

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО

12

- ИСКУССТВО ЕГИПТА, СРЕДНЕГО ВОСТОКА И ИСЛАМСКОГО МИРА
16
- ИСКУССТВО АЗИИ, АФРИКИ, ОКЕАНИИ И АМЕРИКИ
28
- ИСКУССТВО ГРЕЦИИ И РИМА
38
- СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО
48

ЗАПАДНАЯ ТРАДИЦИЯ

58

- ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС
62
- СЕВЕРНЫЙ РЕНЕССАНС
72
- БАРОККО
82
- РОКОКО
92
- НЕОКЛАССИЦИЗМ
100
- РОМАНТИЗМ
108
- УИЛЬЯМ ТЁРНЕР
116
- ПЕРЕРАФАЭЛИТЫ
124

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

130

- **ИМПРЕССИОНИЗМ И ЗАРОЖДЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА**
134
- **НОВЫЙ ВЕК: 1900–1914**
146
- **ИСКУССТВО МОДЕРНА МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ**
156
- **ПОСЛЕВОЕННОЕ ИСКУССТВО: ОТ АБСТРАКЦИОНИЗМА ДО ПОП-АРТА**
166
- **ФРЭНСИС БЭКОН**
176
- **НОВЕЙШЕЕ ИСКУССТВО**
184
- **ФОТОГРАФИЯ**
194
- **ПАБЛИК-АРТ**
206

СПРАВОЧНЫЕ РАЗДЕЛЫ

- **ВВЕДЕНИЕ**
8
- **ЭТА КНИГА МОЖЕТ СТАТЬ ДЛЯ ВАС**
9
- **КАРТЫ**
218
- **ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ**
224
- **УКАЗАТЕЛЬ МУЗЕЕВ
И ГАЛЕРЕЙ**
230

ИМПРЕССИОНИЗМ И ЗАРОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Когда следует отмечать день рождения современного искусства? Некоторые историки считают, что 15 мая, так как в этот день в Париже в 1863 году открылся Салон отверженных — альтернативная выставка работ, которые жюри Парижского салона не допустило до официального показа.

В Салоне отверженных были выставлены два вида художников: бездарные, произведения которых не соответствовали критериям отбора жюри, и новаторы, не желавшие вписываться в консервативные академические нормы. Общественность, как правило, эти два направления не различала, и приходившие зрители массово выражали свое презрение к обоим. Наиболее противоречивой и радикальной была признана картина Эдуарда Мане «Завтрак на траве» (1863): одни встретили ее с похвалой, другие — враждебно.

Полученный среди «отверженных» опыт научил Мане и его единомышленников тому, что их творчество может привлечь внимание и вне стен Академии. Такая независимость ускорила революцию в искусстве и привела к тому, что художники сами стали контролировать процесс создания своих работ и их продажи. Позже поэт Жюль Лафорг пришел к выводу: «Нет больше официальной красоты... Общественность сама, без посторонней помощи научится отыскивать и обоснованно ценить тех художников, которых она считает современными и жизненно важными».

В 1874 году группа художников, в том числе Моне и Пьер Огюст Ренуар, в одной из студий Парижа устроили собственную выставку, изменившую ход истории искусства. Критики назвали ее авторов «импрессионистами», воспользовавшись названием одной из работ Моне. Этому во многом способствовало впечатление, что картины созданы торпливо и, по мнению взыскательных зрителей того времени, оставались незавершенными. Формы на полотнах, созданные короткими, резкими мазками кисти в чистой цветовой гамме, казались размытыми и нечеткими.

В случае Моне термин «импрессионизм» был удачным: он хотел передать свои первые и непроизвольные впечатления в том виде, который он считал более достоверным, и пренебрег стандартизированным, академическим стилем рисования. Он даже дал совет другому художнику: «попытайся забыть, какие предметы находятся перед тобой, дерево, дом, поле или что-то еще». Это недоверие к формальным знаниям и желание выйти как за рамки правил, так и за пределы разумного стало характерным для многих будущих движений в искусстве и привело к разрыву с традициями Возрождения и Просвещения.

