

 ПИТЕР

6+

Искусство — повсюду. Искусство объединяет — ведь часто наши вкусы не совпадают. И в то же время оно для каждого своё. Искусство развивает нас, помогает открывать что-то новое. Никогда не знаешь, как на тебя повлияет то или иное произведение. Уильям Шекспир однажды написал, что красоту оценивают глазами. И он прав. Красота и великолепие всех видов искусства в мире — от грандиозных полотен до рекламы на стендах — в глазах смотрящего. В ТЕБЕ. Именно это самое лучшее в искусстве то, как ты его понимаешь.

От Микеланджело, Тёрнера до Бэнкси, Уорхолла и ТЕБЯ, ежедневно создающего собственное искусство с помощью камеры в смартфоне, — искусство может быть каким угодно.

Книга «Нескучное искусство» — это захватывающая история о выдающихся художниках, идеях, направлениях.

САМЫЕ НЕСКУЧНЫЕ ЭПОХИ

Каменный век
(75 000 – 2500 гг. до н.э.)

Пещерные люди рисовали на скалах животных и охотников. Но разве они знали, что создадут первые в истории шедевры? Кстати, в 3000 году до н.э. возник Стоунхендж. Но вот кто и как его построил — до сих пор загадка...

Месопотамия
(3500 – 500 гг. до н.э.)

Человек создавал вещи, нужные в быту, а в веках прослыл художником.

Древний Рим
(500 – 476 гг. до н.э.)

Римляне знали толк в красоте. Они построили величественные здания — амфитеатр Колизей и храмы всех богов — Пантеон. Они изобрели циркулярную арку — новую форму в архитектуре, которую используют до сих пор.

Средневековье
(476 – 1453 гг. н.э.)

В это время пишут иконы и строят храмы, создают картины на библейские темы. В 1450 году Иоганн Гутенберг издал первую печатную книгу — Библию.

Барокко
(1600 – 1750 гг.)

Игривая эпоха, в которой любили пышность, лёгкость и изящность. Барокко — это золотой век искусства Голландии: Рембрандт, Рубенс, Вермеер становятся самыми известными художниками.

Романтизм
(1780 – 1850 гг.)

Борьба за свободу, справедливость, за идеалы, к которым стремится каждый человек... Художники изображают духовно-творческую жизнь человека. Франсиско Гойя, Карл Брюллов, Уильям Тернер — мастера этой эпохи.

Ренессанс
(1400 – 1590 гг.)

Время великих людей. Их имена знают сейчас во всех уголках земли. Леонардо да Винчи, Донателло, Рафаэль, Микеланджело... Их работы надолго становятся эталонами красоты.

Реализм
(1848 – 1900 гг.)

Реалисты старались как можно точнее передать через свои произведения окружающую действительность, сделав её частью искусства. Мане, Курбе и Милле начинают работать на пленэре (от фр. en plein air — на открытом воздухе).

В ИСТОРИИ ИСКУССТВА

Импрессионизм
(1865 – 1885 гг.)

Импрессионисты считали важным показать изменчивость мира. Они умели с помощью лёгких мазков изобразить восход, реку, городскую улицу и передать свои впечатления. Знаменитые художники этого направления — Моне, Ренуар и Дега.

НАЧИНАЕТСЯ
СОВРЕМЕННОЕ
ИСКУССТВО!

Постимпрессионизм
(1885 – 1910 гг.)

Ван Гог, Гоген и Сезанн считали, что нужно передавать не сиюминутное ощущение, а неизменные свойства того, что они изображали.

Сюрреализм
(1917 – 1950 гг.)

То, что таит в себе наше подсознание, вырывается на полотно художников уже в первой половине XX века. Лучшие всех стран к причудливому и нестандартному показали Дали, Дешан и Магритт.

Абстрактный экспрессионизм
(1917 – 1950 гг.)

