

Зал быков

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ
НАСКАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ, ЛАСКО •
ВЫСОТА 350,5 СМ, ДЛИНА 1900 СМ,
ШИРИНА 550–750 СМ • МУЗЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АРХЕОЛОГИИ, СЕН-ЖЕРМЕН-АН-ЛЕ, ФРАНЦИЯ

прибл.
16 000
—
14 000 лет
до н. э.

Среди самых известных работ эпохи палеолита — большие наскальные рисунки в группе связанных пещер Ласко во французском департаменте Дордонь. Внутри комплекса Ласко находится так называемый «зал быков». Пещера заполнена изображениями 130 фигур животных, людей и абстрактных геометрических знаков.

Большинство фигур — лошади, зубры, олени и быки. О мастерстве художников свидетельствует то, что все животные, изображенные преимущественно в профиль, выглядят реалистично, они словно двигаются. Особо выделяются четыре огромных черных быка, один из которых — самое крупное изображение животного из всех произведений пещерной живописи. Его длина 520 см.

Большинство изображений нанесено минеральными пигментами. Некоторые контуры выбиты на стенах.

Преобладают красные, коричневые, белые и черные тона, но даже с такой палитрой художники смогли создать ощущение текстуры, например меха. Грубая поверхность стен пещеры и естественные выступы включены в изображения животных, подчеркивают контуры их тел. Скорее всего, эти произведения создал один художник, а помощники смешивали пигменты и держали жировые лампы для освещения пещеры.

ХУДОЖНИКИ ЛАСКО

«Зал быков» находится в глубине пещеры Ласко. Принято считать, что изображения носили религиозный характер, а не были украшением. Примитивные инструменты, использовавшиеся для нанесения пигмента на влажные стены из известняка, вероятно, включали в том числе палочки с кусочками меха животных, которые использовались для заполнения краской трещин и углублений.

Другие произведения палеолитического искусства
Венера Виллендорфская, Музей естествознания, Вена, Австрия
Человек с птичьей головой и бизоном, Ласко
Хорсшу-Каньон, штат Юта, США

ЖИВОТНЫЕ с. 160 МЕЛЛПАСТЕЛЬ с. 191

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Венера Милосская

ок. 150 г.
до н. э.

ВОЗМОЖНО, АЛЕКСАНДР АНТИОХИЙСКИЙ: МРАМОР •
ВЫСОТА 202 СМ • ЛУВР, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Другие произведения
эллинистической скульптуры
Ника Самофракийская
прибл. 200–190 г. до н. э.,
Пифокрит из Линдоса

Лаокоон и его сыновья
нач. I в. до н. э., Агесандр,
Афинодор и Полидор

Умирающий галл
конец III в. до н. э., Эпигон

Афродита, или Венера Милосская, — статуя древнегреческой и римской богини, созданная в эллинистический период, который начался после смерти Александра Македонского (323 г. до н. э.).

Статуя обнаружена на греческом острове Милос в 1820 г. Высотой она чуть больше человеческого роста, сделана из двух блоков мрамора и состоит из нескольких частей, вырезанных отдельно, а затем соединенных при помощи вертикальных штифтов. Закрученная композиция, ниспадающая драпировка, точная передача удлинённого тела с небольшой грудью, развёрнутого вполоборота, — характерные черты новых идеалов искусства, которые распространились в эллинистический период. Изначально скульптура была окрашена в реалистичные цвета, украшена металлическим браслетом, серьгами и лентами и помещена в нишу внутри храма или гимнасия. Но никаких следов краски не сохранилось, а от ювелирных украшений остались лишь отверстия для их крепления. Руки не обнаружены. В соответствии с надписью на постаменте, найденном поблизости, это работа Александра Антиохийского (годы жизни неизвестны).

Точно не ясно, изображает ли эта скульптура Афродиту. Считается, что это богиня любви, из-за ее частичной наготы и чувственных форм, но это может быть и статуя морской богини Амфитриты, которую почитали на острове Милос.

АЛЕКСАНДР АНТИОХИЙСКИЙ

Нам мало что известно об Александре Антиохийском, но сохранившиеся надписи с его именем указывают, что он часто переезжал в поисках работы. Также он был талантливым музыкантом.

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Люди с. 161 Мифология с. 166 Мрамор с. 192

Христос Пантократор

ок. 1261

МОЗАИКА • СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ, СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ

Другие произведения
византийской скульптуры
Император Юстиниан со свитой
547 г., Равенна, Италия

Святой Димитрий с ктиторами
конец VII или нач. VIII в.,
Салоники, Греция

Камбрейская Мадонна
прибл. 1340 г., Нью-Йорк, США

Искусство христианской Римской империи, Византии, известно по настенным росписям, ювелирным изделиям и мозаикам из смальты.

Это изображение находится в соборе Святой Софии — величайшем храме в столице Византийской империи, Константинополе (ныне Стамбул). Христос смотрит прямо, правую руку поднимает в благословляющем жесте, а в левой держит Евангелие. Греческое слово «Пантократор» означает «всемогущий», «весь сильный» или «всевластный». В западном искусстве аналогичный образ называется «Христос во славе». Христос показан как грозный и милостивый владыка мира.

