

18+

**ГЛАВ
НЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
В ИСТО
РИИ
ИСКУС
СТВА**

Сьюзи Ходж

Содержание

- 6 Введение
- 9 Как пользоваться книгой

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

- 12 Возрождение
- 13 Маньеризм
- 14 Золотой век голландской живописи
- 15 Барокко
- 16 Рококо
- 17 Неоклассицизм
- 18 Натурализм
- 19 Импрессионизм
- 20 Постимпрессионизм
- 21 Ар-нуво
- 22 Экспрессионизм
- 23 Кубизм
- 24 Футуризм
- 25 Лучизм
- 26 Конструктивизм
- 27 Супрематизм
- 28 Дадаизм
- 29 Гарлемский ренессанс
- 30 Сюрреализм
- 31 Ар-деко
- 32 Конкретное искусство
- 33 Абстрактный экспрессионизм
- 34 Оп-арт
- 35 Поп-арт
- 36 Новый реализм
- 37 Арт-феминизм
- 38 Перформанс
- 39 Концептуализм

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

- 42 *Автопортрет у мольберта*, Софонисба Ангвиссола
- 44 *Noli Me Tangere*, Лавиния Фонтана
- 46 *Натюрморт с сыром, артишоком и вишней*, Клара Петерс
- 50 *Веселый пьяница*, Юдит Лейстер
- 52 *Автопортрет в образе аллегории живописи*, Артемизия Джентилески

- 54 *Тимоклея, сталкивающая в колодец своего насильника*, Элизабетта Сирани
- 56 *Натюрморт с цветами в стеклянной вазе*, Рахель Рюйш
- 58 *Автопортрет с портретом сестры*, Розальба Каррьерра
- 60 *Суд Париса*, Ангелика Кауфман
- 62 *Автопортрет с двумя ученицами*, Аделаида Лабий-Гийар
- 64 *Автопортрет художницы с дочерью*, Элизабет Виже-Лебрен
- 66 *Разговор*, Лили Мартин Спенсер
- 68 *Гайавата*, Эдмония Льюис
- 70 *Мать и сестра художницы*, Берта Моризо
- 72 *Шотландия навеки!* Элизабет Томпсон, леди Батлер
- 76 *Интерьер в синих тонах*, Харриет Бакер
- 78 *Скот на отдыхе на склоне Альп*, Роза Бонёр
- 80 *Вертумн и Помона*, Камилла Клодель
- 82 *Купание ребенка*, Мэри Кэссетт
- 84 *Любовное зелье*, Эвелин де Морган
- 86 *Бунт*, Кете Кольвиц
- 88 *Портрет Клары Рильке-Вестхофф*, Паула Модерзон-Беккер
- 90 *Десять самых больших, № 2, детство, группа IV*, Хильма аф Клинт
- 92 *Аполлинер и его друзья*, Мари Лорансен
- 94 *Велосипедист*, Наталья Гончарова
- 96 *Композиция с фигурами*, Любовь Попова
- 98 *Автопортрет на черном фоне*, Хелена Шерфбек
- 100 *Голубая комната*, Сюзанна Валадон
- 102 *Большие деньги*, Ханна Хёх
- 104 *Раковина № 1*, Джорджия О'Кифф
- 106 *Портрет Екатерины Серебряковой, дочери художницы*, Зинаида Серебрякова
- 108 *Через Ярру*, Кларис Бекетт

