

125^л

ПОЛИТЕХ

Высшая школа международных
образовательных программ

В. В. Краснощеков

И. В. Сидорчук

А. Е. Колбасенкова

ДЕСЯТЬ ВЕКОВ РУССКОГО ИСКУССТВА

Учебное пособие

ПОЛИТЕХ-ПРЕСС

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

2024

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Высшая школа международных образовательных программ

В. В. Краснощеков И. В. Сидорчук А. Е. Колбасенкова

ДЕСЯТЬ ВЕКОВ РУССКОГО ИСКУССТВА

Учебное пособие

ПОЛИТЕХ-ПРЕСС

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Санкт-Петербург

2024

УДК 37
ББК 74я73
К78

Рецензенты:

Доктор педагогических наук, профессор, начальник сектора
информационного анализа экспертно-аналитического управления
Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ *А. И. Сурыгин*
Доктор исторических наук, профессор Высшей школы международных отношений
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого *Л. В. Лбова*
Кандидат филологических наук, доцент Высшей школы
международных образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого *Н. О. Ильина*

Краснощеков В. В. Десять веков русского искусства : учеб. пособие / В. В. Краснощеков, И. В. Сидорчук, А. Е. Колбасенкова. – СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2024. – 220 с.

Учебное пособие соответствует «Требованиям к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке» (утв. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.10.2023 г. № 998).

Пособие содержит 32 главы, включающие словари к каждому разделу, тексты и вопросы к ним. Тексты и вопросы отвечают современным подходам, близким к микрообучению.

Предназначено для иностранных обучающихся, осваивающих разделы по русской культуре дисциплин «История», «Обществознание» и «Русский язык. Продвинутый уровень». В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) реализуются следующие программы: «Подготовка к поступлению в вуз. Стандарт» и «Подготовка к поступлению в вуз. Интенсив» (для трех профилей подготовки: инженерно-технического и технологического; экономического; гуманитарного) и «Подготовка к поступлению в вуз. Русский язык как иностранный. Стандарт» и «Подготовка к поступлению в вуз. Русский язык как иностранный. Интенсив». Пособие может быть использовано как для аудиторной, так и для самостоятельной работы иностранных обучающихся.

Ил. 275. Библиогр.: 174 назв.

В оформлении обложки использована картина А. А. Дудорова «Подсолнухи».

Печатается по решению

Совета по издательской деятельности Ученого совета
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

ISBN 978-5-7422-8709-4

doi:10.18720/SPBPU/2/id24-218

© Краснощеков В. В., Сидорчук И. В.,
Колбасенкова А. Е., 2024

© Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, 2024

The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation

PETER THE GREAT
ST. PETERSBURG POLYTECHNIC UNIVERSITY

Graduate School of International Educational Programs

V. V. Krasnoshchekov I. V. Sidorchuk A. E. Kolbasenkova

TEN CENTURIES OF RUSSIAN ART

Training manual

POLYTECH PRESS

Peter the Great
St. Petersburg Polytechnic
University

Saint Petersburg

2024

Reviewers:

Doctor of Pedagogical Sciences, professor,
head of the Information Analysis Sector of the Expert Analytical Department
at the Secretariat of the Council of the CIS Interparliamentary Assembly *A. I. Surygin*
Doctor of Historical Sciences, professor at the Graduate School of International Relations
of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University *L. V. Lbova*
Candidate (PhD) of Philology, associate professor
at the Graduate School of International Educational Programs
of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University *N. O. Ilyina*

Krasnoshchekov V. V. Ten Centuries of Russian Art : training manual / V. V. Krasnoshchekov,
I. V. Sidorchuk, A. E. Kolbasenkova. — St. Petersburg : POLYTECH-PRESS, 2024. — 220 p.

The training manual complies with the “Requirements for mastering additional general education programs that prepare foreign citizens and stateless persons to master professional educational programs in the Russian language” (approved by the order of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation dated October 18, 2023 No. 998).

The manual contains 32 chapters, including dictionaries for each section, texts, and questions to them. The texts and questions correspond to modern approaches close to microlearning.

It is intended for international students mastering the sections on Russian culture in the disciplines “History”, “Social Science” and “Russian Language. Advanced level”. The following programs are available at Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU): “Preparation for Entering a Higher Education Institution. Standard” and “Preparation for Entering a Higher Education Institution. Intensive” (for three training profiles: Engineering-Technical and Technological; Economics; Humanities) and “Preparation for Entering a Higher Education Institution. Russian as a Foreign Language. Standard” and “Preparation for Entering a Higher Education Institution. Russian as a Foreign Language. Intensive”. The training manual can be used both for classroom work and self-study of international students.

Figures 275. References: 174 titles.

The cover design is based on the painting by A. A. Dudorov “Sunflowers”.

Printed by the Publishing Council
of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University Academic Council.

ISBN 978-5-7422-8709-4

doi:10.18720/SPbPU/2/id24-218

© Krasnoshchekov V. V., Sidorchuk I. V.,
Kolbasenkova A. E., 2024

© Peter the Great
St. Petersburg Polytechnic University, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Условные обозначения	7
Введение	8
Глава 1. Древнерусское искусство	10
Глава 2. Искусство Московской Руси	17
Глава 3. Искусство эпохи Петра Великого	24
Глава 4. Франческо Бартоломео Растрелли	31
Глава 5. Русский портрет XVIII века (часть 1)	37
Глава 6. Русский портрет XVIII века (часть 2)	42
Глава 7. Русский классицизм	47
Глава 8. Русский ампи́р	55
Глава 9. Русский романтизм	62
Глава 10. Карл Брюллов	67
Глава 11. А. Г. Венецианов и его школа	73
Глава 12. Русский реализм середины XIX века	79
Глава 13. Передвижники	86
Глава 14. Илья Ефимович Репин	93
Глава 15. Виктор Михайлович Васнецов	99
Глава 16. Василий Иванович Суриков	105
Глава 17. Русский пейзаж XIX века	112
Глава 18. Русский импрессионизм	118
Глава 19. Валентин Александрович Серов	124
Глава 20. Русский символизм	129
Глава 21. Мир искусства	135
Глава 22. Иван Яковлевич Билибин	141
Глава 23. Архитектура русского модерна	147
Глава 24. Борис Михайлович Кустодиев	153

Глава 25. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин	158
Глава 26. Николай Константинович Рерих	163
Глава 27. Русский авангард (часть 1)	168
Глава 28. Русский авангард (часть 2)	175
Глава 29. Раннее советское искусство	181
Глава 30. Социалистический реализм	187
Глава 31. Советское искусство 1960—1980-х годов	193
Глава 32. Советский нонконформизм	199
Заключение	206
Библиографический список	208

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

др. — другие

ж. р. — женский род

м. р. — мужской род

ед. ч. — единственное число

мн. ч. — множественное число

сущ. — существительное

в. — век

вв. — века

г. — год

гг. — годы

т. д. — так далее

м — метр

утв. — утверждено

ВВЕДЕНИЕ

Искусство во всем своем многообразии свидетельствует о неопенимом вкладе, который вносит народ в сокровищницу мировой культуры. Различные шедевры архитектуры и живописи помогают проследить процесс формирования художественно-эстетической традиции, связь искусства с общественной жизнью, научно-технической мыслью, утверждением нравственно-эстетических идеалов.

Учебное пособие «Девять веков русского искусства» призвано существенно расширить и структурировать знания обучающихся в области истории России на различных этапах её развития, дать им необходимый комплекс знаний по истории отечественной живописи, архитектуры и других видов искусства. Оно предназначено для широкого круга иностранных обучающихся, владеющих русским языком на уровне А2 и выше. Пособие или его отдельные главы могут быть использованы в качестве дополнительного для различных дисциплин программ подготовки в вуз, изучаемых во втором семестре годового курса:

- «Русский язык» (для инженерно-технического и технологического профилей подготовки);
- «Обществознание» (для экономического профиля подготовки);
- «История» (для гуманитарного профиля подготовки).

Также материал учебного пособия будет полезен иностранным студентам основных образовательных программ, изучающих дисциплины по русскому языку как иностранному.

Основная цель пособия — дать общий обзор, представление о процессе развития русского искусства с XI по XX в. в историческом контексте, познакомить иностранных студентов с его основными направлениями, формированием художественных стилей, примерами наиболее выдающихся творений отечественных и иностранных мастеров, работавших в России.

Учебное пособие содержит 32 темы. В каждой теме — три задания, которые выполняются последовательно.

Задание 1 предваряет основной текст. Учащимся предлагается перевести на родной язык слова и выражения, встречающиеся в основном тексте. Задание обязательно для выполнения обучающимся, владеющим русским языком на уровнях A2, B1 и B2, и рекомендуется для выполнения обучающимся, владеющим русским языком на уровне C1.

Полужирным шрифтом в словах выделено ударение.

Задание 2 предполагает внимательное чтение основного текста, сопровождаемого необходимыми иллюстрациями. После чтения обучающийся должен ответить на вопрос об основном содержании текста.

Задание 3 включает в себя от шести до 10 вопросов по прочитанному тексту.

Важной задачей, которой руководствовались авторы учебного пособия, является формирование у студентов представлений о ведающих эстетических и идеологических ориентирах, сопровождавших развитие русского общества на протяжении многовековой истории, доминировавших национальных культурных парадигмах, самопрезентации России в системе международных отношений. Учебное пособие также призвано способствовать выстраиванию позитивного представления о России и уважительном отношении к её культурному наследию.

Кроме собственно дидактической учебное пособие выполняет навигационную функцию, помогая иностранным обучающимся ориентироваться в отрывочной, сложной и частично недостоверной информации в области истории русского искусства, которой переполнен Интернет.

Глава 1

ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО

Задание 1.1. Переведите слова:

— древний, древнерусский, искусство, событие, развитие, принятие, христианство, жанровый, эстетический, особенность (ж.р.), реформа, влияние, Византия, Русь, светский, сильный, шедевр, архитектура, собор, святой, в подражание (чему?), своеобразный, оригинальный, период, феодальная раздробленность (ж.р.), церковь (ж.р.), монастырь (м.р.), постоянный, война, крепостной, изобразительное искусство, средневековый, икона, фреска, мозаика, книжная миниатюра, изображение, священный, церковный, герой, иконописец, автор, троица, гостеприимство, роспись (ж.р.), сырой, штукатурка, свежий, техника, живопись (ж.р.), краски (мн. ч.), основной, частица, камень (м.р.), смальта, золотой, оттенок, благодаря (чему?/кому?), письменность (ж.р.), рукописный, Евангелие, владелец;

— влиять — повлиять (на кого?/на что?), определять — определить (что?), создавать — создать (что?), получать — получить (что?), формироваться — сформироваться, стимулировать (что?), включать в себя — включить в себя (что?), использовать (кого?/что?), появляться — появиться.

Задание 1.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «Какие школы древнерусского искусства вы знаете?»

Событием, которое сильно повлияло на развитие древнерусского искусства, было принятие христианства в 988 г. Оно определило жанровые и эстетические особенности древнерусского

искусства. В XVII–XVIII вв., до реформ Петра I, в России почти не было светского искусства.

Влияние Византии на искусство Руси было особенно сильным. Первые шедевры древнерусской архитектуры, соборы Святой Софии в Киеве и Новгороде (рис. 1.1), создали в подражание собору Святой Софии в Константинополе. Позже древнерусская архитектура получает своеобразное и оригинальное развитие. Во время периода феодальной раздробленности в XII в. начали формироваться самые важные школы древнерусского искусства — Новгородская (церковь Спаса Преображения на Ильине улице, рис. 1.2) и Владимиро-Суздальская (Свято-Боголюбский монастырь, церковь Покрова на Нерли, рис. 1.3) школы. Постоянные войны стимулировали развитие крепостной архитектуры (кремль в Пскове) (рис. 1.4).

Рис. 1.1. Собор
Святой Софии.
Великий Новгород

Рис. 1.2. Церковь Спаса
Преображения на Ильине улице.
Великий Новгород

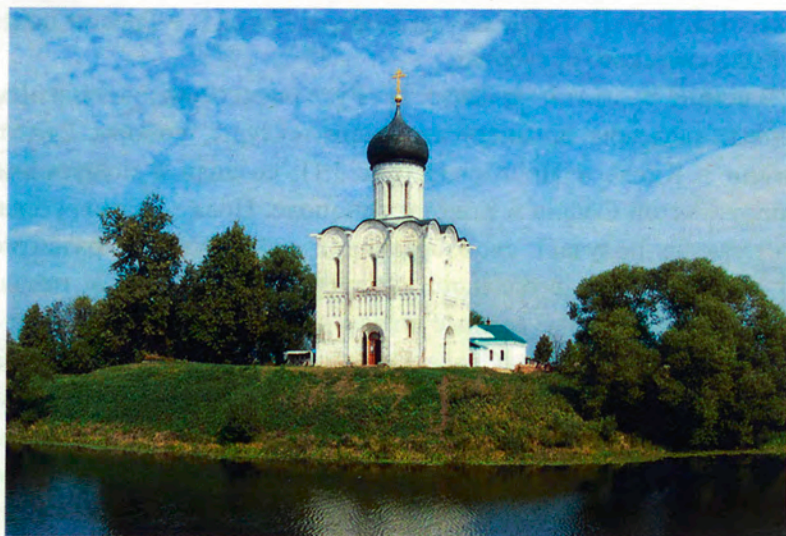

Рис. 1.3. Церковь Покрова на Нерли. Владимир

Рис. 1.4. Псковский кремль (Кром)

Изобразительное искусство средневековой Руси включает в себя иконы, фрески, мозаики и книжные миниатюры.

Фреска (от итальянского слова *resco* — «свежий») — техника живописи красками по сырой штукатурке. На Руси она была одной из основных техник росписи стен (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Максим Грек. Фреска
«Христос Пантократор» («Вседержитель»). XVI в.
Церковь Спаса Преображения на Ильине улице.
Великий Новгород

Мозаика — изображение, которое создают из различных частиц (камень, смальта и др.). Когда создавали мозаики собора Святой Софии в Киеве, использовали 21 оттенок синего цвета и 25 оттенков золотого. Всего в мозаиках собора использовали 177 оттенков различных цветов (рис. 1.6).

Благодаря святым Кириллу и Мефодию после принятия христианства на Руси появилась письменность, начали создавать книги. Одной из самых древних рукописных книг является Остромирово Евангелие (середина XI в.), которое так называли по имени владельца — Остромира (рис. 1.7).

Рис. 1.6. «Богоматерь Оранта»
(«Нерушимая Стена»). Мозаика
в алтаре собора Святой Софии. Киев

Рис. 1.7. Остромирово
евангелие. Миниатюра
«Евангелист Лука»

Рис. 1.8. «Архангел Гавриил»
(«Ангел златые власы»)

Рис. 1.9. Андрей Рублёв. «Троица»
(«Гостеприимство Авраама»)

Икона (от среднегреческого слова εἰκόνα — «образ», «изображение») — священное изображение событий или героев церковной истории (рис. 1.8). Самым известным русским иконописцем является Андрей Рублёв (около 1360—1428), автор «Троицы» («Гостеприимство Авраама», рис. 1.9). Также он был автором фресок (росписей по сырой штукатурке) Успенского собора во Владимире.

Задание 1.3. Ответьте на вопросы.

1. Какое событие было важным для развития искусства Древней Руси?
2. Какая страна повлияла на искусство Руси?
3. Когда сформировались важные школы древнерусского искусства?
4. Что включает в себя изобразительное искусство Древней Руси?

5. Что такое фреска?
6. Как называют изображение, которое создали из различных частиц?
7. Когда на Руси появилась письменность?
8. Какую древнерусскую рукописную книгу вы знаете?
9. Что называется иконой?
10. Какого известного русского иконописца вы знаете?

Глава 2

ИСКУССТВО МОСКОВСКОЙ РУСИ

Задание 2.1. Переведите слова:

— политический, культурный, правление, князь (м.р.), связан (-о, -а, -ы), рост, могущество, борьба, татаро-монгольское иго, противник, каменный, постройка, колокольня, сооружение, экспансия, символ, присоединение, ханство, в честь (кого?/чего?), архитектурный тип, шатёр, шатровое зодчество, купол, деятельность (ж.р.), окраина, крепость (ж.р.), концепция, истинный, наследник (м.р.) — наследница (ж.р.), империя, оторванность (ж.р.), постепенно, правитель (м.р.), мастер (м.р.) — мастера (мн. ч.), тенденция, стиль (м.р.), барокко, распространённый, элемент, традиционный, похожий, график, теоретик, принцип, портретный, светотень (ж.р.), линейная перспектива;

— перестраивать — перестроить (что?), завершаться — завершиться (чем?), подчёркивать — подчеркнуть (что?), сочетаться (с чем?).

Задание 2.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «Почему мы говорим, что в XVII в. Запад начал влиять на Россию?»

С XIV в. Москва стала главным политическим и культурным центром Руси. Правление князей Ивана Калиты, Дмитрия Донского и Ивана III связано с ростом могущества страны и успехами в борьбе с татаро-монгольским игом и другими противниками. Началось активное каменное строительство. В конце XV—XVI вв. итальянские архитекторы перестроили башни и стены Московского Кремля (рис. 2.1) и многие постройки внутри него, такие как колокольня Ивана Великого (рис. 2.2). Почти такими же мы видим эти сооружения и сейчас. Строительство в Кремле продолжилось и в XVII в. (рис. 2.3).

Рис. 2.1. Московский Кремль

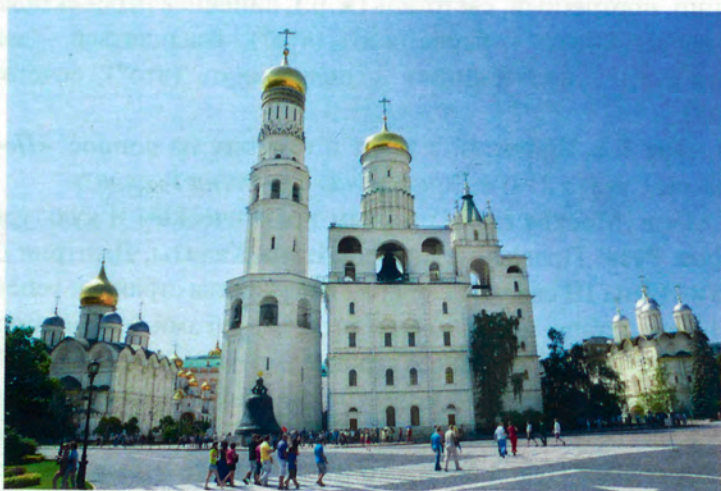

Рис. 2.2. Колокольня Ивана Великого Московского Кремля

Рис. 2.3. Теремной дворец в Московском Кремле

Во времена Ивана Грозного (1533–1584) Россия начала экспансию на Восток, главным символом успеха которой было присоединение Казанского ханства. В честь этого события на Красной площади построили собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (рис. 2.4), известный как храм Василия Блаженного (1555–1561).

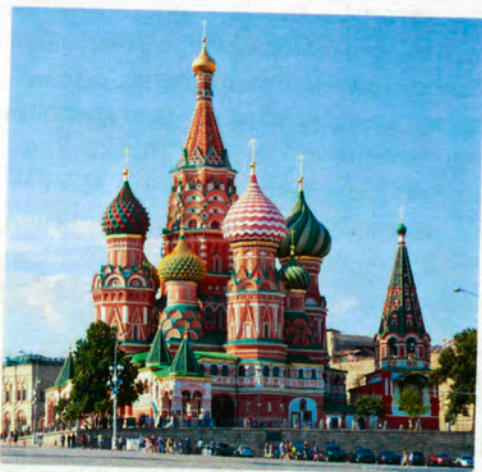

Рис. 2.4. Собор Василия Блаженного (Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву). Москва

Рис. 2.5. Пётр Анибале (Петрок Малой). Церковь Вознесения Господня в селе Коломенском

Главным архитектурным типом этого периода было шатровое зодчество, когда вместо купола здание завершалось шатром. Благодаря деятельности церкви на окраинах страны начали строить крупные монастыри, которые также были крепостями (рис. 2.6).

В XVII в. концепция «Москва — третий Рим» сильно влияла на развитие архитектуры. Идея о том, что Москва — центр истинного христианства и наследница Римской империи, была наиболее важной. Так, в 1656 г., в период правления Алексея Михайловича, основали Новоиерусалимский монастырь, который подчёркивал новое положение Москвы (рис. 2.7).

