

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ЙЕЙНА ЗАЧЕКА

Хронология

ИСКУССТВА

Как история
влияет на культуру
с начала времен
до наших дней

18+

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

Хронология

ИСКУССТВА

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

[Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

Содержание

1

ВСТУПЛЕНИЕ

6

ДРЕВНОСТЬ
И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

8

2

ВОЗРОЖДЕНИЕ
И БАРОККО

86

3

РОКОКО
И НЕОКЛАССИЦИЗМ

134

4

РОМАНТИЗМ
И ТОЛЬКО

168

ГЛОССАРИЙ

282

УКАЗАТЕЛЬ

284

5

СОВРЕМЕННОСТЬ

216

СОАВТОРЫ

283

ИСТОЧНИКИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ

287

Вступление

«Ничто не возникает из ничего», — заявлял сэр Джошуа Рейнольдс в одной из своих лекций. И его слова отлично иллюстрируют важность истории. «Очевидно, большая часть жизни человека должна быть посвящена сбору материалов для тренировки духа. Открытие — новая комбинация образов, однажды увиденных и отложившихся в памяти». В этом смысле ни один художник не может выйти за рамки своего поколения. И на самое сокровенное произведение влияет среда, в которой оно создается, даже если автор сделал все, чтобы защитить его от людей и природы.

Часто мы не сразу понимаем важность событий, современных произведению. Импрессионизм, пожалуй, одно из самых значимых течений недавнего времени. Кому-то покажется, что оно могло возникнуть в любое время, но его появление в конце XIX в. объясняется уникальным стечением обстоятельств. На импрессионистов повлияла барбизонская школа художников, писавших этюды в лесу Фонтенбло, история независимого художника Гюстава Курбе и особенно радикализм Эдуарда Мане. При этом появление живописи на пленэре — основы импрессионизма — обусловлено и внешними факторами.

Тогда отмечался быстрый прогресс в производстве материалов. Раньше краску можно было приобрести только в свином пузыре, завязанном шнурком. Чтобы пользоваться ею, нужно было проколоть оболочку. Но никто не придумал, как заделать дырку; хуже того, на воздухе краска быстро сохла. Да и сам пузырь было непросто носить с собой: в любой момент он мог лопнуть. Писать на пленэре было неудобно. Производители искали решение. В 1830 г. появились металлические шприцы. Удобнее, но недешево.

Прорыв совершил Джон Ренд, американский художник, живший в Лондоне. В 1840 г. он придумал гибкий жестяной тюбик с завинчивающейся крышкой. Тюбик не протекал, и его можно было открывать и закрывать — качество материала не страдало. Тюбики быстро стали популярны. И хотя сначала цены на краски выросли, импрессионисты горячо приветствовали новую технологию. Как писал Огюст Ренуар: «Без красок в тюбиках не было бы ни Сезанна, ни Моне, ни Писсарро, ни вообще импрессионизма».

В производстве пигментов также произошла революция. В 1856 г. молодой британский химик Уильям Генри Перкин попытался синтезировать хинин и заметил, что в одной из колб образовалось яркое вещество. Эксперименты привели к открытию анилинового красителя очень насыщенного лилового цвета. Перкин назвал его «мовеин». Краска стала пользоваться популярностью, пик которой пришелся на 1862 г.: королева Виктория выбрала платье лилового цвета для официального визита на лондонскую Всемирную выставку. Это открытие подтолкнуло других химиков Европы пойти по его стопам. За последующие несколько лет появились десятки новых синтетических красителей. Это означало, что импрессионисты располагали большим выбором цветов, чем их предшественники.

Пигмент (а точнее, его отсутствие) может влиять на то, как мы воспринимаем произведения искусства. В качестве самого необычного примера можно привести миниатюрные мраморные статуэтки, которые делали на островах Киклады в Эгейском море в третьем тысячелетии до нашей эры. Кикладские идолы стилизованы почти до уровня абстракции. Их головы треугольной формы, нет никаких черт лица, кроме носа. Руки на женских фигурках плотно прилегают к телу. Мужчины часто вырезаны сидящими с музыкальными инструментами. В начале XX в. художники были очарованы этими статуэтками, ясностью и простотой их форм. Большими поклонниками статуэток были Пикассо и Бранкузи. Некоторые скульптуры Модильяни сделаны под впечатлением от кикладских идов. Но, как показал позднейший анализ, изначально на лицах идов были нарисованы глаза и губы. Это вряд ли понравилось бы модернистам.

То же касается и классической скульптуры. Мы привыкли, что статуи однотонны, но правда в том, что большинство античных статуй были раскрашены. Музей классической археологии в Кембридже предпринял попытку показать, как выглядели статуи изначально, и раскрасил копии Дамы из Осера и Коры в пеплосе. Они демонстрировались рядом с нераскрашенными версиями. Контраст был поразителен. Еще в 1862 г. Джон Гибсон представил публике Всемирной выставки в Лондоне Венеру с позолотой на волосах.

Неудивительно, что отзывы были неоднозначными. Sculptor's Journal похвалил ее, назвав «самой прекрасной и изысканной фигурой, созданной в наше время». Но критики в Athenaeum ворчали, что это не более чем «голая бесстыжая англичанка».

