

**МИРОВОЕ
ИСКУС
СТВО
В 100
ГЛАВНЫХ
ШЕДЕВ
РАХ**

перевод Ольги Быковой

18+

Сьюзи Ходж

МИОО

Содержание

Введение	8
1. Венера Виллендорфская, автор неизвестен	10
2. Зал быков, автор неизвестен	13
3. Охота на птиц в зарослях папируса, автор неизвестен	14
4. Терракотовая армия, автор неизвестен	17
5. Пещеры Эллары, автор неизвестен	18
6. Альдобрандинская свадьба, автор неизвестен	21
7. Колонна Траяна, Аполлодор из Дамаска	22
8. Деисус, автор неизвестен	25
9. Ван Сичжи наблюдает за гусями, Цянь Сюань	26
10. Сцены из жизни святого Франциска, Джотто ди Бондоне	29
11. Уилтонский диптих, автор неизвестен	30
12. Великолепный часослов, братья Лимбург	33
13. Троица, Мазаччо	34
14. Портрет четы Арнольфини, Ян ван Эйк	37
15. Снятие с креста, Рогир ван дер Вейден	38
16. Кающаяся Магдалина, Донателло	40
17. Мадонна с младенцем и двумя ангелами, Филиппо Липпи	43
18. Весна, Сандро Боттичелли	45
19. Сад земных наслаждений, Иероним Босх	46
20. Большой кусок луга, Альбрехт Дюрер	49
21. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом, Леонардо да Винчи	50
22. Сотворение Адама, Микеланджело	53
23. Афинская школа, Рафаэль Санти	54

24. Снятие с креста, Якопо да Понтормо	57
25. Мадонна со святым Иеронимом, Корреджо	58
26. Император Гуан У-ди переходит реку вброд, Цю Ин	61
27. Послы, Ганс Гольбейн Младший	62
28. Папа Павел III и его внуки, Тициан	65
29. Детские игры, Питер Брейгель Старший	66
30. Прибытие португальского корабля, Кано Найдзен	69
31. Вид Толедо, Эль Греко	70
32. Ужин в Эммаусе, Караваджо	73
33. Самсон и Далила, Питер Пауль Рубенс	74
34. Юдифь, обезглавливающая Олоферна, Артемизия Джентилески	77
35. Шулер с трефовым тузом, Жорж де Латур	78
36. Предложение, Юдит Лейстер	81
37. Портрет принца Томмазо Савойского, Антонис Ван Дейк	82
38. Портрет папы Иннокентия X, Диего Веласкес	85
39. Дворик в Делфте, Питер де Хох	86
40. Автопортрет в берете с поднятым воротником, Рембрандт ван Рейн	89
41. Девушка с жемчужной сережкой, Ян Вермеер	90
42. Площадь Святого Марка, Каналетто	93
43. Мистер и миссис Эндрюс, Томас Гейнсборо	94
44. Уистлджакет, Джордж Стаббс	97
45. Качели, Жан Оноре Фрагонар	98
46. Автопортрет в соломенной шляпке, Элизабет Виже-Лебрён	101
47. Клятва Горациев, Жак Луи Давид	102
48. Автопортрет с музами, Анжелика Кауфман	105
49. Маха обнаженная / Маха одетая, Франсиско Гойя	106

50.	Большая одалиска, Жан Огюст Доминик Энгр	109
51.	Странник над морем тумана, Каспар Давид Фридрих	110
52.	Плот «Медузы», Теодор Жерико	113
53.	Тотемный столб, культура тлингитов	114
54.	Большая волна в Канагаве, Кацусика Хокусай	117
55.	Дождь, пар и скорость, Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер	118
56.	Вашингтон переправляется через Делавэр, Эмануэль Лойце	121
57.	Сборщицы колосьев, Жан Франсуа Милле	122
58.	Завтрак на траве, Эдуард Мане	125
59.	Спящие, Густав Курбе	126
60.	Лягушатник, Клод Моне	129
61.	Натюрморт с кувшином, чашкой и яблоками, Поль Сезанн	130
62.	Воскресный день на острове Гранд-Жатт, Жорж Сёра	133
63.	Стул Винсента с трубкой, Винсент Ван Гог	134
64.	Крик, Эдвард Мунк	137
65.	Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? Поль Гоген	138
66.	День рождения, Марк Шагал	141
67.	Фонтан, Марсель Дюшан	142
68.	Без названия, Клод Каон	145
69.	Метрополис, Отто Дикс	146
70.	Американская готика, Грант Вуд	149
71.	Постоянство памяти, Сальвадор Дали	150
72.	Вселенная, Александр Колдер	153
73.	Герника, Пабло Пикассо	154
74.	Две Фриды, Фрида Кало	157
75.	Полуночники, Эдвард Хоппер	158
76.	Мир Кристины, Эндрю Уайет	161

