

ГЛАВ НОЕ В ИСТО РИИ РУССКОГО ИСКУС СТВА

Мария Швец

Научные редакторы: Людмила Левицкая, Татьяна Быковская

Содержание

- 6 Введение
- 9 Как пользоваться книгой

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

- 12 Искусство Киевской Руси
- 13 Период феодальной раздробленности
- 14 Искусство времени возвышения Москвы и объединения русских земель
- 15 Искусство XVI века
- 16 Искусство XVII века
- 17 Барокко
- 18 Рококо
- 19 Классицизм
- 20 Сентиментализм
- 21 Академизм
- 22 Романтизм
- 23 Реализм
- 24 Русский модернизм
- 25 Импрессионизм
- 26 Модерн
- 27 Символизм
- 28 Русский авангард
- 29 Неопримитивизм
- 30 Лучизм
- 31 Кубофутуризм
- 32 Абстракционизм
- 33 Супрематизм

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

- 36 *Богоматерь Владимирская*
- 38 *Ангел золотые волосы*
- 40 *Троица*, Андрей Рублев
- 42 *Распятие*, Дионисий
- 44 *Благословенно воинство Небесного Царя (Церковь воинствующая)*
- 48 *Похвала Владимирской Богоматери (Древо Государства Московского)*, Симон Ушаков
- 50 *Портрет Якова Тургенева*
- 52 *Портрет наполеоновго гетмана*, Иван Никитин
- 54 *Портрет Александры Петровны Струйской*, Федор Рокотов

- 56 *Портрет Прокофия Акинфиевича Демидова*, Дмитрий Левицкий
- 58 *Кружевница*, Василий Тропинин
- 60 *На пашне. Весна*, Алексей Венецианов
- 62 *Последний день Помпеи*, Карл Брюллов
- 66 *Явление Христа народу*, Александр Иванов
- 68 *Анкор, еще анкор!*, Павел Федотов
- 70 *Отражение в зеркале*
- 72 *Неравный брак*, Василий Пукирев
- 74 *Апофеоз войны*, Василий Верещагин
- 76 *Грачи прилетели*, Алексей Саврасов
- 78 *Христос в пустыне*, Иван Крамской
- 80 *Лунная ночь на Днепре*, Архип Куинджи
- 82 *Черное море*, Иван Айвазовский
- 84 *Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года*, Илья Репин
- 86 *Боярыня Морозова*, Василий Суриков
- 90 *Девочка с персиками*, Валентин Серов
- 92 *Пустынник*, Михаил Нестеров
- 94 *Иван-царевич на Сером Волке*, Виктор Васнецов
- 96 *Над вечным покоем*, Исаак Левитан
- 98 *Корабельная роца*, Иван Шишкин
- 100 *Царевна-лебедь*, Михаил Врубель
- 102 *Заморские гости*, Николай Рерих
- 104 *Ужин*, Лев (Леон) Бакст
- 106 *Водоём*, Виктор Борисов-Мусатов
- 108 *Февральская лазурь*, Игорь Грабарь
- 110 *Итальянская комедия*, Александр Бенуа
- 112 *Вихрь*, Филипп Малявин
- 114 *Осень. Школа*, Марианна Веревкина
- 116 *Арлекин и Смерть*, Константин Сомов

- 118 *Автопортрет и портрет П.П. Кончаловского*, Илья Машков
 122 *Я и моя деревня*, Марк Шагал
 124 *Финиковая пальма. Египет*, Мартирос Сарьян
 126 *Купание красного коня*, Кузьма Петров-Водкин
 128 *Венера и Михаил*, Михаил Ларионов
 130 *Желтый и зеленый лес*, Наталья Гончарова
 132 *Храм Василия Блаженного*, Аристарх Лентулов
 134 *Портрет Анны Ахматовой*, Натан Альтман
 136 *За завтраком*, Зинаида Серебрякова
 140 *Красавица*, Борис Кустодиев
 142 *Германская война*, Павел Филонов
 144 *Ресторан*, Надежда Удальцова
 146 *Черный супрематический квадрат*, Казимир Малевич
 148 *Акварель*, Василий Кандинский
 150 *Беженка*, Александр Древин
 152 *Живописная архитектура. Черное, красное, серое*, Любовь Попова
 154 *Зеленая полоса*, Ольга Розанова