Несмотря на оторванность страны от европейской культуры, западное влияние постепенно приходило в Россию. Правители приглашали итальянских архитекторов, а русские мастера знали о тенденциях развития искусства Запада. В конце XVII в. стал распространённым стиль «московское барокко» (стиль «нарышкинское барокко»), в котором элементы традиционной русской

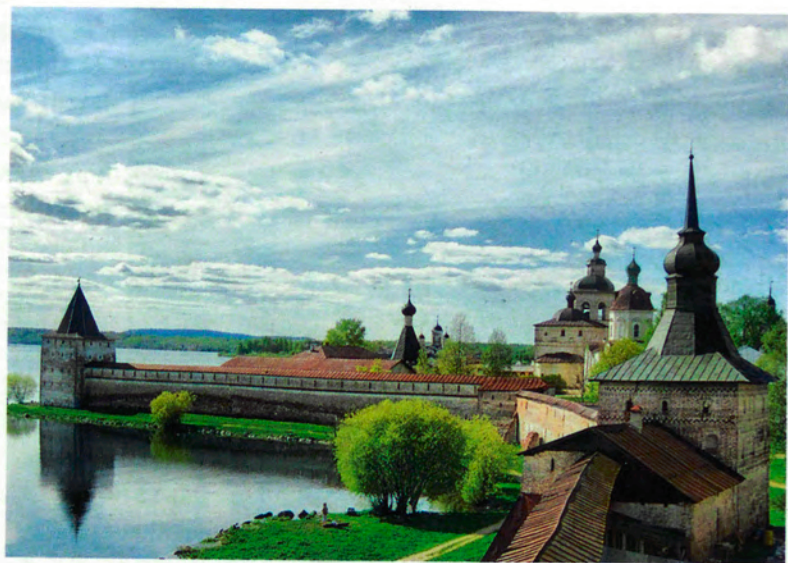

Рис. 2.6. Кирилло-Белозерский монастырь

Рис. 2.7. Воскресенский Новоиерусалимский монастырь

Рис. 2.8. Храм Покрова Пресвятой Богородицы
в Филях. Москва

Рис. 2.9. Симон Ушаков. «Спас
Нерукотворный»

архитектуры сочетались со светскими западными элементами (рис. 2.8). Похожая тенденция была и в живописи. Самый известный иконописец и график того времени, теоретик и преподаватель Симон Ушаков (1626–1686) использовал в своей живописи такие принципы портретного искусства, как светотень и линейная перспектива (рис. 2.9).

Задание 2.3. Ответьте на вопросы.

1. Какой город был политическим и культурным центром Руси с XIV в.?
2. В честь какого события построили храм Василия Блаженного?
3. Какой архитектурный тип был самым важным в то время?
4. Что начали строить благодаря деятельности церкви?
5. Как вы понимаете концепцию «Москва – третий Рим»?
6. Какой стиль стал популярным в конце XVII в.?
7. Кем был Симон Ушаков?
8. Какие принципы он использовал в живописи?

Глава 3

ИСКУССТВО ЭПОХИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Задание 3.1. Переведите слова:

— эпоха, переломный, царь (м.р.), титул, император, реформирование, государство, область (ж.р.), ориентация, петровский (от «Пётр»), сдержанность (ж.р.), убранство, простота, объёмный, построение, практичность (ж.р.), дворец, скульптура, консервативный, вид искусства, повседневный, скульптор, замок, арапчонок, парсуна, жанр, иконописный, традиция, портрет, основатель (м.р.), приближённый (сущ.);

— ориентироваться (на кого?/на что?), отличаться (от кого?/от чего? чем?), входить — войти (куда?), заказывать — заказать (что?), считать (кого?/что? кем?/чем?).

Задание 3.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «*Почему правление Петра было важным для России?*»

Правление Петра I стало переломным для России. Первый российский царь, который получил титул императора, занялся реформированием всех сторон жизни государства. Основной особенностью изменений в области искусства была его ориентация на лучшие западные образцы. Символом этих изменений стал город Санкт-Петербург, который был основан в 1703 г. Санкт-Петербург — самый европейский из всех российских городов.

Основным архитектурным стилем эпохи стало петровское барокко, которое ориентировалось на образцы голландской и немецкой архитектуры. Оно отличалось от итальянского или французского барокко сдержанностью убранства, простотой объёмных построений и практичностью. Главным мастером этого стиля является первый архитектор Санкт-Петербурга Доменико Трезини (около 1670—1734), автор таких шедевров, как

Петропавловский собор (рис. 3.1), здание Двенадцати коллегий, Летний дворец Петра I (рис. 3.2). Другие архитекторы петровского времени — Джованни Фонтана (Меншиковский дворец), Георг Маттарнови (Кунсткамера, рис. 3.3), Николо Микетти (Екатеринентальский дворец в Таллине) и др.

До Петра I на улицах русских городов невозможно было увидеть ни одной скульптуры: консервативная церковь была против.

Рис. 3.1. Доменико Трезини. Петропавловский собор
Петропавловской крепости. Санкт-Петербург

В XVIII в. этот вид искусства начал входить в повседневную жизнь. Петр I сам заказывал скульптуры для Летнего сада. Наиболее известным скульптором эпохи является Бартоломео Карло Растрелли (1675–1744), автор памятников Петру I на площади перед Инженерным замком (рис. 3.4) и Анне Иоанновне с арапчонком (рис. 3.5).

Рис. 3.2. Доменико Трезини. Летний дворец Петра I. Санкт-Петербург

Рис. 3.3. Георг Маттарнови. Здание Кунсткамеры. Санкт-Петербург

Рис. 3.4. Бартоломео Карло Растрелли. «Петр Великий на коне». Санкт-Петербург

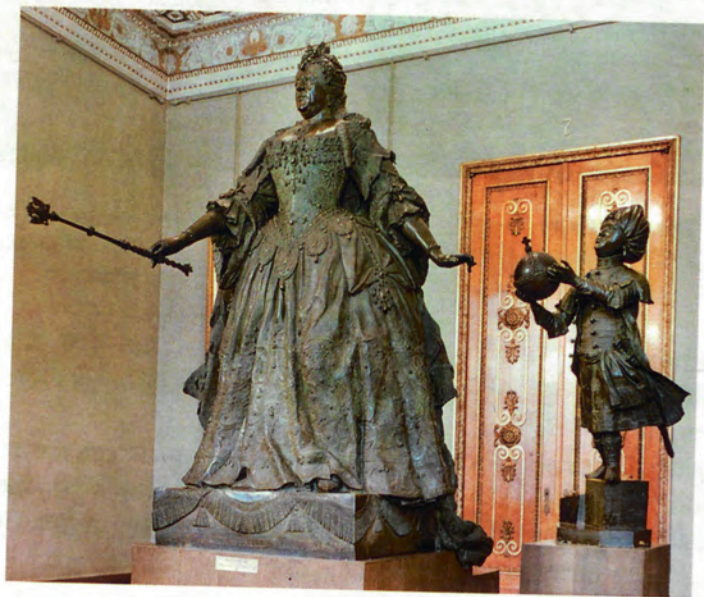

Рис. 3.5. Бартоломео Карло Растрелли. «Императрица Анна Иоанновна с арапчонком»

В конце XVII в. парсуна стала распространённым жанром в портретной живописи. Парсуна (от латинского слова *persona* — «лицо») — жанр, который зависел от иконописной традиции. Примерами парсуны являются портреты отца Петра I Алексея Михайловича (рис. 3.6) и его сестры Софьи (рис. 3.7).

Рис. 3.6. Царь Алексей Михайлович, отец Петра Великого

Рис. 3.7. Правительница Софья Алексеевна — царевна, сестра Петра Великого

Позже западные художники И. Г. Таннауэр (рис. 3.8), Г. Кнеллер, Ж.-М. Наттё (рис. 3.9) создавали портреты Петра I и членов его семьи.

Ивана Никитина (около 1680—1742), который учился у иностранных мастеров, считают основателем русской портретной школы XVIII в. Он является автором нескольких портретов Петра I (рис. 3.10), а также его приближённых.

Задание 3.3. Ответьте на вопросы.

1. На что Пётр I ориентировался в области искусства?
2. Какой стиль архитектуры стал главным во времена Петра?

Рис. 3.8. Иоганн Готфрид Таннауэр. Портрет Алексея Петровича — сына Петра Великого

Рис. 3.9. Жан-Марк Наттье. Портрет Екатерины I — супруги Петра Великого

Рис. 3.10. Иван Никитин. Портрет Петра Великого

3. Какие архитекторы работали в стиле петровского барокко?
4. Какие здания они построили?
5. Какой вид искусства стал распространённым в России в XVIII в.?
6. Кем был Бартоломео Карло Растрелли?
7. Какой жанр был важным в портретной живописи XVII в.?
8. Кто такой Иван Никитин? Чьи портреты он создал?

Глава 4

ФРАНЧЕСКО БАРТОЛОМЕО РАСТРЕЛЛИ

Задание 4.1. Переведите слова:

— император (м.р.) — императрица (ж.р.), расцвет, Академия художеств, подготовка, пышный, монументальный, елизаветинский (от «Елизавета»), яркий, представитель (м.р.), проект, пригородный, фонтан, ансамбль (м.р.), павильон, требование, торжественность (ж.р.), праздничность (ж.р.);

— представлять себе — представить себе (кого?/что?), адаптировать (что? под что?), связывать — связать (что? с чем?).

Задание 4.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: *«Каким временем было правление Елизаветы?»*

Правление императрицы Елизаветы (1741–1762), дочери Петра Великого, было периодом расцвета науки, культуры и искусств. В 1755 г. основан Московский университет, а в 1757 г. — Императорская Академия художеств, которая стала главным центром подготовки российских архитекторов, художников и скульпторов. Императрица Елизавета очень любила барокко — пышный, необычный и монументальный стиль. Бартоломео Франческо Растрелли (1700–1771) был самым ярким представителем елизаветинского барокко. Он начал работать ещё при императрице Анне Иоанновне. Растрелли создал свои первые здания в Курляндии (современная Латвия). А ещё он работал в Киеве, где по его проектам построили Мариинский дворец и Андреевскую церковь (рис. 4.1). Благодаря Растрелли в Санкт-Петербурге можно увидеть такие шедевры, как Смольный собор (рис. 4.2), Строгановский дворец, современное здание Зимнего дворца (рис. 4.3, 4.4).

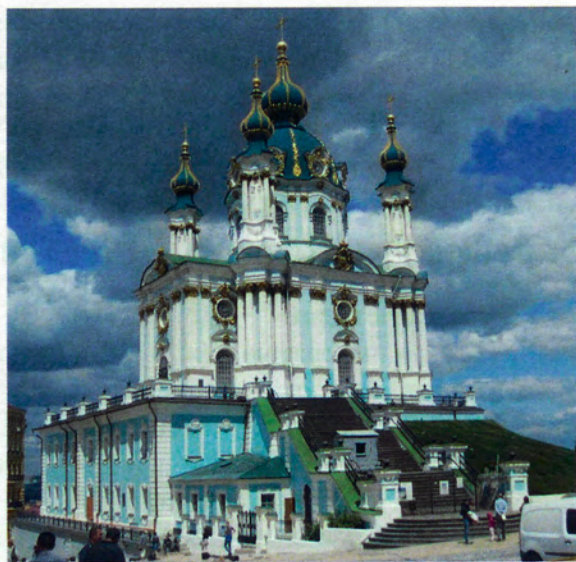

Рис. 4.1. Андреевская церковь. Киев

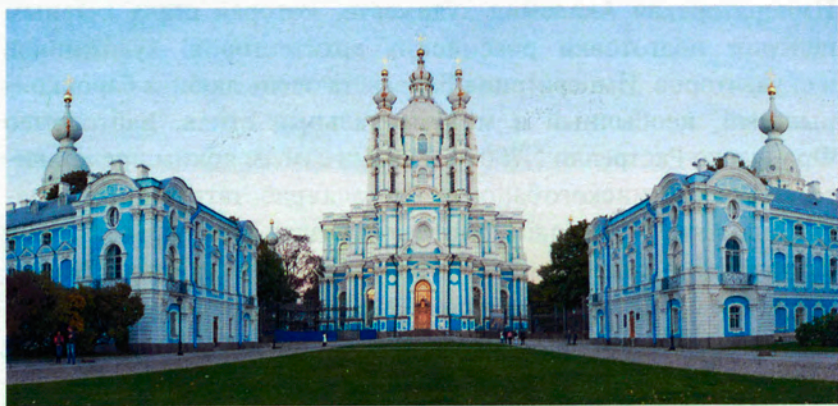

Рис. 4.2. Смольный собор. Санкт-Петербург

Рис. 4.3. Зимний дворец. Санкт-Петербург

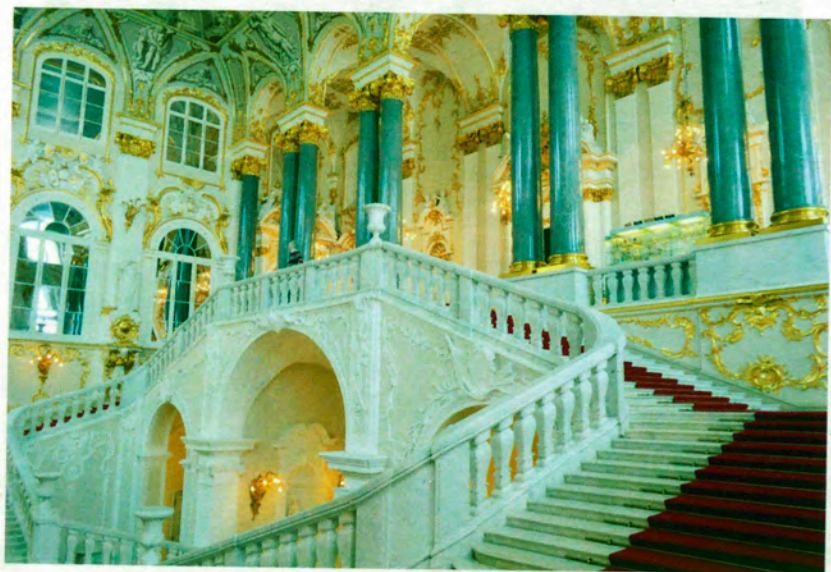

Рис. 4.4. Зимний дворец. Иорданская лестница

Пригородные дворцы и парки — Петергоф, Павловск, Ораниенбаум (современный Ломоносов), Царское Село (современный Пушкин) — прекрасные места недалеко от Санкт-Петербурга. Пётр I представлял себе Петергоф как русский Версаль, столицу

Рис. 4.5. Большой петергофский дворец

Рис. 4.6. Екатерининский дворец в Царском Селе

Рис. 4.7. В залах Екатерининского дворца в Царском Селе

Рис. 4.8. Павильон «Грот» в Царском Селе

фонтанов. При императрице Елизавете перестроили Большой петергофский дворец (рис. 4.5). Этот дворец — главное здание архитектурного ансамбля Петергофа. Растрелли также работал в Царском Селе, где он перестроил Большой Екатерининский дворец (рис. 4.6, 4.7), построил павильоны «Грот» (рис. 4.8) и «Эрмитаж» (рис. 4.9). Растрелли не только адаптировал

Рис. 4.9. Павильон «Эрмитаж» в Царском Селе

европейское барокко под инженерные требования Санкт-Петербурга, но и связал его с русскими архитектурными традициями. Его шедевры, которые стали символами силы молодой Российской империи, отличаются торжественностью и праздничностью.

Задание 4.3. Ответьте на вопросы.

1. Была ли императрица Елизавета женой Петра I?
2. Где готовили российских архитекторов, художников и скульпторов?
3. Какой стиль был любимым стилем императрицы Елизаветы?
4. Какой известный архитектор работал в стиле барокко?
5. Где можно увидеть здания, которые построили по его проектам?
6. Какое место называют русским Версалем?
7. Что построил/перестроил Растрелли в Царском Селе?
8. Что является особенностью его работ?

Глава 5

РУССКИЙ ПОРТРЕТ XVIII ВЕКА (ЧАСТЬ 1)

Задание 5.1. Переведите слова:

— портрет, дворянин (м.р., ед.ч.) — дворяне (мн.ч.), придворный (сущ.), наличие, статус, парадный, приватный, определённый, формат, поза, рококо, талантливый, академик, сочетание, тон, свет, благородный, костюм, искренность (ж.р.), игривость (ж.р.), условность (ж.р.), несмотря на (что?), крепостное право, крепостной (сущ.), успех, возрастной, психологический, мастер, крестьянин (м.р.) — крестьянка (ж.р.) — крестьяне (мн.ч.), природный, благородство, сословие, лицо, внутренний мир, персонаж;

— заказывать — заказать (что?), подтверждать — подтвердить (что?), делиться (на что?), изображать — изобразить (кого?/что?), передавать — передать (что?), преодолевать — преодолеть (что?), добиться (чего?), зависеть (от кого?/от чего?), вносить — внести вклад (во что?), приказывать — приказать (кому? что (с)делать?).

Задание 5.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «Какой жанр живописи был главным в XVIII в.?»

Портрет — главный жанр российской живописи XVIII в. Дворяне и придворные заказывали портреты, потому что наличие портрета подтверждало их высокий статус. Портреты делились на парадные и приватные. Для каждого вида портрета использовали определённые форматы и позы.

Иван Вишняков (1699—1761) (рис. 5.1) был мастером портрета в стиле рококо. Его ученик Алексей Антропов (1716—1795) (рис. 5.2) стал одним из первых художников, который начал работать в жанре светского портрета. Антропов был учителем талантливого мастера Дмитрия Левицкого (1735—1822). Левицкий стал академиком Академии художеств. Он был мастером парадного портрета, сочетания

Рис. 5.1. Иван Вишняков. Портрет С.-Э. Фермор

Рис. 5.2. Алексей Антропов. Портрет статс-дамы А. М. Измайловой

Рис. 5.3. Дмитрий Левицкий. «Е. И. Нелидова, воспитанница Смольного института»

тона и света. Самыми известными его работами были портреты студенток Смольного института, благородных девушек, которых он изобразил в театральных костюмах (рис. 5.3). Он смог передать искренность и игривость молодых девушек и преодолеть условности парадного портрета.

Несмотря на крепостное право, иногда талантливые дети крепостных могли получить образование и добиться успеха. Например, Иван Аргунов — мастер портрета, который прекрасно передавал возрастные и психологические особенности своих моделей. Одной из самых известных его работ является «Портрет неизвестной крестьянки в русском costume» (1784), в которой он хотел показать природную красоту и благородство человека, которые не зависят от его сословия (рис. 5.4).

Фёдор Рокотов (1735—1808) (рис. 5.5) тоже внёс вклад в искусство портрета. Этот художник написал один из самых известных портретов Екатерины II (1763), который очень понравился императрице, и она приказала изображать своё лицо по картинам Рокотова (рис. 5.6).

Рис. 5.4. Иван Аргунов. Портрет неизвестной в русском costume

Рис. 5.5. Фёдор Рокотов. Портрет князя И. И. Барятинского

Рис. 5.6. Фёдор Рокотов. Портрет
Екатерины Второй

Рис. 5.7. Владимир Боровиковский.
Портрет М. И. Лопухиной

Рис. 5.8. Владимир Боровиковский. «Екатерина
Вторая на прогулке в Царскосельском парке»

Владимир Боровиковский являлся мастером частного портрета (1757–1825). Он умел передавать внутренний мир и чувства персонажей (рис. 5.7, 5.8).

Задание 5.3. Ответьте на вопросы.

1. Почему дворяне заказывали портреты?
2. Какие виды портретов вы знаете?
3. Какие портреты писал А. Антропов?
4. Кто написал известные парадные портреты?
5. Какие черты студенток Смольного института передал Д. Левицкий?
6. Какая работа является самой известной картиной И. Аргунова?
7. Чей портрет написал Ф. Рокотов?
8. Что умел передавать В. Боровиковский в своих портретах?

Глава 6

РУССКИЙ ПОРТРЕТ XVIII ВЕКА (ЧАСТЬ 2)

Задание 6.1. Переведите слова:

— придворный, должность (ж. р.), насыщенный, колорит, сходство, несмотря (на кого?/на что?), скромный, аристократ, государственный деятель (м. р.), крестьянин, классицизм, материал, мрамор, скульптура;

— сохранять — сохранить (что?), проживать — прожить (что?), работать (над чем?).

Задание 6.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «Кого называют словом «россика»?»

В XVIII и XIX вв. в России работало много художников из Западной Европы, которых в истории искусства называют словом «россика». Первые из них начали приезжать во время правления Петра I. Например, французский художник Луи Каравак (1684—1754), который стал придворным художником. Он сохранил эту должность и потом, при императрице Елизавете (рис. 6.1). Его самые известные портреты — портреты императоров. Они отличаются насыщенным колоритом и большим сходством.

Карл Людвиг Христинек (1732/1733—1792/1794), который родился и всю жизнь прожил в России (рис. 6.2), и Георг Кристоф Гроот (1716—1749) — примеры немецких художников, которые работали в нашей стране. Гроот написал известный портрет будущей императрицы Екатерины II (рис. 6.3).

Австрийский художник Георг Каспар Иосиф фон Преннер (1720—1766), несмотря на скромный талант, оставил много портретов русских аристократов и стал известным благодаря портрету учёного и поэта Михаила Васильевича Ломоносова (рис. 6.4).

Рис. 6.1. Луи Каравак. Портрет императрицы Елизаветы Петровны

Рис. 6.2. Карл Людвиг Христинек. Портрет А. Г. Орлова-Чесменского

Рис. 6.3. Георг Кристоф Гроот. Портрет великой княгини Екатерины Алексеевны

Рис. 6.4. Георг Каспар Иосиф фон Преннер. Портрет М. В. Ломоносова

Австрийский художник Иоганн Батист Лампи Старший (1751–1830) много работал над портретами Екатерины II и членов её семьи. Он изобразил государственного деятеля России Григория Александровича Потёмкина (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Иоганн Батист Лампи Старший. Портрет Г. А. Потёмкина

Наиболее важным русским скульптором XVIII в. являлся Федот Шубин (1740–1805), который работал в жанре классицизма. Он был сыном крестьянина, но смог успешно окончить Академию художеств. Потом он учился во Франции и Италии. Любимым материалом Шубина был мрамор, из которого он создавал портреты известных людей того времени (рис. 6.6), например Михаила Ломоносова (рис. 6.7), Екатерины II (рис. 6.8), Павла I, Григория Потёмкина. Также он является автором более 40 скульптур для Мраморного дворца.

