

А.С. Клещев

**История европейской авторской живописи в
представлении дилетанта**

**Владивосток
2011**

Прежде чем приступить к чтению многотомного труда с таким странным названием, читатель вправе узнать, зачем этот труд написан.

Исторический процесс, начавшийся с появлением человека разумного как биологического вида, традиционно считается предметом изучения исторической науки. Целями исторических исследований являются обнаружение новых фактов, относящихся к нашему прошлому, и выявление законов исторического развития, дающих более или менее правдоподобную интерпретацию этим фактам.

Школьное образование и популярная историческая литература сделали многие исторические факты достоянием дилетантов, т.е. людей, интересующихся историей, но профессионально ей не занимающихся. Каждый дилетант, размышляя над той совокупностью исторических фактов, которой он обладает, может составить свое собственное представление об историческом процессе и его движущих силах, а также извлечь свои собственные уроки из этого представления. Поэтому для дилетанта интересна, прежде всего, литература, расширяющая совокупность известных ему исторических фактов и предлагающая их удобную систематизацию.

В общемировом историческом процессе особую роль играли и продолжают играть процессы, происходившие в Европе после крушения Римской империи. Эта роль определяется не столько особой агрессивностью европейцев, сколько европейской культурой (материальной, интеллектуальной и художественной), достижения которой дали европейцам значительные преимущества перед другими народами и были заимствованы в той или иной степени культурами многих других стран.

В рамках европейской культуры живопись, которая в Европе сначала рассматривалась, как ремесло, и лишь значительно позже – как искусство, может соперничать только с художественной литературой по обилию и разнообразию созданных шедевров и по силе их воздействия на зрителя. Однако составить достаточно полное представление о европейской живописи дилетанту значительно труднее, чем составить представление, например, о европейской литературе. Тому есть несколько причин.

Во-первых, даже самые лучшие художественные музеи мира располагают лишь отрывочными коллекциями часто случайно попавших туда произведений. Шедевры европейской живописи хранятся во многих музеях, расположенных в разных странах, в том числе и за пределами Европы. Полиграфические издания, содержащие репродукции картин, чрезвычайно дороги, из-за чего даже энциклопедии и истории живописи, написанные специалистами, страдают такой же неполнотой приведенных в них репродукций. Поэтому для дилетанта обычно бывает весьма трудно получить более или менее полное представление обо всей совокупности живописных произведений.

Во-вторых, живопись является составной частью целостного исторического процесса развития культуры (и вообще европейской цивилизации), связи ее с развитием других видов искусства и культуры, а также с теми или иными историческими событиями и процессами

ощущаются во многих случаях. Однако истории живописи, написанные для научных целей, сосредоточены на процессе развития именно этого вида искусства и обычно игнорируют эти связи, либо представляют их в слишком общем виде. Для дилетанта проследить эти связи, обращаясь ко многим разным источникам информации, бывает довольно трудно.

Наконец, восприятие живописных произведений, особенно старинных, часто требует от зрителя немалой эрудиции, включающей знание религиозных, мифологических и исторических сюжетов, символов и персонажей. Эта информация обычно содержится в специальных справочниках, считается известной читателю историй живописи, написанных профессионалами, и не приводится в них даже в комментариях, что также требует от дилетанта специальных усилий для поиска такой информации.

Со всеми этими проблемами автор, являющийся дилетантом, как в истории, так и в живописи, постоянно сталкивался в течение своей сознательной жизни. На склоне лет он решил привести в систему свои отрывочные знания в области истории живописи, потратив часть времени, свободного от основной работы, на восполнение имеющихся у него пробелов. Так возникла эта «История», написанная для собственного удовольствия в жанре исторической энциклопедии, который был популярен в средневековой Европе среди католических монахов. Когда были написаны ее пять томов и половина шестого тома, ее немногочисленные читатели убедили автора сделать ее доступной через сеть Интернет, чтобы собранным в ней фактическим материалом и его систематизацией мог воспользоваться любой желающий для того, чтобы составить собственное представление о начальном периоде истории европейской живописи.

Содержание «Истории» ограничено авторской живописью, которая возникла в Европе в XIII веке. Основное место отведено сведениям о жизни и деятельности художников, а также их произведениям, представленным цифровыми репродукциями, которые, обычно, говорят много больше, чем можно выразить словами. Материал организован таким образом, чтобы читатель мог не только следить за последовательностью событий в области живописи, но и сопоставлять их с разнородными событиями, которые происходили одновременно с ними в политической, интеллектуальной и художественной жизни. Описание современных художникам исторических событий и процессов, происходивших с участием европейцев, образует фон изложения. Этот фон позволил ввести в «Историю» второстепенных действующих лиц – политиков, мыслителей и деятелей искусства.

