

энциклопедия для детей Искусство

энциклопедия для детей
Искусство

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2019

Penguin
Random
House

УДК 087.5:7.03
ББК 85.03(0)
Х69

Издано с разрешения Dorling Kindersley Limited
На русском языке публикуется впервые
Возрастная маркировка в соответствии
с Федеральным законом № 436-ФЗ: 6+

Справочное издание
Для среднего школьного возраста

Перевод с английского Марины Шепелёвой

Сьюзи Ходж, Дэвид Тейлор
ИСКУССТВО
Энциклопедия для детей

Руководитель редакции Анастасия Троян
Арт-директор Елизавета Краснова
Ответственный редактор Галина Филатова
Научный редактор Людмила Левицкая
Литературный редактор Ольга Свитова
Верстка Дмитрий Колесников

Корректоры Надежда Болотина, Ирина Тимохина,
Дарья Балтрушайтис

Original Title: Art a Children's Encyclopedia
Copyright © 2017 Dorling Kindersley Limited
A Penguin Random House Company

© Перевод на русский язык, издание на русском языке.
ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2018

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена
в какой бы то ни было форме без письменного разрешения
владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-00117-652-7

Подписано в печать 31.07.2018.
Формат 60×90 1/8. Гарнитуры
Garamond Premier Pro, Europe Condensed.
Бумага мелованная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 26. Тираж 6000 экз.

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
www.mann-ivanov-ferber.ru
www.facebook.com/mifdetstvo
www.vk.com/mifdetstvo
www.instagram.com/mifdetstvo

This book was designed, produced and published in 2018 by Dorling
Kindersley Limited of 80 Strand, London, WC2R 0RL England

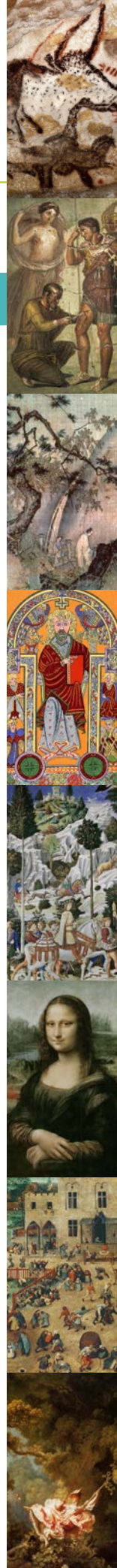
Импортер: ООО «Манн, Иванов и Фербер»,
Россия, Москва, Большой Козихинский пер.,
д. 7, стр. 2, оф. 24, 123104
Отпечатано в Словакии.

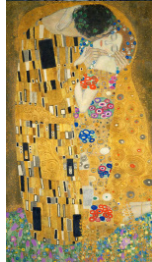
A WORLD OF IDEAS:
SEE ALL THERE IS TO KNOW

Содержание

ЖИВОПИСЬ	6
Тема и композиция	8
Перспектива	10
Цвет и тон	12
Первобытное искусство	14
Волшебные создания	16
Штандарт из Ура	18
Искусство Древнего Египта	20
Гробница Сеннеджема	22
Бессмертные	24
Минойское, греческое и римское искусство	26
Минойская легенда	29
Греческая живопись и мозаика	30
Римские фрески и мозаики	32
Искусство Древней Азии	34
Раннехристианское искусство	36
Церковные иконы	38
Святейший император	41
Раннее исламское искусство	42
Келльская книга	44
Подъем Италии	46
Готическое искусство	48
Европейское Возрождение	50
Искусство Флоренции	52
Достижения Ренессанса	54
Героический рыцарь	56
Весна	58
Великие мастера	60
Леонардо да Винчи	62
Шедевры Возрождения	64
Афинская школа	66
Искусство Венеции	68

Венецианская школа	70
Юный Христос	73
Северное Возрождение	74
Ян ван Эйк	76
Грязные фокусы	79
Послы	80
Маньеризм	82
Барокко и рококо	84
Караваджо	86
Роскошь барокко	88
Пряхи	90
Вычурное рококо	92
Золотой век Голландии	94
Ян Вермеер	96
Сцены из жизни	98
Рембрандт	100
Вид на память	102
Классицизм	104
В Рим за вдохновением	106
Клятва Горациев	108
Романтизм	110
Сюжеты романтизма	112
Пейзажи	114
Пейзажная живопись	116
Уильям Тёрнер	118
Реализм	120
Картины современности	122
Похороны в Орнане	124
Прерафаэлиты	126
Картина жизни	128
Неевропейское современное искусство	130
Японская гравюра	132
Эдуард Мане	134
Импрессионизм	136
Остановить мгновение	138
Живописный сад	140
Постимпрессионизм	142