Сохранность предметов повлияла на то, как мы смотрим сегодня на целые ветви искусства. Мы можем только гадать по поводу достижений ремесленников в области плетения корзин, ткани и прочих предметов из недолговечных материалов. Интересно представить себе, какое влияние эти ремесла оказали на узоры артефактов Средневековья и на буквицы иллюминированных манускриптов. И наоборот, некоторые отрасли привлекли к себе больше внимания просто потому, что материалы, из которых создавались произведения, были долговечными. Нет сомнения, что ассирийцы, аккадцы и вавилоняне делали что-то поинтереснее цилиндрических печатей, но все увлекаются ими до сих пор, просто потому что они сохранились в больших количествах. Точно так же роспись ваз в Древней Греции, возможно, не привлекала самых великих художников того времени. Но сами вазы сохранились лучше живописи.

Иногда художники сами делали вклад в историю. Некоторые из них — как, например, Жак-Луи Давид и Гюстав Курбе — были тесно связаны с политикой. Некоторые занимали дипломатические посты, выполняя важные поручения своих покровителей — королей и принцев. Иногда связь с историей оказывается совершенно неожиданной. К примеру, вортицизм — авангардное движение в начале XX в. Во главе его стоял Уиндем Льюис. В движение входили и другие известные художники: Дэвид Бомберг, Эдуард Уодсворт, Кристофер Невинсон. Изобразительный стиль движения переняло от кубизма, а пафосную бунтарскую манеру — от футуристов. На их картинах можно было увидеть головокружительные калейдоскопы сцепленных угловатых форм. Вортицизм появился в 1914 г. Но не успела пройти первая выставка, как движение распалось в связи с событиями Первой мировой войны. Но забыто оно не было. В 1917 г. Британия страдала от нападений немецких подводных лодок. За три месяца они потопили около 500 торговых кораблей.

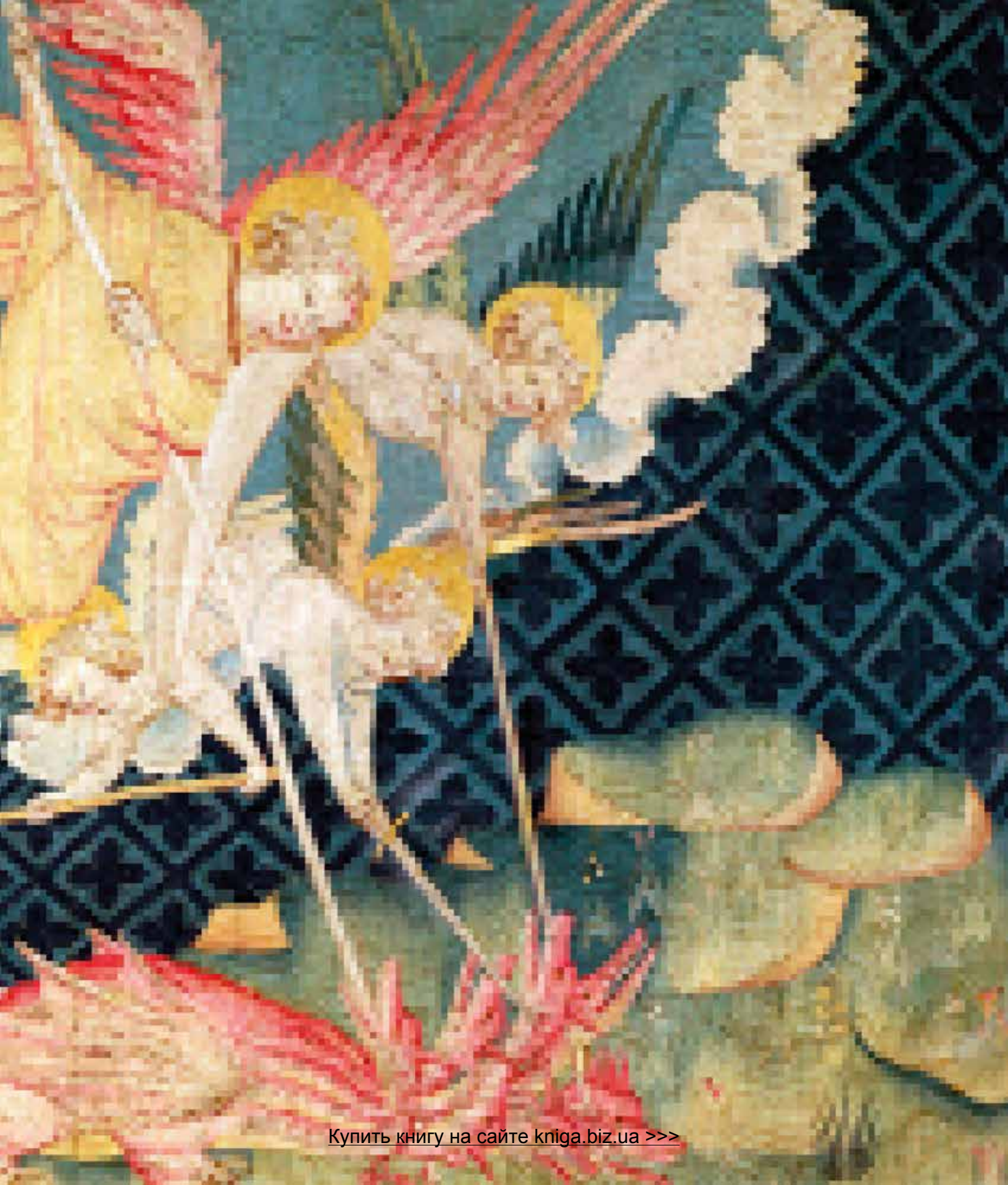
Тогда Норман Уилкинсон — талантливый, но не выдающийся маринист — предложил Британскому адмиралтейству новый метод камуфляжа. Спрятать корабли было невозможно. Но, нарисовав на них абстрактные искажения, можно было визуально искривить их форму — подобно тому как делали вортицисты на своих полотнах. Это могло сбить с толку командиров подводных лодок. Глядя на корабли, было невозможно сказать, плывут ли они вперед, или назад, или, может, и вовсе тонут. Предложение Уилкинсона было принято, и в Королевской академии в Лондоне возникла Лаборатория по ослеплению. Группы женщин из художественных школ делали рисунки, а профессиональные художники следили непосредственно за раскрашиванием кораблей. В результате тысячи торговых кораблей и сотни военно-морских судов в Британии, Канаде и США были покрыты камуфляжем. Вклад этих художников в историю официально признан в 2014 г. на столетней годовщине с начала Первой мировой войны. Пять кораблей расписаны современными художниками. Среди них был Тобиас Ребергер, который создал раскраску для корабля «Президент HMS» в стиле своего рода оммажа на «трубочный» стиль Фернана Леже, а также Питер Блейк, который превосходно расписал корабль Snowdrop в стиле поп-арт (с. 281).

