

К ЧИТАТЕЛЮ

Человек соприкасается с искусством каждый день. И, как правило, не в музеях. С самого рождения и на протяжении всей жизни люди погружены в искусство.

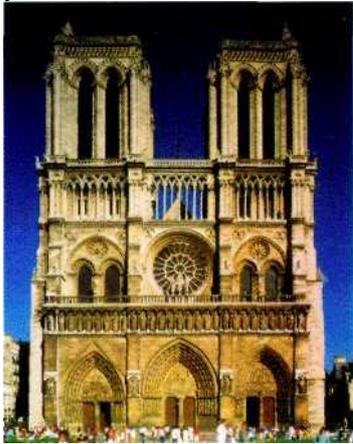
Здание гостиницы, вокзала, магазина, интерьер квартиры, одежда и ювелирные украшения **могут** быть произведениями искусства. Но могут и не быть. Далеко не каждую картину, статую, песню или фарфоровый сервиз считают шедеврами. Как отличить произведения искусства от ремесленных поделок? Не существует рецепта, где было бы точно изложено, что и в каких пропорциях нужно соединить, чтобы получилось произведение искусства. Однако можно развивать свою способность чувствовать и ценить прекрасное, которую мы часто называем вкусом.

Что такое искусство? Почему оно имеет такую магическую власть над человеком? Почему люди едут за тысячи километров, чтобы своими

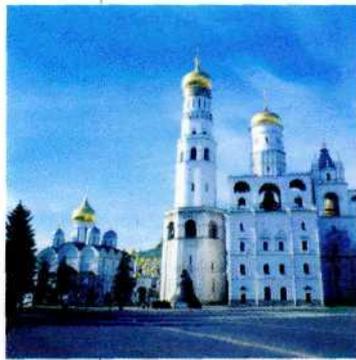
глазами увидеть великие произведения мирового искусства: дворцы, мозаики, картины? Почему художники создают свои творения, даже если кажется, что они никому не нужны? Почему они готовы рисковать своим благополучием, чтобы воплотить свой замысел?

Искусство нередко называют источником наслаждения. Из столетия в столетие миллионы людей наслаждаются изображениями прекрасных человеческих тел на полотнах Рафаэля. Но изображение Христа, распятого и страдающего, не предназначено для наслаждения, а ведь этот сюжет является общим для тысяч живописцев на протяжении многих веков...

Часто говорят, что искусство отражает жизнь. Конечно, это во многом верно: нередко точность, узнаваемость того, что изображает художник, поразительна. Но вряд ли простое отражение жизни, её

5

копирование, вызывало бы столь сильный интерес к искусству и восхищение им. Да и как «отражает жизнь», например, искусство средневековой каллиграфии или кружево каменных орнаментов на стенах средневековых мечетей?

Можно говорить об отражении искусством жизни в более широком смысле. На произведения искусства накладывает отпечаток место и время их создания. Греческая амфора, фрагмент фрески

или статуя, превратившись в музейный экспонат, не теряют своей красоты, но часто «замолкают», будучи вырванными из среды, в которой они были созданы. Вполне естественно восхищаться тонкостью линий и богатством цветовой гаммы фресок в средневековых христианских храмах. Однако смысл их становится понятным, только если посмотреть на фрески глазами тех, для кого они были написаны. Росписи христианских церквей — это своеобразная «Библия для неграмотных»: тот, кто не умел прочесть Священное писание христиан, мог видеть его содержание на стенах и столпах храма. Как почти все произведения средневековой европейской живописи, фрески являются частью христианского восприятия мира и непонятны вне связи с ним.

В очерках, посвящённых отдельным памятникам искусства, рассказывается, почему они появились именно в это время и в этом месте. История их возникновения иногда позволяет посмотреть на памятники искусства совершенно по-новому. Варвары-готы, завоевав земли, принадлежавшие Римской империи, были восхищены архитектурой и искусством поверженной державы. В VI в. они попытались воспроизвести постройки римлян с высоким куполом, когда возводили памятник-мавзолей знаменитому королю Теодориху. Однако секрет конструкции купола был утрачен. Отчаявшись сравняться в архитектурном искусстве с великими мастерами Рима, строители мавзолея нашли поистине «варварское» решение проблемы. Они более не пытались построить купол, а просто вытесали его из колоссальной цельной каменной глыбы...

Искусство — форма познания мира. Но методы искусства совершенно не похожи на научные. Кинофильм сжимает целую человеческую жизнь до двухчасового действия. Русский иконописец утончает и удлиняет до крайности человеческое тело, чтобы показать, насколько святые и ангелы далеки от земного мира и близки миру небесному. Именно такая «неправильность» позволяет зрителю сосредоточиться на главном, рассмотреть то, чего в повседневной жизни он просто порой не замечает. И иногда происходит чудо: искусство изменяет человека. Он задумывается над тем, что казалось ему неважным, начинает по-другому оценивать поступки людей и свои собственные, принимает иной образ действий. Весь смысл его жизни может стать совершенно другим. Творчество способно преобразить не только зрителя, но и самого творца. Так, работа над картиной «Ночной дозор» совершенно изменила личность Рембрандта и придала зрелость его художественной манере. Может быть, это и есть главное предназначение искусства: позволить человеку познать и изменить самого себя.

