

**УЖЕ
в продаже!**

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ КНИГУ

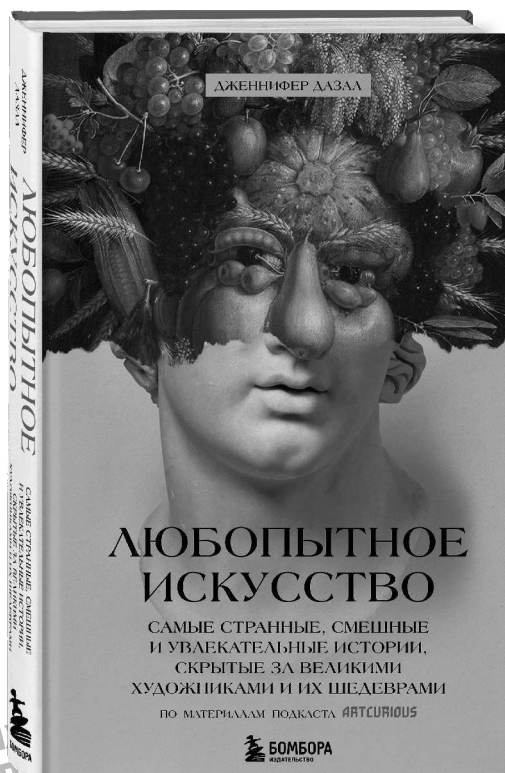
«ЛЮБОПЫТНОЕ ИСКУССТВО»

Самые странные, смешные и увлекательные истории, скрытые за великими художниками и их шедеврами»

Эта книга вряд ли похожа на скучную лекцию в университете, где рассказывают о художественной терминологии или важности перспективы. Автора интересует пикантный материал: действительно ли Ван Гог покончил жизнь самоубийством? Был ли на самом деле Джек Потрошитель британским художником? И как соперничество между Микеланджело и Рафаэлем привело к созданию одного из лучших когда-либо созданных произведений искусства?

Все эти истории смешат, удивляют, заставляют сопереживать благодаря звонкой интонации автора. Нежелание наивно доверять всем фактам вокруг вместе с талантом рассказывать истории рождает колоритные характеры, необычную среду обитания и оригинальный рассказ, наблюдать за которыми интересно и самому автору, и зрителям.

Дженнифер Дазал, автор этой книги, ведущая подкаста ArtCurious. Она куратор современного искусства с почти двадцатилетним опытом и бесчисленными исследованиями в области истории искусств. Каждый выпуск, как и каждая глава книги — дико развлекательное и удивительно познавательное погружение в историю искусства, какого вы никогда раньше не встречали!

УДК 7(091)
ББК 85
П99

Автор-составитель *Черняева Евгения Николаевна*

П99 **55** книг для искусствоведа / автор-составитель Е. Н. Черняева. —
Москва : Эксмо, 2022. — 480 с. — (Библиотека искусствоведа).

ISBN 978-5-04-172925-7

«Искусство создает великие архетипы, по отношению к которым все сущее есть лишь незавершенная копия» — Оскар Уайльд. Эта книга — не только об искусстве, но и о том, как его понимать.

История искусства — это увлекательная наука, позволяющая проникнуть в тайны и узнать секреты главных произведений, созданных человеком. В этой книге собраны основные идеи и самые главные авторы, размышлявшие об искусстве, его роли в культуре, его возможностях и целях, а также о том, как это искусство понять. Имена, находящиеся под обложкой этой книги, — ключевые фигуры отечественного и зарубежного искусствознания от Аристотеля до Д. Сарабьянова, от Вазари до Хайдеггера. Кропотливо отобранные произведения в емком пересказе позволят узнать самое главное об истории искусства, понять основные теории и концепции, сформировать собственные представления и научиться анализировать искусство.