«Хронология искусства» подчеркивает связи между искусством и историей, ставит рядом ключевые произведения и важные события, так что сразу можно увидеть эволюцию искусства западного мира. Избегая традиционного деления на художественные школы и течения, «Хронология» представляет свежий взгляд на историю искусства. И в результате читателя ожидает множество открытий. Например, что самое прославленное произведение периода неоклассики «Клятва Горациев» Давида (с. 165) было написано всего через пару лет после создания самой знаменитой картины романтиков «Ночной кошмар» Фюсли (с. 164). Поставив произведения, от наскальных рисунков до муралов Бэнкси, в соответствующий общественный, политический и культурный контекст, эта книга даст вам более глубокое понимание событий, которые стоят за ними, а также совершенно новый взгляд на историю искусства.

1

ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

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

Многие современные произведения вряд ли впечатлили бы древних людей. Любое упоминание о самовыражении или эксперименте показалось бы странным: тогда искусство было по большей части функциональным. Оно создавалось для определенной цели, чаще всего связанной с религией.

Статус художника тоже изменился — тогда он был ближе к ремесленнику. Мастерство воспринималось как нечто естественное, но самобытность не ценилась. Древнее искусство в основном анонимно. Если имена авторов и были где-то зафиксированы, они не дошли до нас.

Даже среди художников Древнего Египта известны всего несколько имен. Наиболее знаменит Тутмос, придворный скульптор времен Эхнатона. Его прославило одно из самых прекрасных произведений тех времен: бюст супруги фараона, царицы Нефертити. Эту незавершенную скульптуру обнаружили в 1912 г. под развалинами мастерской Тутмоса немецкие археологи. Один глаз отсутствует, а во впадине другого вместо полудрагоценного камня, какие обычно использовались для этих целей, был временный наполнитель — воск. Но сама голова вылеплена очень искусно. Основу бюста составляет известняк. Тутмос добавил тончайший слой гипса, который позволил невероятно правдоподобно воспроизвести черты лица. По мнению историков, бюст использовался в качестве модели, по которой Тутмос и его помощники создавали остальные изображения царицы.

Но это не характерный пример египетского искусства. Нередко оно было стилизовано согласно канону. Причина несоответствия появилась в эпоху Амарны (18-я династия), которая названа так в честь столицы, основанной фараоном Эхнатоном. Именно он порвал с традиционным египетским политеизмом и стал поклоняться одному богу — Атону. Эхнатон ценил реализм в искусстве, и на короткое время портреты фараонов обрели индивидуальные черты. Из развалин мастерской Тутмоса извлекли еще несколько работ, но ни одна из них не сравнится с бюстом Нефертити.

В Древней Греции ситуация с авторством была иная. До нас дошло много имен скульпторов и живописцев, знаменитых в те времена. Но мы почти не знаем их произведений. Сохранились названия некоторых из них, отмеченные в греческих и римских текстах. Например, Плиний подробно излагает историю художественного противостояния между Паррасием и его венценосным соперником Зевкисом (спор состоялся в конце V в. до н. э.). Паррасий написал гроздь винограда так натурально, что на картину стали слетаться птицы. С победным видом он приблизился к занавеси, за которой скрывалось произведение соперника, и обнаружил, что она и есть картина. Стоит ли говорить, что в споре победил Зевкис.