- 110 *Три девушки*, Амрита Шер-Гил
 112 *Портрет Милдред Майерс Олден*, Элис Нил
 114 *Сломанная колонна*, Фрида Кало
 116 *Композиция*, Ли Краснер
 118 *Издольщица*, Элизабет Кэтлетт
 120 *Штаны Улу*, Леонора Каррингтон
 124 *В честь Греции*, Агнес Мартин
 126 *Без названия*, Мира Шендель
 128 *Залив*, Хелен Франкенталер
 130 *Без названия, или Еще нет*, Ева Гессе
 132 *Семья человека*, Барбара Хепуорт
 134 *Весна в Вашингтоне*, Альма Томас
 136 *Званый ужин*, Джуди Чикаго
 138 *Преимущества женщин-художников*, Guerrilla Girls («Партизанки»)
 140 *Назначенный день*, Бриджет Райли
 142 *Призрак*, Рэйчел Уайтред
 144 *Раненая падающая звезда (L'Estel Ferit)*, Ребекка Хорн
 146 *План*, Дженни Савиль
 148 *Танцующие страусы по «Фантазии» Диснея*, Паула Регу
 150 *Ретопестезии: отступнические раскопки*, Джули Мерету
 154 *Гигантская паучиха*, Луиза Буржуа
 156 *Живописное (панель III: из твоего)*, Кара Уокер
 158 *Натюрморт с гранатами*, Мона Хатум
 160 *Вторжение*, Марта Рослер
 162 *Последствия уничтожения вечности*, Яёи Кусама
 164 *В присутствии художника*, Марина Абрамович
 166 *Dress-Stage*, Розмари Трокель
 168 *Мы свободны выбирать, но мы не свободны в выборе последствий: прибытие и отправление*, Линь Цзинцин

ДОСТИЖЕНИЯ

- 172 Борьба за равенство
 173 Борьба с объективацией женщины
 174 Натюрморт с накрытым столом
 175 Академия искусств рисунка
 176 Независимость
 177 Женщины — кормилицы семьи
 178 Королевская академия художеств
 179 Живописец сестер Людовика XV
 180 Академия живописи и скульптуры
 181 Воспевание женщины
 182 Призвание
 183 Сестринство
 184 Опровержение понятия «слабый пол»
 185 Парижский салон
 186 Взаимная поддержка среди художниц
 187 Женская точка зрения
 188 Женские ремесла
 189 Влияние на умы
 190 Абстрактное искусство
 191 Упорство
 192 Римская премия
 193 Отказ от мужского господства
 194 Борьба с пренебрежением
 195 Сомнения в демократии

ТЕМЫ

- 198 Автопортреты
 199 Идентичность
 200 Религия
 201 История
 202 Органы чувств
 203 Женский труд
 204 Гендер
 205 Наследие
 206 Природа
 207 Индивидуальность
 208 Образ тела
 209 Нью
 210 Память
 211 Противостояние
 212 Ярость
 213 Трансформация
 214 Расовая принадлежность
 215 Окружающая среда
 216 Конфликт
 217 Эмпатия
 218 Алфавитный указатель
 222 Музеи
 223 Источники иллюстраций

Введение

БЕРТА МОРИЗО: «Я ОБРЕТУ НЕЗАВИСИМОСТЬ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ НАСТОЙЧИВОСТИ И ОТКРЫТОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ СВОЕГО НАМЕРЕНИЯ СТАТЬ СВОБОДНОЙ».

Женщины занимались творчеством с древности, но на протяжении долгих веков их игнорировали, исключали, практически вычеркивали из истории искусства.

Скорее всего, в доисторические времена многими художниками были женщины (есть даже свидетельства — отпечатки женских рук), к тому же Плиний Старший (23–79 гг. н. э.) упоминал шесть художниц Древней Греции в своей «Естественной истории» (77 г. н. э.), однако в целом женщин от искусства редко признавали. Веками им запрещалось поступать в художественные академии и сообщества, брать уроки живописи, посещать натурные классы, участвовать в художественных конкурсах и выставках. До XVI века систематическое образование женщинам было почти недоступно. Главной задачей женщины считалось выйти замуж либо стать монахиней. Кроме того, после замужества женщины по традиции меняли фамилию и — в большинстве своем — не работали. А если работали, то их заслуги зачастую приписывались более известным коллегам-мужчинам.

Несмотря на все трудности, многие женщины все же становились художницами, но не получали такого же признания, как художники-мужчины. Сейчас расстановка сил меняется. Препятствия исчезают, и все чаще вклад женщин в развитие искусства признают и оценивают по-новому.