Важно уметь выразить свой внутренний мир без использования форм. Чтобы этого достичь, Поллок, Кунигг и Ротко забрызгивают свои полотна красками.

Поп-арт
(1954 – 1970 гг.)

В центре внимания — поп-культура, которая сделала бытовые вещи предметом искусства! Слова приходят к Энди Уорхолу и Ройу Лихтенштейну.

Минимализм
(1960 – 1975 гг.)

Важны геометрические формы, монохромность и простые вещи.

Экспрессионизм
(1900 – 1935 гг.)

Главное — выразить свои эмоции. И чем ярче, тем лучше. Эту идею воплощали в жизнь Анри Матисс и Василий Кандинский.

Кубизм
(1905 – 1920 гг.)

Создать из геометрических фигур изображения людей? Для кубистов это не составило труда! Пикассо, Брак и Хуан Грис хорошо потрудились над созданием объёмных форм из геометрических элементов.

Постмодернизм
(1960 – 1975 гг.)

Художники создают свои произведения, смешивая приёмы разных эпох и направлений. Они приглашают зрителей найти скрытый смысл в своих работах.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Искусство скучно, когда его не понимаешь. Но стоит начать задавать вопросы, и оказывается, что перед тобой целый мир, полный загадок, таинственных знаний и даже настоящих приключений! Эта книга расскажет тебе захватывающую историю о великих художниках и других людях искусства, их идеях, творениях и об их жизни, полной страстей, стремлений и достижений. Может быть, ты тоже откроешь в себе создателя будущих гениальных творений, ведь нет ничего более вдохновляющего, чем искусство.

Различные эпохи в истории культуры

НЕСКУЧНЫЕ ЭПОХИ

ВЕЛИКИЙ РЕНЕССАНС

НОВОЕ ИСКУССТВО

Ренессанс, или Возрождение, возник в Италии примерно в 1500-х годах. Выдающиеся художники эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и Тициан.

В Средние века художники расписывали соборы, писали иконы и больше думали о божественном. В эпоху Ренессанса появился интерес к Античности, а вместе с ним — к человеку и тому, что он делает.

ФАКТЫ ИЗ МИРА ИСКУССТВА

Леонардо да Винчи был не только художником. Он — тот самый человек, который разработал прообраз современного танка и конструкцию летательного аппарата. Но эти изобретения опережали время и появились лишь спустя несколько столетий.

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Пифагор, древнегреческий математик, написал формулу идеальной пропорции: «Меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему». В эпоху Ренессанса её стремились применить повсюду: в архитектуре, искусстве, создании мебели. Этот «рецепт красоты и гармонии» активно используют и в наше время.

Золотое сечение встречается в природе. Например, соотношение хвоста и тела ящерицы, расстояние между листьями на ветке.

ВОТ ЭТО ДА!

Реалистично изображать предметы придумали художники эпохи Возрождения. Если бы не они, неизвестно, каким бы сейчас было искусство. А всё благодаря правилам пропорции и перспективе!

ИЗВЕСТНЫЕ КАРТИНЫ ЭПОХИ РЕНЕССАНСА

«Сотворение Адама»
Микеланджело, 1511

«Мадонна с Младенцем»
Рафаэль Санти, 1505

«Три философа»
Джорджоне, 1509

«Рождение Венеры»
Сандро Боттичелли, 1486

Стили и направления в живописи

Исторические эпохи

Сюрреализм

ТО, О ЧЕМ МЫ ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ
Сюрреализм похож на сновидение. Причудливо искажённый мир первым начал изображать Босх.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НЕОБЫЧНЫЙ МИР!
Сюрреалисты создавали в своих работах сверхреальность. Они освободили реальность от стандартов. На их полотнах получили жизнь нелогичные и необъяснимые образы, возникающие в подсознании.

