

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА.....	6
<i>Древний Египет.....</i>	<i>8</i>
<i>Древняя Месопотамия.....</i>	<i>12</i>
<i>Древняя Греция: от истоков цивилизации до эллинизма.....</i>	<i>14</i>
<i>Древний Рим.....</i>	<i>30</i>
РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.....	38
<i>Европа.....</i>	<i>40</i>
<i>Византия.....</i>	<i>58</i>
<i>Средневековый Восток.....</i>	<i>62</i>
РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО РЕНЕССАНСА.....	66
<i>Проторенессанс в Италии.....</i>	<i>68</i>
<i>Раннее итальянское Возрождение.....</i>	<i>76</i>
<i>Высокое Возрождение.....</i>	<i>92</i>
<i>Позднее Возрождение.....</i>	<i>110</i>
<i>Северное Возрождение.....</i>	<i>116</i>
<i>Маньеризм в Европе: между Ренессансом и барокко.....</i>	<i>140</i>
РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ: XVI–XVIII ВЕКА.....	144
<i>Барокко и все с ним связанное.....</i>	<i>146</i>
<i>Рождение классицизма.....</i>	<i>200</i>
<i>Между стилями и направлениями, вне конкуренции.....</i>	<i>210</i>
<i>Искусство Востока Нового времени.....</i>	<i>226</i>
РАЗДЕЛ 5. XIX ВЕК: ЭПОХА ПОИСКОВ.....	230
<i>Классицизм и его наследие.....</i>	<i>232</i>
<i>Романтизм в искусстве.....</i>	<i>252</i>
<i>Прерафаэлиты. Противостояние академизму.....</i>	<i>270</i>
<i>Реализм. Жизнь как она есть.....</i>	<i>278</i>
<i>Импрессионизм. Сохранить впечатление.....</i>	<i>294</i>
<i>«То, что было после»: постимпрессионисты, неомпрессионисты.....</i>	<i>304</i>
<i>Символизм. Под покровом тайны.....</i>	<i>314</i>
<i>Жанровая живопись — это не скучно!.....</i>	<i>320</i>
<i>Персидская живопись XIX века.....</i>	<i>326</i>
РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО НАШЕГО ВРЕМЕНИ: ЭКСПЕРИМЕНТ ДЛИНОЙ В СТО ЛЕТ.....	328
<i>Искусство как эмоция. От экспрессионизма к перформансам.....</i>	<i>330</i>
<i>Традиции старые, воплощение новое: от постимпрессионизма к поп-арту.....</i>	<i>334</i>
<i>От загадок модерна до абстракции.....</i>	<i>344</i>
Словарь.....	348
Список литературы.....	351

ВВЕДЕНИЕ

Что такое шедевр? Казалось бы, когда мы слышим слово «шедевр» — нам понятно, о чем идет речь. Но — удивительное дело — если попросить кого-то из нас объяснить, что означает этот термин, скорее всего, ответ мы сможем дать не сразу.

И правда, что такое шедевр? Картина, над которой художник работал долгие годы, вкладывая все свои силы и все способности в создание небывалого, прекрасного, впечатляющего произведения? Конечно, в таком случае, например, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, над которой художник трудился более четырех лет, безусловно, является шедевром. Или, может быть, шедеврами мы назовем в первую очередь те полотна, на которых проявляется индивидуальность художника, его способность нарисовать так, как больше никто не сможет или как больше никому в голову не придет? Тогда, конечно же, стоит признать шедеврами странные, но при этом безупречно техничные картины Сальвадора Дали или загадочного Иеронима Босха...

Но как же нам в этом случае относиться к произведениям импрессионистов или знаменитого голландского живописца Винсента ван Гога, которые работали быстро, темпераментно, производя впечатление на зрителя не совершенным воспроизведением реальности, а неистовым цветом, иллюзией бурного движения, достоверным ощущением ценности и красоты сиюминутного состояния природы? А как быть с тем, что шедеврами называют отдельные произведения абстрактного искусства, где нет ни сюжета, ни формы как таковой? Видимо, не только в достоверном отображении окружающего заключается секрет произведений, которые мы причисляем к шедеврам!