Лучше сохранились расписанные вазы. Наиболее известны работы Эксекия (2-я половина VI в. до н. э.). Он расписывал вазы в чернофигурной технике на более светлом фоне, сам создавал и керамические формы, и роспись. Эксекий был разнопланов и изобретателен, одинаково умело изображал и печальные

сцены, и драматический накал. Одно из лучших его творений — чаша Диониса, или «килик». Роспись посвящена дионисийским празднествам. Бог вина Дионис полулежит в парусной лодке. Ветви винограда, вырастая из мачты, склоняют над ним гроздь ягод на манер балдахина. По легенде, однажды Диониса похитили пираты. Но, увидев, кто перед ними, они прыгнули в воду и превратились в дельфинов. Художник изобразил их, резвящихся в море цвета красного вина. Хитросплетения сюжета постепенно проявляются для того, кто пьет из чаши, по мере убывания вина.

Если бы не случай, сохранивший для нас Помпеи, Геркуланум и прилегающие виллы, наше представление о римской живописи было бы не богаче, чем о греческой. Композиции греков дошли до нас в мозаичных копиях. Но неизвестно, насколько эти копии точны.

Фрески Помпеи дают возможность оценить темы, техники и узоры, популярные в то время. Во всех подробностях изображены сцены дионисийских таинств на фресках в вилле Мистерий. Это самые дорогие фрески, учитывая, как щедро использован в них ценный пигмент киноварь.

Современному человеку близка тема повседневности, к которой тяготели древние римляне. В вилле Ливии сохранилась фреска с садом, зеленым и пышным, полным фруктов, цветов и птиц.

Этот пейзаж, как фриз, окаймлял по периметру помещение триклиния, которое жильцы виллы использовали в середине лета, чтобы спастись от духоты. Художник изобразил сочную свежую зелень, чтобы усилить ощущение прохлады.

Римским художникам не чужды были и изображения неживой природы на стенах комнат. На первый взгляд они просты: персики, фиги, рыба, яйца, кубки с водой или вином аккуратно расставлены на полках. Иногда появляется маленькое живое существо, например мышь. Этот тип изображений называется *xenia* («гостеприимство») и отражает все, что предлагали гостям. Римские художники умело изображали мельчайшие детали: блеск воды в стакане, бархатистую кожу персика. Пройдут сотни лет, прежде чем кто-то станет писать столь же убедительно.

Падение Римской империи изменило курс западного искусства. Все, что ценилось в период классики — гармония, пропорции и эстетика точной передачи формы тела, — стало исчезать и возродилось только во времена Ренессанса.

У всех народов, пришедших на смену Римской империи, существовала собственная культура, сильно отличающаяся от римской. В большинстве своем это были кочевники, и они не нуждались в искусстве для украшения домов или храмов.

Наследие Рима приняла Восточная Римская империя — Византия. Византийские мастера преуспели во многих областях:

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА.
Жан де Бондоль. «Анжерский апокалипсис». «Св. Михаил, сражающийся с драконом», ок. 1377–1382 гг.

СЛЕВА. Мастерская Тутмоса. Бюст Нефертити, ок. 1340 г. до н. э.

СПРАВА. Деталь фрески сада из виллы Ливии, ок. 30–20-х гг. до н. э.

СЛЕВА. Владимирская икона
Божией Матери (ок. 1130 г.).

ВВЕРХУ. Новгородская школа.
Битва новгородцев с суздальцами
(прибл. 1450–1475 гг.).

великолепная резьба по слоновой кости, золотые мозаики, обработка драгоценных камней и выделка ткани. Но их живопись пошла по иному пути. Они не стремились создать реалистичные или оригинальные изображения, а писали иконы. Мастерам полагалось как можно точнее делать списки почитаемых икон. Самая известная византийская икона — Владимирская икона Божией Матери, прекрасное изображение Марии и младенца Христа, выполненное неизвестным в Константинополе и привезенное в Киевскую Русь около 1130 г. Со временем она стала защитницей Руси, и ее списывали бесчисленное число раз.

Иконы были священны, их почитали, на них молились. Порой им приписывали чудотворную силу, как святым реликвиям в Западной церкви. На некоторых картинах показано, как икону выносят во время боя или шествуют с ней вокруг города. Как и во многих других религиях, в православии всегда избегали реалистических изображений святых: они принадлежали к горнему миру, и прикосновение к ним человека считалось почти кощунством.

Чем дальше, тем более противоречивым становился статус икон. Порой на долгие годы власть переходила к иконоборцам, «разбивавшим образы» (ок. 730–787 гг., 814–842 гг.). По их мнению, поклонение иконам было равносильно идолопоклонству. Тогда тысячи образов были уничтожены.

На Западе искусство постепенно возрождалось. Пик пришелся на эпоху Каролингов. Карл Великий и его наследники старались ввести в свою культуру достижения Античности. Заказывались фрески для церквей и дворцов (большинство из них не сохранилось). Эпоха Каролингов дала восхитительные примеры книжной миниатюры, искусные изделия из слоновой кости и металла.

В X в. подобное возрождение началось в Германии. От Оттоновской эпохи (по имени правителя Священной Римской империи Оттона I Великого) нам остались памятники из бронзы, искусная скульптура (например, *«Распятие Геро»*). В Англии развивалась винчестерская школа утонченной книжной миниатюры. Самый потрясающий ее образец — *«Молитвенник св. Этельвольда»*, украшенный сложным орнаментом. Эти примеры возрождения древнего искусства сыграли свою роль в развитии романского стиля, распространившегося во все уголки Европы в XI и XII вв.