Появлению сюрреализма способствовали:

- популярность психоаналитического исследования иррациональности и бессознательного разума Зигмунда Фрейда;
- Первая мировая война, после которой люди, в частности художники, стремились уйти от реальности и заняться познанием себя.

ОСВОБОДИ СВОЙ РАЗУМ
Поэт и писатель Андре Бретон в 1924 году написал «Манифест сюрреализма». Бретон настаивал, что сюрреализм — это путь к полному освобождению сознания. Стать свободным — значит выразить себя через ассоциации, поток идей.

WHAT IS SURREALISM?
ANDRÉ BRETON

Зигмунд Фрейд

СЮРРЕАЛИСТЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ САМОВЕРНЫ!
Сюрреалисты отказывались принимать иерархию общества, часто вели себя вызывающе — устраивали скандалы на светских приемах. Им не нужно было повода, чтобы начать стегать сафетти и ведёрки с шампанским, как это было во время налёта на «Мальдорора» во время бала румынской принцессы.

38

Исторические эпохи

РОМАНТИЗМ

ЛЮБОВЬ ПОВСЮДУ
Чувства, эмоции, настроение — романтики считали, что в произведениях искусства нужно изобразить внутренний мир человека. Романтизм был популярен в первой половине XIX века — и не только в живописи, но и в литературе.

ИСКУССТВО РОМАНТИЗМА
Что такое романтизм? Ему сложно дать определение. Это стремление выразить чувства, которые возникают, когда сталкиваешься с необычностью природы. Это то, что ты переживаешь, когда вдруг неожиданно замечаешь невероятную красоту, наблюдая за разбушевавшимся морем, добравшись до вершины горы, глядя с неё вниз на долину. Это стремление к недостижимому идеалу и умение видеть красоту.

ХУДОЖНИКИ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

- Франсиско Гойя (Испания)
- Иван Айвазовский (Россия)
- Уильям Блейк (Англия)
- Томас Коул (США)
- Эжен Делакруа (Франция)

Исторические эпохи

РЕАЛИЗМ

ИСКУССТВО, ПОДРАЖАЮЩЕЕ ЖИЗНИ
Запечатлеть окружающий мир таким, какой он есть, — вот к чему стремились художники 1840–1880-х годов. Среди них Эдуард Мане, Гюстав Курбе, Илья Репин, Иван Шишкин.

Факты из мира искусства
Реалисты изображали сюжеты из повседневной жизни, избегая воплощать на своих полотнах фантазии, эмоции, идеалы. Реализм — направление, во многом противоположное романтизму.

Основателем нового художественного стиля считается французский художник Гюстав Курбе. Он говорил, что любое искусство должно показывать мир таким, какой он есть, со всеми его изъянами и недостатками, и не боялся изображать неизвестных людей.

Искусствовед Рихард Мутер писал о Курбе: «Его неизменно делят за то, что, в совершенстве владея мастерством, он писал так же естественно, как другие едят, пьют или разговаривают».

Иван Шишкин, наш соотечественник, был гениальным рисовальщиком. В своих работах он особенно вынашивал детали. Художник стремился передать характер каждого растения, с необычайной точностью и пониманием прорисовывая мельчайшие черты деревьев, кустов и трав.

Гюстав Курбе

Иван Шишкин

РАБОТЫ ЭПОХИ ИМПРЕССИОНИЗМА

Импрессионизм — это рождение света в живописи Робер Делоне

«Девочка с персиками»
Валентин Серов, 1887

«Завтрак гребцов»
Пьер Огюст Ренуар, 1881

«Впечатление: Восход Солнца»
Клод Моне, 1872

«Федор Шалагин»
Константин Коровин, 1911

Валентин Серов, Константин Коровин, Эдуард Мане, Захар Лега, Поль Сезанн, Огюст Ренуар, Клод Моне, Поль Гоген, Винсент Ван Гог — вот имена самых известных художников-импрессионистов.