Шарль Бодлер, поэт и спутник Мане, впервые использовал термин «модерн» в эссе «Современный художник» (1863), описав его суть как «нечто преходящее, мимолетное и случайное». Моне и его современники создали идеальный визуальный язык, во многом сделавший Париж столицей современного искусства. Успех импрессионистов помог будущим поколениям художников избавиться от академических оков.

Британским коллекционерам потребовалось некоторое время, чтобы разобраться с происходящим, но потом они наверстали упущенное. Так, английский промышленник Сэмюэль Курто в 1920-е годы приобрел несколько лучших образцов работ импрессионистов и постимпрессионистов, в том числе «Ложу» (1874) Ренуара, которая была показана на первой новаторской выставке импрессионистов. Одним из удовольствий Лондона является посещение **ГАЛЕРЕИ КУРТО**, где можно увидеть все эти картины, а также многие другие, на длительный срок арендованные для экспозиции. Шедевры, представленные в более широком историко-художественном контексте, собраны в **НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ**.

Пьер Огюст РЕНУАР
«Ложа»
1874
ГАЛЕРЕЯ КУРТО

Клод МОНЕ
«Осень в Аржантее»
 1873

Этот очаровательный пейзаж показывает некоторые инновационные методы Моне. Рябь реки передана короткими горизонталь-

ными мазками, которые при удалении взгляда от переднего плана становятся все более короткими. Чтобы показать диффузию цвета, художник соскребил краску с дерева, показанного в правой части.

В СОМЕРСЕТ-ХАУСЕ произведения импрессионизма и постимпрессионизма выставлены в трех галереях первого этажа. Лучшие среди признанных в мире рисунков на бумаге собраны в зале № 12, где экспозиция периодически меняется.

Знакомство с Моне, одна из работ которого дала название всему направлению, начинается с «Осени в Аржантее» (1873), написанной в небольшом городке недалеко от Парижа на берегу Сены. Теплые коричневые деревья с желтой кроной чудесно контрастируют с прохладным голубовато-белым небом. Эффект усиливает отражение в воде, а общий розоватый тон в центре как бы соединяет небо и реку. Главным становится не столько то, что изображено, сколько сам процесс смотрения: и художнику, и зрителю необхо-

димо время, чтобы приспособиться к миру в глазах Моне, окрашенному, по словам Лафорга, «жаром чувственного упоения». После поездки по Средиземноморью в пейзаже «Антиб» (1888) Моне искал новые приемы для передачи света. Использование формы дерева для обрамления образа моря намекает на любовь художника к японской гравюре. При взгляде издали дерево кажется созданным из разных оттенков зеленого, но вблизи очевидно, что оно состоит из отдельных синих, зеленых и красных пятен.

Тубы для красок были изобретены в 1841 году, после чего рисовать на пленэре стало гораздо проще, так как раньше краску приходилось перевозить в мочевых пузырях свиней. Работая на природе, Моне следовал примеру английских художников Констебла

и Милле, а также группы ведущих французских пейзажистов во главе с Жаном Батистом Камилем Коро, которые творили рядом с деревней Барбизон.

Импрессионистом, напрямую связанным с барбизонской школой, был Эжен Буден, учитель Моне. При рассмотрении его яркого эскиза фигуры на пляже в Трувиле (1875) можно почувствовать каждый мазок кисти. А на более позднем рисунке, сделанном в соседнем Довиле (1893), на первый план выходит пейзаж: много песка и много неба.

На картину «Снег в Лувесьенне» (ок. 1874)

Альфред Сислей нанес краски настолько тонким слоем, что кое-где проглядывает грунтованный холст, а на «Лодках на Сене» (ок. 1877) слой гораздо более толстый — глаза, привыкшие к одной манере, испытывают затруднение при переходе на другую. Первой женщиной, регулярно выставлявшей свои работы на выставках импрессионистов, была Берта Моризо, обладающая редким сочетанием талантов: она могла одинаково успешно рисовать и пейзажи, и портреты. В галерее образцом ее творчества является портрет сестры Эдмы (1872–1875), костюм которой написан уверенными мазками.