30 000–15 000 ЛЕТ ДО Н.Э.

Первобытное искусство.

В каменном веке в сети пещер юга Франции и севера

Испании появилась первая в Европе живопись. Изображения животных с тональной моделировкой создавались минеральными и растительными пигментами. В Индии и Австралии наскальная живопись тоже в основном посвящена животным. В африканском и австралийском доисторическом искусстве больше человеческих изображений, чем в искусстве других континентов. Встречается в первобытном искусстве и скульптура: каменные и костяные фигурки женщин, статуэтки и амулеты из слоновой кости. Все это можно найти по всему миру, но основное скопление памятников первобытного искусства расположилось в Европе. Женские фигуры очень похожи: массивные живот, грудь и бедра, детально проработанные прически, но нет лиц. Кроме этого, в разных уголках мира найдены фигурки животных и керамические сосуды. **СХ***

Шове. Наскальная живопись

Наскальная роспись, древнейшие изображения которой сделаны около 30 000 г. до н. э. во Франции, — пример прекрасно сохранившегося доисторического фигуративного искусства. В первой части пещеры большинство изображений красные, другие — черные, третьи процарапаны в камне. Во второй — в основном черные. В росписи узнаются 13 разных видов животных. На стене есть также отпечатки рук, трафареты, отпечаток части женского тела и рисунок извержения вулкана. Кое-где сохранились композиции, показывающие взаимодействие животных между собой. В пещере применена редкая техника: древние художники шлифовали стену и, вероятно, делали насечки по линиям эскиза.

Юго-восток Австралии населен племенами, использующими деревянные орудия труда, а не каменные.

В **Европе** орудия из камня, рога и кости усложняются.

На территории **Бхимбетка**, современной Индии, художники рисуют в пещерах.

Продолжительность жизни и население увеличиваются.

Современный человек вытесняет неандертальца.

Появляются **первые печи** для приготовления пищи.

Новая Гвинея населена колонистами из Азии и Австралии.

Изготовлена первая **крученая веревка**.

30 000 лет до н.э.

30 000–28 000 лет до н.э.

28 000–25 000 лет до н.э.

27 000–26 000 лет до н.э.

*Здесь и далее имена соавторов: Сьюзи Ходж — СХ; Ян Чилверс — ЯЧ; Эмма Даут — ЭД; Энн Хилдьярд — ЭХ; Энн Кей — ЭК; Кэрол Кинг — КК; Йейн Зачек — ЙЗ. См. с. 283. Прим. ред.

- **Виллендорф. Венера Виллендорфская**
В разных уголках мира находят доисторические статуэтки — обычно фигурки женщин, голых, чувственных, возможно, символы плодородия. Некоторые ученые полагают, что это автопортреты. Их называют Венеры в честь богини любви, красоты, плодородия и победы, культ которой возник позже. Они маленькие, помещаются в руке. Самая знаменитая — 11-сантиметровая Венера Виллендорфская, возраст которой, по последним исследованиям, примерно 29 500 лет.

Самая старая керамика — статуэтки, а не кухонная утварь. Во всем мире древние люди делали плетеные колыбели, одежду, сумки, корзины и сети.

Уровень моря приблизительно на 137 м ниже современного.

Альтамира. Наскальная живопись

Пещеры Альтамиры (ок. 22 000–14 000 лет до н. э.) на севере Испании так хорошо сохранились, что годами люди сомневались в их подлинности. В них есть изображения бизонов, оленей, диких кабанов, лошадей, антропоморфные и геометрические фигуры, отпечатки рук. Подземный комплекс достигает 270 м в длину, а его переплетающиеся галереи — 2–6 м в высоту. В нем более ста изображений животных, сделанных с невероятным для того времени мастерством. Особенно впечатляют точная передача пропорций и полихромия.

Возникло **древнейшее постоянное человеческое поселение** в Моравии, Чехия.

Археологические находки показывают, что тогда на территории нынешней Канберры жили люди.

На **бережье Галилейского моря** древние племена мололи семена ячменя и других злаков для хлеба.

25 000–24 000 лет до н.э.

23 000–20 000 лет до н.э.

22 000–14 000 лет до н.э.

15 000–3000 ЛЕТ ДО Н.Э.

Искусство развивается. Мадленская культура (13 000–10 000 лет до н.э.) названа в честь местечка

Мадлен во Франции. Связана с окончанием ледникового периода и началом потепления. Будущая пустыня Сахара в Северной Африке — влажный и плодородный регион. Во времена мезолита, приходящегося в большинстве регионов на 10 000–5000 лет до н. э., появляется много наскальных рисунков за пределами пещер. Как правило, на них показана группа людей, охотящихся или исполняющих религиозный обряд. Около 3500 лет до н. э. создан первый гончарный круг, который поднял керамику на новый уровень. На Крите начинается минойская эра, в Египте появляются первые настенные росписи. СХ

Ласко. Зал быков

Гигантские фрески в переплетающихся подземных коридорах Ласко (департамент Дордонь, Франция) — одни из самых известных. Знаменитый Зал быков назван так из-за громадного черного быка среди других животных. Изображения (16 000–14 000 лет до н. э.) есть по обеим сторонам пещеры. По всей ее длине расположены сотни изображений бегущих животных: быки, зубры, лошади, коровы и олени. Многие показаны в профиль, рогами вперед, с четко очерченными телами, лишь частично заполненными краской. Художник использовал растительные и минеральные пигменты, замешивая их с шалфеем, животным жиром, грунтовыми водами или глиной. Краски намазывались на стену, а порой выдувались через полую костяную трубку.