25

В 1911 году «Мону Лизу» украли из Лувра. Вор Винченцо Перуджия спрятался накануне вечером в один из шкафов, а затем просто снял картину со стены и сбежал. Его поймали через два года, когда он попытался её продать. Винченцо заявил, что поступил как патриот — хотел вернуть полотно в Италию. Сейчас картина помещена под пуленепробиваемое стекло, нужную температуру и влажность под которым поддерживают специально.

Факты из мира искусства

В 1956 году некто Уго Унгаза бросил в картину «Мона Лиза» камень. В результате на полотно пришлось поставить заплатку, чтобы закрыть повреждённый участок рядом с левым локтем героини.

локтем героини.

С какой стороны ни посмотришь на изображение Лизы Джерardini, кажется, что она смотрит прямо на тебя.

Леонардо использовал эффект сфумато — смягчения очертаний предметов — по краям губ, чтобы они выглядели натурально.

Картина «Мона Лиза» была написана между 1503 и 1506 годом. В Лувре она висит с 1797-го.

Нет бровей! В XV веке во Флоренции было модно сбривать брови.

Нет подписи! Да Винчи не подписывал и не ставил дат на своих работах.

Загадки знаменитых картин

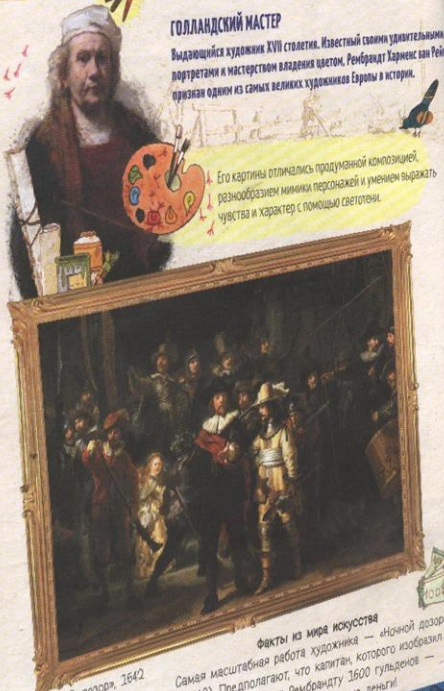
Искусные художники

РЕМБРАНД

ГОЛЛАНДСКИЙ МАСТЕР

Выдающийся художник XVII столетия. Известный своими удивительными портретами и мастерством владения цветом, Рембрандт Харменс ван Рейн признан одним из самых великих художников Европы в истории.

Его картины отличались продуманной композицией, разнообразием мимики персонажей и умением выразить чувства и характер с помощью светотени.

Факты из мира искусства

Самая масштабная работа художника — «Ночной дозор» (1642). Предполагают, что картину, которого изобразил художник, заплатил Рембрандту 3600 гульденов — по тем временам огромные деньги.

«Ночной дозор», 1642

10

Искусные художники

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ

РЕВОЛЮЦИОНЕР В ИСКУССТВЕ

Русский художник начала XX века Казимир Малевич решил отделить искусство от реальности.

Казимир Малевич учился живописи в Москве. Он находился под влиянием кубизма и авангарда и пришёл к выводу, что ни одно художественное направление не может выразить то, что его интересовало.

ЦВЕТ — ВСЕМУ ГОЛОВА

Супрематизм — направление в искусстве, последователи которого ставили цвет выше всех остальных свойств живописи. Для этого они отказались от изображения предметов и рисовали только сочетание разноцветных геометрических фигур.

Цвет освобождался от «подсобной» роли, а творческие возможности художника приравнивались к возможностям Творца.

В 1915 году Малевич опубликовал манифест «От кубизма до супрематизма», который дал начало новому направлению в искусстве. Затем он представил свою работу «Чёрный супрематический квадрат». Именно эта картина прославил его как первопроходца абстрактного искусства и минимализма. С тех пор Малевич стал центральной фигурой русского авангарда.