УДК 7(091)
ББК 85

ISBN 978-5-04-172925-7

© ИП Сирота Э. Л. Оформление, 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

7	ПРЕДИСЛОВИЕ
11	АРИСТОТЕЛЬ Поэтика
17	ДЖОРДЖО ВАЗАРИ Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих
27	УИЛЬЯМ ХОГАРТ Анализ красоты
35	ИОГАНН ВИНКЕЛЬМАН История искусства Древности
41	ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ ЛЕССИНГ Лаокоон, или О границах живописи и поэзии
49	ДЕНИ ДИДРО Мысли об искусстве
59	ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ЙОЗЕФ ШЕЛЛИНГ Философия искусства
69	ДЖОН РЁСКИН Лекции об искусстве
77	ИППОЛИТ АДОЛЬФ ТЭН Философия искусства
87	ДЖОН РЁСКИН Теория красоты (Искусство и действительность)
97	АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕНУА Русская школа живописи
107	ФИЛИППО ТОММАЗО МАРИНЕТТИ Обоснование и манифест футуризма
115	ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАНДИНСКИЙ О духовном в искусстве

- 125 **ОГЮСТ РОДЕН**
Беседы об искусстве
- 133 **ГЕНРИХ ВЁЛЬФЛИН**
Основные понятия истории искусства:
проблема развития стиля в новом искусстве
- 143 **КАЗИМИР СЕВЕРИНОВИЧ МАЛЕВИЧ**
От кубизма к супрематизму
- 149 **ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ**
Три очерка о русской иконе: «Умозрение в красках»,
«Два мира в древнерусской иконописи» и «Россия в ее иконе»
- 157 **МАКС ДВОРЖАК**
История искусства как история духа
- 165 **ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАСSET**
Дегуманизация искусства
- 175 **ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАНДИНСКИЙ**
Точка и линия на плоскости
- 181 **ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН**
Произведение искусства в эпоху его технической
воспроизводимости
- 189 **МАРТИН ХАЙДЕГГЕР**
Исток художественного творения
- 199 **РОБИН ДЖОРДЖ КОЛЛИНГВУД**
Принципы искусства
- 207 **ЭРВИН ПАНОФСКИЙ**
Иконография и иконология: введение в изучение искусства Ренессанса
(Этюды по иконологии: гуманистические темы в искусстве Возрождения)
- 217 **ЛУЧО ФОНТАНА**
Белый манифест
- 225 **КУРТ ВАЛЬТЕР КЕРАМ (Курт Вильгельм Марек)**
Боги, гробницы, ученые
- 231 **ЭРНСТ ГОМБРИХ**
История искусства

- 239 **ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ**
Веласкес. Гойя
- 247 **РУДОЛЬФ АРНХЕЙМ**
Искусство и визуальное восприятие
- 257 **ГАНС ЗЕДЛЬМАЙР**
Искусство и истина: теория и метод истории искусства
- 267 **ДЭВИД ТАЛЬБОТ РАЙС**
Искусство Византии
- 273 **УМБЕРТО ЭКО**
Эволюция средневековой эстетики
- 281 **ЭРВИН ПАНОФСКИЙ**
Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада
- 291 **ХОРСТ ВОЛЬДЕМАР ЯНСОН, ЭНТОНИ ЯНСОН**
Основы истории искусств
- 297 **ЖЕРМЕН РЕНЕ МИШЕЛЬ БАЗЕН**
Барокко и рококо
- 305 **ЦЕЦИЛИЯ ГЕНРИХОВНА НЕССЕЛЬШТРАУС**
Искусство Западной Европы в Средние века
- 315 **ЛЕВ СЕМЁНОВИЧ ВЫГОТСКИЙ**
Психология искусства
- 325 **РОЛАН БАРТ**
Смерть автора
- 335 **ЭНДРЮ МАРТИНДЕЙЛ**
Готика
- 341 **ДЖУЛИО КАРЛО АРГАН**
История итальянского искусства
- 347 **МОИСЕЙ САМОЙЛОВИЧ КАГАН**
Морфология искусства
- 357 **БОРИС РОБЕРТОВИЧ ВИППЕР**
Искусство Древней Греции