Задание 6.3. Ответьте на вопросы.

1. Когда первые художники из Западной Европы приехали в Россию?
2. Какие особенности портретов Л. Каравака вы знаете?

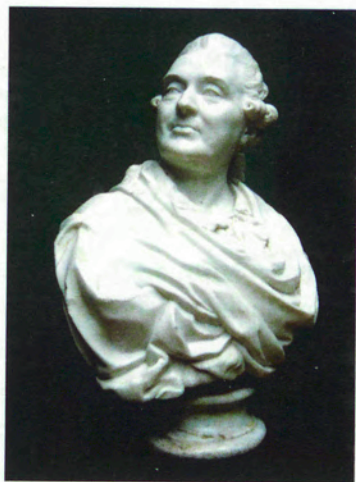

Рис. 6.6. Фёдор Шубин.
«А. М. Голицын»

Рис. 6.7. Фёдор Шубин.
«М. В. Ломоносов»

Рис. 6.8. Фёдор Шубин. «Екатерина
Великая — законодательница»

3. Какие немецкие художники работали в России?
4. Кто написал известный портрет будущей императрицы Екатерины II?
5. Из какой страны приехали Георг Каспар Иосиф фон Преннер и Иоганн Батист Лампи Старший?
6. Как зовут известного русского скульптора XVIII в.? В каком жанре он работал?
7. Из какого материала Ф. Шубин создавал портреты?
8. Сколько скульптур он создал для Мраморного дворца?

Глава 7

РУССКИЙ КЛАССИЦИЗМ

Задание 7.1. Переведите слова:

— архитектурный, характерная черта, обращение (к чему?), эстетический, Античность (ж.р.), однако, эклектичность (ж.р.), отход (от чего?), строгость (ж.р.), лаконичность (ж.р.), просвещённый, модный, просветитель (м.р.), ценность (ж.р.), личность (ж.р.), рациональность (ж.р.), познание, городской, пейзаж, акварель (ж.р.), гравюра, памятник (кому?), период, строгий, изящество, гармоничность (ж.р.), пропорция, сухость (ж.р.), формирование, эстетика, символ, стрелка Васильевского острова, резиденция, пейзажный, беседка, полностью, к сожалению, достопримечательность (ж.р.), медный, всадник;

— допускать — допустить (что?), радовать — порадовать (кого? чем?), воспитывать — воспитать (кого?), визуализировать (что?), способствовать — поспособствовать (чему?), разрушать — разрушить (что?), восстанавливать — восстановить (что?), реализовать (что?).

Задание 7.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: *«Какой стиль был самым важным в русской архитектуре во времена Екатерины II?»*

В период правления Екатерины II в России главным архитектурным стилем стал классицизм, который очень нравился императрице. Его характерной чертой было обращение к эстетическим традициям Античности. Однако русская архитектура классицизма допускала определённую эклектичность, отход от строгости и лаконичности. «Просвещённая императрица» Екатерина II считала, что искусство должно не только радовать,

Рис. 7.1. Бенжамен Патерсен. «Сенатская площадь и конная статуя Петра I»

Рис. 7.2. Бенжамен Патерсен. «Невский проспект у Гостиного двора»

но и воспитывать. Классицизм прекрасно визуализировал идеи модных французских философов-просветителей, которые писали о ценности человеческой личности и рациональности познания мира.

Шведский художник Бенжамен Патерсен (1748–1815) был автором городских пейзажей, благодаря которым мы знаем, как выглядел Санкт-Петербург в то время. На своих акварелях и гравюрах он изобразил почти все известные архитектурные памятники города эпохи классицизма (рис. 7.1, 7.2).

Главным архитектором этого периода был итальянец Джакомо Кваренги (1744–1817), которого пригласили в Россию как придворного архитектора Екатерины II. Его проекты отличаются строгим изяществом, благородством, гармоничностью пропорций, но одновременно и сухостью. Такие его шедевры, как здания Академии наук (рис. 7.3), Эрмитажного театра, Смольного института (рис. 7.4), Александровского дворца в Царском Селе, способствовали формированию особенной эстетики Санкт-Петербурга.

Рис. 7.3. Джакомо Кваренги. Здание
Петербургской Академии наук

*Рис. 7.4. Джакомо Кваренги. Смольный институт.
Санкт-Петербург*

Другим важным представителем классицизма являлся французский архитектор Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот (1729–1800). Его прекрасные проекты стали символами Санкт-Петербурга, например, Большой Гостиный двор, Малый Эрмитаж (рис. 7.5), дворец Юсуповых на реке Мойке. Французский архитектор

*Рис. 7.5. Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот.
Малый Эрмитаж. Санкт-Петербург*

*Рис. 7.6. Жан-Франсуа Тома де Томон. Ансамбль стрелки
Васильевского острова. Санкт-Петербург*

Жан-Франсуа Тома де Томон (1760—1813) создал ансамбль стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге (рис. 7.6).

Шотландский архитектор Чарльз Камерон (1745—1812) создал ансамбль императорской резиденции в Павловске, около Санкт-Петербурга. Вокруг дворца (рис. 7.7) можно увидеть пейзажный парк

Рис. 7.7. Чарльз Камерон. Павловский дворец

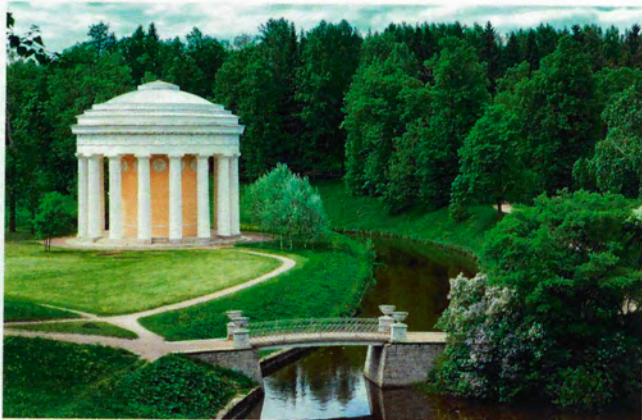

Рис. 7.8. Парк в Павловске

со многими мостами, павильонами, беседками (рис. 7.8). Дворец и парк Павловска, которые были разрушены в годы Второй мировой войны, позднее полностью восстановили.

Василий Баженов (1737/1738—1799) был одним из самых талантливых и ярких архитекторов России, но его идеи, к сожалению,

Рис. 7.9. Василий Баженов. Дом Пашкова. Москва

не всегда можно было реализовать. Он построил Пашков дом (рис. 7.9), который является одной из главных достопримечательностей Москвы.

Известным скульптором классицизма был Иван Мартос (1754–1835), автор таких работ, как памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве (рис. 7.10), дюку (герцогу) Ришельё в Одессе и Михаилу Ломоносову в Архангельске. Этьен Морис Фальконе (1716–1791) создал самый известный памятник Петру I – Медный всадник (рис. 7.11).

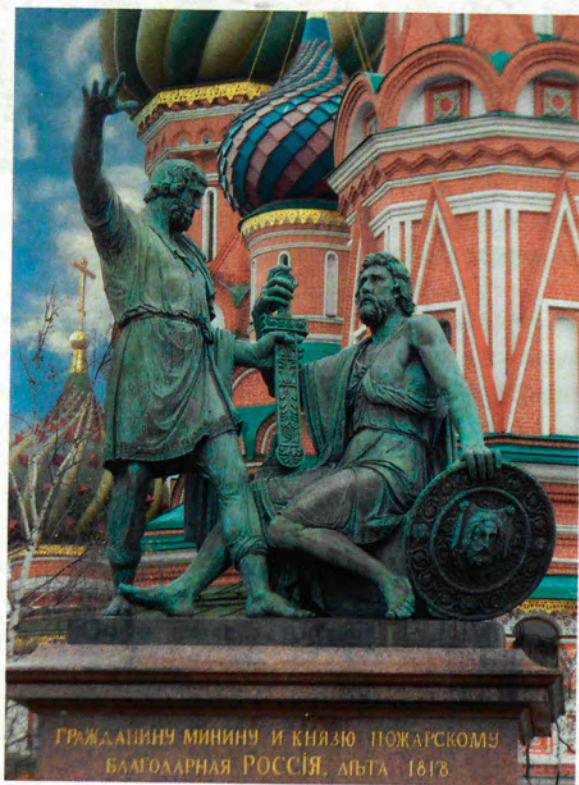

Рис. 7.10. Иван Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. Москва

Рис. 7.11. Этьен Морис Фальконе. Памятник Петру I на Сенатской площади (Медный всадник). Санкт-Петербург

Задание 7.3. Ответьте на вопросы.

1. Что является важной чертой классицизма?
2. Чьи идеи визуализировал классицизм?
3. Что Б. Патерсен изображал на своих картинах?
4. Какие здания построил Дж. Кваренги?
5. Каких французских архитекторов, которые работали в стиле классицизма, вы знаете?
6. Кто построил Большой Гостиный двор? Видели ли вы это здание в Санкт-Петербурге?
7. Что создал Ч. Камерон в Павловске?
8. Какого русского архитектора, представителя классицизма, вы знаете?
9. Каких известных скульпторов, которые работали в этом стиле, вы можете назвать?
10. Кто создал памятник Медный всадник в Санкт-Петербурге?

Глава 8

РУССКИЙ АМПИР

Задание 8.1. Переведите слова:

— ампир, имперский, торжественность (ж.р.), монументальность (ж.р.), монументальный, армия, именно, перестройка, строительство, пространство, грандиозный, отдельный, пожар, облик, комплекс, особый, триумфальный, ворота (мн. ч.), победа, отсылка (к чему?), арка, подражание, кроме (кого?/чего?), украшение, интерьер, эскиз, мебель (ж.р.), ваза, шторы (мн. ч.);

— находить — найти завершение (в чём?), быть на пике, достигать — достичь (чего?), отражать — отразить (что? в чём?), входить — войти (куда?), входила — вошла (куда?), обращать — обратить внимание (на кого?/на что?), уничтожать — уничтожить (что?), придавать — придать (что? кому?/чему?), увековечить (кого?/что?)

Задание 8.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: *«Как по-другому называют имперский стиль?»*

Классицизм в архитектуре нашёл свое завершение в стиле «ампир» (имперский стиль). Он пришёл в Россию из Франции после победы в Отечественной войне 1812 г. против Наполеона, когда русская армия вошла в Париж. Военная и политическая силы страны были на пике, и для императора Александра I было важно отразить это в архитектуре Санкт-Петербурга и Москвы. Постройки в стиле ампир отличаются торжественностью и монументальностью. Ампир был главным стилем в России до 1830–1840-х гг. В Париже в 1814 г. Александр I обратил внимание на талант Огюста Монферрана (1786–1858), которого он пригласил в Россию. Именно его проект по перестройке Исаакиевского собора стал лучшим (рис. 8.1). Строительство собора продолжалось 40 лет.

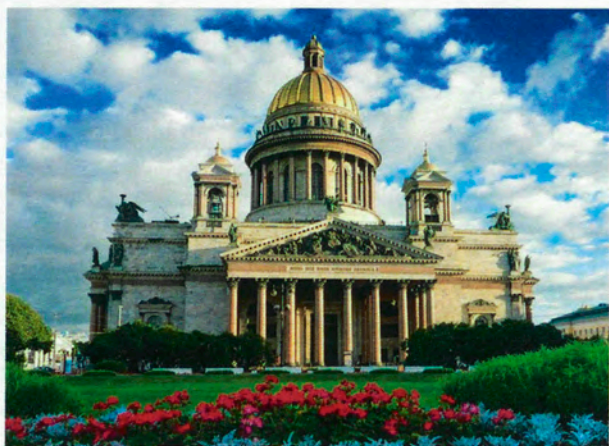

Рис. 8.1. Огюст Монферран. Исаакиевский собор.
Санкт-Петербург

В начале XIX в. в Санкт-Петербурге было много свободного пространства: можно было реализовывать грандиозные проекты, строить не отдельные здания, а целые ансамбли. Также после пожара 1812 г., который уничтожил почти всю Москву, нужно было восстанавливать город.

Карл Росси (1775–1849) – архитектор, который создал современный облик Санкт-Петербурга. Он был автором ансамблей Михайловского дворца (рис. 8.2), Дворцовой площади со зданием

Рис. 8.2. Карл Росси. Михайловский дворец. Санкт-Петербург

Главного штаба (рис. 8.3), Сенатской площади со зданиями Сената и Синода (рис. 8.4), Александровской площади со зданием Александринского театра.

Рис. 8.3. Карл Росси. Ансамбль Дворцовой площади.
Санкт-Петербург

Рис. 8.4. Карл Росси. Здания Сената и Синода.
Санкт-Петербург

Андреян Захаров (1761–1811) (рис. 8.5) был автором другого шедевра в стиле ампира — комплекса зданий Адмиралтейства. Скульптуры Василия Демут-Малиновского (1779–1846) придают зданию особую красоту.

*Рис. 8.5. Андреян Захаров.
Комплекс зданий Адмиралтейства.
Санкт-Петербург*

На окраинах города по проекту Василия Стасова (1769–1848) построили Московские (рис. 8.6) и Нарвские триумфальные ворота (рис. 8.7), чтобы увековечить победы русской армии. Это отсылка к триумфальным аркам Римской империи. Другой пример подражания монументальной архитектуре Рима — Казанский собор на Невском проспекте, который построил архитектор Андрей Воронихин (1759–1814) (рис. 8.8).

*Рис. 8.6. Василий Стасов. Московские
триумфальные ворота. Санкт-Петербург*

*Рис. 8.7. Василий Стасов. Нарвские
триумфальные ворота. Санкт-Петербург*

Рис. 8.8. Андрей Воронихин. Казанский собор.
Санкт-Петербург

Кроме архитектуры, мастера ампира работали над украшением интерьеров зданий, которые они строили. Они создавали эскизы мебели (рис. 8.9), ваз (рис. 8.10), зеркал, часов, штор и т. д.

Рис. 8.9. Кресло в стиле ампир

Рис. 8.10. Ваза в стиле ампир

Задание 8.3. Ответьте на вопросы.

1. Откуда и когда ампир пришёл в Россию? Какие черты этого стиля вы знаете?
2. Кто создал проект перестройки Исаакиевского собора?
3. Долго ли строили этот собор?
4. Почему в то время в Санкт-Петербурге можно было создавать целые ансамбли?
5. Кто является автором ансамбля Дворцовой площади?
6. Какое известное здание построил А. Захаров?
7. Зачем В. Стасов создал триумфальные ворота в Санкт-Петербурге?
8. Какой собор является примером подражания архитектуре Рима? Кто его построил?

Глава 9

РУССКИЙ РОМАНТИЗМ

Задание 9.1. Переведите слова:

— торжество, классический, образ, античный, Бог, тяготение, характер, глубина, романтизм, ранний, мастерство, умение, индивидуальность (ж.р.), оба (м.р.) — обе (ж.р.), романтизированный, героика, генерал, участник, помощник, галерея, сюжет, сюжетный, стилевой, библейский, явление, народ, пейзажист, маринист, вал, моряк, кораблекрушение, шторм;

— уступать — уступить место (кому?/чему?), найти выражение (в чём?), допускать — допустить (что?), пытаться — попытаться (что (с)делать?), спастись — спасти.

Задание 9.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «*Какие черты романтизма вы знаете?*»

Победа в Отечественной войне 1812 г. не только стала символом торжества России, но и повлияла на изменение эстетических принципов. Классические формы, образы античных богов и героев уступили место тяготению к жизни, силе человеческого характера и глубине чувств. Эти настроения нашли выражение в стиле романтизм.

Художники Орест Кипренский (1783—1836) (рис. 9.1) и Василий Тропинин (1776—1857) (рис. 9.2) — представители раннего романтизма, которые обычно работали в жанре портрета. Их работы отличаются мастерством, умением передать сильный характер и индивидуальность персонажа. Известными работами обоих художников являются портреты великого русского поэта Александра Пушкина (рис. 9.3, 9.4).

Рис. 9.1. Орест Кипренский.
Портрет Е. В. Давыдова

Рис. 9.2. Василий Тропинин.
«Девушка с розами»

Рис. 9.3. Орест Кипренский.
Портрет А. С. Пушкина

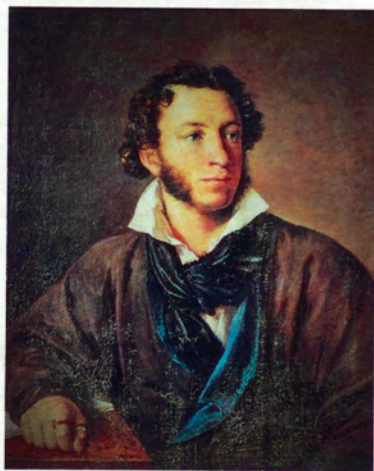

Рис. 9.4. Василий Тропинин.
Портрет А. С. Пушкина

Портреты английского художника Джорджа Доу (1781–1829) отличаются романтизированной героикой. На них Дж. Доу изобразил генералов — участников войны с Наполеоном (рис. 9.5, 9.6). Он вместе с помощниками создал более 300 портретов, которые находятся в Военной галерее 1812 г. в Зимнем дворце.

Рис. 9.5. Джордж Доу. Портрет
А. Я. Потёмкина

Рис. 9.6. Джордж Доу. Портрет
С. Г. Волконского

Русский романтизм в живописи допускал сюжетные и стилевые традиции классицизма. Например, это можно увидеть в работах Александра Иванова (1806–1858), который писал картины на библейские и античные сюжеты. Самой главной картиной мастера является «Явление Христа народу», над которой он работал 20 лет (рис. 9.7).

Самым известным пейзажистом эпохи романтизма является Сильвестр Щедрин (1791–1830) (рис. 9.8). Почти всю жизнь он провёл в Италии, где вокруг него сформировалась группа мастеров романтического пейзажа из разных стран Европы. Лучшим русским художником-маринистом является Иван Айвазовский (1817–1900). На одной из самых известных своих картин —

Рис. 9.7. Александр Иванов. «Явление Христа народу»

Рис. 9.8. Сильвестр Щедрин. «Веранда, обвитая виноградом»

Рис. 9.9. Иван Айвазовский. «Девятый вал»

«Девятый вал», он изобразил моряков, которые пытаются спастись во время сильного шторма после кораблекрушения (рис. 9.9).

Сложный путь от классицизма к романтизму, а затем к реализму проделал выдающийся скульптор Пётр Клодт (1805–1867), который прославился изображением лошадей.

Задание 9.3. Ответьте на вопросы.

1. Какое событие повлияло на изменение эстетических принципов?
2. Каких художников, которые работали в стиле романтизма, вы знаете?
3. Кого изобразил Дж. Доу на своих известных портретах?
4. Где можно увидеть эти портреты?
5. На какие сюжеты А. Иванов писал картины?
6. В какой стране почти всю жизнь провёл С. Щедрин?
7. Кем был И. Айвазовский?
8. Кого И. Айвазовский изобразил на картине «Девятый вал»? Что они делают?

Глава 10

КАРЛ БРЮЛЛОВ

Задание 10.1. Переведите слова:

— вершина, творчество, поэзия, признание, гугенот, трудолюбие, выпускная работа, ангел, дуб, медаль (ж.р.), финансовый, анализ, заказ, высшее общество, всадник (м.р.) — всадница (ж.р.), критик, раскопки (мн. ч.), масштабный, гибель (ж.р.), землетрясение, финальный, версия, длина, ширина, глубина, действие, передний план, двойной, освещение, молния, вулкан, поэма, автопортрет, реализм, трактовка, образ;

— награждать — наградить (чем?), позволять — позволить (что (с)делать?), украшать — украсить (кого?/что?), удивляться — удивиться (кому?/чему?), копировать — скопировать (что?), оценивать — оценить (кого?/что?).

Задание 10.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «*Какие картины К. Брюллова вы можете назвать?*»

Вершиной русского романтизма считают творчество Карла Брюллова, которого уже при жизни называли Великим Карлом. Карл Павлович Брюллов (1799—1852) родился в один год с А. С. Пушкиным — «солнцем русской поэзии». К. Брюллов получил высокое признание как в России, так и в Европе.

Его отцом был известный скульптор Пауль (Павел) Брюлло. Он был из семьи французских гугенотов, которые эмигрировали в немецкий город Люнебург. В 1773 г. он вместе с семьёй переехал в Россию, где позже стал академиком Императорской Академии художеств. Он смог передать сыну не только любовь к искусству, но и трудолюбие, которые позволили Карлу создать много картин, которые в наши дни украшают российские и иностранные музеи.