В этой книге представлены работы художниц от эпохи Возрождения до наших дней. Их творчество исследуется через анализ художественных стилей, конкретных произведений, затронутых тем и особых достижений. Книга отмечает преданность делу и успех множества женщин, а ее особый формат — с перекрестными ссылками и пояснениями — позволяет подчеркнуть значимость их работ и рассмотреть их в контексте всей истории искусства.

Стили и направления

ФРИДА КАЛО: «ВСЕ ДУМАЛИ, ЧТО Я СЮРРЕАЛИСТ, НО ЭТО НЕ ТАК. Я НИКОГДА НЕ РИСОВАЛА СВОИ СНЫ. Я ПИСАЛА СОБСТВЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ».

Художественные направления — это определенные стили или подходы в искусстве, появившиеся в тот или иной период благодаря художникам, которые придерживались одних и тех же идей или методов работы.

Большинство стилей возникало, когда группа художников отходила от традиций. Названия им давали сами художники либо искусствоведы, чтобы упорядочить историю искусства. Некоторые стили появляются на свет естественным образом, видоизменяясь из-за взаимного влияния или внешнего воздействия. Другие вытекают из предшествующих стилей или формируются в качестве реакции на них. Одни направления получают узкими, другие — шире. Одни развиваются в течение долгих лет, другие рождаются и умирают за несколько месяцев. Они обходят целые континенты или сосредотачиваются на небольшой территории. Названия иногда звучат хвалебно или уничижительно, а сами стили могут быть приняты или отвергнуты причастными к ним художниками или даже неизвестны им.

Внушительная часть направлений представлена преимущественно мужчинами. И хотя отдельные художники осознанно поддерживали женщин, основная масса профессионалов их отвергала. Как и в других областях искусства, из тех, кто работал в конкретном стиле, большую известность получали мужчины. Этот раздел книги исследует творчество и вклад конкретных художниц в развитие разных стилей и направлений.

Произведения

Джорджия О'Киф: «МУЖЧИНЫ ЛЮБИЛИ ОСАЖИВАТЬ МЕНЯ, НАЗЫВАЯ ЛУЧШЕЙ ХУДОЖНИЦЕЙ. ПО-МОЕМУ, Я ПРОСТО ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ХУДОЖНИКОВ».

Здесь представлены шестьдесят выдающихся произведений художниц с XVI по XXI век. Каждое отличается мастерством исполнения и оригинальностью, дополняет и обогащает историю искусств. Среди этих работ — картины, скульптуры, инсталляции, перформансы и художественные объекты других форм, созданные с участием разнообразных материалов и техник и затронувшие немало тем.

На Западе до середины XVI века женщин — кроме тех, что становились монахинями, — крайне редко обучали чтению и письму, математике и другим дисциплинам; многие не могли свободно путешествовать и получать художественное образование. В 1528 году Бальдассаре Кастильоне опубликовал свое литературное сочинение «Придворный», посвященное этикету, манерам и нравам общества того времени. Книга стала невероятно популярной. В ней категоричным тоном утверждалось, что все аристократы независимо от пола должны обладать прекрасными навыками в отношении определенных видов творчества, и это поспособствовало появлению новых художниц. Тем не менее им были открыты не все двери. Например, до конца XIX века художницы не допускались в натурные классы. На протяжении столетий им приходилось обучаться самостоятельно, посещая галереи и экспериментируя.

Достижения

ХЕЛЕН ФРАНКЕНТАЛЕР: «ПРАВИЛ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ИМЕННО ТАК РОЖДАЕТСЯ ИСКУССТВО, ТАК СЛУЧАЮТСЯ ПРОРЫВЫ. ИДИТЕ ПРОТИВ ПРАВИЛ ИЛИ ИГНОРИРУЙТЕ ИХ. В ЭТОМ И ЕСТЬ СУТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ».

Римский писатель и философ Плиний Старший упомянул несколько успешных художниц Древней Греции и Рима. Однако после падения Римской империи женщинам запретили работать в столь видных профессиях. Толику известности они начали обретать не ранее чем в XVI веке.