Есть множество ответов на вопрос, что такое искусство, но каждый из них показывает лишь одну из граней истины.

Каждое истинное произведение искусства является глубоко индивидуальным, уникальным. Прежде чем принять конкретную форму, художественный образ развивается, вынашивается в замыслах автора. Всё то, что пережито, осмыслено творцом, его понимание мира и духовные ценности проявляются в произведении искусства.

Подлинный художник способен выразить то, что другие лишь смутно чувствуют. Лучшие памятники искусства можно рассматривать часами, находя всё новые грани совершенства. Настоящие ценители ис-

6

Искусства советуют идти в музей не для того, чтобы за два часа «пробежать» по всем залам, а посвятить это время одному-единственному шедевру, постигая, как сказал Николай Гумилёв, «все оттенки смысла», вложенные творцом в произведение. В этой книге представлены самые известные памятники мирового искусства — всё самое яркое, самое лучшее, что создано человечеством за несколько тысячелетий: картины, статуи, иконы, храмы...

Обычно виды искусства подразделяют на *пространственные* и *временные*. К пространственным видам искусства относятся архитектура, декоративно-прикладное и изобразительное искусство (скульптура, живопись, графика). Этим видам искусства посвящены первые две книги тома «Искусство» в «Энциклопедии для детей». К временным, разворачивающимся во времени, относятся музыка, театр, танец, кино и телевидение — они станут темой третьей книги. В число временных искусств иногда включают и литературу; в «Энциклопедии для детей» ей посвящен отдельный том.

Весной 1997 года издательство «Аванта+» отпраздновало свой пятилетний юбилей. И эта книга (первая часть тома «Искусство») тоже юбилейная, десятая по счёту в серии «Энциклопедия для детей».

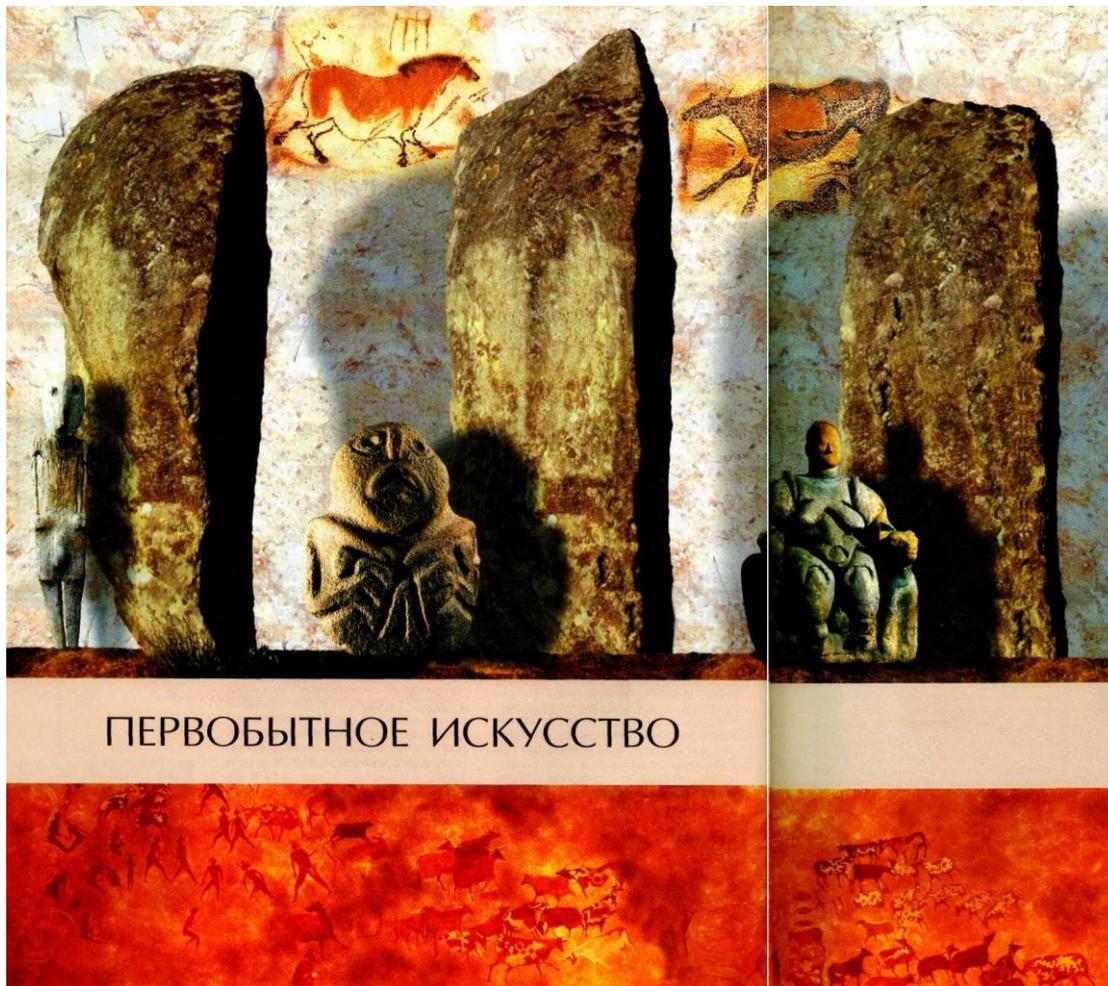
Выпуская том «Искусство», мы хотим пожелать нашему читателю войти в парадоксальный и притягательный мир искусства, задуматься о тайне красоты, почувствовать в себе самом стремление к творчеству.