- 365 **АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ ЛОСЕВ**
Проблема символа и реалистическое искусство
- 373 **СЬЮЗЕН ЗОНТАГ**
О фотографии
- 379 **ЖАН-ФРАНСУА ЛИОТАР**
Состояние постмодерна
- 389 **ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ САРАБЬЯНОВ**
Русская живопись XIX века среди европейских школ: опыт сравнительного исследования
- 399 **ВИКТОР НИКИТИЧ ЛАЗАРЕВ**
Русская иконопись от истоков до начала XVI века
- 409 **БОРИС РОБЕРТОВИЧ ВИППЕР**
Введение в историческое изучение искусства
- 417 **СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ДАНИЭЛЬ**
Искусство видеть
- 423 **ВАЛЕРИЙ СТЕФАНОВИЧ ТУРЧИН**
По лабиринтам авангарда
- 429 **ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ БЫЧКОВ**
2000 лет христианской культуры *sub specie aesthetica*
- 439 **ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА ДЁГОТЬ**
Русское искусство XX века
- 447 **ЖОРЖ ДИДИ-ЮБЕРМАН**
Изображения вопреки всему
- 453 **ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОТМАН**
Статьи по семиотике культуры и искусства
- 463 **МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ГЕРМАН**
Модернизм. Искусство первой половины XX века
- 471 **СЛОВАРЬ**
- 475 **АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ**

Предисловие

Сложнее всего найти ответы на самые простые вопросы. Что такое красота? В чем секрет гармонии? Что такое искусство и зачем оно нужно? Одно из главных отличий человека — воображение, способность создавать фантазии и проживать в них альтернативные жизни. Это уникальная и невероятная возможность, которую необходимо как-то реализовывать, и происходит это с помощью творчества. Начиная от отпечатка собственной ладони в пещере и заканчивая бананом, приклеенным на стену художественной галереи, искусство завораживает нас своей таинственностью, красотой, энергией. Веками и тысячами мы очаровываемся его магией и спорим до хрипоты о его истинном значении. Искусство — это, пожалуй, единственная форма человеческой деятельности, которая осваивает будущее.

Эта книга — своеобразный путеводитель по истории того, как люди изучали искусство: от самых первых представлений о нем в античной философии до теорий современного искусства в его связке с психологией, философией, наукой и техникой. Это не просто обзор искусствоведческих концепций, здесь представлены и манифесты художников, и размышления философов, и исследования психологов, и рассуждения любителей искусства. Здесь собраны лучшие книги об искусстве, и они такие же разные, как и оно само. Каждой книге посвящен небольшой обзор ключевых идей, представленных в ней, а также отведено место для истории человека, ее написавшего.

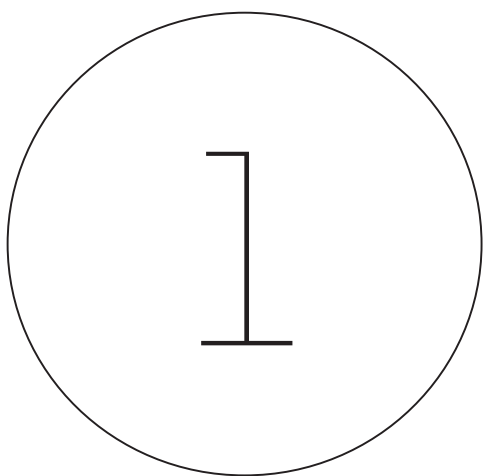
Критериев отбора было всего лишь два: степень влияния на дальнейшее развитие искусства и доступность изложения для широкого круга аудитории. Человек обращается к подобного рода книгам, когда жаждет понять искусство, а сложно-сочиненные концепции в духе пламенеющей готики, предназначенные для специалистов, лишь удручают. Поэтому так важно было подобрать книги, которые помогут разобраться в мире искусства и зададут направление дальнейших поисков. Искусство представляет собой очень важную часть жизни человека, но взаимодействие с ним осложняется страхом непонимания. С помощью искусства человек осознает и преобразует собственную жизнь. И мы хотели бы, чтобы это взаимодействие происходило с удовольствием, ведь и для него, в том числе, нужно искусство.

В этой книге нет и не должно быть всех тонкостей искусствоведческой науки с ее специфическими методами и сложной философско-психологической базой. И хотя здесь представлены работы теоретиков искусства, таких как Иоганн Винкельман, Генрих Вёльфлин, Макс Дворжак, Ролан Барт, Юрий Лотман и Василий Кандинский, в тексте на первый план выходят общие мысли и взгляды на то, чем является искусство, как оно функционирует и какова его цель и место в жизни человека. Некоторые концепции искусства раскрыты более подробно, поскольку они оказали сильное воздействие на развитие художественной жизни и их понимание необходимо для восприятия художественных произведений целых эпох.

