

Анастасия Постригай

#op_pop_art

Как понимать ИСКУССТВО

арт-прогулка
по стилям и эпохам

Издательство АСТ
Москва

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

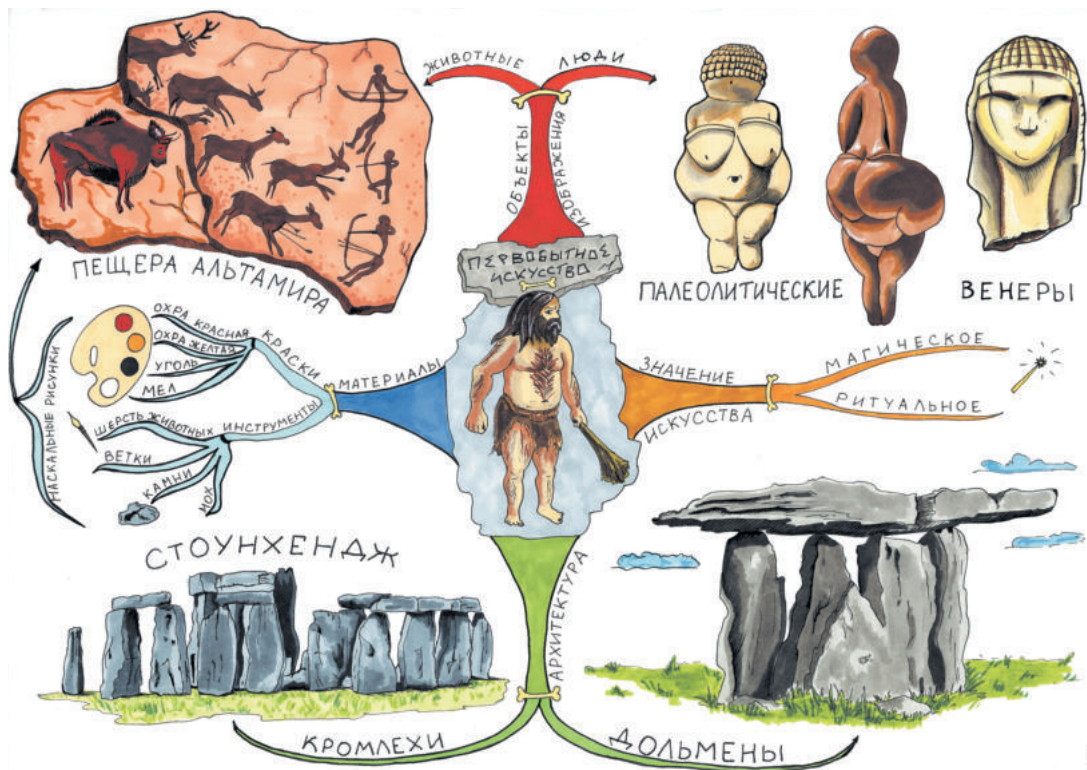

ОТ ПЕЩЕР ДО АНТИЧНОСТИ

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**.

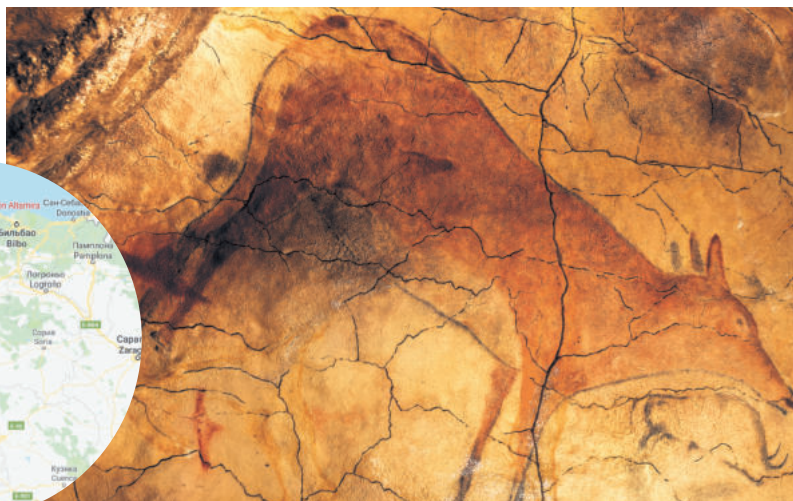
Образцов первобытного искусства мы знаем не так много. Еще меньше знаем о том, что заставило первобытного человека нарисовать первую картину. Мы можем лишь догадываться, что человек этот верил в магическую силу своих рисунков и создавал их вовсе не для того, чтобы позабавить соплеменников. Само расположение 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-
на-дель-Мар,
Испания*