77. Горы и море, Хелен Франкенталер	162
78. Две фигуры, Фрэнсис Бэкон	165
79. Флаг, Джаспер Джонс	166
80. Холодный белый, Ли Краснер	169
81. Пространственная концепция «Ожидание», Лучо Фонтана	170
82. Четыре банки с супом «Кэмпбелл», Энди Уорхол	173
83. Ритм о, Марина Абрамович	174
84. Мои родители, Дэвид Хокни	177
85. Без названия № 13, Синди Шерман	178
86. Автопортрет, Чак Клоуз	181
87. Концерт для анархии, Ребекка Хорн	182
88. В свете приговора, Мона Хатум	185
89. Реквизит, Дженни Савиль	186
90. Дом, Рэйчел Уайтред	189
91. Круг «Восток — Запад», Ричард Лонг	190
92. Небесный Иерусалим, Ансельм Кифер	193
93. Светлячки на воде, Яёи Кусاما	194
94. Проект «Погода», Олафур Элиассон	197
95. Клауд-Гейт, Аниш Капур	198
96. Фингал, Джиллиан Эйрс	201
97. Взрыв оз, Ори Гершт	202
98. Песочная мандала Ченрези, монахи монастыря Ташилунпо	205
99. Деликатность, Кара Уокер	206
100. Я хочу провести время с тобой, Трейси Эмин	209
Перечень произведений	210
Алфавитный указатель	212
Источники иллюстраций	216

Введение

Искусство всегда было неотъемлемой частью человеческого существования. Способность творить — одна из определяющих черт человека, то, что отличает нас от других живых существ. В каждом обществе искусство вплеталось в сложную структуру верований, традиций и обычаев, а также служило средством индивидуального творческого самовыражения.

История художественной деятельности человека насчитывает более 30 000 лет, и бесчисленное множество произведений искусства, созданных в эти тысячелетия, демонстрирует творческий потенциал человека. При этом, несмотря на все многообразие способов творческого самовыражения, каждая художественная работа уникальна — двух одинаковых просто не существует. Ни одна копия никогда полностью не повторяет оригинал. Даже если ее делает сам автор, используемые материалы, цвета, манера и техника будут отличаться. Точно так же искусство редко воспринимается одинаково двумя разными людьми; под влиянием личного опыта наш взгляд, пусть и незначительно, меняется. То, что одному кажется красивым, другой может считать уродливым; кто-то произведение искусства воспримет как смешное и остроумное, кто-то — как скучное и раздражающее; одни и те же работы какие-то люди находят шокирующими, другие — интригующими. Искусство способно пробуждать в нас особенные чувства, а некоторые произведения даже меняют наши представления и мнения, непосредственно влияя на убеждения и мысли.

Раннее искусство во многом преследовало цель как раз утвердить или изменить мировоззрение, поскольку немалая его часть создавалась специально для того, чтобы формировать и поддерживать нормы социального поведения

и мнения в обществе. Художники работали в строгих рамках — они тратили годы на совершенствование мастерства, осваивая техники, методы и материалы, опираясь на устоявшиеся сюжеты, темы, стили и каноны. Однако даже в таких жестких условиях оригинальность и индивидуальность процветали. Со временем структура многих обществ изменилась, а искусство стало более личным и разнообразным. Художники все чаще развивали собственные идеи и творческую манеру, а индивидуальность ярче выражалась и выше ценилась.

Самое раннее искусство часто наделялось мощными магическими или духовными свойствами. Более позднее нередко носило образовательный характер, некоторые произведения создавались, чтобы украсить пространство и вдохновить зрителя. Еще позже искусство взяло на себя наблюдательную функцию и стало комментарием к общественной жизни. Оставаясь важным социальным компонентом, оно приобретало все большую выразительность. Если в древности современники творцов могли без труда «читать» изобразительный язык искусства, далеко не все современное нам искусство легко поддается расшифровке, даже в том обществе, где оно появилось на свет.

От наскальных изображений, фресок и статуй эпохи Возрождения до инсталляций и перформансов XXI века искусство всегда предлагало уникальные идеи, свежий взгляд и новые перспективы, часто побуждая зрителя пересмотреть те социальные аспекты, что в более или менее очевидной степени требовали его внимания. Художникам свойственно размышлять о политических, экономических и социальных системах и давать им оценку. Они подсвечивают недостатки общества и распространенные

предрассудки, транслируют собственные или всеобщие взгляды, призывая переосмыслить или обсудить устоявшееся видение.

Некоторые художники оставляют подобную философию в стороне. Вместо этого они документируют, театрализируют события, разворачивают мифологические и религиозные сюжеты, улавливают сходства в портретах и пейзажах, отображают собственные идеалы, мечты и воспоминания, передают традиции и истории, демонстрируют мастерство, экспериментируют с конкретными техниками, прославляют физический мир и мир разума.

Вне зависимости от культуры, традиций и преследуемых целей каждое произведение искусства появляется на свет неслучайно, и интерпретация каждого автора индивидуальна. Даже канонические сюжеты художники разных эпох и национальностей передают бесчисленным множеством способов. Техники часто персонализируются и адаптируются, изобретаются новые методы и идеи. То, как и почему тот или иной художник делает свое произведение именно таким, — всегда результат неповторимого сочетания его происхождения, жизненного опыта, контекста, влияния окружения и среды.