Счастлирое мгновение: главный редактор Мария Аксёнова подписывает том в печать.

Создание юбилейной, десятой книги «Энциклопедии для детей». Редакторы за работой.

ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО

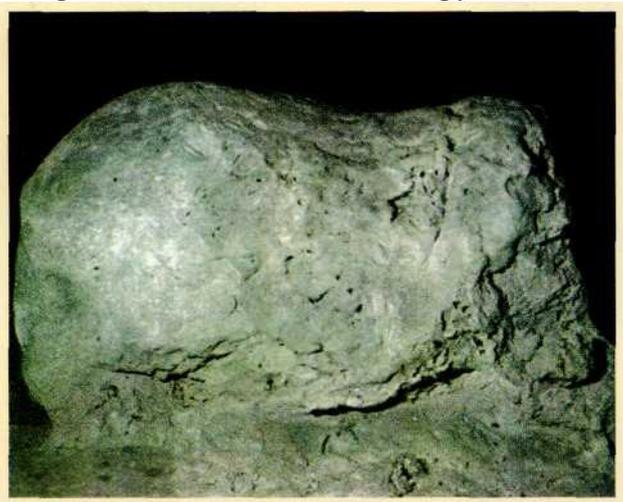
ИСКУССТВО ЭПОХИ ПАЛЕОЛИТА
ИСКУССТВО ЭПОХИ МЕЗОЛИТА
ИСКУССТВО ЭПОХИ НЕОЛИТА

Первобытное (или, иначе, *примитивное*) искусство территориально охватывает все континенты, кроме Антарктиды, а по времени — всю эпоху существования человека, сохранившись у некоторых народностей, живущих в отдалённых уголках планеты, до наших дней. Обращение первобытных людей к новому для них виду деятельности — искусству — одно из величайших событий в истории человечества. Первобытное искусство отразило первые представления человека об окружающем мире, благодаря ему сохранялись и передавались знания и навыки, происходило общение людей друг с другом. В духовной культуре первобытного мира искусство стало играть такую же универсальную роль, какую заострённый камень выполнял в трудовой деятельности.

Что натолкнуло человека на мысль изображать те или иные предметы? Как знать, стала ли раскраска тела первым шагом к созданию изображений, или человек угадал знакомый силуэт животного в случайном очертании камня и, обтесав его, придал большее сходство? А может быть, тень животного или человека послужила основой рисунка, а отпечаток руки или ступни предшествует скульптуре? Определённого ответа на эти вопросы нет. Древние люди могли прийти к идее изображать предметы не одним, а многими путями.

До недавнего времени учёные придерживались двух противоположных взглядов на историю первобытного искусства. Одни специалисты считали древнейшими пещерную натуралистическую живопись и скульптуру, другие — схематические знаки и геометрические фигуры. Сейчас большинство исследователей высказывают мнение, что и те и другие формы появились приблизительно одно время. Например, к числу самых древних изображений на стенах пещер эпохи палеолита

относятся и оттиски руки человека, и беспорядочные переплетения волнистых линий, продавленных в сырой глине пальцами той же руки.

Медведь.

Остатки глиняной скульптуры.

Палеолит.

Пещера Монтепан.

Франция.

В пещере Монтепан на территории Франции археологи нашли статую глиняного медведя со следами ударов копьём. Вероятно, первобытные люди связывали животных с их изображениями: они верили, что, «убив» их, обеспечат себе успех в предстоящей охоте. В подобных находках прослеживается связь между древнейшими религиозными верованиями и художественной деятельностью.

ИСКУССТВО ЭПОХИ ПАЛЕОЛИТА

Первые произведения первобытного искусства созданы около тридцати тысяч лет назад, в конце эпохи *палеолита*, или древнего *каменного века*.

Самыми древними скульптурными изображениями на сегодняшний день являются так называемые «палеолитические вены» — примитивные женские фигурки. Они ещё очень далеки от реального сходства с человеческим телом. Всем им присущи некоторые общие черты: увеличенные бёдра, живот и груди, отсутствие ступней ног. Первобытных скульпторов не интересовали даже черты лица.