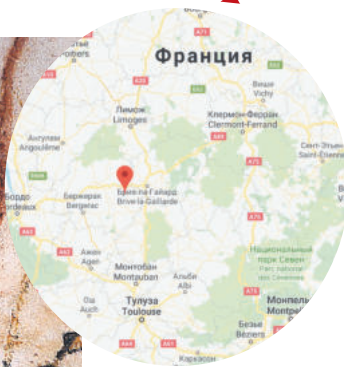

После открытия Альтамиры первобытное искусство стало объектом пристального внимания ученых. Стало ясно, что чаще всего на стенах пещер рисовали животных, реже — людей; что изображения нанесены красящими порошками — красной и желтой охрой, умброй, углем и мелом, смешанными с животным жиром; что первобытные 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.

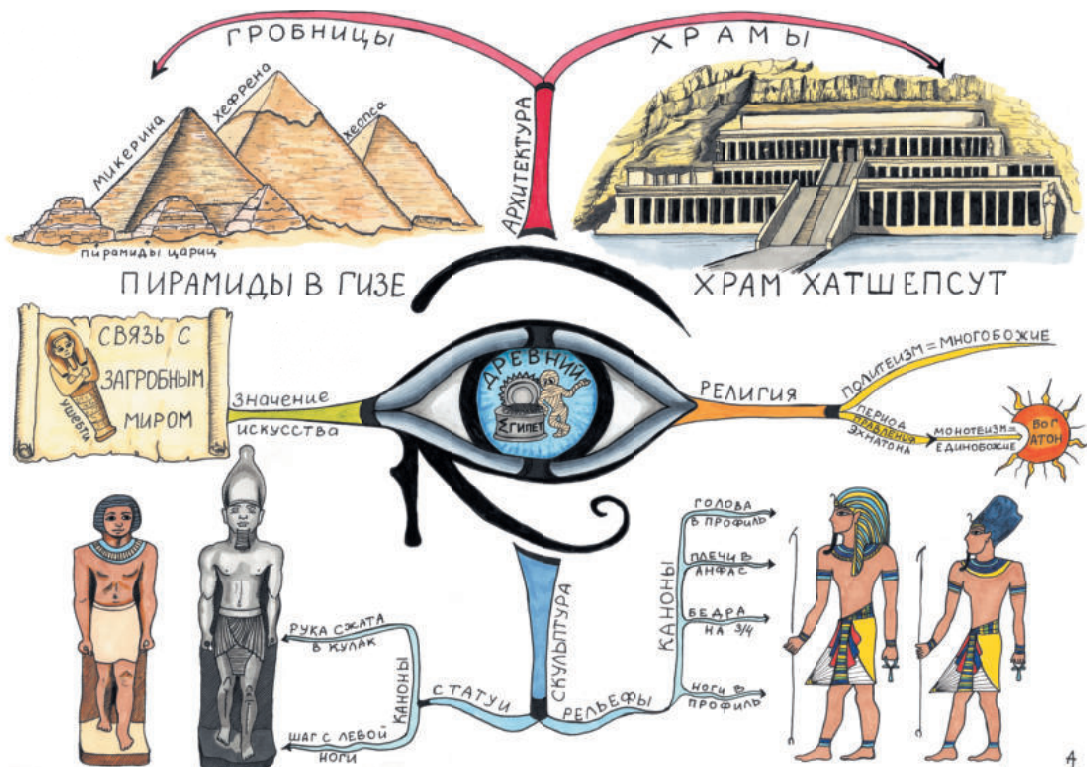
В качестве гробницы первобытные архитекторы возводили **дольмены** — напоминающие стол сооружения из больших камней. Вид у дольменов мощный, и трудно представить, каких усилий потребовалось, чтобы закрепить эти камни в земле.

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*