Факты из мира искусства

Малевич объявил «Квадрат» «лицом нового искусства — первым шагом чистого творчества в искусстве».

32

Искусные художники

ПАБЛО ПИКАССО

ЛЕГЕНДА XX ВЕКА

Пабло Пикассо вместе с Жоржем Бракком изобрёл кубизм, в котором предметы изображались как ряд смещённых плоскостей. Изобретательность и неиссякаемая энергия Пикассо, а также оригинальность работ сделали его известным во весь мир.

Факты из жизни Пикассо

- При крещении Пикассо получил имя, состоящее из 23 слов.
- В 8 лет Пабло нарисовал первую серьёзную картину маслом — «Желтый пикадор». Так он был впечатлен корридой.
- В 1901 году Пикассо переехал в Париж, поначалу он был настолько беден, что топил печь своими работами, чтобы не замёрзнуть.
- Когда Пикассо и Жорж Брак в 1909 году создали картины в новом стиле, критик Луи Вогель описал их как «странные кубики», и из этого определения возникло название стиля — кубизм.

Животные созданы отнюдь не для того, чтобы украшать дома. Это наступательное и оборонительное оружие в борьбе с врагом Пабло Пикассо

«Желтый пикадор», 1899

36

Великие художники

ФРИДА КАЛО

ИСКУССТВО И БОЛЬ

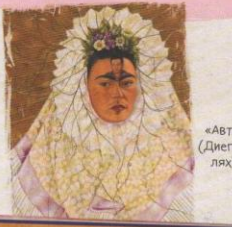
Фрида Кало остаётся одним из самых удивительных южноамериканских художников-сюрреалистов. Она родилась в Мексике, и в жизни Фриде пришлось испытать немало горя и пережить несколько трагедий, но это не помешало ей стать всемирно известной, правда, лишь спустя десятилетия после смерти.

Факты из мира искусства

В 1925 году Фрида Кало (1907–1954) изучала медицину в самом престижном институте Мексики. Когда она возвращалась с учебы домой, её автобус столкнулся с трамваем. Фрида получила серьезные травмы: перелом позвоночника, ключицы, ребер, таза и ног. Ей было всего 17 лет. Пока Фрида лежала в больнице, она начала рисовать, чтобы отвлечься от боли и хоть как-то себя занять, будучи прикованной к постели.

Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому что эта тема, которую знаю лучше всего.
Фрида Кало

«Автопортрет» (Диетс-лях)

ЭНДИ УОРХОЛ

КОРОЛЬ ПОП-АРТА

Энди Уорхол — художник, продюсер, режиссёр, чьи работы стали символом поп-арта.

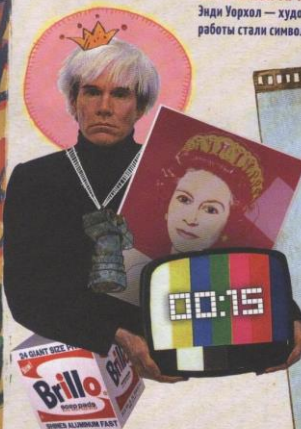
Икона поп-арта

Энди Уорхол в детстве заболел хореей и много времени проводил в постели. В тот период он рисовал, делал коллажи и рассматривал свою коллекцию фотографий кинозвезд. Несмотря на приступы болезни, он окончил художественный факультет Технологического института Карнеги и переехал в Нью-Йорк.

Он начал карьеру как художник рекламы, оформлял витрины магазинов Bonwit Teller, Tiffany & Co и Bergdorf Goodman, сотрудничал с журналами Vogue и Harper's Bazaar. Громкий успех ему принесла реклама обувной компании I. Miller.

Уорхол в свободное время писал картины. В них было место и комиксам, и рекламным плакатам, и изображениями товарных брендов.