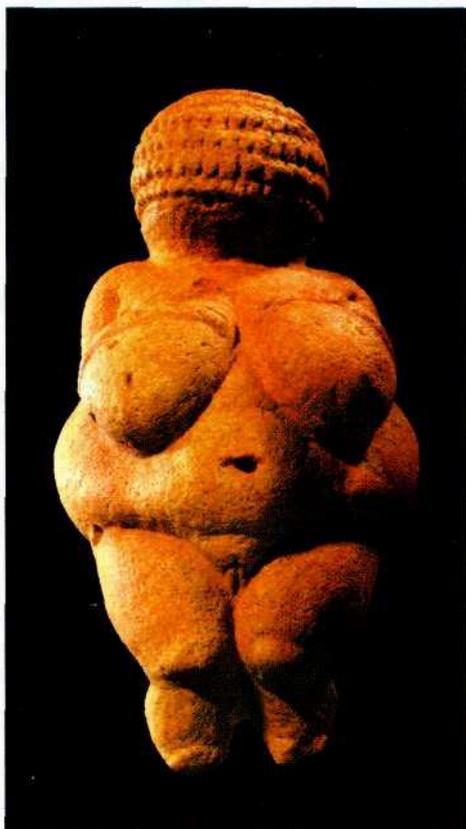
Их задача заключалась не в том, чтобы воспроизвести конкретную натуру, а в том, чтобы создать некий обобщённый образ женщины-матери, символ плодородия и хранительницы очага. Мужские изображения в эпоху палеолита очень редки. Помимо женщин изображали животных: лошадей, коз, северных оленей и др. Почти вся палеолитическая скульптура выполнена из камня или кости.

В истории пещерной живописи эпохи палеолита специалисты выделяют несколько периодов. В глубокой древности (примерно с XXX тысячелетия до н. э.) первобытные художники заполняли поверхность. Внутри контура рисунка чёрной или красной краской.

Позднее (примерно с XVIII и по XV тысячелетие до н. э.) первобытные мастера стали больше внимания уделять деталям: косыми параллельными штрихами они изображали шерсть, научились пользоваться дополнительными цветами (различными оттенками жёлтой и красной краски), чтобы нарисовать пятна на шкурах быков, лошадей и бизонов. Линия контура также изменилась: она стала то ярче, то темнее, отмечая светлые и тёмные части фигуры, складки кожи и густую шерсть (например, гривы лошадей, массивные загривки бизонов), передавая таким образом объём. В некоторых случаях контуры или наиболее выразительные детали древние художники подчёркивали вырезанной линией.

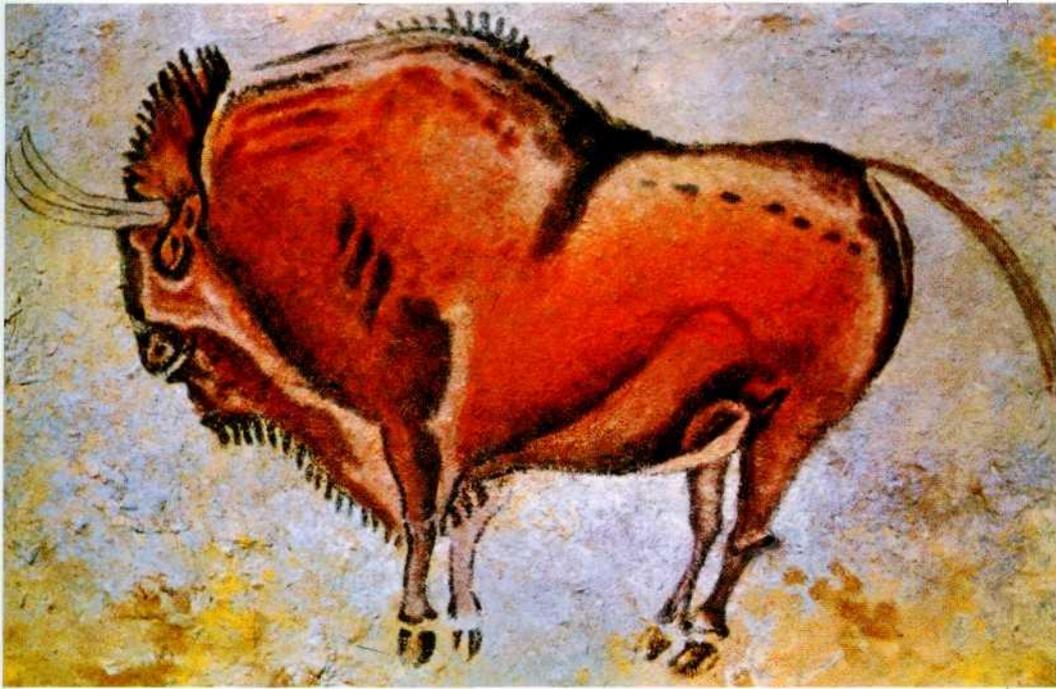
В XII тысячелетии до н. э. пещерное искусство достигло своего расцвета. Живопись того времени передавала объём, перспективу, цвет и пропорции фигур, движение. Тогда же были созданы громадные живописные «полотна», покрывшие своды глубоких пещер.