Происходило это в основном потому, что к женскому образованию стали относиться по-новому — прежде всего благодаря «Придворному», — и первыми признание получили итальянские художницы эпохи Возрождения. С тех пор решительно настроенные женщины время от времени пробивались через запреты и создавали произведения, совершавшие прорыв в искусстве.

В этом разделе книги упоминаются некоторые из таких достижений: членство в Королевской академии художеств в Лондоне и Академии живописи и скульптуры в Париже; создание первых абстрактных полотен; финансовое обеспечение своих семей; превращение того, что традиционно считалось «женскими» ремеслами, в изящное искусство.

Темы

МЭРИ КЭССЕТТ: «Я НЕЗАВИСИМА! Я ЖИВУ, И Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ».

В отличие от объекта тема — нечто лежащее в основе произведения. Темы могут быть очевидными и скрытыми, общими и частными, сложными и простыми. Разные художники по-разному их интерпретируют.

В этом разделе собраны двадцать две темы, затронутые женщинами в искусстве. Мы попытаемся разобраться, почему отдельные художницы выбирали те или иные темы и почему толковали их так, а не иначе. Поскольку женские взгляды и мироощущение часто контрастируют с мужскими, их темы нередко кажутся отличными от тех, к каким обращались художники противоположного пола. Как раз этим различиям и посвящен раздел.

Искусство часто затрагивает вопросы, связанные с жизнью, обществом, человеческой природой, — они скорее подразумеваются, чем открыто транслируются. В течение определенного периода некоторым темам уделяется повышенное внимание (например, теме религии в эпоху Возрождения).

Как пользоваться книгой

В книге четыре раздела: «Стили и направления», «Произведения», «Достижения» и «Темы». Читать ее можно последовательно или отдельными секциями в любом порядке. Перекрестные ссылки внизу каждой страницы помогают связать представленную информацию с другими разделами, а во врезках рассказано о жизни и ключевых достижениях художниц.

12 СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Возрождение

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: СОФЬИСА АНГИБАСОЛА • ФЕДЕ ГАЛДИЯ
ПРЕДВИДИ ДИ ДИ ПОССИ • КАТРИНА БАН КИМЕССИ • КАТРИНА ДИ ВИГИ
ЛАВРИЯ БОТТИНИ

В эпоху Возрождения (Ренессанс) в искусстве порисских стран, когда были открыты новые земли, произошли серьезные культурные перемены. После падения Константинополя в 1453 году образовались знала, бежавшие из Византии, основали в Италии школы, появившиеся в Южной Франции, и пробудили в итальянском искусстве ту же оживленность. Начал развиваться гуманизм — философия, стремившаяся объединить античные представления о мире. Изобретение Иоганном Гутенбергом (ок. 1398–1468) печатного станка в 1438 году способствовало распространению грамотности и идей. Творчество таких мастеров, как Боттичелли (1313–1375), Кривина Палаваска (ок. 1364–1430) и Кастальоне, позволило провести мысль о классическом образовании. Особое место занимает эпоха произведения «Приветствие Кастальоне, собрание Биоттичелли», так как «42 знаменитых живописца» Биоттичелли (1313–1379), а также «Жизнь в Граде живописцев» и «Священные Грады живописцев» (1405) Кривина Палаваски.

Тот же век живописцев, стремившихся стать художниками, был еще представлен с древнейшими. Их зарождалось искусство живописи, которое стало работать над религиозными произведениями, а большинство художников из Италии или стран с южной материками. В итоге они создали искусство в основном такие работы живописцев, которые учились у своих старых учителей.

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 13

Маньеризм

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ЛАВРИЯ ФОНТАНА • ЛУЧИЯ АНГИБАСОЛА
ДИМА СКУЛТОРИ

Маньеризм развивался в период с 1510 по 1520 год на юге Франции, то в Риме, то в южных городах югозападной Италии. Он охватывает множество направлений, возникающих по большей части в качестве реакции на классицизм и натурализм Высокого Возрождения.

