

ГЛАВНОЕ В ИСТОРИИ РУССКОГО ИСКУССТВА

Мария Швец

Научные

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

на 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 власы*
- 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 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 *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).

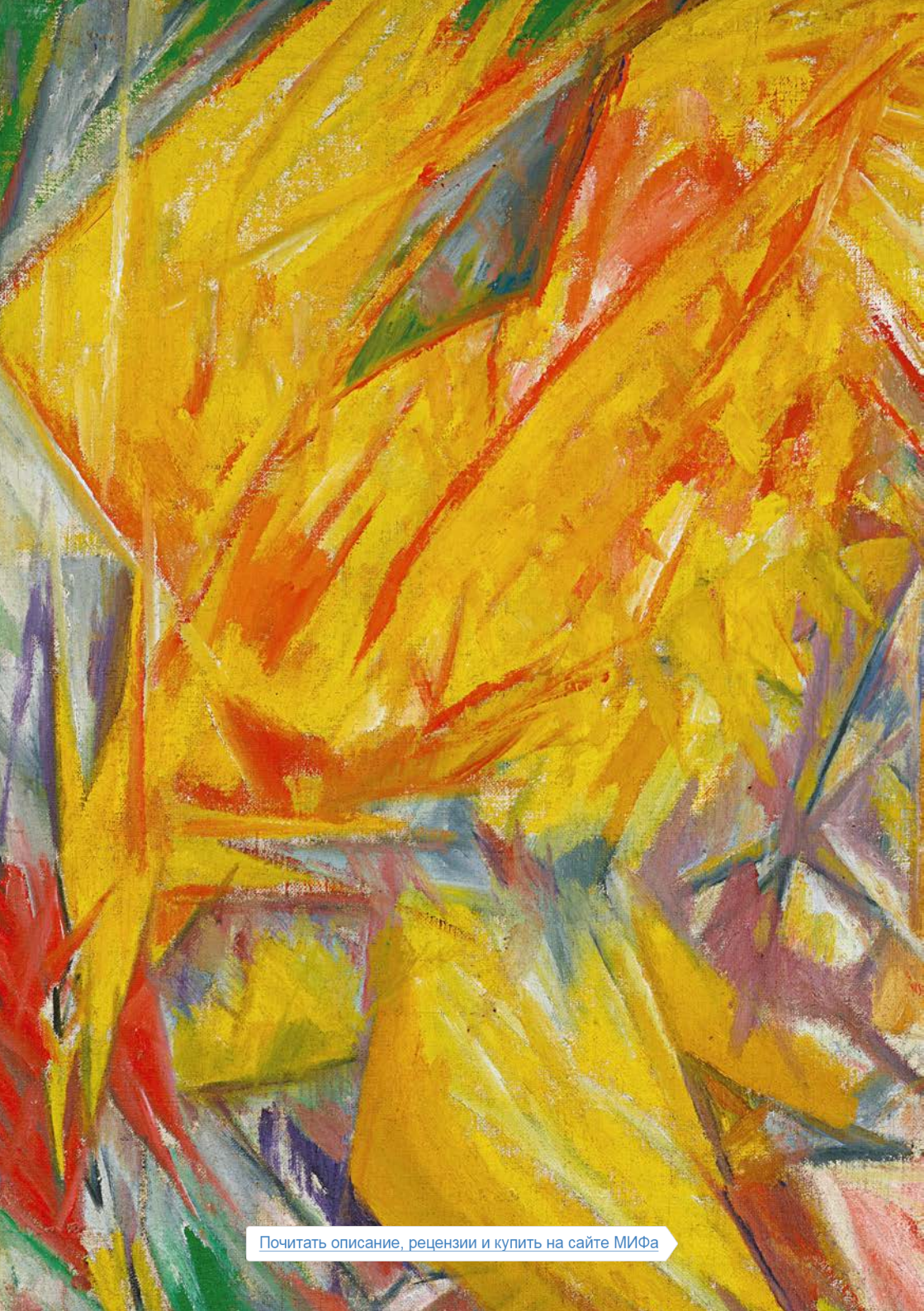
Наконец, в раздел вошли важные для русского искусства явления и понятия, которые сложно уверенно отнести к категории темы или жанра. В их числе парсуна и лубок. Отдельно стоит отметить главы «Иностранцы» и «Женщины» — они посвящены не темам произведений, а авторам, иностранным мастерам и женщинам-художницам.

Техники и материалы

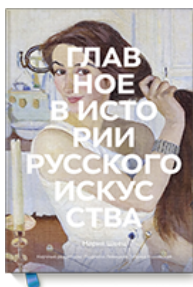
ВАЛЕНТИН СЕРОВ: «ЕДИНСТВЕННОЕ МОЕ ОРУЖИЕ — ЭТО КИСТЬ И КАРАНДАШ. ДРУГИМ НЕ ВЛАДЕЮ»

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.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