В 1868 г. в Испании, в провинции Сантандер, была открыта пещера Альтамира, вход в которую до того был засыпан обвалом. Почти десять лет спустя испанский археолог Марселино Саугуола, занимавшийся раскопками в этой пещере, обнаружил первобытные изображения на её стенах и потолке. Альтамира стала первой из многих десятков подобных пещер, найденных позднее на территории Франции и Испании: Ла Мут, Ла Мадлен, Труа Фрер,

***Венера из Виллендорфа. Палеолит.
Естественно-исторический музей, Вена.***

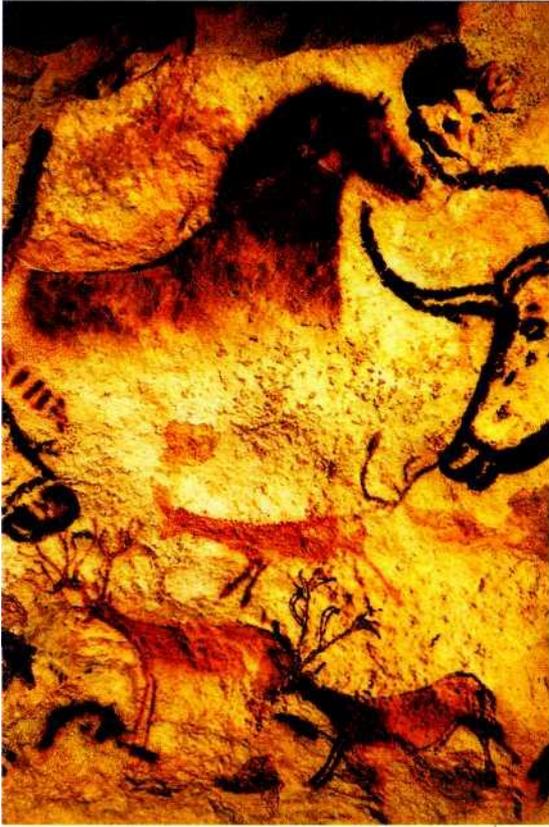
*Каменный век — древнейший период в истории человечества (начался свыше 2 млн. лет назад, продолжался до VI тысячелетия до н. э.), когда орудия и оружие изготовлялись из камня; делится на палеолит, мезолит и неолит.

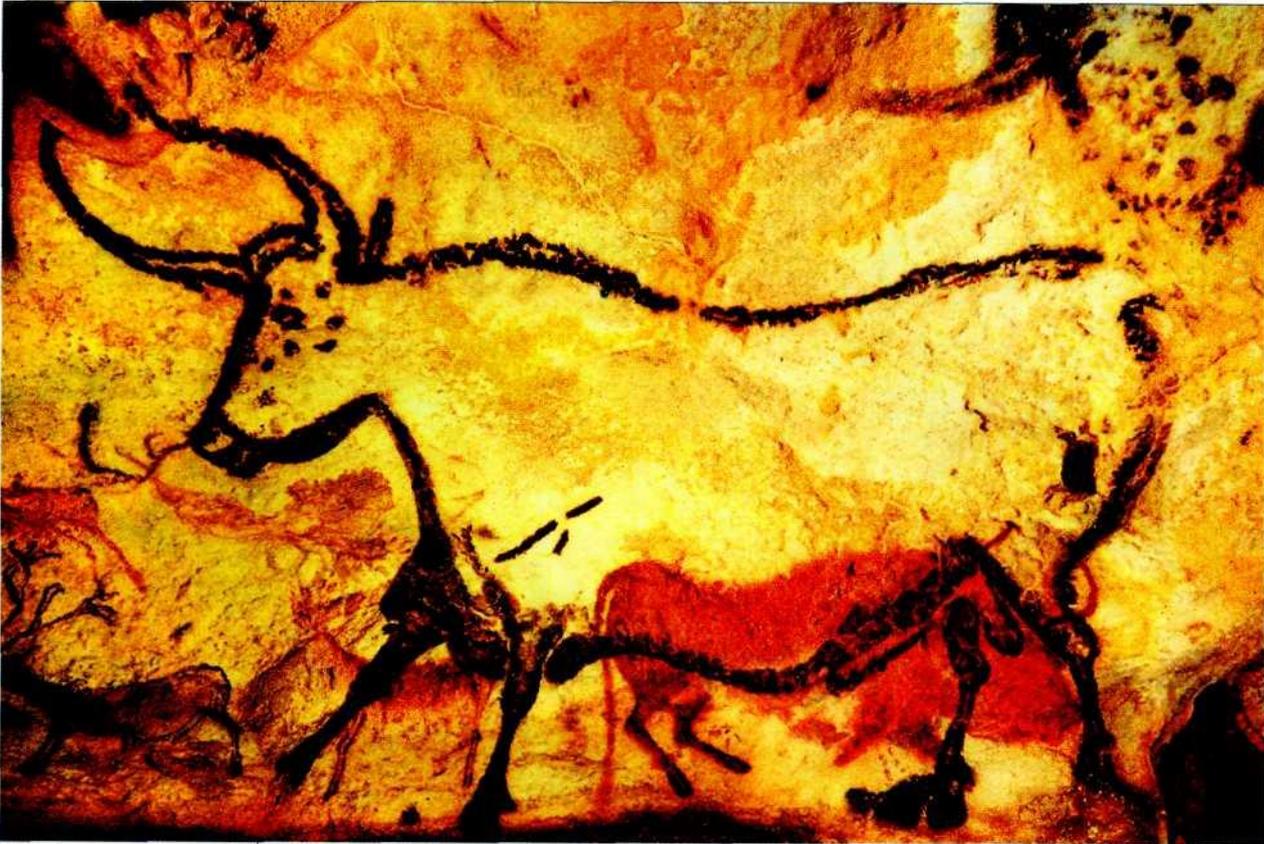
Зубр. Пещерная живопись. Палеолит. Пещера Альтамира. Испания.