В пещерах французских Пиренеев лепят из глины **бизонов в натуральную величину**.

Вымирают **шерстистые носороги**.

Пустыня Сахара тех времен — плодородная земля с буйной растительностью и большим количеством осадков.

16 000–14 000 лет до н. э.

15 000–13 800 лет до н. э.

8000–6000 лет до н. э.

Тассилин-Аджер.

Наскальная живопись

Это около 15 000 росписей и гравировок, на которых показана жизнь племен почти за 8000 лет. Здесь есть люди и животные, многие уже вымершие — например, гигантский буйвол. Все изображения делятся на четыре хронологических периода: эпоха круглой головы (люди с круглыми головами, без черт лица); эпоха буйволов со сценами охоты и оседлой жизни; эпоха африканского слона, богатая изображениями слонов, жирафов и крокодилов; и последняя — верблюжья, которая отражает жизнь туарегов, мало изменившуюся с тех пор.

В Северной Месопотамии

(ныне север Ирака) выращивают ячмень и пшеницу, поначалу для пива и похлебки, позже — для хлеба.

На юго-востоке Египта

поселенцы пасут коров, коз, свиней и овец, сооружают жилища, обрабатывают металл, шкуры животных, лепят из глины и прядут.

○ **Египет. Палетка Нармера**

Также известна как иераконпольская пластина с древнейшими иероглифическими надписями. Алевролитовая пластина, 64 см в высоту, на обеих сторонах высечены невысокие рельефные изображения. На ней показаны царь Нармер и эпизоды объединения Верхнего Египта с Нижним. Также можно расшифровать ряд событий, связанных с военной победой. На этой древней палетке уже соблюдается египетский канон пропорций, а масштаб фигур зависит от иерархии изображенных.

4500 лет до н. э.

3100 г. до н. э.

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Животные тысячи лет присутствовали в наскальной живописи: в ритуалах, в качестве мифических существ и компаньонов. Пещерное искусство Франции, наскальная живопись Австралии, лошади Франца Марка, быки и голуби Пикассо могут многое поведать о мире.

Например, древние художники изображали животных, на которых охотились или которых разводили. Многие уже вымерли: пещерные львы, туры, саблезубые тигры и мамонты. Но чаще рисовали лошадей, бизонов, оленей, коров и кабанов. В большинстве пещер найдены монохромные плоскостные изображения, но в Альтамире (Испания) рисунки раскрашены и краска наложена так, что при смешивании и процарапывании передает текстуру и градации тона. Нельзя не отметить, что художники использовали естественный рельеф стен, чтобы создать эффект объема. А отсутствие залежей сажи в некоторых пещерах заставляет

современных ученых гадать, как древние художники освещали пещеру для работы.

На большинстве палеолитических росписей в Европе нет людей, и тем более нет сценок с людьми и животными. Это стало поводом для спекуляций, как в случае с бизоном и человеком-птицей в пещере Ласко (Франция). Фигура с птичьим клювом и мужским телом может изображать шамана в маске, исполняющего ритуал. В шаманизме птицы населяют и небо, и землю. Птица на палке может быть посохом или копьем. Если это посох, скорее всего, изображен шаман в трансе. Вдобавок это могла быть

ВВЕРХУ СЛЕВА. Альтамира. Бизон

На стенах пещеры Альтамира написаны разные животные, но больше всего бизонов. Степные бизоны в разнообразных позах изображены на потолке. Они сделаны более 14 000 лет назад.

ВВЕРХУ. Драконовы горы.

Антилопы и люди

Изображения в ущелье Игры Драконовых гор стали южноафриканским аналогом Розеттского камня. Увидев их, ученые поняли, что это система метафор шаманских верований племени сан.

сцена какого-то мифа. Если же это копые, изображение, возможно, посвящено охоте.

В ранних обществах Ближнего Востока животных, работающих на человека, изображали, прославляя великодушие богов или мудрость правителя.

Примерно с 2000 г. до н. э. лошади стали важным ресурсом в ведении войны на Ближнем Востоке. Лишь с XVIII в. до н. э. изображения колесниц занимают прочную нишу в египетском искусстве. В Междуречье эти животные одомашнены намного раньше, чем в Египте. Там изображения мелкого скота, коз, горных козлов, птиц, львов и змей

встречаются наравне со сценами охоты.

Во дворце Ашшурбанапала в Ниневии, столице Ассирии, есть много изображений диких ослов и газелей, в страхе бегущих от чего-то.