ТЕМЫ И ЖАНРЫ

- 158 Религия
 159 Монарх
 160 Парсуна
 161 Портрет
 162 Автопортрет
 163 Иностранцы
 164 Парадный портрет
 165 Античность
 166 История
 167 Война
 168 Восток
 169 Сказки
 170 Дети
 171 Лубок
- 172 Сатира
 173 Быт
 174 Крестьяне
 175 Интерьер
 176 Город
 177 Провинция
 178 Пейзаж
 179 Морской пейзаж
 180 Натюрморт
 181 Обманка
 182 Женщины
 183 Ню
 184 Театр
 185 Прошлое
 186 Движение
 187 Цвет и форма

ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

- 190 Золочение
 191 Шитье
 192 Мозаика
 193 Фреска
 194 Темпера
 195 Резцовая гравюра
 196 Акварель
 197 Гуашь
 198 Масляные краски
 199 Майолика
 200 Ксилография
 201 Офорт
 202 Мрамор
 203 Пастель
 204 Деревянная скульптура
 205 Литография
 206 Бронза
 207 Силуэт
 208 Рисунок
 209 Карандаш
 210 Фарфор
 211 Смешанная техника
- 212 Алфавитный указатель
 216 Исползованные изображения
 218 Музеи

Введение

МАРИАННА ВЕРЕВКИНА: «ЧТОБЫ ИЗУЧАТЬ ИСКУССТВО, НАДО ИЗУЧАТЬ ЖИЗНЬ И НАДО ПОНИМАТЬ ХУДОЖНИКА»

В этой книге рассказано об истории русского искусства со времен Крещения Руси до начала XX века. Верхней хронологической границей условно выбран 1917 год, ставший поворотным не только для истории, но и для искусства нашей страны. Изучение произведений, созданных за этот тысячелетний период, позволяет выявить своеобразие и особенности отечественного искусства. Несколько столетий оно было преимущественно религиозным, и именно в этой сфере совершались главные художественные открытия. Зарождение светской живописи, графики и скульптуры произошло в XVIII веке, когда, в соответствии с культурной политикой Петра I, русские мастера начали ориентироваться на западные образцы. Однако, заимствуя жанры, техники, материалы и композиционные схемы, художники соединяли их с традиционными, самобытными чертами русского искусства и создавали оригинальные произведения.

Стили и направления

ИЛЬЯ РЕПИН: «ХУДОЖНИК — ЗЕРКАЛО СВОЕЙ СРЕДЫ: В НЕМ ОТРАЖАЕТСЯ ЕГО ОБЩЕСТВО, НАЦИЯ И ВРЕМЯ»

Стили и направления — условные понятия, помогающие структурировать историю искусства, выявить общие тенденции и характерные черты произведений одной эпохи. Художник редко сам относит свои работы к конкретному стилю или направлению — это позже делают исследователи.

В отечественном искусствознании до сих пор нет единой общепринятой хронологии и устоявшейся терминологии для определения стилей. Например, есть разные обозначения для периодов искусства XVII–XVIII веков: часто, называя их, исследователи основываются не на стилистических особенностях созданных в то время работ, а на именах правителей (искусство эпохи Петра I, искусство при Екатерине II и т. п.). Причина в том, что на раннюю светскую живопись, графику и скульптуру в России сильно влияли вкусы монарха, работы создавались почти исключительно для него и его ближнего круга и искусство развивалось неравномерно. Многое зависело и от личности художника — так, первые работы в духе рококо появились в творчестве Луи Каравака еще при Петре I, но популярным этот стиль стал только в середине столетия. Подобные сложности возникают и при выборе термина для других периодов (например, искусства Древней Руси и даже XIX века).

Мы пошли по срединному пути: названия глав, посвященных древнерусскому искусству, не столько характеризуют стиль произведений, сколько отсылают к историческому периоду, когда они были

созданы. Остальные главы названы в соответствии с общепринятой европейской терминологией. Главы «Русский модернизм» и «Русский авангард» рассказывают о совокупности направлений в русском искусстве рубежа XIX–XX веков, каждое из которых раскрывается в последующих главах.

Произведения

ИСААК ЛЕВИТАН: «НАПИШИТЕ ПО-ИНОМУ, ЧЕМ ВСЕ ПИШУТ, И ВАШЕ МЕСТО В ЖИЗНИ ИСКУССТВА ОБЕСПЕЧЕНО»

Представленные в книге произведения — не только яркие примеры определенного стиля и направления. Часто это работы, в которых воплотилась новая художественная тенденция. Например, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова иллюстрирует проникновение романтизма в академическую живопись; «Грачи прилетели» Алексея Саврасова представляет новый тип пейзажа, а в «Девочке с персиками» Валентина Серова отразился необычный для своего времени интерес к запечатлению прекрасного в повседневности.