Собор Святой Софии (от греч. «мудрость») построен императором Юстинианом в VI в. Мозаика «Пантократор», часть композиции «Деисус», — одна из крупных декоративных мозаик, которыми украшали интерьеры храмов при восстановлении города после его захвата крестоносцами в 1204 г. Начиная с 1261 г. эта мозаика считается одной из красивейших в соборе Святой Софии. Дева Мария и Иоанн Креститель с двух сторон от престола Христа молят его о милости к человечеству на Страшном суде. Здесь раскрывается смысл греческого слова «деисус» («моление к Иисусу»). Контраст приглушенных и ярких цветов характерен для византийской мозаики. Самое необычное в изображении — эмоции, которые выражает лик Спасителя. Черты его реалистичны, отражают любовь и сострадание. Длинные пальцы Христа и его одежда изображены виртуозно и выглядят объемными.

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

РЕЛИГИЯ с. 162 ЛЮДИ с. 161 МОЗАИКА с. 190

Оплакивание Христа

1304
—
1306

ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ: ФРЕСКА • 185×200 CM • КАПЕЛЛА СКРОВЕНЬИ
(КАПЕЛЛА ДЕЛЬ АРЕНА), ПАДУЯ, ИТАЛИЯ

Выдающийся художник, скульптор и архитектор Джотто ди Бондоне (1266/67–1337) признан одним из важнейших художников XIV в. Его искусство возвестило начало эпохи Возрождения.

Смело отклоняясь от канонов византийского искусства, Джотто в религиозных сюжетах стал изображать человеческие эмоции и пространство. Фигуры людей, оплакивающих Христа, представлены так, будто стоят на сцене. В средневековом искусстве каждая фигура изображалась полностью, здесь же они заслоняют друг друга, что выглядит более естественно.

Энрико Скровеньи (1260–1336) поручил Джотто украсить фресками стены и потолок построенной им церкви, и художник начал работу примерно в 1303 г. На фресках капеллы Скровеньи Джотто показал историю спасения человечества в четырех рядах изображений на обеих стенах. Одна из самых выдающихся картин — «Оплакивание». В ней показан момент, когда близкие Христа скорбят над его телом, только что снятым с креста. Эта фреска показывает Деву Марию с лицом, искаженным горем, которая держит на коленях тело сына, и Марию Магдалину с длинными рыжими волосами, плачущую у ног Христа. Необычными для того времени были две фигуры, обращенные к зрителю спиной. Они помогали создать иллюзию пространства на картине. Представив традиционный для христианского искусства сюжет по-новому, Джотто стал первооткрывателем новой эпохи в искусстве.

ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ

Как и многим его современникам, Джотто ди Бондоне не хватало знаний об анатомии и перспективе, которые художники приобрели позже. Но он убедительно изображал пространство и создавал реалистичные фигуры, особенно на фресках. Также Джотто был архитектором: он проектировал колокольню Флорентийского собора.

Другие работы Джотто

Цикл фресок ок. 1306 г., капелла Скровеньи (капелла дель Арена), Падуя, Италия

Мадонна Оньисанти 1310 г., галерея Уффици, Флоренция, Италия

Цикл фресок ок. 1328 г., базилика Санта-Кроче, Флоренция, Италия

Портрет четы Арнольфини

1434

Ян ван Эйк: МАСЛО • ДУБОВАЯ ДОСКА, 82,2×60 см •
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Другие работы ван Эйка

Гентский алтарь

ок. 1430–1432 гг., собор Святого
Бавона, Гент, Бельгия

Благовещение

ок. 1434–1436 гг., Национальная
галерея искусства, Вашингтон,
США

Мадонна канцлера Ролена

1435 г., Лувр, Париж, Франция

Ян ван Эйк (1390–1441) придумал и опробовал технику многослойной масляной живописи. В отличие от повсеместно применявшейся тогда темперы, она позволяла прорисовывать фигуры людей и предметы более тщательно. Вдобавок масляные краски имели более глубокие и насыщенные цвета.

Яркие и детальные картины ван Эйка наполнены едва уловимым сиянием. Таков двойной портрет Джованни ди Николао Арнольфини (1400–1452) и, возможно, его покойной жены, Костанцы Трента (прибл. 1405–1433). Арнольфини происходил из процветающей итальянской купеческой семьи из Лукки, но жил в Брюгге, важном торговом центре. Костанца на картине изображена не беременной, она поддерживает тяжелую юбку — признак богатства пары. Они находятся в одной из комнат верхнего этажа дома в начале лета, о чем свидетельствуют вишни на дереве за окном. К признакам богатства относятся зеркало, большая медная люстра, апельсины и полог кровати тонкой выделки. В зеркале видны два человека, стоящие в дверях. Один из них, возможно, сам ван Эйк. Поднятая рука Арнольфини указывает на присутствие людей. Эта картина — не простой портрет, все детали в ней символичны: апельсины означают любовь и плодovitость, дорогие сандалии Арнольфини, словно направленные во внешний мир, намекают на его карьеру, а маленькая собака символизирует верность. На стене есть латинская надпись, которая переводится как «здесь был Ян ван Эйк, 1434».

ЯН ВАН ЭЙК

Уроженец Фландрии

Ян ван Эйк сначала работал со старшим братом, художником Губертом ван Эйком (1370–1426), а после его смерти служил при дворе могущественного герцога Бургундского, Филиппа Доброго (1396–1467). Ван Эйк был умен, образован, много путешествовал, был и дипломатом, и художником. Многие восхищались его тонкой работой, особенно революцией в применении масляной краски.

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

ЛЮДИ с. 161 АЛЛЕГОРИЯ с. 167 ИНТЕРЬЕРЫ с. 165 МАСЛО НА ДОСКЕ с. 197 ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА с. 198