Звездная ночь	144
Игра воображения	146
Изображение эмоций	148
Эдвард Мунк	150
Кубизм и футуризм	152
Пабло Пикассо	154
Абстрактные стили	156
Дадаизм и сюрреализм	158
Джорджия О'Киф	160
Абстрактный экспрессионизм	162
Организованный хаос	164
Поп- и оп-арт	166
Современное искусство	168

СКУЛЬПТУРА 170

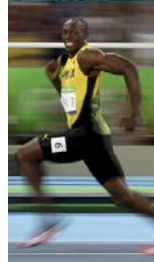
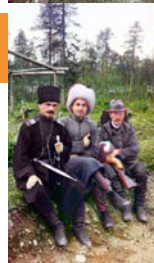
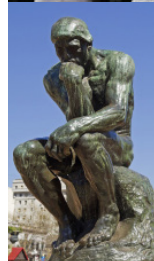
Древняя скульптура	172
Греческая и римская скульптура	174
Терракотовая армия	176
Скульптура Возрождения	178
Эпоха классицизма	180
Современная скульптура	182
Барбара Хепурт	184

ФОТОГРАФИЯ 186

На заре фотографии	188
Хребет Титон и река Снейк	190
Эволюция камеры	192
Жанры фотографии	194
Джулия Камерон	196
Момент триумфа	198

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Словарь терминов	200
Алфавитный указатель	203
Благодарности	207

ЖИВОПИСЬ

ИСКУССТВО ЖИВОПИСИ (МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА), ок. 1666, ЯН ВЕРМЕЕР
Этот голландский художник XVII в. изображал людей в залитых светом домашних интерьерах.

Люди тысячелетиями занимались живописью, используя для этого все доступные поверхности: стены пещер, потолки храмов, деревянные дощечки, бумагу и холсты.

Тема

И КОМПОЗИЦИЯ

Художники пишут картины на самые разные темы. Одни на своих полотнах рассказывают истории, другие изображают людей или события. А некоторые произведения заставляют зрителя иначе посмотреть на привычные вещи. Этот новый взгляд может вызвать восхищение, удивление, а порой и недоумение.

ТЕМА И СТИЛЬ

Список тем для художников безграничен: люди, природа, любовь, война и многие другие. Обычно такие сюжеты изображаются правдоподобно, но в XX в. некоторые художники начали писать картины, предметы на которых неузнаваемы. Отказываясь от правдоподобного изображения реальности в абстрактном искусстве, художники решают другую задачу. Они стремятся выразить чувства и мысли через цвет и форму.

▼ ПАРК В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛЮЦЕРНА, 1938,
ПАУЛЬ КЛАЕЕ

На эту абстракцию художника вдохновили прогулки с женой Лили в окрестностях Люцерна. Под деревьями с яркой листвой сплетаются тропинки.

ФОРМА И КОМПОЗИЦИЯ

Форма и размер картины называются форматом. Чаще всего художники используют горизонтальный (пейзажный) или вертикальный (портретный) формат, реже — овальный, круглый или квадратный. Когда произведения живописи создаются на стенах или потолках зданий для украшения, их формат зависит не только от замысла художника, но и от особенностей архитектуры. То, как художник располагает объекты в рамках формата, называется композицией.

◀ ЯБЛОКИ, ГРУШИ И ВИНОГРАД, 1880,
ПОЛЬ СЕЗАНН

Композиция из нескольких неодушевленных предметов, как это блюдо с фруктами, называется натюрмортом.

ВОЗДЕЙСТВИЕ И ОТКЛИК

Художники хотят, чтобы их работы, вне зависимости от темы, не оставляли зрителя равнодушным. Когда картины рассказывают истории, их композиция построена так, чтобы зритель мог следить за ходом событий. Пейзаж, включенный в композицию, уводит взгляд вдаль, а изображения людей даются крупно на переднем плане.

В Средние века в Западной Европе мало кто умел читать, и библейские истории люди узнавали из картин.

► **СИКСТИНСКАЯ МАДОННА**, 1512, РАФАЭЛЬ
В центре — Мария с младенцем сходит с небес, глядя прямо на зрителя. По бокам у нее святые — Сикст и Варвара. Взгляд Варвары обращен вниз, к двум ангелам.

ВЕЛИКИЕ ШЕДЕВРЫ

Великие картины, написанные талантливыми художниками в их неповторимом стиле, приводят зрителей в восхищение и через сотни лет после создания. Время идет, но уникальное сочетание сюжета и композиции шедевра притягивает людей, нередко меняя их взгляд на мир.

▲ **ОХОТНИКИ НА СНЕГУ**, 1565, ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ
Охотники бредут по сугробам, увлекая нас в сельский зимний пейзаж Северной Европы почти 500-летней давности.