В 1963 году Уорхол превратил складское помещение в арт-студию, где его произведения с помощью техники шелкографии печатались множество раз. Студию он назвал «Фабрика» — там впервые началось массовое производство современного искусства. Массовость была главной особенностью его творчества. Позднее «Фабрика» стала и «кинофабрикой»: Энди Уорхол увлёкся кино и занялся производством фильмов. Вскоре «Фабрика» превратилась в место встреч богатых и знаменитых людей города.

БЭНКСИ

АНДЕГРАУНДНЫЙ ХУДОЖНИК ГРАФФИТИ

Бэнкси стал знаменитым в конце 1990-х годов благодаря своим сатирическим трафаретным рисункам на стенах и мостах по всему родному городу Бристолу, а затем в районах Лондона Хакин и Шордич. Его провокационные рисунки затем распространились и по всему миру.

ТЫ МОЖЕШЬ В ЭТО ПОВЕРИТЬ?

Точно не известно ни настоящего имени Бэнкси, ни даты его рождения. Предполагают, что Бэнкси родился в 1974 году в Бристоле. В начале своей карьеры он начал пользоваться трафаретами, за что другие художники граффити называли его мошенником и предателем, однако в скором времени они оценили его талант.

Бэнкси ловко рекламировал себя, стратегически правильно размещая произведения там, где молодёжь могла увидеть их и обсудить. Сегодня любая его новая работа становится знаменитой на весь мир.

Работы Бэнкси всегда оценочны — они ярко выражают его мнение о том, что происходит в обществе и политике.

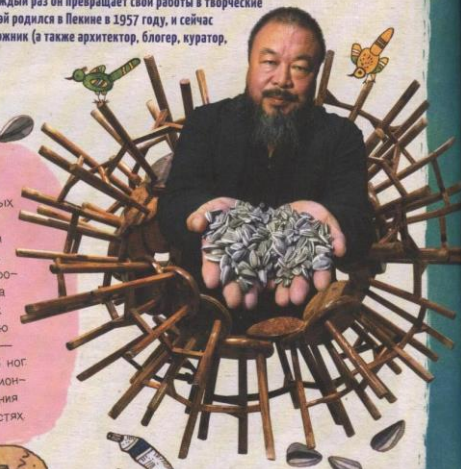
АЙ ВЭЙВЭЙ

КИТАЙСКИЙ СКАНДАЛЬНЫЙ МАСТЕР

Ай Вэйвэй, известный китайский художник, стремится размыть границы между искусством и политикой. Каждый раз он превращает свои работы в творческие публичные заявления. Вэйвэй родился в Пекине в 1957 году, и сейчас он популярный в Китае художник (а также архитектор, блогер, куратор, дизайнер, активист и поэт).

Факты

из мира искусства
Одна из самых известных работ Вэйвэя — «Роняя вазу династии Хань», 1995, триптих. Художника фотографировали в момент, когда он выпустил из рук древнюю уникальную керамическую урну — и она разбилась у его ног. Это произведение демонстрирует его сомнения в культурных ценностях.

Я всегда стремлюсь создать такую форму, которая была бы понятна всем. Я не считаю, что искусство должно быть секретным шифром.
Ай Вэйвэй

И МНОГОЕ-МНОГОЕ
ДРУГОЕ...

Искусство-это огромный мир, полный загадок, тайных знаний и противоречий.

Кто ещё оставил свой след в истории искусства? Что ещё скрывается под верхним слоем краски на картине? Кто или что вдохновило автора произведения? Мир искусства огромен и разнообразен. Его сложно описать, перечисляя художников, техники и названия картин. Но именно с изучения истории искусства начинаются первые шаги в нём. Может быть, тебе предстоит найти ответы на сложнейшие вопросы! А может случиться и так, что ты сам станешь новой загадкой! Этого не узнаешь, пока не попробуешь. Поэтому читай книги об искусстве, ходи в музеи, изучай картины великих мастеров или принимайся рисовать свою!