Такие уникальные элементы порождают огромный диапазон реакций и результатов труда, поэтому в нашей книге мы рассмотрим сто совершенно разных произведений искусства. Некоторые из них широко известны, другие чуть менее узнаваемы, но мы исследуем их все на предмет того, где, почему, когда и как они были созданы. Все представленные здесь произведения искусства — от самых ранних из известных нам до созданных совсем недавно — по-своему удивительны. А эта книга анализирует значение и множественные толкования авторского замысла, уделяя при этом внимание происхождению, опыту и убеждениям художников, причинам, по которым они выбрали те или иные материалы, целям, которые они перед собой ставили, и обществу, в котором

они жили. Если вам случилось смотреть на произведение искусства и задаваться вопросом «Как это вообще понимать?» — эта книга даст вам ответ. В ней изучены индивидуальные интерпретации определенных тем, а также такие нюансы, как запросы придирчивых патронов, источники вдохновения и творческие веяния, личные беды художников и более глобальные политические, социальные и экономические проблемы, которые могли найти отражение в их творчестве.

Независимо от того, когда было создано произведение искусства — много веков назад цивилизацией, о которой нам не так много известно, или относительно недавно, — независимо от своих целей и мотивов, почти каждый автор стремится произвести впечатление на зрителя и вызвать у него определенную реакцию. Так, в 1882 году Винсент Ван Гог писал: «Я хочу прикасаться к людям своим искусством, я хочу, чтобы они говорили: “Он чувствует глубоко, он чувствует нежно”». В 1889 году Огюст Роден сказал: «Самое главное для художника — быть взволнованным, любить, надеяться, трепетать, жить», а Эжен Делакруа в 1824 году отмечал: «То, что движет гениальными людьми, что вдохновляет их труд, — это вовсе не новые идеи, а их одержимость убеждением, что сказанного ранее недостаточно». Наконец, возможно, наиболее лаконично в 1939 году свою мысль сформулировала Джорджия О’Кифф: «Я заставила вас найти время взглянуть на то, что я видела».

Искусство способно раздражать, травить душу, поднимать настроение, вызывать ностальгию, волновать, забавлять — на что оно только не способно! Но чаще всего оно интригует, завораживает и утешает. Без него мир был бы куда более унылым местом. Путь произведения до момента, когда автор закончил работать над ним и представил его публике, часто оказывается увлекательным и захватывающим, и эта книга поможет вам лучше понимать искусство и наслаждаться им еще больше.

Венера Виллендорфская

Обещание беременности

Некоторые из самых ранних произведений искусства люди наделяли магическими свойствами и связывали с суевериями и высшими силами. Это позволяет предполагать, что представители ранних культур верили, что люди, а особенно художники, могут оказывать колоссальное влияние на мир. Однако, поскольку большая часть таких работ относится к доисторическому периоду — то есть была создана до изобретения письменности, — у нас нет никаких свидетельств ни об их значении, ни о методах и замыслах художников. Таким образом, любой их анализ — это домыслы, основанные на внешнем виде артефакта, месте обнаружения, использованных материалах и каких-либо следах, оставленных мастером.

В 1908 году в Виллендорфе, Австрия, была найдена небольшая статуэтка женщины из известняка, одна из трех обнаруженных в том же районе. Миниатюрная фигурка датируется верхним палеолитом, периодом граветтского искусства, и тонирована красной охрой. У нее отсутствуют руки и ноги, не проработаны черты лица, однако на месте косичка (или шапочка), большая грудь, выраженный живот и широкие бедра, а также открытые гениталии. Поскольку некоторые ключевые элементы образа человека отсутствуют, а другие, важные для женской репродукции, напротив, утрированы, можно предположить, что фигурка задумывалась как амулет или символ плодородия, хотя ряд исследователей видят в ней изображение богини или

образ матери. Некоторые даже считают, что это детская игрушка.

Неясно, какие инструменты использовались при вырезании, однако то, что известняк, из которого она сделана, не добывают в Виллендорфе, позволяет утверждать, что фигурку изготовили в другом месте. Всего было найдено более ста похожих статуэток, произведенных примерно в одно время в Европе и Азии. Это означает, что они, вероятно, задумывались переносными и владельцы могли надевать их или брать с собой. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что художники, создавшие статуэтку, вели кочевой образ жизни. Несмотря на то что не все фигурки отличаются столь же пышными формами, все они ретроспективно были названы в честь Венеры — богини любви, занимавшей центральное место в древнеримском культе, хотя вырезали их, безусловно, задолго до появления римлян.

Фигурку на фото назвали Венерой Виллендорфской. Маловероятно, что во времена создания статуэтки женщины питались настолько хорошо, чтобы обладать такими же округлостями, поэтому, скорее всего, она одновременно служила олицетворением женской сексуальности и плодovitости и прославляла полноту как символ изобилия в условиях, когда пропитание было непросто раздобыть. Это, однако, не объясняет того, почему некоторые другие фигурки гораздо худее, а также почему все они изображают женщин.

Автор неизвестен

Венера Виллендорфская. Известняк, охра. Ок. 27 500 г. до н. э.

«Некоторые из самых ранних произведений искусства люди наделяли **магическими свойствами** и связывали с **суевериями** и **высшими силами**».