В Египте животные встречаются и в декоре стен, и на папирусах. Часто это бытовые сцены: люди доят коров, пасут коз, ловят птиц или рыбу, бросают копыя в крокодилов и дичь. Божества иногда изображались в виде животных, а иногда голова животного венчала человеческое тело. Так, священным животным Гора — бога неба и солнца — был сокол. Тот, бога мудрости и учения, — павиан либо ибис, а Анубиса, бога смерти, — шакал. **СХ**

Живопись Драконовых гор

В Драконовых горах найдено более 20 000 наслоенных одно поверх другого наскальных изображений туземных племен Южной Африки — бушменов (сан). Самым древним примерно 2500 лет. А самые выразительные сделаны 200–400 лет назад.

Там есть люди, животные, полулюди-полуживотные (териантропы), которые, возможно, были знахарями или целителями. Большинство фигур написано одним цветом, обычно красным или черным. Но антилопы изображены несколькими цветами, вдобавок под разными углами, в естественных позах, украшены мелкими деталями и сложными тенями, которые придают объем. Эта живопись была частью шаманских ритуалов, с помощью которых древние люди умирляли священных духов антилоп и воздавали им хвалу.

3000–2000 гг. до н.э.

Зарождение цивилизации. К 3000 г. до н. э. в шумерском городе Урук возникла клинопись. В следующее столетие

в Междуречье воздвигают гигантские монументальные сооружения — зиккураты. Великий зиккурат в Уре создан около 2100 г. до н. э. В 2600–1100-х гг. до н. э. на Крите достигла расцвета минойская цивилизация. Там строились огромные дворцы, используемые для собраний, где также хранился урожай и было много работы для художников. Дворцы украшались скульптурой и фресками со стилизованными изображениями животных, растений, церемоний и боя быков. Примерно с 1700 г. до н. э. для изготовления керамики на Крите использовали гончарный круг. Минойцы делали роспись по мокрой штукатурке — фреску, а египтяне писали по сухому. В Саккаре во времена Третьей династии построена первая ступенчатая пирамида для фараона Джосера (XXVII в. до н. э.). В 2575–2551 гг. до н. э. в Гизе сооружены новые пирамиды, примерно через 25 лет создан Сфинкс. **СХ**

Медум. «Гуси»

Этот фриз украшал гробницу Атет (Итет), жены принца Нефермаата в Медуме. Нефермаат был египетским визирем, сыном фараона Снофру, основателя Четвертой династии, и его первой жены. Атет и Нефермаат удостоены большой гробницы, украшенной мастерами. Шесть гусей поделены на две группы. В каждой один гусь щиплет траву, а другие стоят прямо. Примечательно, как тонко наложена краска и как художники прописали отдельные перышки и цвета. На картине много гусей, ведь в египетской системе счета «три» значит «много».

В Египте устанавливают летоисчисление в 365 дней на основе лунного цикла из 12 месяцев, сгруппированных в четыре сезона. Они совпадают с приливами и отливами Нила. Заканчивается Первая, начинается Вторая династия.

Изобретение **плуга**. В Уруке, столице Шумера, на востоке от современной долины Евфрата, плуги порой украшали рисунками. В Северной Африке, Европе, Междуречье и Мезоамерике совершает рывок **сельское хозяйство**. Питание становится лучше, а люди живут дольше. В Малой Азии основана **Троя**.

Строится ступенчатая **пирамида Джосера**.

Начинается **Четвертая династия** в Египте.

В Гизе для фараонов Менкаура, Хафра и Хуфу строят **Великие пирамиды и Большого сфинкса**.

В Индии расцветает цивилизация в долине Инда.

3000 г. до н. э.

2900 г. до н. э.

2700–2600 гг. до н. э.

2650 г. до н. э.

Шумер. «Штандарт из Ура»

Эта маленькая коробочка найдена возле солдата, поэтому ее называют штандартом. Но, скорее всего, это была часть музыкального инструмента. Мозаика выполнена из ракушек, лазурита и красного известняка на битумной смоле и показывает жизнь в Раннем Междуречье. На каждой стороне правитель изображен в большем масштабе, чем остальные: он был рожден воином и стал посредником между богом и людьми. На «военной» стороне (ниже) мы видим колесницы, запряженные онаграми, которые топчут вражеских солдат. А на «мирной» изображены люди, которые несут рыбу и другие продукты, везут онагров, быков и другой скот (овец и коз).

Медум. «Рахотеп и Нофрет»

В кирпичной мастабе (гробнице) в Медуме найдены две фигуры, изображающие чету Рахотепа и Нофрет. Рахотеп был, видимо, сыном Снофру, основателя Четвертой династии. По другой версии, он сын Хуни, последнего фараона Третьей династии. Чета сидит на высоких стульях с подставками для ног. По египетской традиции, у Рахотепа мужская, красно-коричневая кожа, а у Нофрет — женская кремово-белая. На спинках стульев иероглифами начертаны титулы принца и его супруги.

В Японии начинается период Средний Дзёмон. Он знаменит керамикой с веревочным орнаментом, отпечатанным на сырой глине. Это традиционный для древней Японии декор. В таких глиняных сосудах люди хранили запасы и готовили пищу.

В Британии возводится каменный кромлех Стоунхенджа.

Возникает шумерская литература. Аккадцы завоевывают шумеров.

В Центральной Азии изобретено колесо со спицами.

К шумерам прибывают семитские народы, вероятно, из Северной Африки.

Древнее царство Египта утрачивает целостность, и наступает Первый переходный период.

2600–2400 гг. до н. э.

2570 г. до н. э.

2500–2200 гг. до н. э.

2100–2000 гг. до н. э.

2000–1000 гг. до н.э.

тели направляют свое внимание на изящное искусство и архитектуру. Первые цивилизации Междуречья, шумеры и аккадцы, совершенствуют колесо и плуг, создают статуи, рельефы и мозаики, появляются первые арки. Около 2000 г. до н. э. в Анатолии хетты делают каменные рельефы и статуи воинов, львов и мифических существ, а египтяне после резкого изменения искусства в эпоху Амарны восстанавливают строгие традиции изображения. С 1600 до 1046 г. до н. э., во времена династии Шан, китайцы создают бронзовые кувшины и шкатулки, используя технику литья с потеряннным воском. Около 1200 г. до н. э. они украшают эти изделия пиктографическим письмом. СХ

Начало расцвета искусств. С упадком индской цивилизации возрастает влияние Египта и государств Междуречья. Власти-

Династия Шан. «Тигрица»

Эпоха Шан — время стабильности и нескольких культурных прорывов. Возникли календарь и письмо, распространилось бронзовое литье. «Тигрица» — закрытый крышкой бронзовый сосуд для жертвенного вина. Он по традиции сделан в виде кошки, которая передними лапами сжимает маленького человека. Возможно, тут показана древняя легенда о том, как тигрица спасла ребенка, но скорее это сакрально-обрядовая сцена антропофагии. Поверхность тела тигрицы заполняет спиралевидный орнамент и изображения мифических животных. С противоположной стороны сосуд напоминает слона. Ручку украшают маски животных, а на крышке изображено рогатое животное (коза). Сосуд использовали в погребальных церемониях, чтобы напоить мертвых. Он был символом статуса и власти.

На территории

Гватемалы индейцы мокая начинают готовить напитки из какао (предшественники шоколада), привезенного с верхнего течения Амазонки.

В Персии придумывают **ветряные мельницы**.

Вавилон становится крупнейшим городом мира, обогнав египетские Фивы.

На острове Врангеля в России вымирают **последние мамонты**.

Наступает закат **индской цивилизации**.

В Китае к власти приходит династия Шан.

На Пелопоннесском полуострове расцветает **микенская цивилизация**.

Ассирия завоевывает север Междуречья, а царица Хатшепсут правит Египтом.

В Китае во времена династии Шан возникают первые города. Там существуют календари, трудовая повинность, централизованный сбор налогов и невероятные произведения искусства.

2000–1000 гг. до н. э.

1800–1600 гг. до н. э.

1550–1050 гг. до н. э.

1500–1300 гг. до н. э.

○ **Минийская цивилизация. Ваза «Осьминог»**

В минийском искусстве часто встречается изображение осьминога. Он символизирует богатство, пищу, защиту и море. Зооморфное изображение, заполняющее поверхность этой сферической вазы, вызывает ощущение свободы и контрастирует с жесткими правилами египетского искусства. Ваза сделана во времена минийского бронзового века, господства второго, или морского, стиля керамики — камарес. Владельцем, видимо, был богач.

Линейное письмо Б.

Развивается микенская письменность, предтеча греческой.

Фивы. «Охота в нильских зарослях»

Небамун был писцом и заведовал сбором зерна в Фивах. Это деталь его гробницы, на которой он показан охотящимся на птиц в лодке с женой Хатшепсут и дочерью. Большую часть изображения занимает фигура Небамуна. У картины была обратная сторона, на которой он показан разящим рыбу копьем, и рядом с ним — его сын. Во всем, что касается изображения фигур, египетское искусство плоскостное и стилизованное, но в анималистике и пейзаже художники могли передать блеск чешуи, позу кошки, оперенье птиц. Кошка представляет бога Солнца, который борется со своими врагами.

Возникает **первая китайская письменность**.

На Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и Индии начинается **железный век**.

На южных берегах Мексиканского залива расцветает **ольмекская культура**.

Начинается **легендарная Троянская война**, продлившаяся десять лет.

Изобретен **финикийский алфавит**.

1500 г. до н. э.

1400 г. до н. э.

1350 г. до н. э.

1200–1000 гг. до н. э.

Генрих Шлиман (1822–1890)

Первые раскопки в Микенах начались в 1841 г., но открытия, принесшие этому региону всемирную славу, сделаны Генрихом Шлиманом, начавшим работу в 1871 г. Шлиман, немецкий делец и полиглот, стал настолько богат, что в 1858 г. забросил торговлю ради путешествий и своей страсти к древнему миру, в частности описанному у Гомера. Шлиман верил, что тот основывался на реальных событиях. В 1870-х гг. он начал раскопки на холме Гиссарлык, на турецком побережье Эгейского моря, в месте, которое походило на описанную Гомером Трою. Позже археологи назвали методы Шлимана невежественными (раскопав Трою до основания, он уничтожил памятник), но именно он спровоцировал интерес к поискам того, что считалось мифом.