Уже в 16 лет К. Брюллов поступил в Петербургскую Академию художеств, где учителя удивлялись его таланту. Скоро они начали

позволять К. Брюллову не только копировать работы мастеров, но и создавать собственные оригинальные картины. Выпускную работу К. Брюллова «Явление Аврааму трёх ангелов у дуба Мамврийского» (рис. 10.1) наградили Большой золотой медалью, и молодой художник получил финансовую возможность поехать в Италию, где он прожил много лет, а также познакомился с искусством других европейских стран. В середине 1830-х гг. он вернулся в Академию, чтобы работать преподавателем.

Рис. 10.1. Карл Брюллов. «Явление Аврааму трёх ангелов у дуба Мамврийского»

Работы Карла Брюллова отличаются символизмом, вниманием к необычной личности с сильным характером и показом внутреннего мира героя. В первые годы жизни в Италии он создал одну из своих самых известных картин «Итальянский полдень» (рис. 10.2), которую отправили в Санкт-Петербург императору Александру I. В Италии К. Брюллов получил много заказов от представителей высшего общества: он написал более 100 портретов итальянских аристократов. Его также пригласили создать картину «Всадница» (рис. 10.3), которую критики высоко оценили.

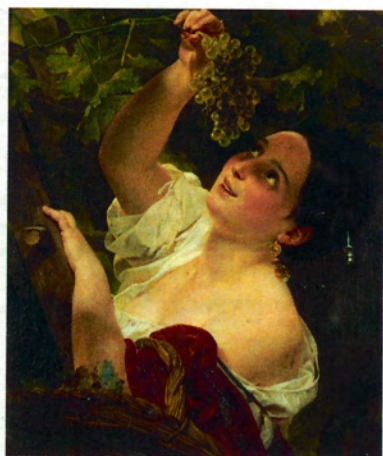

Рис. 10.2. Карл Брюллов.
«Итальянский полдень»

Рис. 10.3. Карл Брюллов. «Всадница»

Карл Брюллов побывал на раскопках Помпей и захотел написать масштабную картину на тему гибели этого римского города в результате извержения вулкана Везувий. Работа над «Последним днём Помпеи» (рис. 10.4) продолжалась с 1827 по 1833 г. Эта картина стала вершиной творчества художника. Финальная версия имеет высоту более 4,5 м и ширину 6,5 м. Мастер смог показать трагедию последних минут жизни жителей города. В картине К. Брюллов сочетает как традиции классицизма, так и романтизма — нового направления для той эпохи. Например, действие происходит как на переднем плане, так и в глубине картины. Новаторством также было решение об изображении двойного освещения — от молнии и вулкана Везувий.

Рис. 10.4. Карл Брюллов. «Последний день Помпеи»

В России Карл Брюллов создавал романтические портреты аристократов (рис. 10.5), а также писал картины на основе поэм В. А. Жуковского (рис. 10.6) и А. С. Пушкина (рис. 10.7).

Рис. 10.5. Карл Брюллов. Портрет
А. М. Бек

Рис. 10.6. Крал Брюллов.
«Гадающая Светлана»

Рис. 10.7. Карл Брюллов. «Бахчисарайский фонтан»

Рис. 10.8. Карл Брюллов.
Автопортрет

В позднем автопортрете Карл Брюллов подходит к реализму в трактовке образа (рис. 10.8).

Задание 10.3. Ответьте на вопросы.

1. Что вы знаете о семье К. Брюллова?
2. Где К. Брюллов учился в Санкт-Петербурге?
3. Почему художник смог поехать в Италию?
4. Какую его картину отправили в Санкт-Петербург императору Александру I?
5. Кого К. Брюллов изображал на своих портретах?
6. Какая картина — вершина творчества мастера? Что он показал на ней?
7. Какие традиции сочетаются в этой работе?

Глава 11

А. Г. ВЕНЕЦИАНОВ И ЕГО ШКОЛА

Задание 11.1. Переведите слова:

— личный, зависимость (ж.р.), помещик, академизм, бытовой, крестьянский, натура, военная служба, собственный, художественный, житель (м.р.), простой, реальность (ж.р.), восприятие, умиротворённость (ж.р.), гармония, труд, круг, самобытный, трагический, судьба, хозяин, бунт, освобождение, реальный, предмет;

— существовать, затрагивать — затронуть (кого?/что?), преодолеть — преодолеть (что?), повиноваться (кому?/чему?), оставлять — оставить (кого?/что?), основывать — основать (что?), описывать — описать (кого?/что?), поэтизировать (что?), проходить — пройти (что?), освобождать — освободить (кого?/что?), отказывать — отказать (кому? в чём?), участвовать (в чём?), арестовать (кого?), покончить с собой, опередить (кого?/что?).

Задание 11.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «В каком жанре работал А. Венецианов?»

До 1861 г. в России существовало крепостное право, большая часть крестьян находилась в личной зависимости от помещиков. Так как в искусстве академизма изображали античных богов или аристократов, художники не затрагивали жизнь крестьян. Художником, который преодолел эту традицию, был Алексей Венецианов (1780—1847). Венецианов — первый художник, который работал в бытовом (или «крестьянском») жанре.

Он говорил, что нужно изображать всё «только в натуре» и повиноваться только ей. Для этого он в 1819 г. оставил военную службу и начал жить в деревне Сафонково, недалеко от Твери, где основал собственную художественную школу. В своих работах он описывал красоту русской деревни и её жителей — простых русских крестьян

(рис. 11.1). Алексей Венецианов поэтизировал реальность и передавал чувство радости от восприятия природы, умиротворенности и гармонии труда (рис. 11.2, 11.3).

Рис. 11.1. Алексей Венецианов. «На пашне. Весна»

Рис. 11.2. Алексей Венецианов. «Спящий пастушок»

Рис. 11.3. Алексей Венецианов.
«Жнецы»

Рис. 11.4. Григорий Сорока.
«Крестьянский мальчик»

Круг молодых мастеров, который сформировался вокруг художника, называют «Школой Венецианова». Более 70 человек прошли её, многие из них стали самобытными художниками, продолжив традиции своего учителя.

Одним из них был крепостной крестьянин Григорий Сорока (1823–1864), человек трагической судьбы (рис. 11.4). Венецианов много раз просил хозяина Г. Сороки освободить талантливого ученика, но хозяин отказывал. Потом Сорока участвовал в бунтах крестьян. Его арестовали, а после освобождения художник покончил с собой. Он написал немного картин, но можно сказать, что Г. Сорока был прекрасным мастером русского пейзажа, чьи работы опередили своё время (рис. 11.5).

Такие представители школы, как Лавр Плахов (1810–1881) (рис. 11.6) и Никифор Крылов (1802–1831) (рис. 11.7), были мастерами пейзажей, портретов и бытовых картин.

Рис. 11.5. Григорий Сорока. «Рыбаки»

Рис. 11.6. Лавр Плахов. «Кузница»

Рис. 11.7. Никифор Крылов. «Русская зима»

Венецианов советовал ученикам писать интерьеры, что помо-
гало более правильно передавать реальные предметы. Капитон
Зеленцов (1790—1845) создал наиболее известные работы в этом
жанре (рис. 11.8).

Рис. 11.8. Капитон Зеленцов. «В комнатах»

Задание 11.3. Ответьте на вопросы.

1. Что такое крепостное право?
2. Что А. Венецианов основал в деревне?
3. Что такое «Школа Венецианова»?
4. Кем был Г. Сорока?
5. Почему можно сказать, что у Г. Сороки была трудная жизнь?
6. Какие художники этой школы создавали бытовые картины?
7. Почему важно уметь писать интерьеры?
8. Какой художник является известным мастером в жанре интерьера?

Глава 12

РУССКИЙ РЕАЛИЗМ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА

Задание 12.1. Переведите слова:

— предпосылка, распространение, критический, цель (ж.р.), действительность (ж.р.), основатель (м.р.), увлечение, наблюдательный, остроумный, черта, поведение, жанровая живопись (ж.р.), жанрист, порок, общество, брак, расчёт, сватовство, майор, стремление (к чему?), роскошь (ж.р.), аристократ, старик, торг, сцена, быт, мем, оценка, зритель (м.р.), продажа, отмена, рубеж, демонстративный, отказ (что (с)делать?), конкурс, конкурсный, выбор, академический, направление, уход, бунтовщик, артель (ж.р.), независимый, творческий, организация, лидер, демократичность (ж.р.), прогрессивный, серия, общественный деятель (м.р.), участник, член;

— возникать — возникнуть, посвящать — посвятить себя (чему?), высмеивать — высмеять (кого?/что?), выдавать — выдать замуж (кого? за кого?), происходить — произойти, требовать — потребовать (чего?), отказываться — отказаться (от кого?/от чего?), организовать (что?), соответствовать (чему?), сочетать (что?).

Задание 12.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «*Что являлось целью критического реализма?*»

В середине XIX в. в России возникли предпосылки для распространения критического реализма. Его основной целью было изображение действительности во всех её формах.

Павел Федотов (1815–1852) является основателем этого стиля. Он решил посвятить себя любимому увлечению, хотя жизнь молодого художника была трудной. Федотов был наблюдательным и остроумным человеком, умел передавать черты и поведение людей разных сословий, поэтому он занимался жанровой

Рис. 12.1. Павел Федотов. «Сватовство майора»

Рис. 12.2. Павел Федотов. «Завтрак аристократа»

Рис. 12.3. Павел Федотов. Портрет
Н. П. Жданович за клавесином

живописью. Художник прекрасно определял и высмеивал пороки общества того времени, например, брак по расчету («Свадьба майора», рис. 12.1) или стремление к роскоши («Завтрак аристократа», рис. 12.2). Федотов был также талантливым портретистом (рис. 12.3).

Василий Пукирев (1832–1890) — ещё один художник-жанрист, чья самая известная картина, «Неравный брак», показывает трагедию девушки, которую выдали замуж за богатого старика (рис. 12.4).

Картина Николая Неврева (1830–1904) «Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого» (1866) получила высокие оценки зрителей (рис. 12.5). Она, как сказали бы сейчас, стала «мемом». На картине автор показал продажу крепостных крестьян. Несмотря на отмену крепостного права в 1861 г., память о нём ещё долго сохранялась в русском обществе.

Рис. 12.4. Василий Пукирев. «Неравный брак»

Рис. 12.5. Николай Неврев. «Торг»

1863 г. был рубежом в развитии живописи в России: произошёл «Бунт четырнадцати» — демонстративный отказ студентов Петербургской Академии художеств участвовать в конкурсе. Студенты требовали большей свободы в выборе темы для конкурсной работы, хотели отказаться от классического, академического направления. После ухода из Академии бунтовщики организовали «Артель художников» — независимую творческую организацию.

Иван Крамской (1837–1887), мастер портретной живописи, был лидером «Бунта четырнадцати». Его работы отличаются демократичностью, что соответствовало принципам прогрессивной части общества периода правления Александра II. Он создал серию картин, которые изображали великих писателей (рис. 12.6), художников (рис. 12.7), поэтов, общественных деятелей того времени. Известная картина Крамского «Неизвестная» сочетает черты портрета и жанровой картины (рис. 12.8).

Рис. 12.6. Иван Крамской. Портрет Л. Н. Толстого

Рис. 12.7. Иван Крамской. Портрет художника И. И. Шишкина

Рис. 12.8. Иван Крамской. «Неизвестная»

Рис. 12.9. Кирилл Лемох. «Новое знакомство»

Другой известный участник «Бунта четырнадцати» и один из основателей «Артели художников» — Кирилл Лемох (1841—1910). Он был мастером жанровой живописи. Часто обычные крестьяне были героями его картин (рис. 12.9). Позднее К. Лемох и его товарищ И. Крамской стали членами Академии художеств.

Задание 12.3. Ответьте на вопросы.

1. Кто основал критический реализм? Каким человеком был этот художник?
2. Какой живописью он занимался?
3. Какие картины художника вы можете назвать? Что вы знаете о них?
4. Кто написал картину «Неравный брак»? Что показывает эта картина?
5. Что можно увидеть на картине Н. Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого»?
6. Какое событие было рубежом в развитии живописи в России?
7. Что организовали бунтовщики?
8. Кто был лидером «Бунта четырнадцати»? Кого можно увидеть на его картинах?
9. Кого К. Лемох изображал на своих картинах?

Глава 13

ПЕРЕДВИЖНИКИ

Задание 13.1. Переведите слова:

— товарищество, передвижной, передвижник, объединение, провинция, любовь (ж.р.), идеология, народничество, сближение (с кем?/с чем?), интеллигенция, движение, десяток, художник-экспонент, натурализм, социальное неравенство, бедность (ж.р.), детский, зависимый, положение, лицемерие, власть (ж.р.), исторический, интерес (к кому?/к чему?), национальный;

— преобразовать (что? во что?), противопоставлять — противопоставить (кого?/что? кому?/чему?), развивать — развить (что?), пересекаться — пересечься (с чем?), принимать — принять участие (в чём?), настаивать — настоять (на чём?), проводить — провести (что?), входить — войти в состав (чего?), доходить — дойти (до чего?), возрождаться — возродиться.

Задание 13.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «*Что такое Товарищество передвижных художественных выставок?*»

В 1870 г. «Артель художников» преобразовали в Товарищество передвижных художественных выставок (передвижники) — более крупное объединение художников, которые противопоставляли себя искусству академизма.

Товарищество хотело организовать передвижные художественные выставки во всех городах страны, чтобы жители провинций могли знакомиться с русским искусством. Так они хотели развивать любовь к искусству в обществе. Это пересекалось с популярной идеологией народничества о сближении интеллигенции с народом.

Алексей Саврасов (1830–1897) (рис. 13.1), Николай Ге (1831–1894) (рис. 13.2), Григорий Мясоедов (1834–1911) (рис. 13.3), Василий Петров (1770–1810) (рис. 13.4), Константин (1839–1915) и Владимир Маковские (1846–1920) (рис. 13.5, 13.6),

Рис. 13.1. Алексей Саврасов. «Грачи прилетели»

Рис. 13.2. Николай Ге. «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе»

Рис. 13.3. Григорий Мясоедов. «Земство обедает»

Рис. 13.4. Василий Перов. «Тройка
(Ученики мастеровые везут воду)»

Рис. 13.5. Константин Маковский. «Дети, бегущие от грозы»

Рис. 13.6. Владимир Маковский. «На бульваре»

Константин Савицкий (1844—1905) (рис. 13.7), Василий Максимов (1844—1911) (рис. 13.8), Илья Репин (1844—1930), Василий Суриков (1848—1916), Виктор Васнецов (1848—1926) и мн. др. принимали

Рис. 13.7. Константин Савицкий. «На войну»

Рис. 13.8. Василий Максимов. «Всё в прошлом»

участие в передвижных выставках. Самым известным скульптором-передвижником был Марк Антокольский (1840—1902).

Движение существовало до 1923 г., и за этот период передвижники провели 48 выставок в Санкт-Петербурге и Москве, а также в других городах России. Десятки художников входили в состав передвижников, другие мастера участвовали в выставках как художники-экспоненты.

Вершиной работы Товарищества были 1870—1880-е годы. Позднее начали появляться новые объединения художников, и Товарищество молодым художникам уже не было так интересно.

Передвижники работали в жанре критического реализма, который иногда доходил до натурализма (рис. 13.9). Проблемы общества того времени были в центре их внимания: социальное неравенство, бедность, детский труд, зависимое положение женщины, лицемерие светских и церковных властей.

Рис. 13.9. Василий Перов. «Рыболов»

Некоторые передвижники работали в историческом жанре, потому что возрождался интерес к национальной истории. Также передвижники писали пейзажи и обращали внимание на красоту русской природы.

Задание 13.3. Ответьте на вопросы.

1. Зачем передвижники организовывали передвижные художественные выставки в разных городах страны?
2. С какой идеологией пересекались идеи передвижников?
3. Когда движение закончило своё существование?
4. Сколько выставок они провели?
5. В какой период передвижники работали больше всего?
6. В каких жанрах они работали?
7. На какие проблемы общества обращали внимание художники Товарищества?
8. Почему передвижники работали в историческом жанре?

Глава 14

ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН

Задание 14.1. Переведите слова:

— знакомство, акварельные краски, юность (ж. р.), актуальный, активно, бурлак, непосильный, политический, революция, революционер, народоволец (от «Народная воля»), большевистский (от «большевик»), манифест, манифестация, уличный, толпа, либеральный, политик, близкий (сущ.), сила, реалистичность (ж.р.), запорожец (от «Запорожье»), турецкий, султан, лицейский, прошлое (сущ.), современник;

— преображать — преобразить (кого?/что?), рассматривать — рассмотреть (что?), волновать (кого?), обсуждать — обсудить (кого?/что?), тянуть (на себе) (кого?/что?), радоваться (кому?/чему?), принимать — принять (кого?/что?), составлять — составить (что?).

Задание 14.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «*В каком стиле работал Илья Репин?*»

Илья Репин (1844–1930) был одним из самых выдающихся художников русского критического реализма. Он родился в городе Чугуеве, недалеко от Харькова, в небогатой семье.

После первого знакомства с акварельными красками Илье понравилось преображать мир с помощью цвета. В юности он работал в иконописной артели, а затем поехал в Санкт-Петербург, где поступил в Академию художеств и успешно окончил её через восемь лет.

В своих работах И. Репин говорит о самых актуальных проблемах России того времени. Художник рассматривал темы, которые волновали общество, поэтому каждую новую картину художника активно обсуждали. Например, так произошло с его первой

Рис. 14.1. Илья Репин. «Бурлаки на Волге»

известной картиной «Бурлаки на Волге» (рис. 14.1). На ней И. Репин изобразил людей, которые тянут за собой корабль в жаркий день. Им очень трудно: их работа является непосильной.

Художник показал многие важные события политической истории России: деятельность революционеров-народовольцев («Не ждали», рис. 14.2), большевистскую революцию 1917 г.

Рис. 14.2. Илья Репин. «Не ждали»

Рис. 14.3. Илья Репин. «Манифестация 17 октября 1905 года»

На картине «Манифестация 17 октября 1905 года» (рис. 14.3) можно увидеть уличную толпу, которая радуется, потому что Николай II принял либеральный манифест.

Портретная живопись составляет большую часть творчества Ильи Репина. Героями его картин были как известные композиторы (рис. 14.4), учёные, политики, общественные деятели того времени, так и близкие художника (рис. 14.5, 14.6).

Рис. 14.4. Илья Репин. Портрет композитора М. И. Глинки

Рис. 14.5. Илья Репин. «Отдых».
Портрет В. А. Репиной

Рис. 14.6. Илья Репин. «Осенний
букет»

Рис. 14.7. Илья Репин. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

Исторические картины И. Репина отличаются силой и реалистичностью. В своих работах «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (рис. 14.7), «Александр Сергеевич Пушкин читает свою поэму перед Гавриилом Державиным на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года» (рис. 14.8) И. Репин пытался визуализировать прошлое России. Он также писал картины из жизни своих современников (рис. 14.9).

Рис. 14.8. Илья Репин. «Пушкин на лицейском экзамене»

Рис. 14.9. Илья Репин. «Какой простор!»

Задание 14.3. Ответьте на вопросы.

1. Были ли богатыми родители И. Репина?
2. Где учился И. Репин?
3. Какие темы рассматривал художник?
4. Что можно увидеть на картине «Бурлаки на Волге»?
5. Какие важные события в истории России показал И. Репин на своих картинах?
6. Кого художник изображал на портретах?
7. Картины какого жанра характеризуются реалистичностью?
8. Какие картины И. Репина в этом жанре вы знаете?

Глава 15

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ВАСНЕЦОВ

Задание 15.1. Переведите слова:

— фольклор, фольклорный, священник, духовная семинария, рисовальная (ж.р.), глубоко, народный, сказка, воображение, царевич (м.р.) — царевна (ж.р.), лягушка, богатырь (м.р.), произведение искусства, драма, внутренний, внешний, реалия, храм, жестокий, тиран, былина, качество, национальный, сила духа, мудрость (ж.р.), готовность (ж.р.), враг;

— сотрудничать (с кем?/с чем?), общаться (с кем?), впитывать — впитать (что?), воссоздавать — воссоздать (что?), заключаться (в чём?), защищать — защитить (кого?/что? от кого?/от чего?), олицетворять (что?), бороться (с кем?/с чем?).

Задание 15.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «*Что можно воссоздать в воображении по картинам В. Васнецова?*»

Виктор Васнецов (1848–1926) был мастером фольклорной и исторической живописи. Он родился в семье священника, получил образование в Вятской духовной семинарии, затем он оставил семинарию, чтобы изучать живопись в Санкт-Петербурге. Васнецов учился в Рисовальной школе у Ивана Крамского, а потом в Академии художеств. Художник участвовал в выставках Академии и сотрудничал с передвижниками.