Взгляд на искусство с точки зрения художника значительно отличается от взгляда художественного критика, и оба они отличны от взгляда зрителя, даже если он любитель и знаток искусства. В этой книге мы постарались найти место для всех этих точек зрения. Здесь есть и художественные манифесты Казимира Малевича, Томмазо Маринетти и Лучо Фонтана, в которых авторы в ультимативной форме заявляют о своем видении искусства будущего. Но не все художники и даже не все авангардисты мыслили манифестами. Среди книг

об искусстве, написанных художниками, встречаются и отечески назидательные рассуждения, как у Огюста Родена, или сложные философские размышления, как у Василия Кандинского. Значительная часть списка — это работы искусствоведов-практиков, имеющих опыт и организации выставок, и художественной критики: например, Бориса Виппера, Джона Рёскина, Екатерины Дёготь, Хорста Янсона. И конечно, есть замечательные книги любителей и ценителей искусства Дени Дидро и Евгения Трубецкого.

Наш сборник не претендует на полноту знаний об искусстве, а список из 55 книг содержит далеко не весь перечень работ в этой области. Главная задача этого обзора — показать широту взглядов на искусство и художественное творчество, помочь ознакомиться с наиболее известными и влиятельными взглядами на вопросы, которые искусство ставит перед нами. Этот обзор станет хорошей отправной точкой для дальнейшего знакомства с миром искусства.

АРИСТОТЕЛЬ

«Поэтика»

- Взгляд Аристотеля на искусство отличается от взглядов Платона и Сократа.
- Аристотель не только видит подражание в искусстве, но ищет его цель и определяет функции.
- Что такое катарсис, неизвестно до сих пор.
- Аристотель ставит основные вопросы в теории искусства.
- Критика должна связывать произведение с социальным контекстом.

САМОЕ ВАЖНОЕ:

Темы: эстетика, теория искусства, философия искусства, искусство Античности

В СХОЖЕМ КЛЮЧЕ:

Альберти Леон Баттиста. Десять книг о зодчестве. 1435.

Леонардо да Винчи. Трактат о живописи. 1632.

Карел ван Мандер. Книга о художниках. 1604.

Как и многие другие тексты по истории философии и теории литературы, «Поэтика» Аристотеля, составленная приблизительно в 335 г. до н.э., скорее всего, сохранилась в виде конспектов лекций его учеников. Благодаря своим различным интерпретациям и применениям, этот краткий текст начиная с эпохи Возрождения оказывал глубокое влияние на западную эстетическую философию и художественное творчество.

Ответ Платону

«Поэтика» отчасти является ответом Аристотеля своему учителю Платону, который рассматривал искусство в связке с морально-этическими нормами, когда красота объединяется с понятием «благо». В греческой традиции был даже специальный термин для обозначения прекрасного и благого — калокагатия. Подход Аристотеля к феномену поэзии сильно отличается от подхода Платона. Аристотеля интересуют более узкие сугубо эстетические моменты. Очарованный интеллектуальной задачей формирования категорий и организации их в связные системы, Аристотель подходит к литературным текстам как естествоиспытатель, тщательно учитывающий особенности каждого вида текста. Вместо того чтобы заключить, что поэты должны быть изгнаны из совершенного общества, как это делает Платон, Аристотель пытается описать социальную функцию и этическую полезность искусства.

Важно помнить, что Аристотель и греческий мир в целом считали искусство по существу репрезентативным. Хотя у нас, безусловно, есть примеры греческих узоров и украшений, которые являются абстрактными, ничто не указывает на то, что греки признавали такую сложную категорию, как абстрактное искусство.

Поэзия есть мимесис

Аристотель начинает свое обсуждение с установления общего определения поэзии — широкой категории, включающей все формы литературного творчества и исполнения, признанные во времена Аристотеля.

Существенная черта всех форм поэзии — это то, что они являются способами подражания, или мимесиса. Аристотель выделяет три аспекта, по которым поэтические жанры можно отличить друг от друга: средство, с помощью которого жанр представляет свою имитацию, объект имитации и способ или манеру имитации.

Три основных средства подражания, которые признает Аристотель, — это ритм, язык и гармония. Философ продолжает классифицировать различные виды искусства в зависимости от используемого ими средства или средств. Музыка сочетает в себе ритм и гармонию, в то время как танец использует только ритмичные движения танцоров для передачи своего сообщения.