Перспектива

Иллюзию реального, трехмерного мира на плоскости (бумаге или холсте) художники создают с помощью перспективы. Объекты на дальнем плане изображаются уменьшенными и ближе друг к другу, чем на переднем. Художник также меняет соотношение света и тени, чтобы добиться ощущения глубины.

ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

В начале XV в. итальянский архитектор Филиппо Брунеллески разработал математические правила линейной перспективы. По его теории, параллельные линии встречаются на плоскости в так называемой точке схода.

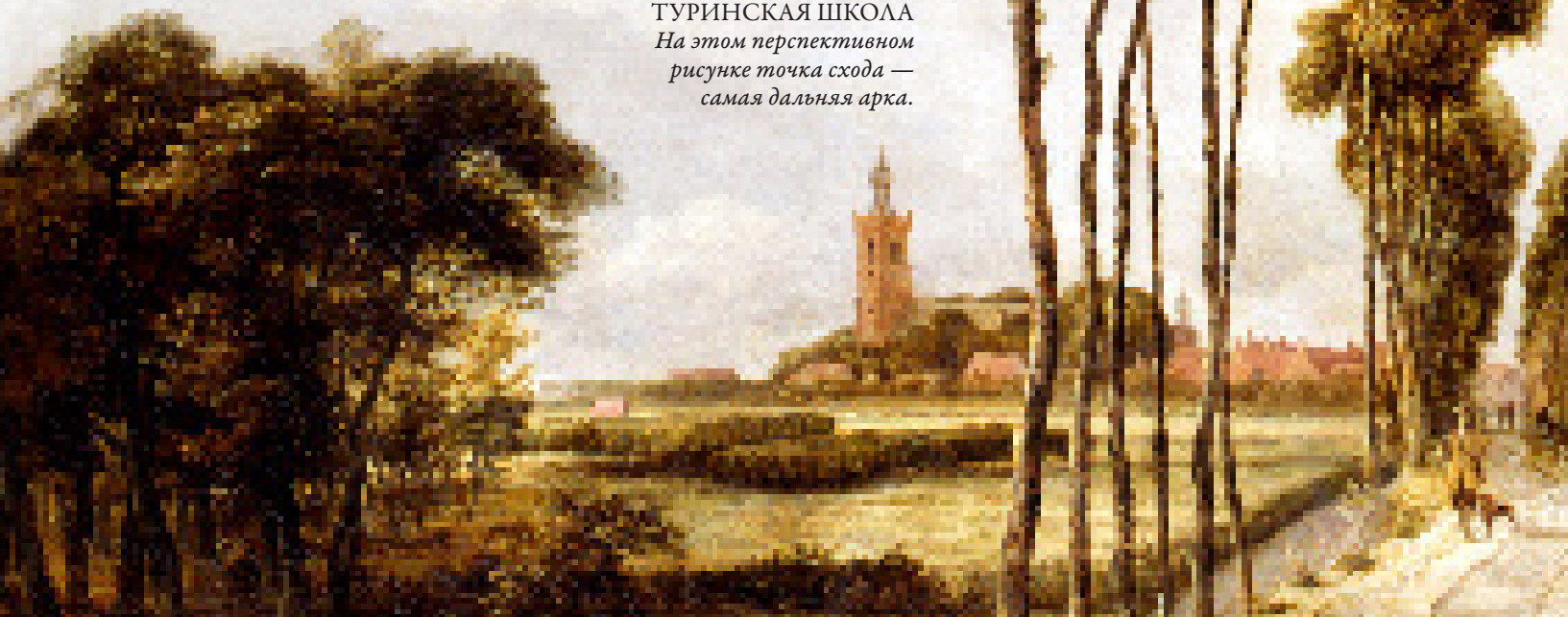

▲ **РИСУНОК МЕЛОМ ДЛЯ ДЕКОРАЦИЙ**, 1700-е, ТУРИНСКАЯ ШКОЛА
На этом перспективном рисунке точка схода — самая дальняя арка.

▲ **ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА В ВЕЙКЕ БЛИЗ ДОРСТЕДЕ**, ок. 1670, ЯКОБ ВАН РЕЙСДАЛ

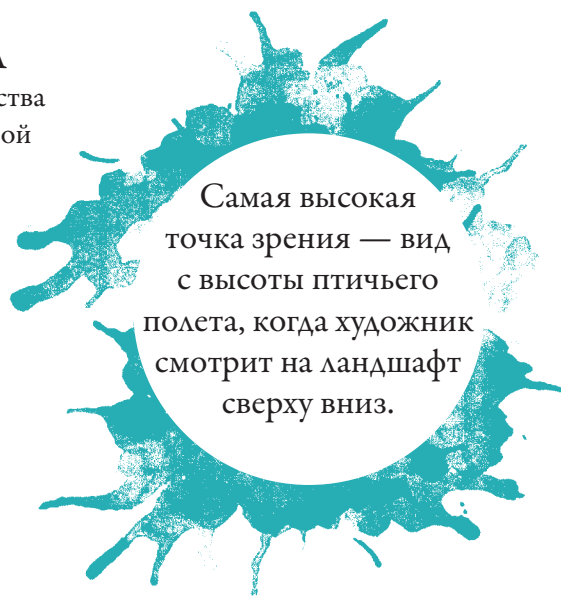
Ощущение глубины создают более светлые и голубые облака на дальнем плане.

ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Художники создают иллюзию пространства и расстояния также с помощью воздушной перспективы. В реальности предметы на расстоянии кажутся более светлыми, синеватыми и менее четкими. Итальянский художник Леонардо да Винчи писал: «Цвета бледнеют пропорционально удаленности от смотрящего на них».

Самая высокая точка зрения — вид с высоты птичьего полета, когда художник смотрит на ландшафт сверху вниз.

▼ АЛЛЕЯ В МИДДЕЛХАРНИСЕ, 1689, МЕЙНДЕРТ ХОББЕМА

Ряды деревьев совпадают с линиями перспективы, встречающимися в точке схода на горизонте.

ТОЧКИ СХОДА И ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Точки схода на перспективном изображении — места, где встречаются параллельные прямые. Обычно они находятся на линии горизонта. Расположение точек схода на картине меняется в зависимости от точки зрения художника. Чем ближе предметы к точке схода, тем меньше они на картине.

▲ МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ, ок. 1455, АНДРЕА МАНТЕНЬЯ

Ступни человека на переднем плане кажутся больше его головы из-за перспективного сокращения.

ИСКАЖЕНИЕ

Если предмет находится близко к нам, его форма кажется искаженной из-за эффекта перспективного сокращения. Ближайшие к нам детали выглядят больше, а элементы на дальнем плане — меньше. Этот прием помогает художникам создать ощущение глубины.

Барокко и рококо

С XVI в. католическая церковь боролась с протестантской с помощью нового стиля в искусстве, побуждающего людей оставаться католиками. Этот эмоциональный, напряженный и драматичный стиль назвали «барокко». К началу XVIII в. во Франции он преобразовался в более мягкое рококо.

◀ **СВЯТАЯ ВАЛЬБУРГА И ЧУДО СПАСЕНИЯ В ШТОРМ**, 1610, ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС
Святая Вальбурга защищает моряков от шторма. Фламандский художник изобразил одно из ее чудес в динамичном стиле барокко.

СКАЗАНИЯ В КАРТИНКАХ

Большинство людей в XVI–XVII вв. были неграмотными, и церковь пыталась донести до них религиозные сюжеты через искусство. Барочные картины рассказывали библейские истории с помощью яркой палитры, контрастов света и тени и драматичных композиций.

▼ **МЕНИНЫ**, 1656, ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Портрет испанской инфанты со свитой. В зеркале видны отражения короля и королевы, а себя Веласкес изобразил работающим за мольбертом.

Пабло Пикассо написал 58 вариаций «Менин», играя с композицией и переставляя фигуры.

ПРИЗНАННЫЕ ХУДОЖНИКИ

Барокко зародилось в Италии и вскоре распространилось по всей Европе. Величайшие представители стиля родом из разных стран: Караваджо — из Италии, Рембрандт — из Голландии, Веласкес — из Испании. Их работы были востребованы и церковью, и представителями власти.

КАМНИ И РАКОВИНЫ

Рококо появился около 1715 г. в Париже. В отличие от драматичного барокко для него типичны природные орнаменты, мягкая палитра и изогнутые линии. Название происходит от французского слова *rocaille* — «камни и раковины» — из-за характерных завитков. Среди известных представителей рококо — Франсуа Буше, Жан-Антуан Ватто и Жан-Оноре Фрагонар.

▲ ПЛОМНИЧЕСТВО НА ОСТРОВ КИФЕРУ, 1717, ЖАН-АНТУАН ВАТТО
Этот художник рококо прославился картинами с изображением отдыхающей на природе знати. Позже жанр получил название «галантные празднества».

ЛЕГКОСТЬ И ИЗЯЩЕСТВО

Для стиля барокко характерны богатая игра света и тени, яркость, выразительность, плотные кроющиеся мазки (пастозность). Рококо отличают светлая палитра и тонкие цветовые переходы. Художники рококо льстили своим моделям, изображая их моложе и красивее, чем в жизни. На их картинах нарядные дамы и галантные кавалеры наслаждаются праздностью на лоне природы.

► ЧИТАЮЩАЯ ДЕВУШКА, 1776, ЖАН-ОНОРЕ ФРАГОНАР
Богато одетая девушка отдыхает за чтением, грациозно держа книгу в руке.