В «Ложе» (1874) Ренуара представлена элегантная пара: смотрящая вперед девушка и молодой человек, наблюдающий в бинокль за присутствующими. Театр выступает в качестве сцены, где зрители с интересом разглядывают друг друга. Картину можно считать частью проекта импрессионистов по созданию новых тем для их нового искусства. Бодлер призвал художников обратиться к современной жизни Парижа и полюбить тип обитателя

Эдгар ДЕГА
«Две танцовщицы на сцене»
ок. 1874

Композиция этой картины Дега во многом обязана фотографии. Вместо привычного размещения

девушек в центре художник рисует их под неформальным углом. Большую часть полотна занимает пол сцены. На картине нет еще одной танцовщицы, которая осталась в левой части.

этого города, фланера* или денди, посещающего бары и кафе на бульварах и обозревающего все, что происходит вокруг.

Парижанину Эдгару Дега нравилось наблюдать за женщинами, особенно за танцовщицами, выступавшими ночью на сцене, — об этом его картина «Две танцовщицы на сцене» (1874). А статуэтка «Танцовщица, смотрящая на ступню правой ноги» (ок. 1895, отлита в 1919–1920) изображает обнаженную женщину за кулисами, готовую к исполнению роли. При жизни Дега только раз выставлял скульптуру —

* Гуляка, кутила (фр.).

единении. Гоген не копировал природу, а использовал, чтобы с ее помощью рисовать вообразимые образы. Этому способствовали писатели-символисты вроде поэта Стефана Малларме.

«Сенокос» является наглядным примером его метода: отвергаются и перспектива, и натуралистичное модулирование цветом, из-за чего изображение становится похожим на витражи или японские гравюры, которые вдохновляли Гогена в течение всей его жизни. Две другие картины, «Мечта» и «Больше никогда», были написаны в 1897 году на Таити, после того как он отрекся от западных ценностей ради жизни на южных морях. Манеру наивного постимпрессионизма Гогена вначале называли клуазонизмом (из-за сходства с техникой эмали), но затем стали считать одним из направлений синтетизма — из-за сложного синтеза на холсте внешнего мира, внутренней фантазии и эстетических решений. Говорят, что именно после бурных споров с Гогеном Винсент Ван Гог отрезал себе мочку уха. На автопортрете

1889 года этот голландский художник показывает свое худое лицо так, чтобы рана была хорошо видна. Картина является ярким и откровенным анализом его психического состояния и демонстрирует ту страсть, с которой Ван Гог жил и творил. Для человека, учившегося на богослова, религией стала живопись с резкими мазками кисти. Благодаря такой манере он создал пейзажи, несравнимые ни с чем по яркости цветов. «Персиковые деревья в цвету» (1889) — это работа неистового верующего, который в состоянии постоянной тревоги старается искупить свои грехи. В следующем году Ван Гог покончил с собой.

Поль ГОГЕН
«Больше никогда»
 1897

Гоген отказался от буржуазного образа жизни в Париже и уехал в Полинезию. В изображенной им обнаженной женщине внимание привлекают со-

четание цветов и чувство паранойи. Ей, кажется, некомфортно в присутствии двух других людей. А ворон на заднем плане и объясняет название картины, и дает ссылку на стихотворение Эдгара Аллана По (*Nevermore*).

Жорж СЕРА
«Купание в Аньере»
 1884

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Крупный размер и простые, правильные формы придают повседневной сцене купания чувство монументально-

сти. В 1886 году Сера изобрел собственную технику — дивизионизм, при которой образ формируется за счет контрастных цветных точек. Впоследствии художник переделал некоторые части этого полотна.