Фон де Гом и др. Сейчас благодаря целенаправленным поискам только во Франции известно около ста пещер с изображениями первобытного времени.

Выдающееся открытие было сделано совершенно случайно в сентябре 1940 г. Пещеру Ласко во Франции, которая стала ещё более знаменитой, чем Альтамира, обнаружили четыре мальчика, которые, играя, забрались в яму, открывшуюся под корнями упавшего после бури дерева. Живопись пещеры Ласко — изображения быков, диких лошадей, северных оленей, бизонов, баранов, медведей и других животных — самое совершенное художественное произведение из тех, которые были созданы человеком в эпоху палеолита. Наиболее эффектны изображения лошадей, например маленьких тёмных низкорослых степных лошадок, напоминающих пони. Интересна также расположенная над ними чёткая объёмная фигура коровы, приоткрывшейся к прыжку через изгородь или яму-ловушку. Эта пещера превращена теперь в прекрасно оборудованный музей.

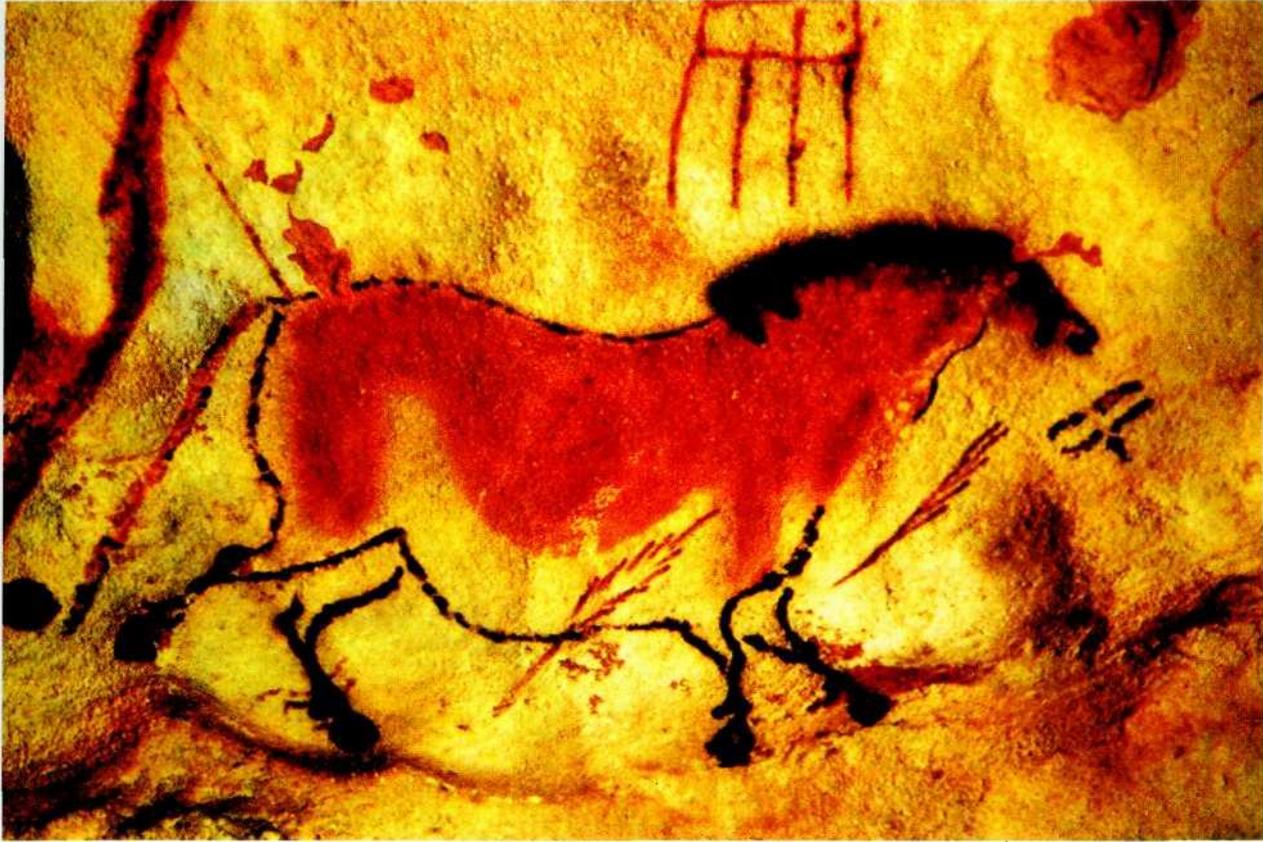
*Лошадь и олени.
Пещерная живопись.
Палеолит.
Пещера Ласко.
Франция.
13*

*Бык. Пещерная живопись. Палеолит.
Пещера Ласко. Франция.*

Зубры. Пещерная живопись. Палеолит. Пещера Ласко. Франция.

Лошадь. Пещерная живопись. Палеолит

Олени. Пещерная живопись. Палеолит.