Произведения идут в хронологическом порядке, что позволяет проследить общее движение истории русского искусства и увидеть его сложность и многогранность. Художники, которые жили в одно время, не обязательно работали в схожей манере, а также посвящали свои произведения разным темам и проблемам. Часто те работы, которые сейчас признаны знаковыми, не были оценены и приняты публикой при жизни автора. Мы постарались соблюсти баланс: перечислить действительно важные для искусства произведения и показать каждого художника с новой, порой неожиданной стороны — через его биографию, обстоятельства, в которых создавалась работа, или реакцию современников на произведение.

Темы и жанры

АРХИП КУИНДЖИ: «В КАРТИНЕ ДОЛЖНО БЫТЬ “ВНУТРЕННЕЕ”, ТО ЕСТЬ МЫСЛЬ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ»

В этом разделе раскрыты понятия, важные для объяснения особенностей русского искусства. Прежде всего — темы, которым художники посвящали свои произведения. Это самые разные явления, этические и духовные вопросы. Изучение содержания работ поможет глубже понять не только то, что волновало их создателей, но и актуальные проблемы эпохи.

Также здесь дано определение основным жанрам изобразительного искусства в России. Отношение к ним менялось со временем: например, с середины XVIII века существовала иерархия, согласно

которой «высокие» жанры (историческая живопись и парадный портрет) были предпочтительнее «низких» (натюрморт, пейзаж, портрет).

Наконец, в раздел вошли важные для русского искусства явления и понятия, которые сложно уверенно отнести к категории темы или жанра. В их числе парсуна и лубок. Отдельно стоит отметить главы «Иностранцы» и «Женщины» — они посвящены не темам произведений, а авторам, иностранным мастерам и женщинам-художницам.

Техники и материалы

ВАЛЕНТИН СЕРОВ: «ЕДИНСТВЕННОЕ МОЕ ОРУЖИЕ — ЭТО КИСТЬ И КАРАНДАШ. ДРУГИМ НЕ ВЛАДЕЮ»

Раздел посвящен основным техникам и материалам, которые использовались русскими художниками в создании произведений. В каждой главе дано краткое описание техники и свойств материалов, рассказано об особенностях работы с ними, раскрыта история их появления в России. Некоторые можно назвать исконно русскими, но многие заимствованы у иностранных мастеров и нашли оригинальное применение в творчестве отечественных художников.

Популярность определенных техник и материалов в конкретный исторический период не случайна. Обычно их распространение связано с социальными и культурными процессами. Например, обращение живописцев к масляным краскам знаменовало важный переход от религиозного искусства к светскому; фотография во второй половине XIX века вытеснила портреты, выполненные акварелью и пастелью; а на заре XX столетия, когда происходил подъем национального самосознания, многие древние техники получили вторую жизнь.

Как пользоваться книгой

В книге 4 раздела: «Стили и направления», «Произведения», «Темы и жанры» и «Техники и материалы». Каждый можно изучать отдельно или вместе с другими. Ключевая часть книги — «Произведения» — включает 55 наиболее важных работ. Полезные ссылки внизу каждой страницы ведут читателя от одного раздела к другому, а во врезках рассказано о ключевых достижениях и жизни художников.

28 СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Модерн

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ВИКТОР ВАСНЕЦОВ - МИХАИЛ СТЕЙБЕРГ, МИХАИЛ ВРБЛЕВ - ИВАН БАБИШИН - ЕЛЕНА ПОЛЕНОВА, МАРИН БОУРИСКИН - ИВАН БИЧУК - АЛЕКСАНДР ДЕНКО

ГЛАВНОЕ: Картины модерна передают энергию и динамику реальной жизни, мимолетные моменты. Это не умиротворяющие пейзажи, как в академическом искусстве XIX и XX веков. Сюдей из повседневной жизни, но с необычными ракурсами, в неожиданных ракурсах. Модерн — это искусство, которое не копирует реальность, а создает ее заново, используя новые материалы, формы, цвета. Модерн — это искусство, которое не копирует реальность, а создает ее заново, используя новые материалы, формы, цвета. Модерн — это искусство, которое не копирует реальность, а создает ее заново, используя новые материалы, формы, цвета.