Виктор Васнецов провёл детство в российской провинции, где он много общался с крестьянскими детьми. Он глубоко впитал красоту русского фольклора. По его картинам мы воссоздаём образы таких героев народных сказок, как Иван-царевич (рис. 15.1, 15.2), Царевна-лягушка (рис. 15.3), Алёнушка (рис. 15.4),

Рис. 15.1. Виктор Васнецов.
«Иван-царевич на Сером Волке»

Рис. 15.2. Виктор Васнецов. «Ковер-самолёт»

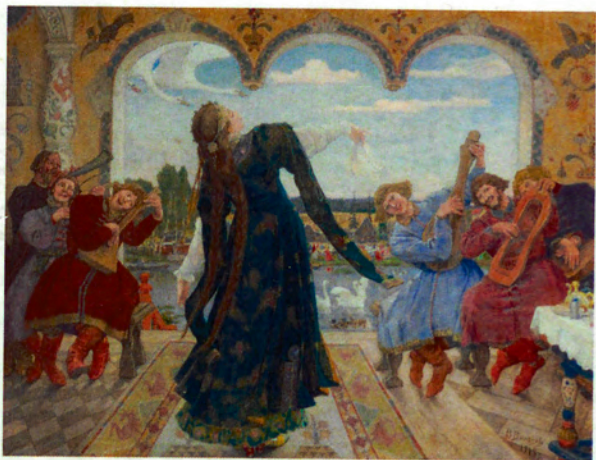

Рис. 15.3. Виктор Васнецов. «Царевна-лягушка»

Рис. 15.4. Виктор Васнецов.
«Алёнушка»

богатыри (рис. 15.5), в своём воображении. Художник писал, «что в жанровых и исторических картинах, скульптурах и в любом произведении искусства — образе, звуке, слове — в сказках, песне, былине, драме — заключается весь облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим».

Рис. 15.5. Виктор Васнецов. «Витязь на распутье»

В ранний период В. Васнецов был автором картин на бытовые сюжеты, которые описывают реалии России того времени. В более поздние годы его приглашали создавать интерьеры в нескольких храмах, например, во Владимирском соборе в Киеве, в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Много сил В. Васнецов отдал исторической живописи (рис. 15.6). Самая известная работа В. Васнецова на тему истории России — это портрет Ивана Грозного, в котором он передал сложный характер этого царя (рис. 15.7).

На своей самой известной картине «Богатыри» (рис. 15.8) В. Васнецов изобразил главных героев русских былин: Добрыню Никитича, Илью Муромца и Алёшу Поповича. Богатыри защищают русскую землю и олицетворяют собой качества русского

Рис. 15.6. Виктор Васнецов.
«После побоища Игоря Святославича с половцами»

Рис. 15.7. Виктор Васнецов. «Царь
Иван Васильевич Грозный»

Рис. 15.8. Виктор Васнецов. «Богатыри»

национального характера: силу духа, мудрость, готовность бороться с врагами родной земли.

Задание 15.3. Ответьте на вопросы.

1. В каком жанре работал Виктор Васнецов?
2. Что вы знаете о детстве художника?
3. В чём заключается облик народа, по мнению В. Васнецова?
4. Что описывают ранние картины мастера?
5. Чем он занимался позднее?
6. Что вы знаете о портрете Ивана Грозного?
7. Кого изобразил В. Васнецов на картине «Богатыри»?
8. Что олицетворяют собой богатыри?

Глава 16

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ СУРИКОВ

Задание 16.1. Переведите слова:

— масштабный, казак, помощь (ж.р.), губернатор, меценат, допетровский (от «Пётр»), стрелец, стрелецкий, казнь (ж.р.), участие, восстание, солдат, огнестрельное оружие, западнический, расправа, уклад, боярин (м.р.) — боярыня (ж.р.), фигура, церковный раскол, раскольник, православный, недоволен (недовольна, недовольны), обряд, греческий, двуперстное/троеперстное крещение, двуперстие, старообрядец, упорство, жестоко, приближённый (сущ.), имущество, смерть (ж.р.), полководец, эпизод, героический, поход, поддержка, покорение, сибирский;

— переезжать — переехать (куда?), расти — вырасти, романтизировать (что?), заменять — заменить (кого?/что? кем?/чем?), принадлежать (к кому?/к чему?), ссылать — сослать (кого? куда?), убивать — убить (кого?), поднимать — поднять (что?), лишать — лишить (кого? чего?), побеждать — победить (кого?/что?), казнить (кого?), посвящать — посвятить (что? кому?/чему?), покорять — покорить (кого?/что?).

Задание 16.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «*Какие картины писал В. Суриков?*»

Василий Суриков (1848–1916) — мастер масштабных картин в историческом жанре. Он родился в Сибири, в Красноярске, и был казаком. Благодаря помощи губернатора, который нашёл мецената для талантливого молодого человека, В. Суриков смог учиться в Академии художеств. Во второй половине 1870-х гг. художник переехал в Москву. Допетровская Московская Русь была в центре его внимания. В то время в обществе рос интерес к прошлому

страны, люди романтизировали прошлое и хотели возродить национальную культуру.

На картине «Утро стрелецкой казни» (рис. 16.1) мы видим стрельцов, которые идут на казнь за участие в восстании 1698 г. против Петра I. Стрельцы – это солдаты, у которых было огнестрельное оружие. Многие стрельцы не были согласны с западными реформами Петра I. Картина В. Сурикова является символом расправы со старым, традиционным укладом, что стало трагедией для многих людей.

Рис. 16.1. Василий Суриков. «Утро стрелецкой казни»

На картине «Боярыня Морозова» (рис. 16.2) В. Суриков изобразил одну из ярких фигур периода церковного раскола на Руси в XVII в. Многие православные люди были недовольны, потому что книги и обряды изменили по греческому образцу (например, двуперстное крещение заменили троеперстным крещением). Их называли «старообрядцами», или «раскольниками». Боярыня Фёodosия Морозова тоже принадлежала к старообрядцам. Сначала боярыню Морозову сослали в монастырь за её упорство, а потом жестоко убили. На картине она поднимает руку, показывая двуперстие.

Рис. 16.2. Василий Суриков. «Боярыня Морозова»

На картине «Меншиков в Берёзове» (рис. 16.3) можно увидеть приближенного Петра I Александра Меншикова, которого лишили всего имущества и сослали в далекую Сибирь, в город Берёзов, после смерти Петра I и Екатерины I.

Рис. 16.3. Василий Суриков.
«Меншиков в Берёзове»

Александр Суворов (1730–1800) — один из великих полководцев периода правления Екатерины II и Павла I. На картине «Переход Суворова через Альпы» (рис. 16.4) художник показал эпизод героического похода А. Суворова против французской армии на территории Австрии и Швейцарии.

Рис. 16.4. Василий Суриков. «Переход Суворова через Альпы»

На картине «Степан Разин» (рис. 16.5) можно увидеть казака, лидера одного из самых крупных крестьянских восстаний в истории России. Несмотря на поддержку С. Разина со стороны простых людей, армия царя Алексея Михайловича смогла победить бунтовщиков, и Разина казнили.

Художник посвятил картину «Покорение Сибири Ермаком» (рис. 16.6) ещё одной странице российской истории. Россия начала покорять Сибирь в конце XVI в. при правлении Ивана Грозного. Казак Ермак Тимофеевич был лидером похода против Сибирского ханства.

Рис. 16.5. Василий Суриков. «Степан Разин»

Рис. 16.6. Василий Суриков. «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем»

Также Василий Суриков писал картины из народной жизни (рис. 16.7) и портреты (рис. 16.8).

Рис. 16.7. Василий Суриков. «Взятие снежного городка»

*Рис. 16.8. Василий Суриков.
«Сибирская красавица»*

Задание 16.3. Ответьте на вопросы.

1. Что было в центре внимания общества в конце XIX в.?
2. Кого художник изобразил на картине «Утро стрелецкой казни»? Почему люди идут на казнь?
3. Каких исторических персонажей можно увидеть в работах В. Сурикова?
4. Кем были старообрядцы? На какой картине В. Сурикова можно увидеть представителя старообрядцев?
5. Что вы знаете об А. Меньшикове?
6. Что показал В. Суриков в работе «Переход Суворова через Альпы»?
7. Почему С. Разина казнили?
8. Кто такой Ермак? Когда он жил?

Глава 17

РУССКИЙ ПЕЙЗАЖ XIX ВЕКА

Задание 17.1. Переведите слова:

— ситуация, вид, жизненно, окрестность (ж.р.), реалистичность (ж.р.), мелочь (ж.р.), деталь (ж.р.), лесной, понимание, необходимость (ж.р.), наблюдение (за кем?/за чем?), романтика, окружающий, театрально-декоративный, точность (ж.р.), воспроизведение, отношение (к кому?/к чему?), ритм, композиция, передача, красочный, впечатление, насыщенность (ж.р.), гамма;

— предпочитать — предпочесть (что?), раскрываться — раскрыться, замечать — заметить (кого?/что?).

Задание 17.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: *«Почему во второй половине XIX в. художники начали изображать русскую природу?»*

В первой половине XIX в. русские художники, которые работали в жанре пейзажа, предпочитали описывать красоты Италии или Швейцарии, но потом ситуация изменилась. Интерес к национальной культуре рос, поэтому появились работы, в которых раскрывалась настоящая красота русской природы.

Алексея Саврасова (1830–1897) часто называют отцом русского пейзажа (рис. 17.1). Художник очень жизненно передал такие виды, как, например, окрестности Санкт-Петербурга и Москвы, природу на реке Волге.

Картины Ивана Шишкина (1832–1898) отличаются реалистичностью. Он замечал каждую мелочь, каждую деталь (рис. 17.2, 17.3). «Лесной богатырь-художник» — так современники называли его.

Рис. 17.1. Алексей Саврасов.
«Зимний пейзаж»

Рис. 17.2. Иван Шишкин. «Корабельная роща»

Рис. 17.3. Иван Шишкин. «Рожь»

Иван Шишкин передал своему ученику Фёдору Васильеву понимание необходимости внимательного наблюдения за природой. А ещё Ф. Васильев прекрасно передавал романтику окружающего мира (рис. 17.4).

Рис. 17.4. Фёдор Васильев. «Мокрый луг»

Василий Поленов (1844—1927) был мастером театрально-декоративной и исторической живописи. Он много путешествовал, поэтому на своих картинах он изобразил не только виды различных мест России, но и Европы, Азии и даже Африки. Но самыми известными и родными для русского человека стали его пейзажи Москвы и Подмосковья (рис. 17.5, 17.6).

Рис. 17.5. Василий Поленов. «Московский дворик»

Рис. 17.6. Василий Поленов. «Река Оять»

Исаак Левитан (1860–1900) — известный мастер пейзажа, который называли «пейзаж настроения». В его работах точность воспроизведения природы — не главное. Особое отношение к ритму и композиции, передача красочного впечатления, психологиче-

Рис. 17.7. Исаак Левитан. «Март»

Рис. 17.8. Исаак Левитан. «Золотая осень»

ской насыщенности являются важными принципами. Так художник мог передать всю гамму чувств (рис. 17.7, 17.8).

Задание 17.3. Ответьте на вопросы.

1. Какие места изображали на пейзажах первой половины XIX в.?
2. Какие виды можно увидеть в работах А. Саврасова?
3. Почему можно сказать, что работы И. Шишкина отличаются реалистичностью?
4. Как люди называли И. Шишкина?
5. Кто был учеником И. Шишкина?
6. В каком жанре работал В. Поленов?
7. Какие пейзажи В. Поленова являются самыми известными?
8. Какие принципы являются главными в работах И. Левитана?

Глава 18

РУССКИЙ ИМПРЕССИОНИЗМ

Задание 18.1. Переведите слова:

— треть (ж.р.), импрессионизм, импрессионист, полнота, динамика, передача, эмоция, течение, посещение, специфика, близок (близка, близки), незавершённость (ж.р.), этюд, реализация, пронизан (-а, -ы) (чем?), полон (полна, полны) (чем?), оптимизм, вера (в кого?/во что?), теоретик;

— акцентировать внимание (на ком?/на чём?), переносить — перенести (что? куда?), ругать (кого? за что?), обращаться — обратиться (к кому?/к чему?), отходить — отойти (от кого?/от чего?).

Задание 18.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: *«На чём художники-импрессионисты акцентировали своё внимание?»*

В последней трети XIX в. во Франции появился импрессионизм (от фр. слова *impression* — «впечатление»). Целью представителей импрессионизма был отказ от традиционных техник, которые не могли передать полноту и динамику окружающего мира. Раньше по своей реалистичности картины часто напоминали фотографии, а импрессионисты акцентировали внимание на передаче чувств и эмоций, любили насыщенные и яркие краски. Многим русским художникам, которые посетили Францию, понравилось новое течение, и они перенесли его в Россию. Одним из них был Константин Коровин (1861–1939) (рис. 18.1, 18.2). После первого посещения Парижа он написал, что нашёл у импрессионистов всё то, за что его так ругали дома, в Москве.

Хотя русский импрессионизм во многом повторял французский, он имел свою национальную специфику. Он был более близок к реализму, обращался к национальной природе, жизни русских крестьян и жителей городов. В картинах есть определённая

незавершённость, с помощью которой художник передаёт ритм жизни. Самой распространённой формой реализации этих идей был этюд. Обычно он пронизан светом, полон жизненным оптимизмом и верой в будущее.

Рис. 18.1. Константин Коровин. «На берегу моря»

Рис. 18.2. Константин Коровин. «Пристань в Гурзуфе»

Основными представителями импрессионизма в России были Константин Юон (1875–1958) (рис. 18.3), Абрам Архипов (1863–1930) (рис. 18.4), Игорь Грабарь (1871–1960) (рис. 18.5, 18.6),

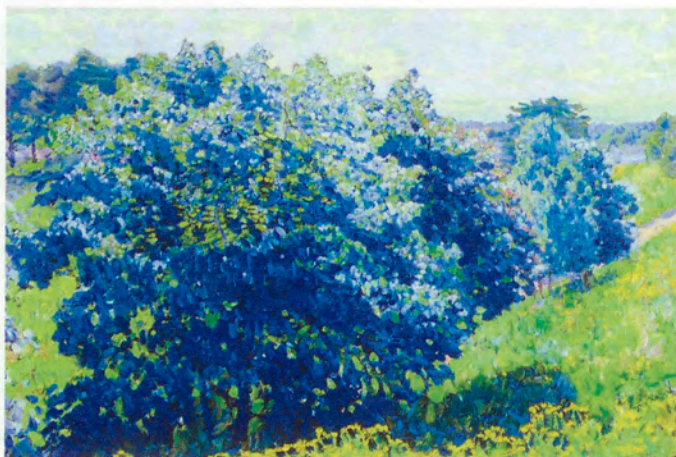

Рис. 18.3. Константин Юон. «Голубой куст»

Рис. 18.4. Абрам Архипов. «В гостях»

Рис. 18.5. Игорь Грабарь.
«Февральская лазурь»

Рис. 18.6. Игорь Грабарь. «Хризантемы»

Станислав Жуковский (1873–1940) (рис. 18.7). Позднее многие из них отошли от импрессионизма, стали известными преподавателями и теоретиками искусства.

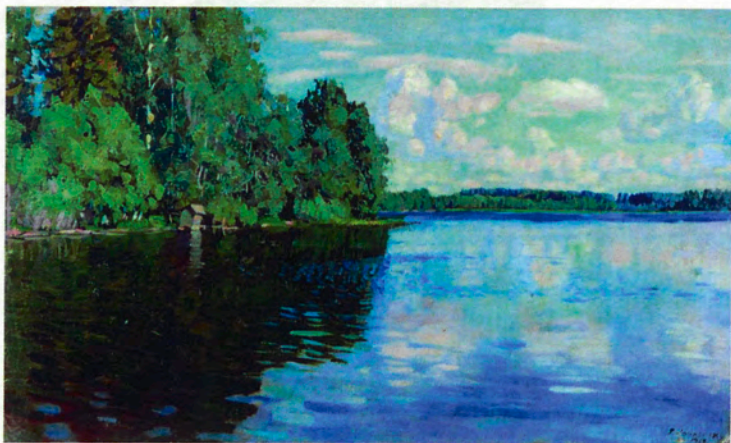

Рис. 18.7. Станислав Жуковский. «Озеро»

Самым известным скульптором-импрессионистом в России был Паоло Трубецкой (1866–1938) (рис. 18.8).

*Рис. 18.8. Паоло Трубецкой.
«Лев Толстой»*

Задание 18.3. Ответьте на вопросы.

1. Когда и где появился импрессионизм?
2. От чего хотели отказаться представители этого направления?

Почему?

3. Почему можно сказать, что русский импрессионизм имеет свою специфику?

4. Что вы знаете об этюде?

5. Каких русских импрессионистов вы знаете?

6. Кем работали многие художники-импрессионисты позднее?

7. Какого скульптора, представителя импрессионизма, вы знаете?

Глава 19

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРОВ

Задание 19.1. Переведите слова:

– рисование, юноша (м.р.), трудолюбивый, посёлок, предприниматель, свежесть (ж.р.), освещённый (чем?), двоюродная сестра, в отличие (от кого?/от чего?), отрядный, портретист, мирискусник (от «Мир искусства»), неоднозначный, танцовщик (м.р.) – танцовщица (ж.р.), даже, искренний, смелый, достоинство, недостаток;

– критиковать – раскритиковать (кого?/что?), бояться (что (с)делать?), раскрывать – раскрыть (что?).

Задание 19.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «Кого изобразил В. Серов на своём самом известном портрете?»

Валентин Серов (1865–1911) родился в творческой семье: отец и мать будущего художника были композиторами. В детстве В. Серов изучал рисование в Германии и Франции. Когда мальчик вернулся в Россию, он стал заниматься у Ильи Репина. Репин говорил, что Валентин Серов был талантливым и очень трудолюбивым учеником. Юноша часто проводил лето в посёлке Абрамцево, недалеко от Москвы, куда крупный предприниматель и меценат Савва Мамонтов приглашал прекрасных художников и других известных людей. В 1887 г. В. Серов написал свою самую известную картину «Девочка с персиками» – портрет Веры, дочери Саввы Мамонтова, которой тогда было 12 лет (рис. 19.1). В. Серов писал, что в этой работе он хотел добиться «той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах».

Художнику особенно нравилась картина «Девушка, освещённая солнцем» (1888), на которой он изобразил свою двоюродную сестру Марию Симонович (рис. 19.2). Он писал, что в отличие

Рис. 19.1. Валентин Серов.
«Девочка с персиками»

Рис. 19.2. Валентин Серов.
«Девушка, освещённая солнцем»

от других художников того времени он хочет и будет писать «только отрадное».

В 1890-е гг. В. Серов стал одним из самых известных художников-портретистов в стране. Он написал портреты императоров и членов их семей, например, Александра III и его сына Николая II, а также представителей русской аристократии (рис. 19.3, 19.4). Но больше всего В. Серов любил писать портреты своих друзей (рис. 19.5) и близких (рис. 19.6).

Рис. 19.3. Валентин Серов.
Портрет Зинаиды Юсуповой

Рис. 19.4. Валентин Серов.
Портрет княгини Ольги Орловой

Валентин Серов был членом Товарищества передвижных художественных выставок, а позже другого объединения художников — «Мира искусства». Как и многие другие передвижники и мирискусники, В. Серов увлекался историческими сюжетами (рис. 19.7).

Некоторые работы художника были неоднозначными, например, портрет танцовщицы Иды Рубинштейн, на котором В. Серов

Рис. 19.5. Валентин Серов. Портрет художника К. А. Коровина

Рис. 19.6. Валентин Серов. «Дети»

Рис. 19.7. Валентин Серов. «Пётр I»

изобразил её без одежды (рис. 19.8). Даже учитель В. Серова, Илья Репин, раскритиковал эту картину. Но В. Серов не боялся быть искренним и смелым в своих работах.

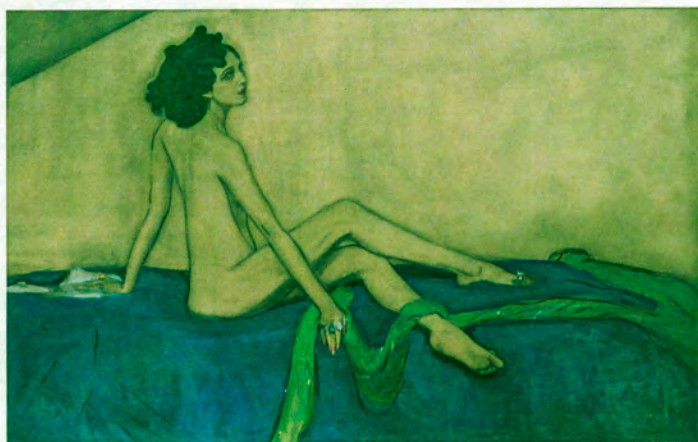

Рис. 19.8. Валентин Серов. Портрет Иды Рубинштейн

Валентин Серов всегда раскрывал образ героев своих портретов: он замечал и достоинства, и недостатки модели. Так, В. Серов стал одним из самых известных портретистов не только в России, но и в мире.

Задание 19.3. Ответьте на вопросы.

1. Что вы знаете о семье В. Серова?
2. Где и у кого учился художник, когда был маленьким? Что он изучал?
3. Когда он создал свой самый известный портрет?
4. На какой картине можно увидеть члена семьи В. Серова?
5. В каких объединениях состоял художник?
6. Почему говорят, что портрет И. Рубинштейн — неоднозначная работа?
7. Почему В. Серов стал известным во всём мире портретистом?