15

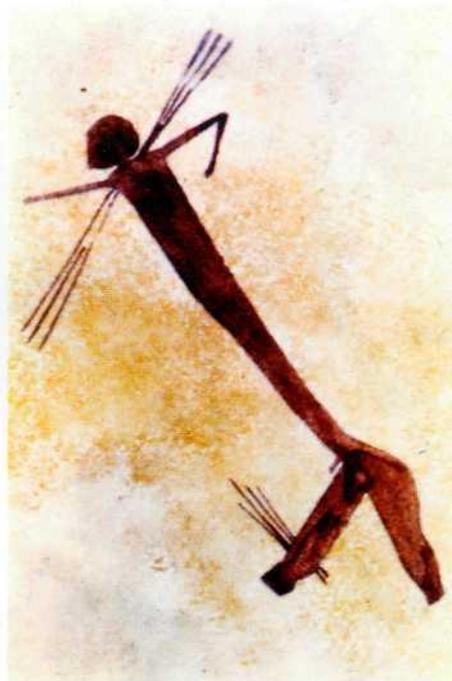
В дальнейшем пещерные изображения утратили живость, объёмность; усилилась стилизация (обобщение и схематизация предметов). В последний период реалистические изображения отсутствуют совсем. Палеолитическая живопись как бы возвратилась к тому, с чего начиналась: на стенах пещер появились беспорядочные переплетения линий, ряды точек, неясные схематические знаки.

ИСКУССТВО ЭПОХИ МЕЗОЛИТА

В эпоху *мезолита*, или среднего *каменного века* (XII—VIII тысячелетия до н. э.), изменились климатические условия на планете. Одни животные, на которых охотились, исчезли; им на смену пришли другие. Стало развиваться рыболовство. Люди создали новые виды орудий труда, оружия (лук и стрелы), приручили собаку. Все эти перемены, безусловно, оказали влияние на сознание первобытного человека, что отразилось и в искусстве.

Об этом свидетельствуют, например, наскальные рисунки в прибрежных горных районах Восточной Испании, между городами Барселона и Валенсия. Прежде в центре внимания древнего художника были животные, на которых он охотился, теперь — фигуры людей, изображённые в стремительном движении. Если пещерные палеолитические рисунки представляли отдельные, не связанные между собой фигуры, то в наскальной живописи мезолита начинают преобладать многофигурные композиции и сцены, которые живо воспроизводят различные эпизоды из жизни охотников того времени. Кроме различных оттенков красной краски применяли чёрную и изредка белую, а стойким связующим веществом служили яичный белок, кровь и, возможно, мёд.

Центральное место в наскальной живописи занимали сцены охоты, в которых охотники и животные связаны энергично разворачивающимся действием.

Стрелок из лука. Наскальная живопись. Ущелье Вальторта. Испания.

Охотники идут по следу или преследуют добычу, на бегу посылая в неё град стрел, наносят последний смертельный удар или удирают от разъярённого раненого животного. Тогда же появились изображения драматических эпизодов военных столкновений между племенами. В некоторых случаях речь идёт, видимо, даже о казни: на первом плане — фигура лежащего человека, пронзённого стрелами, на втором — тесный ряд стрелков, поднявших вверх луки. Изображения женщин встречаются редко: они, как правило, статичны и безжизненны. На смену большим живописным произведениям пришли малые. Зато поражают детальность композиций и количество персонажей: иногда это сотни изображений человека и животных. Человеческие фигуры очень условны, они скорее являются символами, которые служат для того, чтобы изображать массовые сцены. Первобытный художник освободил фигуры от всего, с его точки зрения второстепенного, что меша-

ло бы передавать и воспринимать сложные позы, действие, саму суть происходящего. Человек для него — это прежде всего воплощённое движение.

ИСКУССТВО ЭПОХИ НЕОЛИТА

Таяние ледников в *неолите*, или *новом каменном веке* (5000—3000 гг. до н. э.), привело в движение народы, начавшие заселять новые пространства. Усилилась межплеменная борьба за обладание наиболее благоприятными охотничьими угодьями, за захват новых земель. В эпоху неолита человеку угрожала худшая из опасностей — другой человек! Новые поселения возникали на островах в излучинах рек, на небольших холмах, т. е. в местах, защищённых от внезапного нападения. Наскальная живопись в эпоху неолита становится всё более схематичной и условной: изображения лишь слегка напоминают человека или животное. Это явление характерно для разных районов земного шара. Таковы, например, найденные на территории Норвегии наскальные рисунки оленей, медведей, китов и тюленей, достигающие восьми метров в длину.

Стадо скота у деревни. Наскальная живопись. II тысячелетие до н. э. Горное плато Тассилин-Аджер. Сахара.

Наскальное искусство существовало во всех частях света, но нигде оно не было так широко распространено, как в Африке. Вырезанные, выбитые на скалах и написанные красками изображения обнаружены на огромных пространствах — от Мавритании до Эфиопии и от Гибралтара до мыса Доброй Надежды. В отличие от европейского искусства африканская наскальная живопись не является исключительно доисторической. Её развитие можно проследить приблизительно от VIII—VI тысячелетий до н. э. вплоть до наших дней. Первые наскальные изображения были обнаружены в 1847—1850 гг. в Северной Африке и пустыне Сахаре (Тассилин-Аджер, Тибести, Феццана и др.)