Давайте заглянем в словарь. Оказывается, в дословном переводе с французского «шедевр» (chef-d'œuvre) означает «превосходное произведение», «достойное увенчание работы». И в эпоху Средневековья шедеврами называли отнюдь не только картины, скульптуры

или творения ювелиров. Изначально так именовали изделие, которое ученик мастера должен был изготовить, чтобы доказать: он имеет право стать членом цеха, открыть собственную мастерскую. То есть шедевром тогда называлось нечто вроде «контрольного произведения», которое придирчиво осматривали опытные мастера и решали — достоин ли ученик продолжить традиции, не посрамит ли он имен своих наставников. Оценивалась не только красота предмета (тем более что, согласитесь, для рыцарского доспеха или сундука она не всегда на первом месте), но и его качество, прочность, практичность.

И в наше время шедевр — это тоже не просто «нечто красивое». Это произведение, которое не только демонстрирует нам мастерство художника, но и является символом определенного направления в искусстве, олицетворяет некую важную идею, играет роль манифеста. Шедевр — это не только то, что заставляет любоваться собой. Шедевр — это то, что заставляет думать, спорить, сопереживать. Поэтому... Творения Рафаэля или Леонардо да Винчи, конечно же, шедевры. Но под обложкой этого издания вы найдете не только их. К шедеврам мы причисляем и простые, на первый взгляд, картины реалистов, имевших смелость заявить, что простые крестьяне и тяжелый физический труд вполне достойны кисти художника; и отдельные произведения представителей поп-арта, которые в XX веке спровоцировали очередной виток спора на тему «что есть искусство»; и полотна абстракционистов, создававших новые теории о воздействии цвета и формы на зрителя; и в чем-то наивные и примитивные произведения древней архаики, без которых тем не менее были бы невозможны и шедевры Ренессанса, и творческие искания наших с вами современников.

В это издание не вошли произведения российских художников, так как данная область очень обширна и заслуживает отдельного рассмотрения, — а мы не сомневаемся, что, ознакомившись с самыми известными мировыми шедеврами, вы продолжите свое путешествие в мир искусства! В том числе и отечественного.

Итак, 1000 шедевров мирового искусства ждут вас...

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Общим понятием «Древний мир» историки и искусствоведы объединяют огромный временной промежуток, в котором рождались, расцветали и умирали великие цивилизации прошлого. Конечно же, рассмотреть все направления и все периоды развития искусства Древнего мира в рамках одного издания нереально, но мы можем остановиться на самых выдающихся произведениях, без которых нельзя представить историю человечества. Искусство Древнего Египта, античной Греции и Рима стало той благодатной почвой, на которой выросли все достижения художников Средневековья, Ренессанса, Нового времени и — без преувеличения — современности. Ведь развитие искусства идет непрерывно!

Конечно, наше современное представление об искусстве Древнего мира вряд ли можно назвать полным: ведь прошло слишком много лет, а ни один материал, к сожалению, не вечен. Поэтому до наших дней дошла лишь малая часть шедевров древности — но это не делает сохранившиеся скульптуры, фрески и украшения менее прекрасными... Конечно же, свою роль сыграли климатические, культурные и исторические условия: так, например, благодаря сухому климату Египта там неплохо сохранялись росписи и деревянные произведения мелкой пластики, не говоря уже о каменных статуях. Прекрасным источником

информации об искусстве Древнего Египта становятся фрески в гробницах и содержимое захоронений — большое спасибо египтянам за их обычай провожать своих правителей на тот свет со всей возможной пышностью!

Что же касается, например, греческой классической скульптуры, то ее образцы дошли до нас в основном только в виде римских копий. Много сложностей вызывает и изучение искусства государств древнего Двуречья — в основном из-за частых территориальных и государственных преобразований.