Ключевые даты
Ключевые художники и группы
Ключевые достижения

27 СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Символизм

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: МИХАИЛ ВРБЛЕВ - ВИКТОР БОРИСОВИЧ МУСАТОВ, МИХАИЛ КУРИШЕВ - ПЕТР УТИЛИН - КОНСТАНТИН СОМОВ, ИРИСЕЙКА ДЕНКО - МИХАИЛ МАКОВИЧ

ГЛАВНОЕ: Символизм — искусство вымышленного пространства, сновидений и фантазий. Оно не копирует реальность, а создает ее заново, используя новые материалы, формы, цвета. Символизм — это искусство, которое не копирует реальность, а создает ее заново, используя новые материалы, формы, цвета.



Ключевые даты
Ключевые художники и группы
Ключевые достижения

Перекрестные ссылки к жанрам и техникам

26 СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Над вечным покоем

ИСМАИЛ ЛЯГИТИН: КОПЬЕ - МАСЛО - 1904 - ГОЛОВА СОСРБИЯНИН ТРЕТЬЯКОВСКИЙ ГАЛЕРЕИ, МОСКВА



Другие важные работы автора

27 СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Другие важные работы автора

ИСМАИЛ ЛЯГИТИН: Символизм — искусство вымышленного пространства, сновидений и фантазий. Оно не копирует реальность, а создает ее заново, используя новые материалы, формы, цвета. Символизм — это искусство, которое не копирует реальность, а создает ее заново, используя новые материалы, формы, цвета.