Самая большая в Лондоне коллекция работ импрессионистов и постимпрессионистов находится в **НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ**. Здесь выставлены произведения всех самых крупных мастеров. Импрессионизм оформился как направление, когда Моне и Ренуар вместе рисовали летом 1869 года, а «Купание в «Лягушатнике» Моне того же года подтвердило жизнеспособность предложенного ими свободного обращения с краской. «Казнь императора Максимилиана» (ок. 1867–1868) Мане была явной критикой французских военных. К числу шедевров постимпрессио-

низма относятся крупномасштабное «Купание в Аньере» (1884) Сера, символический натюрморт «Подсолнухи» (1888) Ван Гога и «Нападение в джунглях!» (1891) Анри Руссо, чей наивный стиль поддерживал Пикассо.

В галерее собраны произведения барбизонской школы, в том числе Коро, Теодора Руссо и Шарля-Франсуа Добиньи. Их интерес к живописи на открытом воздухе и свету, фотографический стиль композиции и отказ от искусственности оказали значительное влияние на некоторых художников. Импрессионисты унаследовали свой интерес к реальной жизни от реалистов, таких как Жан-Франсуа Милле и Гюстав Курбе.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

CAVENDISH SQUARE

TOTTENHAM COURT ROAD

SOHO SQUARE

HANOVER SQUARE

OXFORD CIRCUS

OXFORD STREET

Галерея фотографов

REGENT STREET

Хаузер и Вирт

NEW BOND STREET

Галерея Алана Криста

GOLDEN SQUARE

SHAFTESBURY AVENUE

Галерея Бернарда Якобсона

Галерея Редферн

PICCADILLY CIRCUS

Галерея Уоддингтон

Галерея "Оленья Нога"

BERKELEY SQUARE

Королевская академия искусств

PICCADILLY

REGENT STREET

MARKET

OLD BOND STREET

Коллекция Флеминга

Белый куб

ЛОНДОНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ST JAMES'S SQUARE

GREEN PARK

PALL MALL

Институт современного искусства

Королевское общество

ST JAMES'S

Спенсер-хаус

Мальборо-хаус

GREEN PARK

ST JAMES'S PARK

THE MALL

КАРТА 3

0 550 ЯРДОВ 500 МЕТРОВ

На страницах, отмеченных **полужирным** начертанием, находятся иллюстрации, относящиеся к данному музею или галерее.

Банкетный зал

Whitehall, SW1A 2ER
+44 [0] 844 482 7777
www.hrp.org.uk/banquetinghouse
Пн–сб: 10:00–17:00
с. 82, 83
КАРТА 3: 9 L

Бар «Клариджс»

Brook Street, W1K 4HR
+44 [0] 207 629 8860
www.claridges.co.uk
Дополнительную информацию узна-
вайте по телефону.
с. 164
КАРТА 2: 5 G

Белый куб

48 Hoxton Square, N1 6PD
+44 [0] 20 7930 5373
25–26 Mason's Yard, SW1Y 6BU
+44 [0] 20 7930 5373
www.whitecube.com
Вт–сб: 10:00–18:00
с. 193
КАРТА 2: 2 R
КАРТА 3: 7 F

Библиотека Ламбетского дворца

Lambeth Palace Road, SE1 7JU
+44 [0] 20 7898 1400
www.lambethpalacelibrary.org
Пн–пт: 10:00–17:00
с. 56
КАРТА 2: 9 L

Британская библиотека

96 Euston Road, NW1 2DB
+44 [0] 843 208 1144
www.bl.uk
Пн, ср, чт, пт: 9:30–18:00;
вт: 9:30–20:00;
сб: 9:30–17:00;
вс и банковские праздники:
11:00–17:00
с. 36, 48, 56, 70, 80, 81, 115, 155, 165,
174, 192
КАРТА 2: 1 J

Британский институт кино

Belvedere Road, SE1 8XT
+44 [0] 20 7928 3535
www.bfi.org.uk
Дополнительную информацию узна-
вайте по телефону.
с. 165
КАРТА 3: 7 R