Саме слово «маньеризм» произошло от итальянского *maniera* («стиль», «образ действий») и означало художественного учителя своего периода, чье искусство. Если Высокого Возрождения ругают за приращивание к старому новому, то маньеризм оценивают как искусство, заимствовавшее, усвоившее и ассимилировавшее искусство. Маньеризм развивался, например в то время, когда Мигель Лопес (1543–1546) привнес в реформу католической церкви. После этого

беглецов Высокого Возрождения и его ярчайших мастеров — классицизм, по крайней мере, в художественном смысле. Они выбрали более индивидуалистический, интеллектуальный и «поэтический» подход, который в каждом из них проявился по-своему. Немец этого течения распространялся на Италию и Северную Европу. Среди его представителей выделяются Пармиджано (1503–1540), Агостино да Корреджо (1499–1548) и Понтормо (1494–1556/57), среди которых — Лаврия Ангибасола (1536/38 — ок. 1565/68) и Лавиния Фонтана (1552–1616).

162 ПРОИЗВЕДИНИЯ

Последняя достижения вечности

ИВМ КУСАМА: ДЕРЕВО, ЗЕРКАЛА, ПАЛКАТИ, АРМИРОВАННЫЙ ДИСТ. СВЕТОДИОДЫ, АРМИРОВАННЫЙ • 4,2 • 4,2 • 2,1 • ИМ КОЗИИ КОЗИЯНЫ ИКОСИКОСИ, КОЗИЯКОСИ СКА

163 ПРОИЗВЕДИНИЯ

ИВМ КУСАМА

Японская современная японская художница Ивм Кусяма родилась в Манере в округе Канто, в Японии, в начале 1930-х годов. Как и многие японские художники, она получила много тренировок в академии. Тем не менее в середине 1960-х она получила творческое образование в Японии, в школе современного искусства и искусства. Кусяма преподавала искусство на 45 в Венской школе в 1970 году. Сейчас живет и работает в Токио.

Зрители, стоявшие на центральной платформе, мало-помалу погружались в свет, который вскоре исчезал. Ивм Кусяма (р. 1929) создала эту инсталляцию в 2009 году, чтобы выразить свое понимание жизни, смерти и вечности.

Одновременно своей самой человека с бесконечностью, она предлагает зрителя войти в комнату и вступить на центральную платформу, где постепенно возникает одна из самых верных иллюзий: мироздания ослепительного (частично настоящего, частично виртуального) отражения (частично ослепительного пространства). Через шумную жеманную галерею — и цикл повторяется. Кусяма говорила об этом так: «Я думаю — вот что и восточные философы постигли, это глубина и сложность, ее залезть и познать. Но до дня, в котором восточные эти тайны и понятия так же, что любовь, дала нечто, повисающее в воздухе... Я рада, что жизнь, и смогла дойти до этого дня. Мы всеобщие, всеобщие, и дается расставание слова и вечности».

Многие годы Кусяма создала пространства, призванные дезориентировать зрителя или вызвать у него сложные чувства. Для этого она использовала зеркала, свет и разные повторяющиеся элементы. Представленная здесь инсталляция — еще в этом смысле и сложнейшим, которую художница старается сделать. Обустраивая это пространство, Кусяма обращалась к своим знаниям об искусстве, чтобы создать эффект ослепительности, уходящий в бесконечность.

Ключевые даты
Основные имена

Главные достижения

Перекрестные ссылки к темам и достижениям

Художница, техника исполнения, размер и местонахождение

Дата создания произведения

Другие работы художницы

Информация о художнице

162 ПРОИЗВЕДИНИЯ

ПОДАТ. с. 26 АТ. КОЗИЯКОСИ. с. 37 КОЗИЯКОЗИЯКОСИ. с. 39

163 ПРОИЗВЕДИНИЯ

НЕЗАВИСИМОСТЬ с. 196 ОТКРОВЕННЫЕ ПОИСКА: СЧАСТЬЕ ПОДАТ. с. 184 ВЛИЯНИЕ НА ИВМ с. 180 ОТЧУВСТВО ЧУВСТВА с. 202 ТРАНСФОРМАЦИЯ с. 215 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА с. 215

Перекрестные ссылки к направлениям, темам и достижениям

ELISAB. SIRANI . F.
1689

