

Введение

Читая эту книгу, вы окунётесь в чудесный мир живописи и скульптуры.

Познакомитесь с наскальной живописью древних людей и уникальной терракотовой армией китайского императора. Изучите каллиграфию и мистическое искусство индейских племён. Прикоснётесь к тайнам средневековых манускриптов и загадочных каменных скульптур острова Пасхи. Насладитесь прекрасными образцами творчества древних греков и римлян и «возродите» искусство античности вместе с мастерами эпохи Возрождения. Узнаете о выдающихся русских художниках и их знаменитых картинах. Откроете для себя захватывающие дух гигантские скульптуры, необычные произведения современного искусства и многое другое.

Вы научитесь понимать язык живописи и скульптуры, а главное – увидите, как многообразен и прекрасен окружающий нас мир. И может быть, в будущем даже захотите стать художником, скульптором или дизайнером.

Приятного путешествия в удивительный мир изобразительного искусства!

Что такое живопись и скульптура?

Живопись и скульптура были средствами самовыражения человека ещё в доисторические времена.

Живопись – это создание образа, картины или орнамента путём нанесения краски на любую поверхность. Чтобы добиться необходимого эффекта, художники могут использовать самые разные поверхности, цвета и виды красок. Например, ещё в древности люди расписывали стены своих домов, изображали на них различные картины. Особенно это искусство ценилось в Древней Греции.

Скульптура – ещё один вид изобразительного искусства. Он заключается в придании объёмной формы какому-либо материалу. Скульптура может быть круглой, когда её можно обойти и рассмотреть со всех сторон. Другая разновидность скульптуры – рельеф, в котором изображение лишь частично выступает над плоскостью фона. Скульптуры высекают из мрамора, вырезают из дерева, лепят из глины и гипса или отливают из металла.

В прошлом художники и скульпторы создавали свои произведения в честь богов и богинь, правителей или великих событий. В наши дни произведения создаются чаще для удовольствия, наслаждения «чистым искусством». И нередко для этого используют самые передовые материалы и технологии: пластик, резину, видео, лазеры, электричество и т. д. Современные художники любят экспериментировать.

Интересный вопрос

Какими красками чаще всего рисуют художники?

Создавая свои произведения, чаще всего художники используют масляные краски, акварель, темпера, тушь, гуашь, технику фрески – росписи водными красками по сырой штукатурке.

«Подсолнухи» Ван Гога – одна из самых узнаваемых картин в мире

Портрет Адели Блох-Бауэр I.
Художник Г. Климт

Поцелуй.
Скульптор
О. Роден

Любопытные факты

«Мона Лиза», или «Джоконда», – портрет итальянской дамы, написанный Леонардо да Винчи примерно в 1503–1505 гг., хранится в Лувре (Париж, Франция). Вероятно, это самая известная картина в мире.

Самые дорогие картины, проданные на аукционах и частным образом, в основном написаны в конце XIX и в XX в. Эти картины стоят десятки, а некоторые – сотни миллионов долларов. Однако самые значимые шедевры принадлежат мировым галереям. Музеи редко продают их, так как эти полотна поистине бесценны.

Одна из самых дорогих проданных картин в мире – «Портрет Адели Блох-Бауэр I» (1907) кисти австрийского художника Густава Климта – известна также под названием «Австрийская Мона Лиза».

Знаменитая скульптура «Поцелуй» работы Огюста Родена имеет 319 авторизованных, то есть заверенных автором оригинала, копий.

Каллиграфия

Мона Лиза.
Художник
Леонардо да Винчи

Рисование по ткани
(батик)

Первобытное искусство

Самым древним дошедшим до нас рисункам более 35 тыс. лет. Они делались людьми эпохи палеолита на скалах и стенах пещер, поэтому такие изображения часто называют наскальной или пещерной живописью. Подобные рисунки находят в разных уголках Земли. В Европе чаще встречаются изображения таких животных, как быки, носороги, лошади, бизоны, мамонты и др.

Одно из самых распространённых в Евразии скульптурных изображений древности – так называемые палеолитические Венеры. Это, как правило, сделанные из кости, бивней, камня или обожжённой глины небольшие фигурки женщин. Многие из них изображены тучными, с массивными бёдрами, что принято связывать с культом плодородия. Возможно, эти фигурки имели магическое значение.

К искусству древних людей близки произведения примитивных племён Австралии и Африки, доживших до наших дней. Предки бушменов – коренных народов Африки – создали удивительные наскальные росписи. На этих простых, но очень выразительных и динамичных рисунках изображены звери, птицы, люди, сцены охоты.

Во многих культурах было принято украшать своё тело. Древние люди не только носили ожерелья, но и покрывали тело многочисленными татуировками. У некоторых племён этот обычай сохраняется поныне.

Интересный вопрос

Какие краски использовали для татуировок первобытные люди?

Первобытным людям уже был известен грим – смесь жира с краской. В качестве красок они использовали коричневую, красную и жёлтую охру, для получения чёрного цвета – древесный уголь и марганцевую руду, для белого – мел и известь. С помощью такого грима древние люди наносили на тело различные замысловатые узоры.