Поэтому, говоря о шедеврах древнего искусства, мы имеем в виду не только самые красивые, самые дорогие или сложные по технике изготовления предметы, но и те, которые были наиболее характерны для породившей их эпохи, помогли исследователям ответить на какие-либо вопросы и сделать картину истории Древнего мира более полной.

И в первом разделе мы рассмотрим самые яркие образцы творчества мастеров древности — большинство их имен, к сожалению, до нас не дошло, но их произведения по сей день заслуженно вызывают восхищение любителей прекрасного. Мы кратко расскажем о шедеврах Древнего Египта, затронем древние государства Месопотамии — Шумер и Ассирию. А также познакомимся с лучшими образцами античного искусства — от древнего Крита до классического искусства Греции, от эллинизированного Востока до Древнего Рима.

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

1. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ФРЕСКА «ГУСИ» («МЕДУМСКИЕ ГУСИ»).

Фрагмент росписи. Ок. 2550 г. до н. э. Египетский национальный музей, Каир

Эта фреска была обнаружена в 1871 году египтологами Огюстом Мариетом и Луиджи Вассалли в гробнице египетского царевича Нефермаата в Медуме. Изображение интересно не только своим высочайшим качеством и сохранностью (краски наносились на сухую штукатурку), но и тем, что разновидности изображенных гусей можно легко идентифицировать. Из шести птиц две — краснозобые казарки, две — белолобые гуси и две — гуси-гуменники. Почему гуси удостоились чести быть изображенными в гробнице сына фараона? Считается, что они были спутниками доброго бога земли Геба.

2. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ПИСЕЦ КАИ.

Ок. 2600–2300 гг. до н. э. Лувр, Париж

Эта небольшая (53,7 см высотой) скульптура была обнаружена в середине XIX века египтологом Огюстом Мариетом. Легенда гласит, что, когда рабочие вскрыли гробницу, в которой находилось изваяние, они в ужасе побросали лопаты и разбежались. Их можно понять: глаза скульптуры изготовлены из алебастра, полированного горного хрусталя и подложенного под него эбенового дерева, что делает их буквально «живыми». И когда лучи солнца упали на лицо скульптуры, впечатление, наверное, было ошеломляющим.

Отметим, что в Древнем Египте из-за сложности письменного языка писцы пользовались большим уважением и были весьма зажиточными людьми, близкими к трону. Что же до скульптуры Каи... Это подлинный шедевр реалистического изображения — обратите внимание хотя бы на то, насколько достоверно переданы особенности телосложения человека, ведущего малоподвижный образ жизни.

3. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. БОГИНЯ МУТ-СОХМЕТ.

XV в. до н. э. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Базальтовое изваяние богини Сохмет (Сехмет) с львиной головой неизменно привлекает к себе взгляды посетителей музея. Немудрено — несмотря на классическую для египетской скульптуры застывшую позу, скульптура полна сдержанной мощи и ярости. Эта богиня считалась олицетворением солнечного жара, смертоносного раскаленного пустынного ветра, умела насылать эпидемии и славилась непредсказуемым нравом. Впрочем, она же была покровительницей врачей. Также Сохмет почиталась как супруга Птаха — бога-творца и покровительница фараона, являлась защитницей города Мемфиса.

4. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖРЕЦА АМЕНХОТЕПА И ЕГО ЖЕНЫ РАННАИ.

XV в. до н. э. ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва

Скульптуры жреца Аменхотепа и его жены, жрицы храма бога солнца, певицы Амона — Раннаи, изготовлены из эбенового дерева, глаза инкрустированы цветной стеклянной пастой.

Возможно, эти фигуры предназначались для общей гробницы супругов (подготовка к загробной жизни задолго до смерти — обычная для Древнего Египта практика), а возможно, после смерти Аменхотепа и Раннаи скульптуры находились в храме того божества, которому они служили при жизни. Сочетание простоты, величия и одухотворенности делает эти изображения подлинными шедеврами древнеегипетской мелкой пластики.

5. МАСТЕРСКАЯ ТУТМОСА. БЮСТ ЦАРИЦЫ НЕФЕРТИТИ.

