря его творениям».

Джорджо Вазари («Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» в 2 т., пер. А. Бенедиктова и А. Габричевского. «Азбука», 2010.)

с разрешения отца Джотто увез его с собой во Флоренцию, где Джотто и начал свой творческий путь. В дальнейшем ученик превзойдет своего учителя.

Во Флоренции находится один из старейших и знаменитых музеев изобразительного искусства — галерея Уффици. Там рядом висят две «Мадонны»: большой алтарный образ «Мадонна с младенцем» Чимабуэ и «Мадонна на троне» Джотто. Если мы посмотрим на обе эти «Мадонны» и сравним их, то сразу почувствуем разницу. Художники по-разному видят этот мир. Картина

ЧИМБУЭ. Мадонна с младенцем.
Конец XIII века. Галерея Уффици, Флоренция

ДЖОТТО. Мадонна на троне.
Ок. 1310. Галерея Уффици, Флоренция

Чимабуэ «Мадонна с младенцем» необыкновенно изысканна, необыкновенно изящна, хочется сказать, что Чимабуэ не только художник Средневековый, он художник готический, его Мадонна изумительно красива, декоративна. Долгие пальцы, длинные руки не держат младенца, а делают знак, что они его держат, лицо ее передает принятый в византийской живописи канон, вос-