Глава 20

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ

Задание 20.1. Переведите слова:

— символизм, символист, новаторство, переосмысление, загадочность (ж.р.), таинственность (ж.р.), самобытный, графика, театральный, декорация, демон, мотив, трагизм, скорбный, властный, дух, мистический, нравственный, идеал, условно-реальный, святой (сущ.), видение, отрок, житие, преподобный, роль (ж.р.), невеста, женский, поэтический, обаяние, тонкий, вдохновение, страшный;

— выступать — выступить (за кого?/за что?), стремиться (к чему?), страдать, очаровывать — очаровать (кого?), предчувствовать (что?).

Задание 20.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: *«Какое направление отличается новаторством и переосмыслением традиций прошлого?»*

Символизм является одним из многих направлений в искусстве, которые развились на рубеже XIX–XX вв. Его представители выступали за новаторство и переосмысление эстетических традиций прошлого. Направление получило такое название, потому что авторы произведений стремились к загадочности и таинственности, изображению другой реальности, использованию символов.

Михаил Врубель (1856–1910), который работал в этом стиле, был самобытным мастером. Он занимался почти всеми видами изобразительного искусства — не только живописью, но и графикой, скульптурой, театральными декорациями (рис. 20.1).

Самый известный образ М. Врубеля — демон, которого художник создал по мотивам поэмы Михаила Лермонтова (1814–1841) (рис. 20.2). Михаил Врубель хотел передать трагизм персонажа. Мастер говорил, что демон — не злой, а скорбный дух, который страдает, а ещё это властный дух.

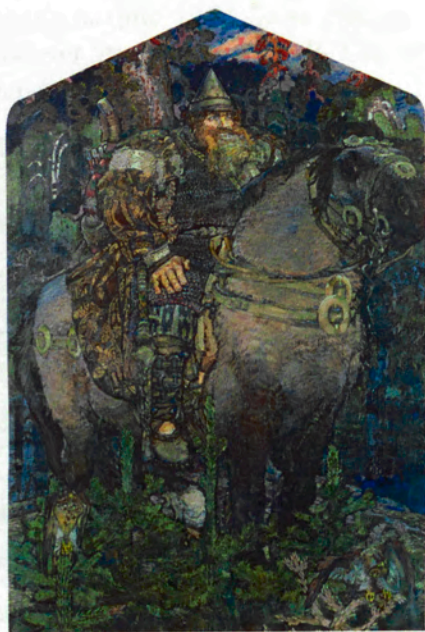

Рис. 20.1. Михаил Врубель. «Богатырь»

Рис. 20.2. Михаил Врубель. «Демон сидящий»

Михаил Нестеров (1862—1942) хотел изучить мистическую красоту и прошлое России, её нравственный идеал, поэтому он обращался к «условно-реальному» пейзажу, героям русских сказок,

национальным святым (рис. 20.3). Так, на картине «Видение отроку Варфоломею» художник изобразил эпизод из «Жития преподобного Сергия», русского святого XIV в. Сергия Радонежского (рис. 20.4).

Рис. 20.3. Михаил Нестеров. «Два лада»

Рис. 20.4. Михаил Нестеров. «Видение отроку Варфоломею»

Символисты часто обращались к образу женщины. Женщина интересовала художников во всех ролях: роли невесты или жены, матери, дочери, подруги. Виктор Борисов-Мусатов (1870–1905) часто использовал этот образ: он хотел передать женское поэтическое обаяние и таинственность (рис. 20.5).

Рис. 20.5. Виктор Борисов-Мусатов. «Водоём»

Стремление символистов к новому имело разные формы. Например, Павел Кузнецов (1878–1968) ездил в Среднюю Азию в начале 1910-х гг.: тонкий ритм и таинственный мир Востока очаровал его (рис. 20.6). Константин Богаевский (1872–1943) находил вдохновение в прекрасной природе Крыма (рис. 20.7). Николай Сапунов (1880–1912) предчувствовал страшные события XX в. (рис. 20.8).

Задание 20.3. Ответьте на вопросы.

1. Когда появился символизм?
2. Почему это направление так называется?
3. Каких русских представителей символизма вы знаете?
4. Чем занимался М. Врубель?
5. Какой известный образ М. Врубеля вы можете назвать? Каким духом он был?

Рис. 20.6. Павел Кузнецов. «Стрижка баранов»

Рис. 20.7. Константин Богаевский. «Корабли. Вечернее солнце»

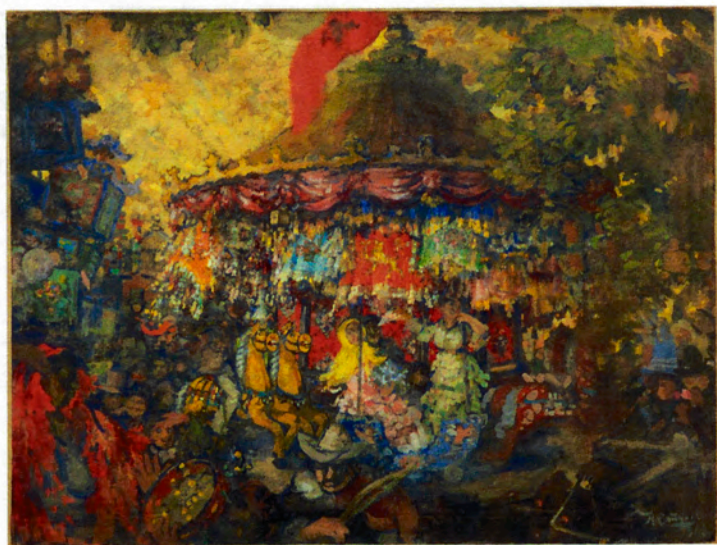

Рис. 20.8. Николай Сапунов. «Карусель»

6. Кого изображал М. Нестеров в своих работах?
7. Какой образ является одним из любимых образов символистов? Какой художник часто его применял?
8. Что очаровало П. Кузнецова?

Глава 21

МИР ИСКУССТВА

Задание 21.1. Переведите слова:

— напротив, эгоистичность (ж.р.), приоритет, поиск, пропаганда, ценитель (м.р.), беззаботный, художник (м.р.) — художница (ж.р.), воспевание, преклонение (перед кем?/перед чем?);

— издавать — издать (что?), воспевать — воспеть (кого?/что?).

Задание 21.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «Что такое «Мир искусства»?»

Одним из самых известных художественных объединений России на рубеже XIX–XX вв. было объединение «Мир искусства», которое художник Александр Бенуа (1870–1960) (рис. 21.1)

Рис. 21.1. Александр Бенуа. Фронтиспис к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник»

и художественный деятель Сергей Дягилев (1872–1929) создали в 1890 г. Его участники противопоставляли своё творчество передвижникам, которые хотели сделать свои картины понятными народу. Мирискусники, напротив, отличались большей «эгоистичностью». Они считали, что искусство должно выражать идеи и приоритеты автора. Символизм и поиск идеалов в искусстве прошлого (например, в барокко и классицизме) являются особенностями их работ.

Самым активным периодом в истории объединения были первые годы XX в. В это время издавался журнал «Мир искусства», который стал центром пропаганды творчества русских символистов.

Такие художники, как Лев Бакст (1866–1924) (рис. 21.2), который много сил отдал работе в театре (рис. 21.3), мастер городского пейзажа Мстислав Добужинский (1875–1957) (рис. 21.4), Евгений

Рис. 21.2. Лев Бакст. «Ужин»

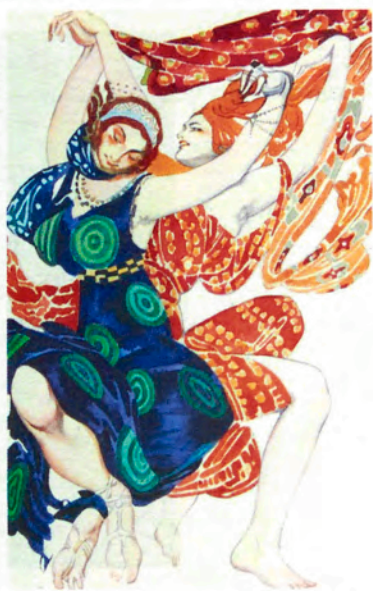

Рис. 21.3. Лев Бакст. «Две беотийки»

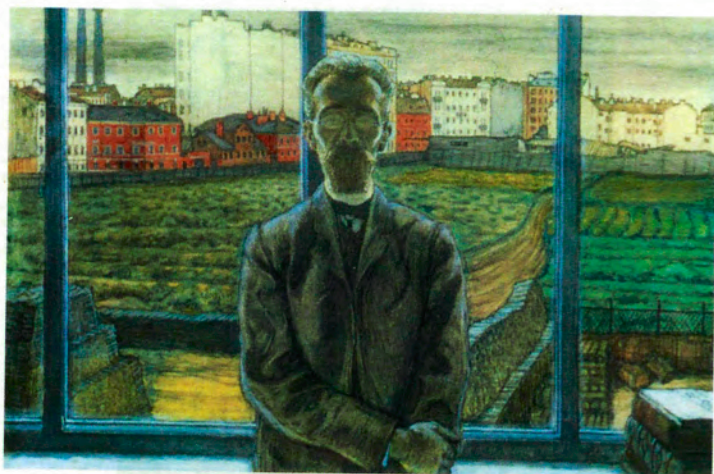

Рис. 21.4. Мстислав Добужинский. «Человек в очках»

Лансере (1875–1946) (рис. 21.5), которого вдохновляла история, тонкий ценитель эстетики XVIII в. Константин Сомов (1869–1939) (рис. 21.6), Сергей Судейкин (1882–1946), который воспевал беззаботную жизнь (рис. 21.7), входили в «Мир искусства».

Рис. 21.5. Евгений Лансере. «Петербург начала XVIII века»

Рис. 21.6. Константин Сомов. «Дама в голубом». Портрет Е. М. Мартыновой

Рис. 21.7. Сергей Судейкин. «Венецианский маскарад»

В тот период стали известными и женщины-художницы. Зинаида Серебрякова (1884—1967) — прекрасный мастер, которая писала портреты (рис. 21.8). В её работах мы чувствуем не только мастерство,

Рис. 21.8. Зинаида Серебрякова.
«За туалетом». Автопортрет

но и поэтическое воспевание красоты, преклонение перед ней. Александр Бенуа считал, что З. Серебрякова — очень талантливый художник. Мастер пейзажа Анна Остроумова-Лебедева (1871–1955), особенно известная своими видами Санкт-Петербурга (рис. 21.9), также сотрудничала с объединением «Мир искусства».

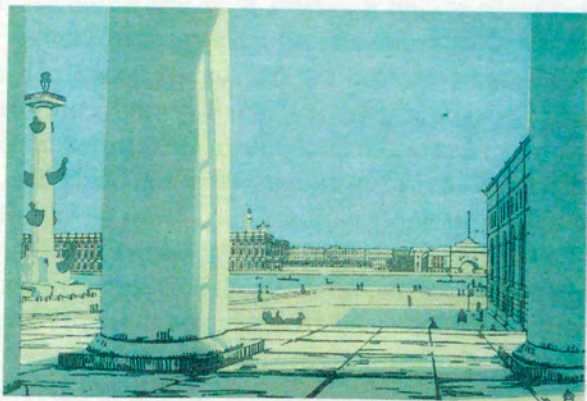

Рис. 21.9. Анна Остроумова-Лебедева. «Петербург.
Ростральная колонна и Биржа»

Задание 21.3. Ответьте на вопросы.

1. Кто и когда основал «Мир искусства»?
2. Чем отличались представители «Мира искусства»? Каковы особенности их картин?
3. Что вы знаете о журнале «Мир искусства»?
4. Каких представителей этого объединения вы можете назвать?
5. Каких женщин-художниц вы знаете? В каких жанрах они работали?
6. Какой город любила изображать А. Остроумова-Лебедева в своих работах?

Глава 22

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ БИЛИБИН

Задание 22.1. Переведите слова:

— юношество, поощрение, похожий, иллюстрация, цикл, золотой, петушок (от «петух»), собственный, яркость (ж.р.), орнаментальный, декорация, декоративный, уникальный, знаток, сотрудничество, опера, голод, болезнь (ж.р.), блокада;

— играть — сыграть роль (в чём?), производить — произвести впечатление (на кого?), заимствовать — позаимствовать (что?), иллюстрировать — проиллюстрировать (что?), эмигрировать (куда?), умирать — умереть.

Задание 22.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «Где И. Билибин заимствовал образы для своих картин?»

Иван Билибин (1876—1942) любил живопись с детства. Позже он вспоминал: «Сколько я себя помню, я рисовал всегда». В юношестве И. Билибин три года учился в школе при Обществе поощрения художеств, которое было основано, чтобы развивать искусства. Потом он несколько лет был учеником Ильи Репина. Также художник Виктор Васнецов сыграл важную роль в жизни И. Билибина: картины В. Васнецова на сюжеты из русской истории произвели сильное впечатление на будущего художника.

Иван Билибин много путешествовал по российской провинции, где он заимствовал образы для своих работ. Он писал, что важно сохранить русское народное творчество, которое создавали много веков. Похожие идеи поиска вдохновения были особенно-стью объединения «Мир искусства», активным членом которого И. Билибин стал позднее.

Художник стал широко известным благодаря иллюстрациям к русским былинам и сказкам. На них можно увидеть таких героев,

как Баба-яга (рис. 22.1), Иван-царевич (рис. 22.2–22.4), Василиса Прекрасная (рис. 22.5). Также И. Билибин иллюстрировал сказки Александра Пушкина: он создал циклы «Сказка о царе Салтане» (рис. 22.6, 22.7) и «Сказка о золотом петушке» (рис. 22.8). Собственный стиль, яркость красок, сила образов, орнаментальные и декоративные мотивы помогали художнику передать уникальную мистическую красоту фольклора.

Иван Билибин также был прекрасным знатоком русского костюма, поэтому он стал одним из лучших театральных художников. В период сотрудничества с Сергеем Дягилевым он делал эскизы костюмов для многих опер, таких как «Борис Годунов» Модеста Мусоргского и «Князь Игорь» Александра Бородина (рис. 22.9).

После 1917 г. художник эмигрировал из России, но в 1936 г. решил вернуться на Родину, где продолжил заниматься книжной графикой и созданием эскизов театральных декораций и костюмов. Иван Билибин умер от голода и болезней в первую зиму блокады Ленинграда.

Рис. 22.1. Иван Билибин.
«Баба-яга в ступе»

Рис. 22.2. Иван Билибин.
«Иван-царевич и Жар-птица»

Рис. 22.3. Иван Билибин.
«Иван-царевич на распутье»

Рис. 22.4. Иван Билибин.
«Царевна-лягушка»

Рис. 22.5. Иван Билибин. «Василиса
Прекрасная уходит из дома Бабы-яги»

Рис. 22.6. Иван Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина

Рис. 22.7. Иван Билибин. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»

Рис. 22.8. Иван Билибин. Эскиз декорации к опере
Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок»

Рис. 22.9. Иван Билибин. Эскиз костюма
князя Владимира к опере А. П. Бородина
«Князь Игорь»

Задание 22.3. Ответьте на вопросы.

1. Какие художники повлияли на творчество И. Билибина?
2. Почему мастер стал широко известным?
3. Что он иллюстрировал?
4. Что помогало И. Билибину передать красоту русского фольклора?
5. Почему он был одним из лучших театральных художников?
6. Когда И. Билибин вернулся в Россию? Чем он занимался после возвращения?
7. Где и почему он умер?

Глава 23

АРХИТЕКТУРА РУССКОГО МОДЕРНА

Задание 23.1. Переведите слова:

— материал, с одной стороны, с другой стороны, металл, бетон, стекло, электричество, возможность (ж.р.), элита, буржуазия, демократичный, вкус, эксперимент, модерн, обилие, асимметрия, растительный, орнамент, частный дом, особняк, торговый, скандинавский, фантазия (на что?), решение;

— освещать — осветить (кого?/что? чем?).

Задание 23.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «*Как называют стиль ар-нуво в России?*»

Конец XIX в. был периодом активного развития промышленности, науки и техники. И это повлияло на архитектуру. С одной стороны, мастера начали использовать новые материалы: металл, бетон, стекло. Теперь интерьеры освещали электричеством, которое давало новые технические и эстетические возможности. С другой стороны, новая элита общества — буржуазия, люди свободных профессий, инженеры — имела более демократичные вкусы, поэтому архитекторы могли проводить смелые эксперименты. Новый стиль назывался «ар-нуво» (от фр. слов *art nouveau* — «новое искусство»). В России этот стиль называют модерном.

Новый стиль стремился к художественной насыщенности, обилию декоративных элементов, асимметрии, использованию необычных растительных орнаментов. Его использовали, когда строили частные дома (особняк Рябушинского в Москве, архитектор Фёдор Шехтель (1859–1926) (рис. 23.1, 23.2), торговые здания (дом компании «Зингер» в Санкт-Петербурге, архитектор Павел Сюзор (1844–1919) (рис. 23.3); Елисеевский магазин, архитектор Гавриил Барановский (1860–1920) (рис. 23.4),

Рис. 23.1. Федор Шехтель. Особняк С. П. Рябушинского

Рис. 23.2. Федор Шехтель. Лестница в особняке
С. П. Рябушинского

Рис. 23.3. Павел Сюзор. Дом компании «Зингер»

Рис. 23.4. Гавриил Барановский. Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы»

гостиницы («Астория» в Санкт-Петербурге, архитектор Фёдор Лидваль (1870—1945) (рис. 23.5), «Метрополь» в Москве, архитекторы Лев Кекушев (1862—1917) и Вильям Валькот (1874—1943) (рис. 23.6),

Рис. 23.5. Фёдор Лидваль. Гостиница «Астория»

Рис. 23.6. Лев Кекушев и др. Отель «Метрополь». Москва

вокзалы (Витебский вокзал в Санкт-Петербурге, архитектор Станислав Бржозовский (1863–1930-е) (рис. 23.7), Ярославский вокзал в Москве, архитекторы Роман Кузьмин (1811–1867) и Фёдор Шехтель (рис. 23.8).

Рис. 23.7. Станислав Бржозовский. Витебский (Царскосельский) вокзал

Рис. 23.8. Роман Кузьмин, Фёдор Шехтель. Ярославский вокзал

Обычно модерн делят на петербургский и московский. Петербургский модерн больше стремился к северному, скандинавскому стилю, а московский модерн часто являлся фантазией на русские национальные архитектурные и декоративные решения.

Задание 23.3. Ответьте на вопросы.

1. Что активно развивалось в конце XIX в.?
2. Что начали применять архитекторы?
3. Какие особенности имеет модерн?
4. Какие здания строили в стиле модерн? Приведите примеры.
5. Каким может быть модерн?
6. К чему стремился петербургский модерн?
7. Что представлял собой московский модерн?

Глава 24

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ КУСТОДИЕВ

Задание 24.1. Переведите слова:

— высший, училище, императорский, театральная постановка, плакат, вдохновение, шум, ярмарка, ярмарочный, пригород, село, гармоника, пряник, сфера, радость (ж.р.), зрелищность (ж.р.), уют, вкус (к чему?), полно, наполнен (-а, -о, -ы) (чем?), сытый, купеческий;

— возлагать надежды (на кого?/на что?), черпать вдохновение (в чём?), вдохновлять — вдохновить (кого?), раскрываться — раскрыться.

Задание 24.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «Чем отличаются картины Б. Кустодиева?»

Борис Кустодиев (1878—1927) родился в Астрахани в семье преподавателя духовной семинарии. С 1896 г. он учился в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств. Его учителем был Илья Репин. Репин говорил, что он возлагает на Б. Кустодиева большие надежды. Он писал, что это талантливый, серьёзный художник, который любит искусство и внимательно изучает природу. Позже Б. Кустодиев отошел от стиля учителя и начал искать свой собственный путь.

Борис Кустодиев быстро стал известным мастером портрета, художником театральных постановок, книг и плакатов. Он много путешествовал по стране, черпал вдохновение в яркости и шуме народной жизни. Александр Бенуа писал, что настоящий Б. Кустодиев — это русская ярмарка, русский пригород и русское село с их гармониками, пряниками и т.д., это его настоящая сфера, его настоящая радость (рис. 24.1, 24.2).

Рис. 24.1. Борис Кустодиев. «Деревенский праздник (Осенний сельский праздник)»

Рис. 24.2. Борис Кустодиев. «Масленица»

Его портреты, как известных людей (рис. 24.3), так и жителей провинции (рис. 24.4), отличаются зрелищностью, уютом, вкусом к жизни. Характеры персонажей более полно раскрываются

Рис. 24.3. Борис Кустодиев.
«Ф. И. Шаляпин на ярмарке»

Рис. 24.4. Борис Кустодиев.
«Купчиха»

благодаря пейзажу и интерьеру вокруг них. Работы Б. Кустодиева наполнены яркими красками, радостью ярмарочного праздника и сытой купеческой жизни (рис. 24.5–24.7).