Аристотелевское описание проблематики классификации является одной из первых формулировок ряда вопросов, которые продолжают занимать теоретиков литературы: что такое литература? какова природа «литературного»? как мы различаем литературное и нелитературное использование языка?

Что такое катарсис?

Одним из самых сложных понятий, введенных в «Поэтике», является катарсис — слово, вошедшее в обиходный язык, хотя ученые до сих пор спорят о его действительном значении в тексте Аристотеля. Катарсис чаще всего определяют как очищение от эмоций жалости и страха, возникающих при просмотре трагедии. С чем на самом деле связано это очищение, не до конца ясно. Это не так просто, потому что трагическое событие не преподает нам урок, так как это не социальная реклама о том, что есть хорошо, а что плохо.

То, что переживается в таком избытке трагических страданий, есть нечто поистине обыденное. Зритель узнает себя и свою конечность перед лицом силы судьбы. То, что происходит с великими людьми, становится образцом. Увидеть, что «так оно и есть», — это своего рода самопознание для зрителя, который выходит с новым озарением из иллюзий, в которых он, как и все остальные, живет.

Практические и формальные проблемы, занимающие Аристотеля в «Поэтике», следует понимать в связи с поисками психологической и социальной цели литературы. Критика, согласно Аристотелю, не должна быть просто применением неисследованных эстетических принципов,

но должна уделять пристальное внимание общей функции любой особенности произведения искусства в ее контексте внутри произведения и никогда не должна упускать из виду эту функцию. Произведение искусства неотделимо от его социального контекста.

БИОГРАФИЯ

Аристотель родился приблизительно в 384 году до н. э. во Фракии — древнегреческом полисе. Один из самых известных греческих философов, ученик Платона и учитель Александра Македонского, основатель Ликей (школы).

Аристотель является создателем формальной логики, заложившим понятийный аппарат научного знания, и основоположником основных естественных наук.

Отец Аристотеля Никомах был асклепиадом, то есть лекарем, и вел свою родословную от самого Асклепия.

В семнадцатилетнем возрасте Аристотель прибыл в Афины, где и получил образование. Сначала он учился в школе риторики Исократ, а затем в академии Платона. Там Аристотель остался на целых двадцать лет, до самой смерти учителя.

После смерти Платона Аристотель в компании двух других учеников отправляется в Ассос, где живет при дворе тирана Гермия и даже женится на его племяннице Пифиаде.

Около 343–342 года до н. э. Аристотель получает приглашение от македонского царя Филиппа II стать воспитателем его сына Александра. Обучение закончилось в 335–334 году до н. э., когда отец Александра был убит и ученику Аристотеля пришлось возглавить страну.

Расставшись с Александром, Аристотель отправляется в Афины. Там, около храма Аполлона Ликейского, он основал собственную философскую школу, получившую название Ликей.

В Афинах он чуть было не повторил судьбу другого известного философа, Сократа, которого обвинили в безбожии и вынудили покинуть город. Конец жизни Аристотель провел в Халкиде.

Умер Аристотель в 322 году до н. э.

Вопросы-ответы

- 1 Чем отличается видение искусства Аристотеля от платоновских взглядов?

ОТВЕТ: «Поэтика» отчасти является ответом Аристотеля своему учителю Платону, который рассматривал искусство в связке с морально-этическими нормами, когда красота объединяется с понятием «благо». Аристотеля интересуют более узкие сугубо эстетические моменты, и его подход к феномену поэзии сильно отличается от подхода Платона.

- 2 Что такое калокагатия?

ОТВЕТ: В греческой традиции – специальный термин для обозначения прекрасного и благого, которые существуют как единое целое.

- 3 По каким аспектам Аристотель отделяет один жанр от другого?

ОТВЕТ: Аристотель выделяет три аспекта, по которым поэтические жанры можно отличить друг от друга: средство, с помощью которого жанр представляет свою имитацию, объект имитации и способ или манеру имитации.

- 4 Какие средства подражания называет Аристотель?

ОТВЕТ: Три основных средства подражания – это ритм, язык и гармония. Аристотель продолжает классифицировать различные виды искусства в зависимости от используемого ими средства или средств. Музыка сочетает в себе ритм и гармонию, в то время как танец использует только ритмичные движения танцоров для передачи своего сообщения.