Скульптура из бивня

Каменные бусины

Каменное ожерелье

Лошадь. Рисунок в пещере Ласко

Бизон. Копия рисунка из пещеры Альтамира

Пещерная живопись

Носороги. Рисунок в пещере Шове

Любопытные факты

В пещере Ласко во Франции найдены наскальные рисунки возрастом 17–20 тыс. лет. А некоторые изображения в пещере Шове на юге Франции имеют возраст около 36 тыс. лет.

Наскальные рисунки делались с помощью измельчённых минералов, угля, мела и др. Основная краска первобытных людей – жёлтая или красная охра, которая в изобилии встречается в природе.

Полихромной, то есть многоцветной, живописью славится пещера Альтамира в Испании. Самые ранние рисунки в ней выполнены более 35 тыс. лет назад.

Венера Виллендорфская, знаменитая палеолитическая Венера

Алфавитный указатель

- Абстракционизм – 22, 24, 26, 27
Авангард – 22, 23
Айвазовский, Иван – 22, 23
Акварель – 4, 27
Алебастр – 8
Амфора – 19
Античность – 18, 20
Асимметрия – 14
- Барельеф – 22
Барокко – 20, 21
Библия – 11, 20, 21
Богородица – 20, 21
Бранкузи, Константин – 26
Бронза – 8, 12, 14, 18
Будда – 12, 13, 28
Буквица – 11
Бэнкси – 30
- Ван Гог, Винсент – 24
Витраж – 21
Возрождение
(Ренессанс) – 20, 21
Воск – 8
- Ге, Николай – 22
Гипс – 4, 8, 9, 13
Глина – 4, 6, 8, 14, 16
Гоген, Поль – 24
Голдсуорти, Энди – 31
Гопурам – 13
Гравюра – 14
Граффити – 30
Гуашь – 4
- Дадаизм – 23
Дали, Сальвадор – 25
Деванагари – 10
Дерево – 4, 8, 12, 15, 16, 31
Догу – 14
Дриппинг – 26
- Золото – 12, 13
Зубило – 8
- Иисус Христос – 20, 21, 28, 29
Икона – 20, 21, 22
Иконопись – 19, 21
Импрессионизм – 24
Инсталляция – 30, 31
- Каллиграфия – 10, 11
Кало, Фрида – 25
- Кандинский, Василий – 23, 27
Караваджо – 21
Керамика – 15, 18, 19
Кинетизм – 27
Кисть – 10, 26, 30
Классицизм – 20, 22
Климт, Густав – 5
Колдер, Александр – 26, 27
Коллаж – 25
Коран – 11
Крамской, Иван – 22
Кубизм – 23, 24
Кунс, Джефф – 31
- Левитан, Исаак – 22
Леонардо да Винчи – 5, 20, 21
Лэнд-арт – 31
- Магритт, Рене – 25
Малевич, Казимир – 23, 24, 27
Матисс, Анри – 24
Металл – 4, 8, 12, 16, 26, 31
Микеланджело – 20
Микешин, Михаил – 23
Миниатюра – 11
Моаи – 29
Мобиль – 26, 27
Модернизм – 24, 25
Модильяни, Амедео – 24
Мозаика – 18, 20
Молоток – 8
Мондриан, Пит – 27
Моне, Клод – 24
Мрамор – 4, 8, 9, 18
Мунк, Эдвард – 24
Мясоедов, Григорий – 22
- Охра – 6, 7
- Палеолитические
Венеры – 6
Папье-маше – 9
Парсонс, Крис – 30
Пейзаж – 14, 18, 22
Передвижники – 22
Перо – 10
Перов, Василий – 22
Петров-Водкин,
Кузьма – 23
Пикассо, Пабло – 24
Пирамида – 12, 16
- Поллок, Джексон – 26, 27
Поп-арт – 24
Портал – 21
Портлендская ваза – 19
Примитивизм – 23
- Рафаэль – 20
Реализм – 20, 22
Резец – 8
Рельеф – 4, 16, 18, 19
Рембрандт – 21
Ренуар, Огюст – 24
Роден, Огюст – 5
Рококо – 20
Романтизм – 20, 22
Ротко, Марк – 27
Рубенс, Питер – 21
Рублёв, Андрей – 22
- Саврасов, Алексей – 22
Санскрит – 10
Сверло – 8
Светотень – 21
Свиток – 14
Сезанн, Поль – 24
Сентиментализм – 22
Современное искусство – 24, 25
Стабиль – 26
Стрит-арт – 30
Супрематизм – 23
Сюрреализм – 25
- Татуировки – 6
Темпера – 4
Терракотовая армия – 15
Токапу – 17
Тотемный столб – 16
Тушь – 4, 10, 14
- Ушебти – 12
- Фарфор – 14, 15
Фаюмский портрет – 19
Фовизм – 24
Фреска – 4, 18
Фриз – 18
Футуризм – 23
- Хепуорт, Барбара – 26
Христо и Жанна-Клод – 31
- Шагал, Марк – 23
Шишкин, Иван – 22
- Эрнст, Макс – 25