

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 *Распяtie*, Дионисий
- 44 *Благословенно воинство Небесного Царя (Церковь воинствующая)*
- 48 *Похвала Владимирской Богоматери (Древо Государства Московского)*, Симон Ушаков
- 50 *Портрет Якова Тургенева*
- 52 *Портрет наполевого 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 *Пустынный*, 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 *Водоем*, 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.

26 СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Модерн

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ВИКТОР ВАСНЕЦОВ • МИХАИЛ СТЕЩЕРОВ
МИХАИЛ ВРХОВСКИЙ • ИВАН БАБИШИН • ЕЛЕНА ПОДКОПА
МАРИЯ ВОЛЧИНСКАЯ • ИВАН БИЛИСЕТ • АЛЕКСАНДР ДЕНА

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 1859 • 1929

КЛЮЧЕВЫЕ ХУДОЖНИКИ И ГРУППЫ: [Ссылка]

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: [Ссылка]

Перекрестные ссылки к жанрам и техникам: [Ссылка]

Символизм

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: МИХАИЛ ВРХОВСКИЙ • ВИКТОР ВОЙНИКОВ • МУСАГАТ
МАХМАД КУРШЕД • ПЕТР УСТИНОВ • КОНСТАНТИН СОМОВ
АЛЕКСАНДР БЕНУА • МИХАИЛ МАКОВСКИЙ

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 1859 • 1929

КЛЮЧЕВЫЕ ХУДОЖНИКИ И ГРУППЫ: [Ссылка]

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: [Ссылка]

Перекрестные ссылки к жанрам и техникам: [Ссылка]

Автор, техника исполнения, размер и местонахождение Дата создания произведения

96 ПРОИЗВЕДИНИЯ

Над вечным покоем

ИМЕНА ХУДОЖНИКА: ИВАН ПЕТРОВИЧ ДАВИДОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ, МОСКВА

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 1894

Другие важные работы автора: [Ссылка]

ПРОИЗВЕДИЕНИЕ

Лето 1893 года Иван Давидов (1860–1900) прожил в Тарусе в усадьбе близ озера Островная в Угличском уезде, основанная на купеческих капиталов, художник притягивал к себе молодых людей. Работая над этой работой, только погрузившись в это время Давидов создал произведения в жанровых сценах, в которых проработавшая дачами будущего полотна.

«Над вечным покоем» — яркий пример «школа из Тарусы», «школа искусств» Ивана Давидова. Художник не стремился строго следовать натуре — собирая натурные или фотографические материалы он ставил на них глубокую композицию, которая наделялась особым настроением или философскими соображениями.

Эта работа написана на основе нескольких этюдов, созданных Давидовым в различных местах (расположенных до сих пор не совсем во множестве, в каких именно, но так, что художник проработал несколько реальных видов в одной пейзажной обстановке, соединяя их в пейзаж). Пейзажная композиция претерпела перед началом работы в студии, но не затронула главные композиционные моменты, которые имеют значение для композиции. На выку на первом плане — старинная деревянная церковь, в глубине склепники надгробий с соединенными крестами. Художник противопоставляет грустность надгробий и грусть и горючие ощущения в окне молодой девушки и влюбленному посетителю. Композиция в целом передает пейзажную грусть, но и мезанинское настроение и пронизывает работу в печальное высказывание о деятельности человеческого бытия перед вечностью природы.

ИМЕНА ХУДОЖНИКА: [Ссылка]

Другие важные работы автора: [Ссылка]

Перекрестные ссылки к направлениям, темам и техникам: [Ссылка]

Другие важные работы автора Перекрестные ссылки к направлениям, темам и техникам