Перекрестные ссылки к направлениям, темам и техникам

25 СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

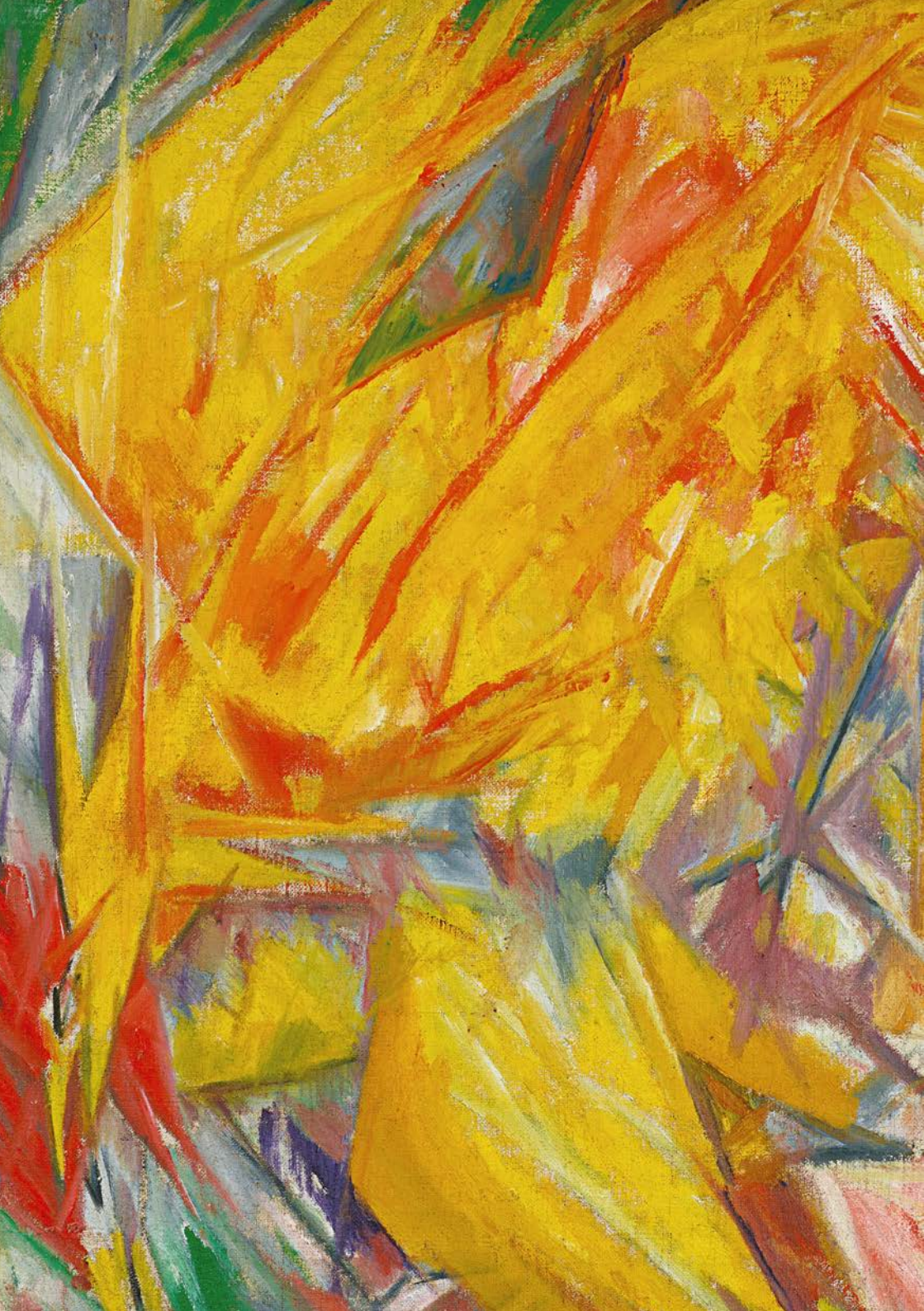
Другие важные работы автора

ИСМАИЛ ЛЯГИТИН: Символизм — искусство вымышленного пространства, сновидений и фантазий. Оно не копирует реальность, а создает ее заново, используя новые материалы, формы, цвета. Символизм — это искусство, которое не копирует реальность, а создает ее заново, используя новые материалы, формы, цвета.

26 СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Другие важные работы автора

ИСМАИЛ ЛЯГИТИН: Символизм — искусство вымышленного пространства, сновидений и фантазий. Оно не копирует реальность, а создает ее заново, используя новые материалы, формы, цвета. Символизм — это искусство, которое не копирует реальность, а создает ее заново, используя новые материалы, формы, цвета.



Неравный брак

1862

ВАСИЛИЙ ПУКИРЕВ: ХОЛСТ • МАСЛО • 173 × 136,5 CM
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ, МОСКВА

ВАСИЛИЙ ПУКИРЕВ

Василий Пукирев происходил из крестьянской семьи, но смог получить полноценное художественное образование. Сразу после окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества он был удостоен звания профессора Академии художеств за картину «Неравный брак». Это произведение сделало Пукирева одним из передовых русских живописцев, однако художник больше не смог создать ни одной работы, равной по качеству этому полотну. Без особых успехов он работал в области жанровой и религиозной живописи и закончил жизнь в бедности.

Знаменитая работа Василия Пукирева (1832–1890) посвящена актуальной проблеме российского общества середины XIX века — бесправному положению девушек-бесприданниц, которых родители выдавали замуж против их воли, преследуя лишь материальную выгоду.

На полотне изображена сцена венчания в церкви: надменный пожилой жених с военной выправкой и знаками отличия на груди выжидающе смотрит на свою юную невесту. Девушка в свадебном платье понуро опустила голову, безвольным жестом держит свечу в левой руке, а правую протягивает священнику для того, чтобы он надел ей кольцо на палец. Среди приглашенных гостей выделяется фигура шафера — молодого человека, недовольно скрестившего руки на груди. Это автопортрет самого Василия Пукирева; по одной из версий, в основу картины легла реальная история, связанная с несчастной любовью художника.

Острая критика социальных нравов и поразительная сила эмоционального воздействия картины сближают ее с работами в духе реализма. Однако в композиции «Неравного брака» есть два загадочных персонажа, которые придают картине мистический ореол.

В толпе виднеются фигуры старух в цветочных венцах: одна выглядывает из-за спины священника, другая стоит прямо за спиной жениха. Их силуэты затемнены, а белое одеяние одной напоминает погребальный саван. Возможно, так художник изобразил призраков умерших жен старого жениха, которые обращают на него строгий и полный осуждения взгляд за то, что он обрекает очередную девушку на страдания и неминуемую гибель.