XIV в. до н. э. Новый музей, Берлин

Одно из самых известных произведений искусства Древнего мира! Совершенство черт лица египетской царицы, удивительная гармония и спокойствие, которыми пронизано изображение, — бесспорно, заслуга не только самой модели, но и гениального скульптора. Был ли это придворный ваятель Тутмос — достоверно не известно...

6. НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. ОХОТА НА ПТИЦ В НИЛЬСКИХ ЗАРОСЛЯХ.

Ок. XV–XIV вв. до н. э. Британский музей, Лондон

Фреска находилась когда-то в гробнице знатного вельможи Небамуна. Живописец разместил на ограниченной площади сложную композицию: на небольшой лодке представлены сам Небамун, увлеченный охотой, его супруга (она стоит позади мужа с букетом лотосов) и маленькая дочка. А вокруг — практически вся фауна нильских берегов! Утки, кулики, аисты, разнообразные рыбы и даже... рыжий кот. Он — слева от хозяина, держит в зубах только что пойманную птицу: египтяне действительно использовали кошек на охоте. Это изображение — не только выдающееся произведение искусства, но и хороший исторический источник.

7. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ПОГРЕБАЛЬНАЯ МАСКА ТУТАНХАМОНА.

XIV в. до н. э. Египетский музей, Каир

Гробница юного Тутанхамона, умершего в возрасте около 20 лет, дошла до наших дней практически не разграбленной (это большая удача для археологов). Среди тысяч произведений искусства, найденных в усыпальнице, тонкостью работы и мастерством исполнения выделялась ритуальная маска, прикрывавшая лицо мумии Тутанхамона. Изготовленная из чистого золота и инкрустированная эмалью и самоцветами, она достоверно передает облик покойного правителя.

Весит этот шедевр ювелирного искусства около десяти килограммов; сейчас маска считается одним из символов Египта, и ее запрещено вывозить из страны — даже когда Каирский музей устраивает выездные экспозиции.

8. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ТРОН ТУТАНХАМОНА.

XIV в. до н. э. Египетский музей, Каир

Невероятно разнообразны материалы, украшающие трон Тутанхамона, также обнаруженный в его усыпальнице. Обшивка тонкими золотыми пластинками, серебро, стеклянная паста, сердолик, бирюза... На спинке изображен сам правитель в обществе своей супруги. Она держит в руках маленький сосуд и, видимо, увлажняет мазью плечо мужа либо наносит духи: египтяне очень любили косметику и умело ею пользовались.

За прошедшие тысячелетия трон, видимо, немного потускнел, но неизменно вызывает восхищение изяществом и тонкостью работы.

9. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ФРАГМЕНТ ПАПИРУСА АНИ.

Ок. XIII в. до н. э. Британский музей, Лондон

Папирус Ани представляет собой экземпляр так называемой Книги мертвых. Это сборник священных текстов и гимнов в честь божеств: такие книги помещались в усыпальницу, чтобы помочь покойному благополучно достичь загробного мира.

Один из лучших образцов этой книги — папирус, названный по имени того, для кого был предназначен, — богатого фиванского писца-вельможи Ани. Свиток общей длиной более 70 метров покрыт иероглифическими текстами и рисунками, представляющими путь усопшего к трону судьи Осириса. Великолепная сохранность папируса, попавшего в Британский музей в конце XIX века, позволила ученым глубоко изучить Книгу мертвых — правда, она все еще раскрыла далеко не все свои тайны...

10. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ОСИРИС, ИСИДА И ГОР.

IX в. до н. э. Лувр, Париж

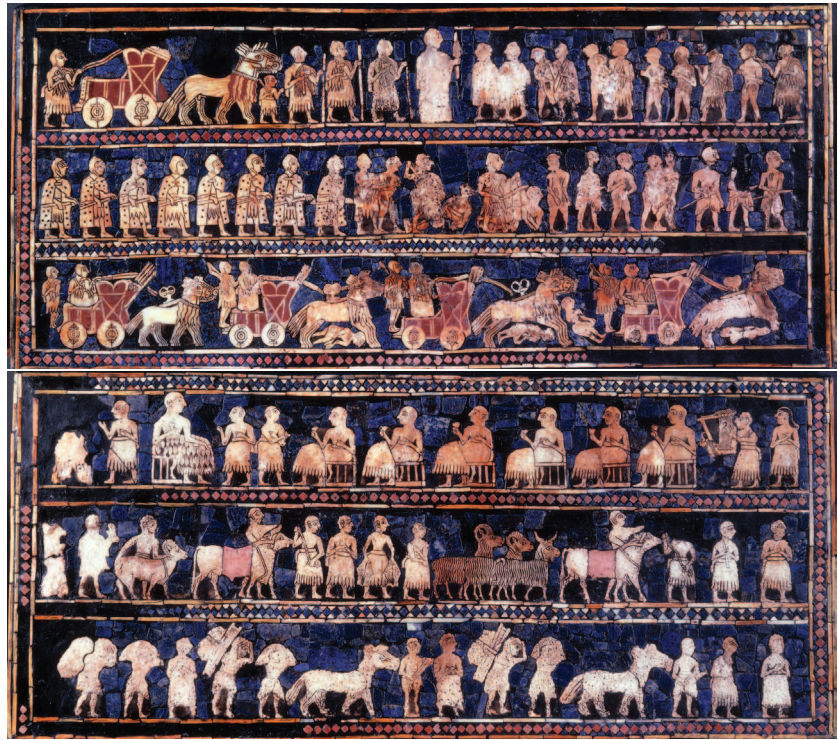
В Лувре хранится небольшая золотая статуэтка, изображающая Осириса, Исиду и их сына Гора. Это выдающийся образец мелкой пластики, который мог и служить для украшения храма или дворца, и использоваться в обрядах. А обрядов было немало, так как Осирис относился к числу важнейших богов египетского пантеона. Согласно большинству мифов, он был убит своим злобным братом Сетом и оживлен супругой Исидой. Осириса почитали как бога плодородия, вечного обновления, повелителя загробного мира. Египтяне считали, что именно Осирис первым в мире был подвергнут мумификации, поэтому его изображали укутанным в плотные погребальные пелены.

ДРЕВНЯЯ МЕСОПОТАМИЯ

11. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ШТАНДАРТ ИЗ УРА (ШТАНДАРТ ВОЙНЫ И МИРА).

Ок. 2500-х гг. до н. э. Британский музей, Лондон

При раскопках древнего шумерского города Ура были обнаружены две деревянные панели. На покрытой слоем битума основе лазуритом и перламутром выложены две композиции. На первой пластине правитель осматривает ряды своих солдат и многочисленных пленных, на второй — он же устраивает праздничный пир в честь победы. Как использовались эти предметы? Возможно, это была декоративная обложка для сундука или корпуса музыкального инструмента.

12. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. КОЗЛИК У ДЕРЕВА.

Ок. 2500-х гг. до н. э. Британский музей, Лондон, Университетский музей Филадельфии

При раскопках Ура археологи нашли две статуэтки козликов, стоящих на задних ногах — возможно, когда-то статуэтки поддерживали жертвенник. Они изготовлены из дерева, покрытого битумом, поверх которого наложены пластинки из золота, серебра, лазурита, перламутра и цветного стекла. Фигурки представляют собой интересное сочетание декоративности и достоверного отображения повадок животного.

13. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ГОЛОВА БЫКА (УКРАШЕНИЕ АРФЫ).

Ок. 2600-х гг. до н. э. Британский музей, Лондон

Умерших правителей Шумера должны были сопровождать на тот свет их многочисленные жены, слуги и музыканты. И археологи часто находили в усыпальницах остатки музыкальных инструментов. Многие были украшены вычеканенной из металлических пластин головой быка. Это животное почиталось в Шумере как олицетворение силы; также бык считался животным бога луны. Возможно, что изображения играли роль дополнительных резонаторов. Одна из таких голов, изготовленная из золота, лазурита, цветного стекла, является жемужиной коллекции древнего искусства в Британском музее.

14. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. СТАТУИ ШЕДУ.

VIII в. до н. э. Лувр, Париж

Во многих государствах древней Месопотамии почитались мифологические существа с телом льва или быка, человеческой головой и орлиными крыльями. На разных языках их называли «шеду» (дух-хранитель), «алад», «ламмасу»... В Лувре хранятся две грандиозные скульптуры, когда-то охранявшие дворец ассирийского царя Саргона II в Дур-Шаррукине (ныне это территория Ирака). Обратите внимание: у шеду — пять ног. Если смотреть анфас, вы будете уверены, что крылатое существо застыло в величественной задумчивости. Но как только вы переместитесь в сторону, вам покажется, что шеду неожиданно сделал шаг вперед! Этот визуальный эффект, наверное, производил неизгладимое впечатление на посетителей дворца...

15. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. РЕЛЬЕФ «ОХОТА ЦАРЯ АШШУРБАНАПАЛА».

Фрагмент. VII в. до н. э. Британский музей, Лондон

На каменных плитах представлены сцены охоты на львов ассирийского царя и его приближенных. Ашшурбанапал то стреляет в хищников из лука, стоя на колеснице, то вступает в рукопашную с царем зверей, то добывает поверженного льва мечом. Этот рельеф по тонкости проработки деталей и достоверности передачи движений относят к числу шедевров древнего искусства. Когда-то «Охота Ашшурбанапала», видимо, служила для устрашения врагов.

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ: ОТ ИСТОКОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДО ЭЛЛИНИЗМА

16. ФРЕСКА «АКРОБАТЫ С БЫКОМ».

Ок. XV в. до н. э. Археологический музей Ираклиона

Цивилизация древнего Крита до сих пор остается одной из самых загадочных в истории. Однозначно можно говорить только о том, что критяне оказали огромное культурное влияние на своих соседей — в первую очередь на греков — и, следовательно, относятся к основоположникам античной культуры.

Фреска «Акробаты с быком», судя по всему, представляет нам часть некоей ритуальной игры: культ быка — олицетворения мощи и плодородия — был очень распространен на Крите. Яркие цвета, напряженный ритм композиции, точная передача движений акробатов — все это делает фреску, найденную около ста лет назад в развалинах Кносского дворца, выдающимся произведением искусства. Древний художник любит как первобытной силой животного, так и самоотверженностью и ловкостью человека.

17. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. СОСУД С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ОСЬМИНОГА.

Ок. XV в. до н. э. Археологический музей Ираклиона

Подобные вазы относят обычно к «морскому стилю». Обратите внимание: щупальца осьминога словно охватывают вазу, подчеркивая ее объем. Неизвестный мастер явно разбирался в морской фауне, что, впрочем, для Крита и Греции неудивительно.

18. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. БОГИНЯ СО ЗМЕЯМИ.

Ок. XVI в. до н. э. Археологический музей Ираклиона

Эти изображения, вероятно, носили ритуальный характер и связывались с обрядами плодородия и возрождения — об этом говорят обнаженная грудь богини и собственно змеи, которые способны менять кожу. Небольшая (около 30 см) статуэтка — олицетворение энергии и силы.

19. ФРЕСКА «ПРИНЦ С ЛИЛИЯМИ» («ЦАРЬ-ЖРЕЦ»).

Ок. XVI в. до н. э. Археологический музей Ираклиона

Кто изображен на этой фреске? Правитель, принимающий участие в религиозной мистерии? Юный царевич в праздничном головном уборе? Или служитель божества? Были даже предположения о том, что это не мужская, а женская фигура!

По мнению археолога Артура Эванса, первооткрывателя критской цивилизации, правители древнего Крита объединяли жреческие и царские функции. И перед нами, скорее всего, эпизод из некоего обряда. Бабочка под вытянутой рукой персонажа может быть символом мимолетности земной жизни.

В ярких цветах этой фрески, характерном расположении фигуры искусствоведы видят влияние египетского искусства — у древнего Крита с Египтом были прочные культурные и торговые связи.