Британский музей

Great Russell Street, WC1B 3DG
+44 [0] 20 7323 8299
www.britishmuseum.org
Ежедневно: 10:00–17:30
Каждые четверг и пятницу галереи от-
крыты допоздна.
с. 16, 18–25, 28, 29, 30–35, 38, 39,
40–45, 48, 49, 56, 66, 70, 72, 73, 74,
81, 91, 99, 106, 108, 109, 115, 122,
129, 145, 150, 154, 165, 174
КАРТА 2: 3 J

Букингемский дворец

Buckingham Palace, SW1A 1AA
+44 [0] 20 7766 7300
www.royalcollection.org.uk
Ежедневно: 9:45–18:30
с. 46, 62, 106, 210
КАРТА 2: 7 H

Вестминстерское аббатство

SW1P 3PA
+44 [0] 20 7222 5152
www.westminster-abbey.org
Пн, вт, чт, пт: 9:30–16:30;
ср: 9:30–19:00;
сб: 9:30–14:00
с. 56, 81, 206, 209–210
КАРТА 2: 8 J

Виктория Миро

16 Wharf Road, N1 7RW
+44 [0] 20 7336 8109
www.victoria-miro.com
Вт–сб: 10:00–18:00
с. 193
КАРТА 2: 1 P

Военный госпиталь в Челси

Royal Hospital Road, SW3 4SR
+44 [0] 20 7881 5200
www.chelsea-pensioners.co.uk
Пн–сб: 10:00–12:00, 14:00–16:00;
вс: 14:00–16:00
с. 91
КАРТА 1: 5 G

Галерея Алана Кристи

31 & 34 Cork Street, W1S 3NU
+44 [0] 20 7439 1866
www.alancristea.com
Пн–пт: 10:00–17:30;
сб: 11:00–14:00
с. 174
КАРТА 3: 5 C

Галерея Атлас

49 Dorset Street, W1U 7NF
+44 [0] 20 7224 4192
www.atlasgallery.com
Пн–пт: 10:00–18:00;
сб: 11:00–17:00
с. 203
КАРТА 2: 3 E

Галерея Бен-Ури в Лондонском еврейском музее искусства

108A Boundary Road, NW8 0RH
+44 [0] 20 7604 3991
www.benuri.org.uk
Пн–пт: 10:00–17:30;
вс: 12:00–16:00
с. 155, 165
КАРТА 1: 3 F

Галерея Бернарда Якобсона

6 Cork Street, W1S 3NX
+44 [0] 207 734 3431
www.jacobsongallery.com
Пн–пт: 10:00–18:00;
сб: 11:00–13:00
с. 174
КАРТА 3: 5 C

Галерея Бруней

School of Oriental and African Studies,
University of London,
Thornhaugh Street, WC1H 0XG
+44 [0] 20 7898 4915
www.soas.ac.uk/gallery
Вт–сб: 10:30–17:00
с. 27, 36
КАРТА 2: 2 J

Галерея Гагосяна

6–24 Britannia Street, WC1X 9JD
+44 [0] 20 7841 9960
17–19 Davies Street, W1K 3DE
+44 [0] 20 7493 3020
www.gagosian.com
Britannia Street:
вт–сб: 10:00–18:00
Davies Street:
пн–сб: 10:00–18:00
с. 174, 193
КАРТА 2: 1 L
КАРТА 2: 5 G

Галерея Королевы

Buckingham Palace, SW1A 1AA
+44 [0] 20 7766 7301
www.royalcollection.org.uk
Ежедневно: 10:00–17:30
с. 46, 62
КАРТА 2: 7 H

Галерея Курто

Somerset House, Strand,
WC2R 0RN
+44 [0] 20 7848 2526
www.courtauld.ac.uk/gallery
Ежедневно: 10:00–18:00
с. 27, 36, 56, 70, 81, 91, 92, 98, 106,
115, 122, 134, 135, 136–143, 146,
154, 164, 174
КАРТА 3: 4 Q