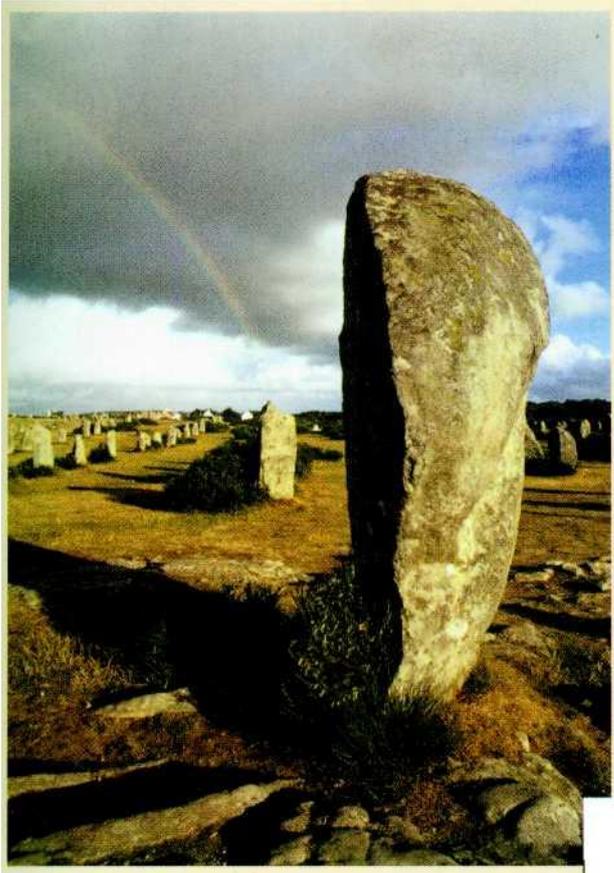

Стоунхендж. II тысячелетие до н. э. Солсбери. Англия.

Стоунхендж. Реконструкция.

Помимо схематизма они отличаются небрежностью исполнения. Наряду со стилизованными рисунками людей и животных встречаются разнообразные геометрические фигуры (круги, прямоугольники, ромбы и спирали и т. д.), изображения оружия (топоры и кинжалы) и средств передвижения (лодки и корабли). Воспроизведение живой природы отходит на второй план. Первобытное искусство сыграло важную роль в истории и культуре древнейшего человечества. Научившись создавать изображения (скульптурные, графические, живо-

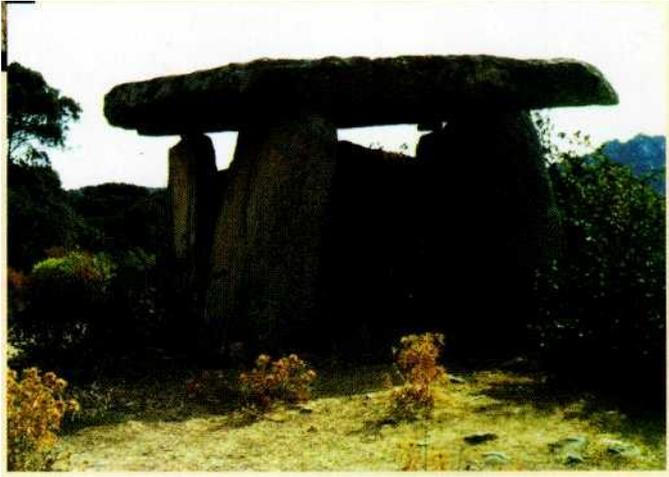

Менгиры. Неолит. Бретань. Франция.

МЕГАЛИТЫ

В III—II тысячелетиях до н. э. появились сооружения из огромных каменных глыб — *мегалиты* (от *греч.* «мегас» — «большой» и «литос» — «камень»). К мегалитическим сооружениям относятся *менгиры* — вертикально стоящие камни высотой более двух метров; *дольмены* — несколько врытых в землю камней, перекрытых каменной плитой; *кромлехи* — сложные постройки в виде круговых оград диаметром до ста метров из огромных каменных глыб. Мегалиты были широко распространены: они найдены в Западной Европе, Северной Африке, на Кавказе и в других районах земного шара. В одной только Франции их обнаружено около четырёх тысяч. Назначение этих сооружений неизвестно.

Самое знаменитое из них — кромлех Стоунхендж (II тысячелетие до н. э.), недалеко от города Солсбери в Англии. Стоунхендж построен из ста двадцати каменных глыб весом до семи тонн каждая, а в диаметре составляет тридцать метров. Любопытно, что горы Преселли в Южном Уэльсе, откуда, как предполагалось, доставляли строительный материал для этого сооружения, находятся в двухстах восьмидесяти километрах от Стоунхенджа. Однако современные геологи считают, что каменные глыбы попали в окрестности Стоунхенджа с ледниками из разных мест.

Дольмен. Неолит. Корсика. Франция.

писные), человек приобрёл некоторую власть над временем. Воображение человека воплотилось в новой форме бытия — художественной, развитие которой прослеживается историей искусства.