Для удобства восприятия «История» разделена на тома, каждый из которых соответствует некоторому периоду, как правило, более короткому, чем обычно рассматривают историки искусства. При делении истории живописи на периоды автор решил не придерживаться какого-либо единого принципа. Во введении к каждому тому даются объяснения, какой принцип положен в основу выделения того периода, которому посвящен этот том, что определяет начало и конец этого периода, чем он характеризуется и по каким принципам этот период (а также том), в свою очередь, делится на несколько

частей. Каждая часть состоит из нескольких глав и предваряется введением, в котором дается краткая характеристика предшествующей эпохи.

Все художники, о которых идет речь в «Истории», разделены на три группы. Каждому художнику первой группы (который внес, по мнению автора, наиболее значительный вклад в мировую сокровищницу) посвящена отдельная глава. Художникам, которые внесли значительный вклад, но о которых до наших дней дошло слишком мало информации, посвящены параграфы внутри глав об их более известных современниках. Наконец художники третьей группы образуют своего рода фон; о них приводятся лишь краткие сведения в соответствующих главах.

Каждая глава, захватывающая новый отрезок времени, начинается параграфом с обзором исторических процессов и событий, имевших место при жизни соответствующего художника. Далее следует параграф об интеллектуальных достижениях (в области философии, науки и техники), относящихся к этому отрезку времени. Сведения о главных участниках всех этих событий даются в комментариях в конце главы. Затем следует параграф о художественных достижениях (литературы, поэзии, музыки, архитектуры и скульптуры). Именно в этом параграфе приводятся также сведения о художниках третьей группы (образующих фон). При небольшом количестве информации эти параграфы могут объединяться, а если эти события уже были описаны в предыдущих главах, то напоминание о них выносится в комментарии. Остальная часть главы посвящена анализу творчества художника. Из всех его произведений выбираются наиболее значительные (по мнению автора), каждому посвящен отдельный раздел, где проводится его детальное обсуждение. Разделы группируются в параграфы, соответствующие жанрам этих произведений, и располагаются либо в порядке хронологического следования изображенных на них событий, либо в порядке усложнения произведений.

Детальное обсуждение имеет целью дать читателю информацию, необходимую для полноценного восприятия произведения, а также обратить его внимание на некоторые важные детали, углубляющие общее впечатление. При этом систематически используется принцип «анализ через синтез»: обсуждаются те решения, которые художник вынужден был принять при создании этого произведения. Обсуждение начинается с изложения литературной программы произведения и ее воплощения (если произведение на этот сюжет встречается впервые), или сравнения с произведениями на тот же сюжет, которые обсуждались ранее. Далее, в зависимости от содержания картины, даются сведения о присутствующих на ней персонажах, обращается внимание читателя на особенности их изображения (внешности, одежды, предметов, которые они имеют при себе), проводится сравнение с их воплощением в других произведениях, обсуждается взаимодействие персонажей, рассматриваются изображения животных (и их участие в общем действии), архитектурных сооружений и их интерьеров, предметов быта, пейзажа, явлений природы и чудес, представление религиозных и светских идей, условностей и символов, цветовая гамма и композиция произведения.

Детальное обсуждение завершается сравнительным анализом, в котором обсуждаются похожие (написанные на тот же сюжет, изображающие тех же персонажей, близкие по теме или жанру и т. п.) произведения того же и предшествующих авторов. Автор старался избегать каких-либо оценок и выводов; там, где они все-таки появляются, их следует рассматривать не только как его частное мнение, но и как сознательную провокацию, подталкивающую читателя, в случае его несогласия с ними, к собственным размышлениям.

Дополнительно к «Истории» прилагается список использованной литературы, указатель имен, отсылающий к тем местам «Истории», где приводится информация об этих личностях, а также несколько списков иллюстраций, организованных по разным принципам: национальным школам живописи, хронологии создания произведений живописи, хранилищам произведений живописи, сюжетам произведений живописи и персонажам, изображенным в них.

Особое место в «Истории» занимают иллюстрации. Возможности компьютерной литературы и обилие цифровых репродукций открывает совершенно новые возможности иллюстрирования подобных сочинений по сравнению с полиграфическими изданиями. Автор не удержался от соблазна представить в этом сочинении возможно более полный иллюстративный материал. Репродукции произведений художников, образующих фон, приводятся в тех главах, где дается информация об этих художниках. Репродукции произведений других художников, используемые в детальном и сравнительном анализе, помещаются в тех разделах, где такой анализ проводится.

Автор считает приятным долгом выразить благодарность своим добровольным редакторам – жене, доктору медицинских наук М.Ю. Черняховской, и двоюродной сестре, кандидату физико-математических наук О.В. Огинец. Их усилия, а также моральная поддержка, оказали автору неоценимую помощь.

В заключение следует сказать, что основной побудительной причиной для написания этого сочинения явилось искреннее восхищение автора таким замечательным явлением, как европейская живопись, и его острый интерес к истории. Удовольствие, которое он испытал в этой работе, было одним из самых сильных в его жизни. Автор надеется, что, размышляя над представленным в «Истории» материалом, те же чувства испытает и читатель.

Том 1
Начало авторской живописи в Италии