Другие работы Пукирева

В мастерской художника, 1868, Государственная Третьяковская галерея, Москва

Дьячок объясняет крестьянам картину Страшного суда, 1868, Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург

Приданое, 1873, Государственная Третьяковская галерея, Москва





Апофеоз войны

ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАГИН: ХОЛСТ • МАСЛО • 127 × 197 СМ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ, МОСКВА

1871

Другие работы Верещагина

У дверей мечети

1873, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой

1878–1879, Государственная Третьяковская галерея, Москва

Побежденные. Панихида

1879, Государственная Третьяковская галерея, Москва



ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАГИН

Василий Верещагин стал реформатором жанра батальной живописи второй половины XIX века. В противовес общепринятому героическому образу войны, вызывающему к патриотическим чувствам, Верещагин запечатлевал жестокие реалии: сцены казней, перевязки раненых и поля боев, усеянные трупами. Художник участвовал в сражениях и делал зарисовки, которые ложились в основу живописных работ. Часто они сопровождались резными рамами, созданными по эскизам Верещагина.



В 1871–1873 годах Василий Верещагин (1842–1904) создал серию работ на основе впечатлений от пребывания в Туркестане — незадолго до того художник непосредственно участвовал в военных действиях и экспедициях на территории Средней Азии. В «Туркестанскую серию» вошли картины, рисунки и этюды, посвященные войнам, быту и традициям восточных народов.

Центральное место в серии занимает композиция «Апофеоз войны». Изначально художник хотел назвать ее «Торжество Тамерлана» и посвятить страшному ритуалу знаменитого военачальника из Золотой Орды. Согласно легендам, Тамерлан отличался крайней жестокостью — по его приказу рядом с покоренными городами возводились пирамиды и башни из отрубленных голов. Этому обычаю продолжали следовать некоторые азиатские ханы и во времена Верещагина, используя головы врагов в качестве трофеев.

Художник не показал примет времени или конкретного места — на фоне выжженной пустыни, разрушенного города и засохших деревьев возвышается гора черепов, рассеченных саблями. Единственные живые существа на картине — черные вороны-падальщики, ищущие остатки человеческой плоти.

Смысл композиции, задуманной как отсылка к историческому факту, оказался намного шире. Верещагину удалось создать символический образ итогов любой войны — огромное количество бессмысленных смертей. Аллегии картины вторит авторская надпись на раме: «Посвящается всем великим завоевателям: прошедшим, настоящим и будущим».

Грачи прилетели

1871

АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ: ХОЛСТ • МАСЛО • 62 × 48,5 СМ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ, МОСКВА

АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ

Саврасов был соучредителем Общества передвижных художественных выставок и преподавателем Московского училища живописи. Его называют основателем жанра лирического пейзажа, одним из первых «открывшим» красоту провинциальной и сельской России. Художник много работал в окрестностях Москвы и Поволжье, где, оттапливаясь от натуральных зарисовок, писал виды, наполненные любовью к родной земле.

Алексей Саврасов (1830–1897) приступил к работе над картиной «Грачи прилетели» в небольшом селе Молвитино Костромской губернии (сегодня — поселок Сусанино). Появлению этого полотна предшествовали трагические события: в декабре 1870 года художник вместе с семьей приехал в Ярославль, чтобы посвятить время созданию зимних этюдов, но в феврале работа была прервана смертью новорожденной дочери и болезнью жены.

Возможно, именно для того, чтобы выйти из подавленного состояния, художник обратился к весенним мотивам и создал свое главное произведение. Саврасов начал работать над композицией в марте и закончил ее к маю 1871 года, а уже летом картина была приобретена известным меценатом Павлом Третьяковым. В ноябре «Грачи» экспонировались на Первой передвижной выставке, где были замечены императрицей, также пожелавшей иметь работу в своей коллекции. Специально для царской семьи Саврасов выполнил копию картины.

Работа привлекала новизной мотива: традиционно русские пейзажисты вдохновлялись итальянскими природными видами, а Саврасову удалось создать поэтический, эмоциональный образ, основанный на непримечательной, «бедной» натуре провинциальной России. Композиция наполнена правдивыми, знакомыми деталями: облупившаяся штукатурка на старой сельской церкви, вьющийся дымок над избой, сырой, подтаявший снег со следами небольшого зверька и грачи на голых ветках берез.

Художник тонко подмечает приметы наступающей весны: хотя самого солнца не видно, ощущается его присутствие в отблесках луж и тенях на снегу, а небо, написанное свободными мазками, передает вибрацию влажного воздуха.

Другие работы Саврасова

Лосиный остров в Сокольниках

1869, Государственная Третьяковская галерея, Москва

Проселок

1873, Государственная Третьяковская галерея, Москва

Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода

1871, Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород