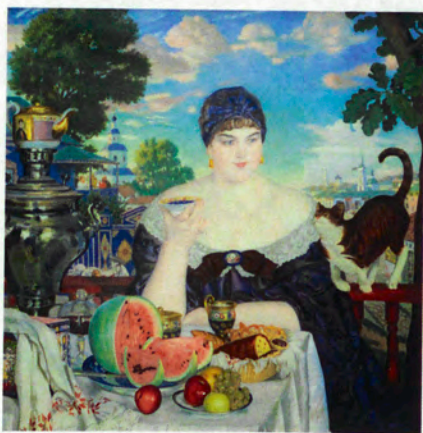

Рис. 24.5. Борис Кустодиев.
«Купчиха за чаем»

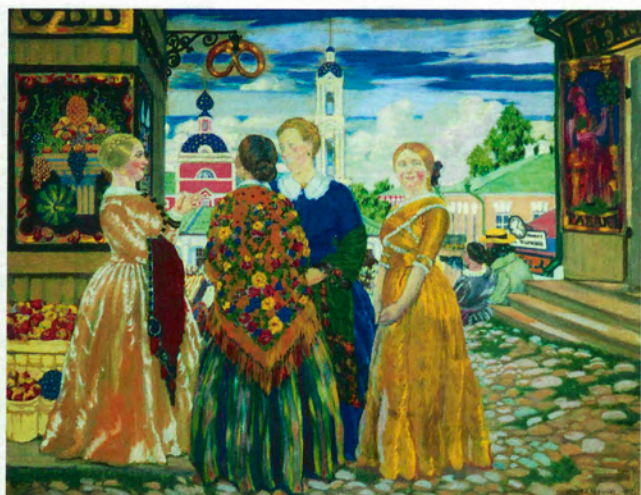

Рис. 24.6. Борис Кустодиев. «Купчихи»

Рис. 24.7. Борис Кустодиев. «Московский трактир»

После Октябрьской революции 1917 г. Б. Кустодиев продолжал создавать красочные картины, несмотря на тяжёлую болезнь (рис. 24.8).

Рис. 24.8. Борис Кустодиев. «Большевик»

Задание 24.3. Ответьте на вопросы.

1. Кем был отец Б. Кустодиева?
2. Кто являлся учителем Б. Кустодиева?
3. Каким художником был Б. Кустодиев?
4. Что вдохновляло мастера?
5. Чьи портреты писал Б. Кустодиев?
6. Какие особенности имели его портреты?
7. Чем занимался Б. Кустодиев после Октябрьской революции?

Глава 25

КУЗЬМА СЕРГЕЕВИЧ ПЕТРОВ-ВОДКИН

Задание 25.1. Переведите слова:

— сапожник, ваяние, Возрождение, заметный, возвышенно-монументальный, купание, конь (м.р.), предзнаменование, потрясение, петроградский (от «Петроград»), мадонна, фон, «живое смотрение», пространственный, сферический, попытка (что (с)делать?), космос, натюрморт, батальный, организатор;

— пробовать — попробовать (что (с)делать?), воспринимать — воспринять (кого?/что? как кого?/как что?), наблюдать (что?), приходить — прийти к власти, оставаться — остаться (где?).

Задание 25.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «Какие картины К. Петрова-Водкина вы знаете?»

Кузьма Петров-Водкин (1878–1939) родился недалеко от Саратова, в семье сапожника. В детстве он познакомился с иконописцами и начал пробовать писать иконы и пейзажи. Мать мальчика показала рисунки сына архитектору Роберту-Фридриху Мельцеру (1860–1943), и они ему очень понравились. Р.-Ф. Мельцер помог молодому человеку получить образование в Центральном училище технического рисования Штиглица в Санкт-Петербурге. Позже К. Петров-Водкин учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где его учителем был Валентин Серов.

На творчество К. Петрова-Водкина повлияло несколько художественных направлений. В начальный период творчества художника это был символизм. Потом традиции живописи Возрождения и русской иконы стали более заметными в картинах К. Петрова-Водкина.

Он заимствовал возвышенно-монументальный стиль от русской иконы (рис. 25.1). Кузьма Петров-Водкин использовал этот

стиль, когда создавал работы, в которых передавал чувства и настроения того великого и трагического времени.

Рис. 25.1. Кузьма Петров-Водкин. «Мать»

Так, многие восприняли картину «Купание красного коня», 1912 г. (рис. 25.2), как предзнаменование потрясений во время Октябрьской революции. Отсылки к иконе и эпохе Возрождения

Рис. 25.2. Кузьма Петров-Водкин.
«Купание красного коня»

можно увидеть в картине «1918 год в Петрограде», 1920 г. (рис. 25.3), где мастер изобразил мать с ребёнком на фоне беспокойного города.

Рис. 25.3. Кузьма Петров-Водкин. «1918 год в Петрограде (Петроградская Мадонна)»

Кузьма Петров-Водкин говорил, что ищет «живое смотрение». Пространственную систему, которую он создал, часто называют «сферической». Она представляет собой попытку увидеть каждый

Рис. 25.4. Кузьма Петров-Водкин. «Селёдка»

Рис. 25.5. Кузьма Петров-Водкин. «Виноград»

предмет как часть окружающего космоса. Это можно наблюдать и в натюрмортах (рис. 25.4, 25.5), и в портретах (рис. 25.6, 25.7), и в батальных композициях (рис. 25.8).

Рис. 25.6. Кузьма Петров-Водкин. Автопортрет

Рис. 25.7. Кузьма Петров-Водкин. Портрет Анны Ахматовой

Рис. 25.8. Кузьма Петров-Водкин.
«Смерть комиссара»

Когда большевики пришли к власти, К. Петров-Водкин остался на Родине и стал одним из организаторов системы художественного образования в СССР.

Задание 25.3. Ответьте на вопросы.

1. Когда К. Петров-Водкин начал писать картины?
2. Кто помог ему получить образование?
3. Какие направления повлияли на творчество художника?
4. Как современники поняли картину «Купание красного коня»?
5. Что вы знаете о работе «1918 год в Петрограде»?
6. Как К. Петров-Водкин хотел увидеть каждый предмет?
7. Что организовал художник после Октябрьской революции?

Глава 26

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ

Задание 26.1. Переведите слова:

- многогранный, философ, путешественник, археолог, археологический, уникальный, студия, экспедиция, предмет искусства, эпос, Центрально-Азиатский, оккультизм, мистицизм, живой, этика, получение, космический, энергия, снова, воин, защитник;
- коллекционировать (что?), соединять — соединить (что?), экспериментировать (с чем?).

Задание 26.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: *«Чем интересовался Н. Рерих?»*

Николай Рерих (1874—1947) был человеком многогранного таланта. Он стал известным во всём мире не только как художник, но и как философ, путешественник, археолог. Он создал около семи тысяч картин в уникальном, собственном стиле.

Николай Рерих родился в семье известного общественного деятеля Константина Рериха. Учёные, деятели искусства, церковные лидеры часто приходили к ним в гости. Николай получил образование в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств, занимался в студии Архипа Куинджи. Творчество А. Куинджи сильно повлияло на Н. Рериха.

Николай Рерих интересовался историей России и Востока, участвовал в археологических экспедициях, работал в журнале «Старые годы». Он много путешествовал по странам Азии и коллекционировал предметы искусства Японии и Индии, потому что очень любил Восток.

В своих работах он соединял реализм и символизм, много экспериментировал с цветом. Николай Рерих посвятил свои первые работы русской истории (рис. 26.1) и русскому эпосу (рис. 26.2). После Октябрьской революции в России в 1917 г. художник эмигрировал сначала в Америку, а затем в Индию, где организовал

Рис. 26.1. Николай Рерих. «Заморские гости»

Рис. 26.2. Николай Рерих. «Илья Муромец»

Центрально-Азиатскую экспедицию. Николай Рерих увлекался оккультизмом и мистицизмом, основал движение «Живая этика», целью которого было получение космической энергии (рис. 26.3).

Рис. 26.3. Николай Рерих. «Сергиева пустынь»

Хотя Н. Рерих жил в Индии, после начала Второй мировой войны он снова обратился к истории Руси. На картинах того периода он изобразил русских святых (рис. 26.4), героев-воинов,

Рис. 26.4. Николай Рерих. Святые Борис и Глеб

защитников Родины от врага: Александра Невского (рис. 26.5), богатырей (рис. 26.6, 26.7), князя Игоря (рис. 26.8).

Задание 26.3. Ответьте на вопросы.

1. Только ли художником был Н. Рерих?
2. Какой стиль имеют его картины?
3. Творчество какого художника повлияло на Н. Рериха?
4. Где путешествовал мастер?

Рис. 26.5. Николай Рерих. «Александр Невский»

Рис. 26.6. Николай Рерих. «Богатыри проснулись»

Рис. 26.7. Николай Рерих. «Настасья Микулична»

Рис. 26.8. Николай Рерих. «Поход Игоря»

5. Какие направления художник соединял в своих картинах?
6. Куда Н. Рерих уехал после Октябрьской революции 1917 г.?
7. Что он основал?
8. Кого можно увидеть на картинах, которые Н. Рерих написал после начала Второй мировой войны?

Глава 27

РУССКИЙ АВАНГАРД (ЧАСТЬ 1)

Задание 27.1. Переведите слова:

— авангард, явление, амбициозный, смелость (ж.р.), наследие, связь (ж.р.), футуризм, футурист, воспевание, прогресс, драматург, кубизм, кубофутуризм, совокупность (ж.р.), вызов, абстрактный, нефигуративный, создание, приближен (-а, -о, -ы) (к кому?/к чему?), абстракционизм, неопримитивизм, неопримитивист, супрематизм, разноцветный, геометрический, очертание, бубновый, валет, радикализм, еврейский;

— символизировать (кого?/что?), требовать — потребовать (чего?), прекращать — прекратить (что?), раскладывать — разложить (что? на что?), отказываться — отказаться (от кого?/от чего?), отдавать — отдать дань (кому?/чему?), относиться — отнестись (к чему?), подчёркивать — подчеркнуть (что?).

Задание 27.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «*Какие направления авангарда вы знаете?*»

Русским авангардом называют уникальное явление в художественной жизни России первой трети XX в., которое символизирует настоящую революцию во всех областях искусства, от книжной графики до архитектуры. Амбициозные и талантливые деятели культуры поняли, что время, в которое они живут, требует нового искусства, смелости прекратить связь с прошлым наследием.

Авангард включает в себя несколько направлений. Современники чаще всего называли его представителей футуристами (от лат. слова *futurum* — «будущее»). Футуризм пришёл в Россию из Италии. Он отличался воспеванием движения, техники, прогресса. Футуристами были также писатели, поэты и драматурги.

В русской живописи футуризм соединился с кубизмом и получил название «кубофутуризм». Кубизм появился во Франции.

Это стиль, цель которого — разложить объект, который изображают, на элементы, представить его как совокупность простых форм. В России такие художники, как Любовь Попова (1869–1924) (рис. 27.1), Александра Экстер (1882–1949), Давид Бурлюк (1882–1967), Казимир Малевич (1879–1935), обращались к кубофутуризму.

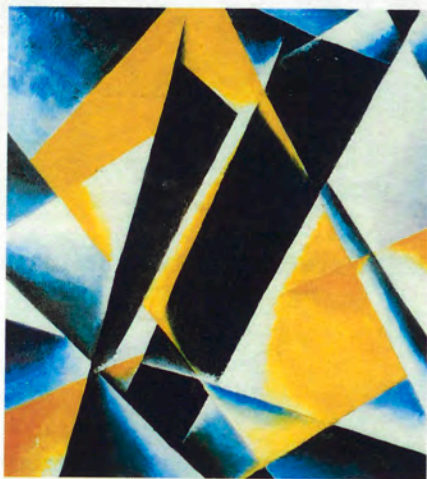

Рис. 27.1. Любовь Попова.
«Живописная архитектура»

Вызовы времени стали причиной расцвета абстрактного, или нефигуративного, искусства. Художники отказывались от создания изображений, которые приближены к действительности. Василий Кандинский (1866–1944) был основателем и главным представителем абстракционизма (рис. 27.2). Наталия Гончарова (1881–1962) (рис. 27.3) и Михаил Ларионов (1881–1964) (рис. 27.4) отдали дань абстракционизму, но стали известными как неопримитивисты (рис. 27.5, 27.6).

Супрематизм (от лат. слова *supremus* — «наивысший») — стиль, который создал Казимир Малевич, он относится к нефигуративному искусству. Супрематизм выражается в сочетаниях простых разноцветных геометрических очертаний (рис. 27.7).

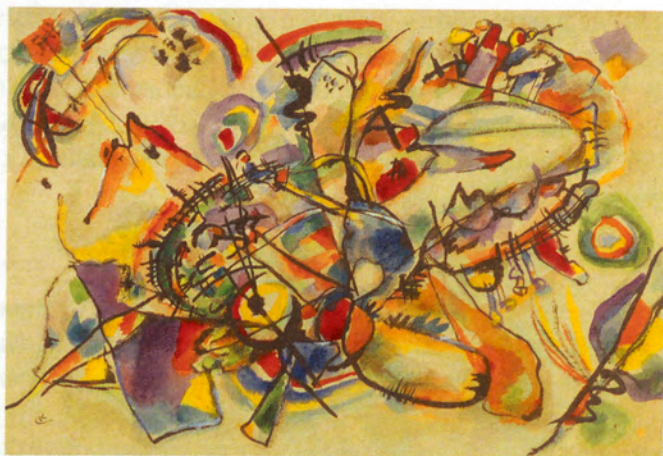

Рис. 27.2. Василий Кандинский. Без названия

Рис. 27.3. Наталья Гончарова.
«Феникс»

Рис. 27.4. Михаил Ларионов.
«Красный лучизм»

Рис. 27.5. Наталья Гончарова. «Хоровод»

Рис. 27.6. Михаил Ларионов.
«Отдыхающий солдат»

Рис. 27.7. Казимир Малевич.
«Супрематическая живопись»

Основатель объединения «Бубновый валет» Аристарх Лентулов (1882–1943) был мастером смелых художественных экспериментов (рис. 27.8). Он хотел подчеркнуть радикализм русского нового искусства.

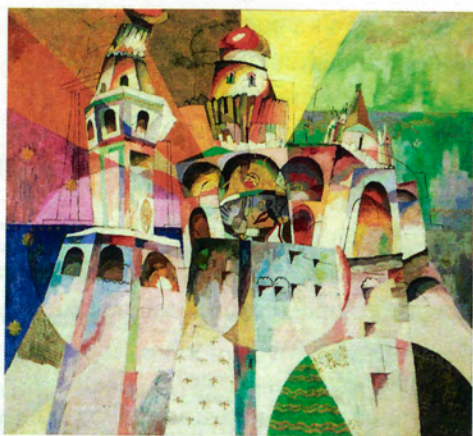

Рис. 27.8. Аристарх Лентулов. «Звон
(Колокольня Ивана Великого)»

Марк Шагал (1887–1985) — один из самых известных в мире художников — представителей русского авангарда. Почти всё его творчество связано с эстетикой культуры маленьких еврейских городов Российской империи (рис. 27.9).

Рис. 27.9. Марк Шагал. «Над Витебском.
Окрестности города»

Задание 27.3. Ответьте на вопросы.

1. Символом чего является русский авангард?
2. Откуда пришёл в Россию футуризм?
3. Какие особенности футуризма вы знаете?
4. С чем соединился футуризм в русской живописи? Как называется это направление?
5. Что является целью кубизма?
6. Каких русских представителей кубофутуризма вы знаете?
7. Какого известного представителя абстракционизма вы знаете?
8. Кто создал супрематизм?
9. Что сочетается в супрематизме?
10. Что изображал на своих картинах Марк Шагал?

Глава 28

РУССКИЙ АВАНГАРД (ЧАСТЬ 2)

Задание 28.1. Переведите слова:

— сообщество, неоднозначно, супрематист, советский, новатор, новаторский, фотомонтаж, оформление, впервые, ракурс, художественный приём, показ, объект, точка зрения, текстильный дизайн, башня, радиобашня, изобретатель (м.р.), гиперboloидный, конструкция, конструктивизм, рационализм, функциональность (ж.р.), экономический, Коммунистический интернационал (Коминтерн), орган, всемирный, рабоче-крестьянский;

— воспринимать — воспринять (кого?/что?), подчёркивать — подчеркнуть (что?), вращаться.

Задание 28.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: *«Какие особенности конструктивизма вы можете назвать?»*

Художественное сообщество восприняло Октябрьскую революцию 1917 г. неоднозначно. Часть деятелей культуры не приняла её и эмигрировала. Другая часть сообщества, напротив, увидела в тех событиях возможность настоящей революции в искусстве, потому что новому человеку не нужно старое искусство. Например, Казимир Малевич продолжал свои художественные эксперименты (рис. 28.1) и воспитал много учеников-супрематистов.

Создание нового культурного и эстетического пространства для советского человека требовало большой работы. Поэтому много мастеров реализовали свой талант в разных видах искусства. Лазарь Лисицкий (Эль Лисицкий) (1890—1941) является прекрасным примером. Он был автором новаторских идей не только в живописи, но и в архитектуре, графике (рис. 28.2), фотомонтаже (рис. 28.3), книжном оформлении. Александр Родченко (1891—1956)

был настоящим революционером в искусстве фотографии, он впервые подчеркнул важность ракурса как художественного приёма, показа объекта с новых точек зрения (рис. 28.4). Варвара

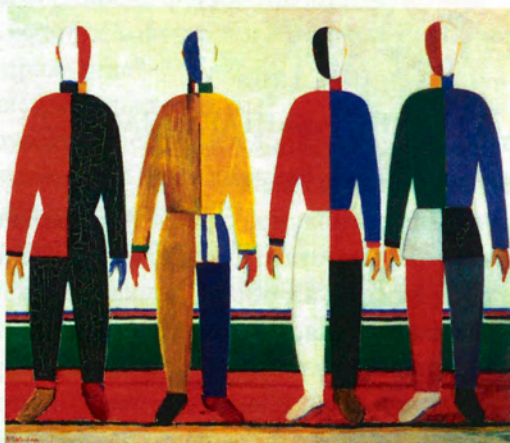

Рис. 28.1. Казимир Малевич.
«Спортсмены»

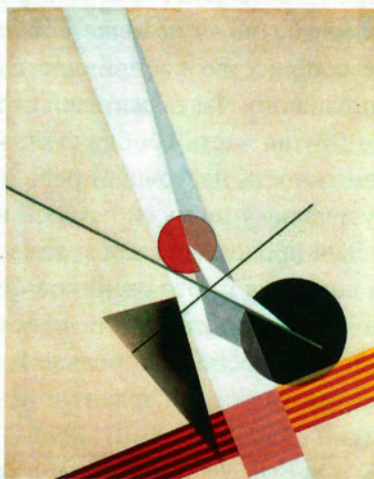

Рис. 28.2. Эль Лисицкий.
«Проун»

*Рис. 28.3. Эль Лисицкий. Фотофриз
павильона Международной выставки
в Дрездене*

Рис. 28.4. Александр Родченко. «Лестница»

Степанова (1894—1958), жена Родченко, была одним из ярких представителей авангарда (рис. 28.5). Она писала картины, а также была новатором в области текстильного дизайна.

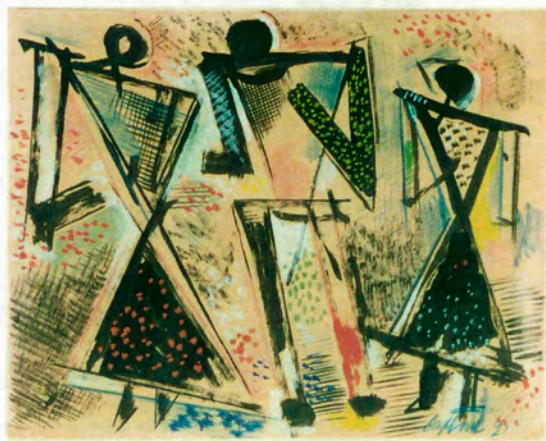

Рис. 28.5. Варвара Степанова. «Три фигуры»

Радиобашня на Шаболовке в Москве — один из символов раннего советского авангарда (рис. 28.6). Её создали по проекту известного архитектора и изобретателя Владимира Шухова (1853—1939), который создал гиперболоидные конструкции.

1920-е гг. стали периодом расцвета конструктивизма, который отличается рационализмом, функциональностью, отказом от декоративных элементов. Работы Константина Мельникова (1890—1974) являются прекрасными примерами архитектуры конструктивизма (рис. 28.7).

Многие амбициозные проекты не смогли реализовать из-за сложной экономической ситуации, например, памятник «Башня III Коммунистического Интернационала» Владимира Татлина (1885—1953) (рис. 28.8). По идее автора это должна была быть 400-метровая башня из металла с геометрическими фигурами из стекла, которые вращаются. Там должно было находиться правление Коминтерна — органа всемирной рабоче-крестьянской власти.

Рис. 28.6. Владимир Шухов. Башня на Шаболовке (Шуховская башня)

Рис. 28.7. Константин Мельников. Гараж Госплана

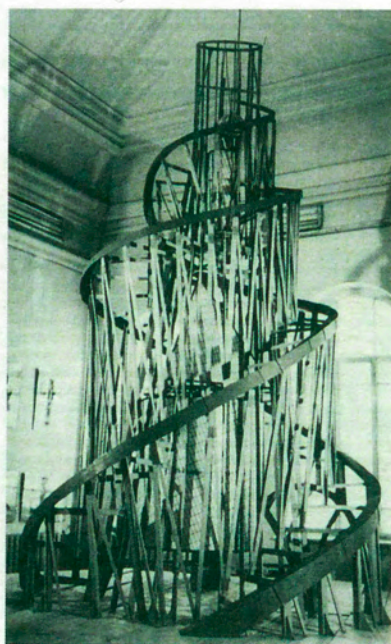

Рис. 28.8. Владимир Татлин. Башня
III Коммунистического интернационала

Задание 28.3. Ответьте на вопросы.

1. Как русские художники восприняли Октябрьскую революцию 1917 г.?
2. Какими видами искусства занимался Эль Лисицкий?
3. Что впервые показал А. Родченко?
4. Что вы знаете о В. Степановой?
5. Кто является автором проекта радиобашни на Шаболовке?
6. Какой период считают периодом расцвета конструктивизма?
7. Какого архитектора конструктивизма вы знаете?

Почему не реализовали многие большие проекты? Приведите пример.

Глава 29

РАННЕЕ СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО

Задание 29.1. Переведите слова:

— агитационный, ум, мероприятие, Гражданская война, существование, мышление, повседневность (ж.р.), достижение, создатель (м.р.), аналитический, метод, ассоциативно, частный, общий, зерно, реалистический, манера, баталист, победоносный, память (ж.р.);

— адаптировать (что? под что?), предлагать — предложить (что?), раскрываться — раскрыться, прорастать — прорасти, придерживаться (чего?), сменять — сменить (кого?/что?).

Задание 29.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «Что было символом мероприятий новой власти?»

Агитационное искусство занимало важное место в ранней советской культуре. Пропаганда новой большевистской идеологии была необходимым элементом её победы не только в политике, но и в умах обычных людей. Символом всех мероприятий советской власти стал плакат, искусство которого начало развиваться уже в годы Гражданской войны. Самыми яркими представителями этого жанра были Дмитрий Моор (1883–1946) (рис. 29.1), Владимир Лебедев (1891–1967) (рис. 29.2), Густав Клуцис (1895–1938) (рис. 29.3).

В то же время 1920-е — начало 1930-х гг. — это период существования различных направлений, в которых художественный эксперимент сочетался с попытками понять новую эпоху, адаптировать искусство под новое эстетическое мышление.

Повседневность молодой советской страны можно увидеть в работах Константина Вялова (1900–1976), Александра Лабаса

Рис. 29.1. Дмитрий Моор. Плакат
«Ты записался добровольцем?»

Рис. 29.2. Владимир Лебедев. Плакат
«Работать надо, винтовка — рядом»

Рис. 29.3. Густав Клуцис. Плакат
«Вернем угольный долг стране»

(1900–1983) (рис. 29.4), Рудольфа Френца (1888–1956) (рис. 29.5), Юрия Пименова (1903–1977) (рис. 29.6). Они обращались к жизни города, заводов, свободному времени советских людей, но использовали достижения искусства авангарда.

Рис. 29.4. Александр Лабас.
«Первый советский дирижабль»

Рис. 29.5. Рудольф Френц.
«Невский ночью. Извозчик»

Рис. 29.6. Юрий Пименов. «Футбол»

Павел Филонов (1883—1941) — самобытный мастер раннего советского времени, создатель и теоретик аналитического искусства, уникального метода, который ассоциативно связан с кубизмом, но предлагает принцип «от частного к общему», когда картина раскрывается как зерно, которое прорастает (рис. 29.7, 29.8).

Рис. 29.7. Павел Филонов. «Пир королей»

Рис. 29.8. Павел Филонов.
«Формула весны»

Но были и художники, которые придерживались реалистической манеры. Художник-баталист Митрофан Греков (1882–1934) изображал героину Гражданской войны (рис. 29.9). Создание

Рис. 29.9. Митрофан Греков. «Тачанка»

образа победоносной Красной армии было частью формирования новой исторической памяти, которая должна была сменить старую традицию.

Задание 29.3. Ответьте на вопросы.

1. Почему пропаганда большевистской идеологии играла важную роль в то время?
2. Когда начало развиваться искусство плаката?
3. Кто работал в жанре плаката?
4. Что изображали в своих работах К. Вялов, А. Лабас и др.?
5. Что вы знаете о П. Филонове?
6. Почему для М. Грекова было важно создать победоносный образ Красной армии?

Глава 30

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Задание 30.1. Переведите слова:

— социалистический реализм (соцреализм), единственный, официально, единолично, канон, рабочий-ударник, колхозник (от «колхоз» — коллективное хозяйство), лётчик, партия, упрощение, деление, злодей, идеологическая заданность (ж.р.), искажение, обращение (к кому?/к чему?), благородство, честность (ж.р.), способность (на что?), воинский, трудовой, подвиг, посвящён (-а, -о, -ы) (кому?/чему?), Великая Отечественная война, плакатист, значение, ужас, мирный;

— признавать — признать (кого?/что?), управлять (кем?/чем?), нести в себе (что?).

Задание 30.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «Что показывал соцреализм?»

В 1930-е гг. социалистический реализм (соцреализм) стал единственным стилем в искусстве, который официально признали. Новому государству с сильной центральной властью были не нужны смелые эксперименты прошлой эпохи, поэтому художникам надо было принять новые художественные каноны.

Новый стиль должен был показать, что прекрасным является не только далёкое будущее, но и настоящее. Героями картин, скульптур, плакатов и кинофильмов были рабочие-ударники, колхозники, спортсмены, лётчики и лидеры большевистской партии. При этом соцреализм отличается упрощением характеров, делением всех персонажей на героев и злодеев, друзей и врагов. Самыми известными художниками, которые работали в этом жанре, были Василий Ефанов (1900–1978) (рис. 30.1),

Рис. 30.1. Василий Ефанов. «Незабываемая встреча»

Василий Сварог (1883–1946), Александр Герасимов (1881–1963),
Александр Дейнека (1899–1969) (рис. 30.2).

Рис. 30.2. Александр Дейнека. «Оборона Севастополя»

Хотя социалистический реализм характеризовался идеологической заданностью и определённым искажением реальности, он нёс в себе обращение к человеку, его лучшим качествам: благород-

ству, честности, способности на воинский и трудовой подвиг. Это можно увидеть на картинах Юрия Пименова (1903–1977), Сергея Герасимова (1885–1964) (рис. 30.3), Аркадия Пластова (1893–1972) (рис. 30.4) и Александра Самохвалова (1894–1971).

Рис. 30.3. Сергей Герасимов. «Колхозный праздник»

Рис. 30.4. Аркадий Пластов. «Сенокос»

Рис. 30.5. Ираклий Тоидзе. Плакат
«Родина-мать зовёт!»

Рис. 30.6. Леонид Голованов.
Плакат «Дойдём до Берлина!»

Рис. 30.7. Леонид Голованов.
Плакат «Красной армии — слава!»

Важную часть лучших картин советского времени художники посвятили самому трагическому и героическому периоду в истории страны – Великой Отечественной войне. Работы художников и плакатистов, например, Ираклия Тоидзе (1902–1985) (рис. 30.5) и Леонида Голованова (1904–1980) (рис. 30.6, 30.7), дают возможность почувствовать значение победы Родины.

После ужасов войны многие мастера социалистического реализма обратились к изображению мирных, спокойных сюжетов, которые были посвящены семейным проблемам (рис. 30.8), играм и занятиям детей (рис. 30.9).

Задание 30.3. Ответьте на вопросы.

1. Когда соцреализм стал единственным официальным стилем?
2. Почему художники должны были принять новые каноны?
3. Кого изображали на картинах, скульптурах, в фильмах в то время?

Рис. 30.8. Федор Решетников.
«Опять двойка»

Рис. 30.9. Сергей Григорьев. «Вратарь»

4. Какие характерные черты соцреализма вы знаете?
5. Какие художники работали в этом жанре?
6. Что является темой многих картин того времени?
7. Какие мастера показали значение победы родной страны в Великой Отечественной войне?
8. К каким сюжетам обращались художники?

Глава 31

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО 1960–1980-Х ГОДОВ

Задание 31.1. Переведите слова:

— послевоенный, стилистический, смерть (ж.р.), тоталитарный режим, «оттепель» (ж.р.), жёстко, бескомпромиссный, коммунизм, счастье, по-прежнему, человечный, религиозный, былинно-мифологический, цветовой, психологизм, эмоциональность (ж.р.), величие;

— оставаться — остаться (кем?/чем?), ослабевать — ослабеть, регулировать (что?), влюбляться — влюбиться (в кого?), плакать — заплакать, радоваться — обрадоваться (кому?/чему?), разделять — разделить (что? с кем?), добавляться — добавиться (к чему?).

Задание 31.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «*Каким стало искусство после Великой Отечественной войны?*»

В послевоенное время социалистический реализм оставался главным стилистическим направлением, в котором работали советские художники. После смерти Иосифа Сталина, в период правления Никиты Хрущёва, тоталитарный режим начал ослабевать. Это было связано с оттепелью. Искусство, которое всё ещё жёстко регулировали, стало более свободным.

Художники 1960–1970-х гг. обращались не только к бескомпромиссным образам строителей коммунизма, но и к обычным людям, которые могут отдыхать (рис. 31.1), влюбляться (рис. 31.2), плакать, радоваться красивой одежде (рис. 31.3) и видеть цель не только в победе коммунизма, но и в личном счастье (рис. 31.4). Они по-прежнему любят свою страну и разделяют идеалы власти, но становятся более человечными, близкими и понятными.

Рис. 31.1. Аркадий Пластов. «Полдень»

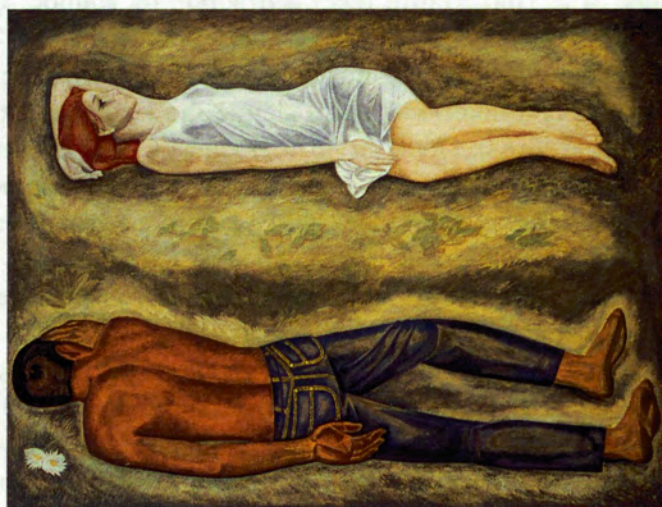

Рис. 31.2. Виктор Попков. «Двое»

Рис. 31.3. Дмитрий Жилинский.
«Воскресный день»

Рис. 31.4. Юрий Пименов.
«Лирическое новоселье»

Многие художники обратились к национальной истории, её героическим страницам. В 1960–1980-е гг. к этому добавилось стремление к духовным и религиозным поискам. Картины на былинно-мифологические темы Константина Васильева (1942–1976) (рис. 31.5, 31.6) являются самобытными. Его работы отличаются символизмом и оригинальными цветовыми решениями. Работы Ильи Глазунова (1930–2017) (рис. 31.7, рис. 31.8) наполнены психо-

Рис. 31.5. Константин Васильев. «Северный орёл»

Рис. 31.6. Константин Васильев. «У чужого окна»

логизмом и эмоциональностью, они показывают величие русской национальной культуры и ценность её традиций.

Рис. 31.7. Илья Глазунов. «Два князя»

Рис. 31.8. Илья Глазунов. «Князь
Олег и Игорь»

Задание 31.3. Ответьте на вопросы.

1. Какое направление было главным в послевоенное время?
2. Кого изображали художники 1960–1970-х гг.?
3. Какими являются герои их картин?
4. Что снова начали изображать в своих произведениях художники после победы страны в Великой Отечественной войне?
5. Что вы знаете о работах К. Васильева?
6. Что показывают картины И. Глазунова?

Глава 32

СОВЕТСКИЙ НОНКОНФОРМИЗМ

Задание 32.1. Переведите слова:

— жёсткий, рамки (мн. ч.), контроль (м.р.), андеграунд, андерграундный, нонконформизм, нонконформист, подполье, публично, аудитория, жестоко, бульдозерный, милиция, экспозиция, на открытом воздухе, стилистически, идеологический, составляющая (сущ.), самореализация, свежесть (ж.р.), бездушный, примитивный, официоз, отличительный, вариант, деструктивный, тайный, квартира, конспирация, живописный, клуб, сюрреалист, тяга (к кому?/к чему?), оригинальность (ж.р.), перформативное искусство, концептуализм, соц-арт, поп-арт, соединение, ирония (к чему?), капиталистический, стилистика, постмодернистский, витиеватость (ж.р.), подчёркнутый, категоричный, неприятие, тотальный, инсталляция, фигуративный, плакатный, абсурдность (ж.р.), актуальный;

— представлять — представить (кого?/что?), пресекать — пресечь (что?), следовать — последовать (чему?), напоминать — напомнить (кого?/что?), соблюдать — соблюсти (что?), опираться — опереться (на кого?/на что?).

Задание 32.2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: «Что создали художники, которые не могли работать в условиях официального контроля?»

Жёсткие рамки официального контроля не позволяли советским художникам работать в других жанрах, кроме социалистического реализма. Мастера, которые не видели возможности реализовать свой талант в таких условиях, создали неофициальное, «андеграундное», советское искусство. После недолгого периода

оттепели в конце 1950-х — начале 1960-х гг., когда прошло несколько выставок абстрактного искусства, нонконформизм отправили в подполье: художники не могли публично представлять свои картины и получать признание. Все попытки показывать такие работы широкой аудитории жестоко пресекались. «Бульдозерная выставка» 1974 г. стала широко известной: тогда милиция разрушила экспозицию, которую художники организовали на открытом воздухе в Москве.

Неофициальное советское искусство не только стилистически отличалось от официального, но и следовало другой идеологической составляющей. Борьба за свободу художественной самореализации, попытка придать живописи свежести, попрощаться с бездушным и примитивным официозом стали отличительными особенностями советского варианта андеграунда. В то же время художники-нонконформисты во многом ориентировались на деструктивные тенденции в развитии изобразительного искусства в западных странах.

Объединения художников, которые работали в рамках неофициального искусства, напоминали тайные общества: они проводили выставки на квартирах и соблюдали правила конспирации. Одними из самых известных таких организаций являются «Живописное возрождение» (позднее — «Петербург»), в которую входили Михаил Шемякин (1943) (рис. 32.1), Олег Лягачёв (1939) (рис. 32.2) и др.; Лианозовская группа в Подмосковье (Оскар Рабин (1928–2018) (рис. 32.3), Владимир Немухин (1925–2016) (рис. 32.4) и др.); «Клуб сюрреалистов» в Москве (Илья Кабаков (1933–2023), Юло Соостер (1924–1970) (рис. 32.5) и др.).

Их работы отличались сильной тягой к экспериментам, оригинальностью художественных приёмов, перформативным искусством, концептуализмом. Нонконформисты создали несколько уникальных направлений. Например, соц-арт (Виталий Комар (1943) и Александр Меламид (1945)), который представлял собой соединение соцреализма и поп-арта, характеризовался иронией как к социалистическим, так и к капиталистическим символам (рис. 32.6). Также художники-нонконформисты любили обращаться к принципам и стилистике советского авангарда 1920-х гг.

Рис. 32.1. Михаил Шемякин.
«Пётр I». Санкт-Петербург

Рис. 32.2. Олег Лягачёв.
«Неточка Незванова»

Рис. 32.3. Оскар Рабин. «Ура!»

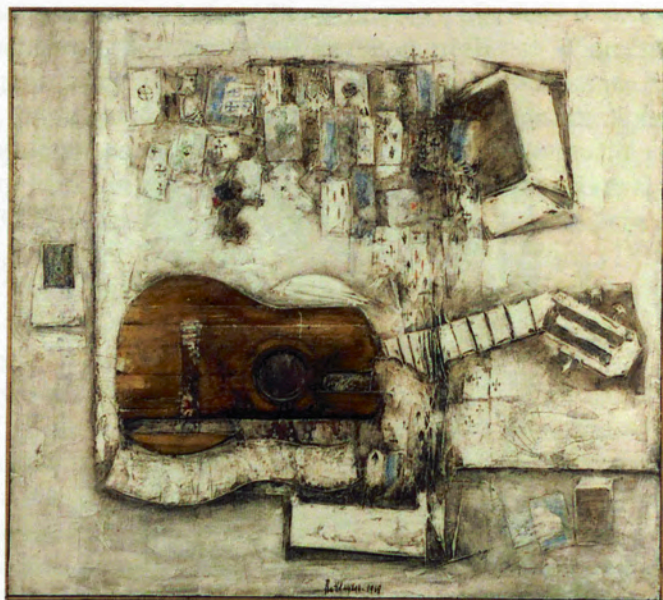

Рис. 32.4. Владимир Немухин. «Гитара»

Рис. 32.5. Юло Соостер. «Залитый лунным светом можжевельник»

Рис. 32.6. Виталий Комар и Александр Меламид. «Что делать?»

Рис. 32.7. Илья и Эмилия Кабаковы. «Человек, улетевший в космос из своей комнаты»

Рис. 32.8. Эрик Булатов. «Закат»

В начале 1970-х гг. появился «Московский концептуализм» — направление в неофициальном искусстве, которое отличается постмодернистской этикой, витиеватостью языка, иногда подчеркнутой непонятностью и категоричным неприятием официальной культуры. Один из самых известных представителей московского концептуализма — Илья Кабаков (1933–2023) (рис. 32.7) — стал известным благодаря своим «тотальным инсталляциям», которые посвящены советскому быту и жизни в СССР. Творчество Эрика Булатова (1933) можно легко узнать благодаря использованию им оригинального приёма соединения на картине фигуративной составляющей с плакатным текстом, что позволяет показывать абсурдность действительности (рис. 32.8).

Так называемое «актуальное искусство» XXI в. во многом опирается на традиции советского нонконформизма.

Задание 32.3. Ответьте на вопросы.

1. Почему советские художники могли работать только в жанре социалистического реализма?
2. Как вы понимаете фразу «Нонконформизм отправили в подполье»?
3. Что вы знаете о «Бульдозерной выставке»? Когда и где она проходила?
4. Как неофициальное советское искусство отличалось от официального искусства?
5. Чем отличался советский андеграунд от официального искусства?
6. Какие андеграундные объединения художников вы знаете?
7. Что такое соц-арт?
8. Когда появился московский концептуализм?
9. Какие его особенности вы можете назвать?
10. Какие мастера являются представителями московского концептуализма? Почему они стали известными?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вы освоили 32 главы учебного пособия, которые охватывают только основные периоды и освещают самые главные феномены русского искусства с XI по XX в. Вы узнали имена самых известных творцов русского искусства: художников, скульпторов, архитекторов.

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:

1. Какая из глав была для вас наиболее интересной?
2. Произведения какого художника вам понравились больше всего?
3. Почему вам понравились эти произведения?

Выполните, пожалуйста, несколько заданий:

1. Если вы живёте в Санкт-Петербурге или в Москве, попробуйте найти здания и памятники, изображения которых вы увидели в данном учебном пособии.

2. Посетите Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) или Государственную Третьяковскую галерею (Москва). Если вы учитесь в другом городе России, посетите художественный музей или художественную галерею этого города (Архангельск, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Иваново, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Ставрополь, Томск, Тюмень и др.).

Найдите в музее произведения тех художников, которые вызвали ваш интерес. Вы увидите, как много нового о русском искусстве вам ещё предстоит узнать.

Если вы хотите узнать больше об истории русского искусства, то советуем обратиться к многочисленной учебной и научной литературе, посвященной ей. Из наиболее известных работ можем посоветовать учебники, учебные пособия [5–10], справочники, энциклопедии, каталоги [1, 15], монографии [2–4, 11–14, 16].

Также мы рекомендуем вам посмотреть короткие видеоролики из 158 предложенных интернет-ресурсов [17–174] в библиографическом списке.

Желаем вам дальнейших успехов в изучении русского языка и культуры!

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. **Александров В. Н.** История русского искусства : краткий справочник школьника / В. Н. Александров. — М. : Харвест, 2004. — 736 с.
2. **Бенуа А. Н.** История русской живописи в XIX веке / А. Н. Бенуа. — М. : Республика, 1995. — 446 с.
3. **Бычков В. В.** Русская средневековая эстетика, XI–XVII вв. / В. В. Бычков. — М. : Мысль, 1992. — 640 с. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Patrologija/russkaja-srednevekovaja-estetika-11-17-vv/>.
4. **Дёготь Е.** Русское искусство XX века / Е. Дёготь. — М. : Трилистник, 2000. — 224 с.
5. **Доминова Т. Н.** Русский язык как иностранный. Санкт-Петербург: культурные традиции : учеб. пособие / Т. Н. Доминова. — СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. — 109 с.
6. **Есакова М. Н.** Русская культура X–XV веков : учеб. пособие для иностранных учащихся / М. Н. Есакова, Ю. Н. Кольцова, Э. К. Харацидис ; под ред. А. В. Голубевой. — СПб. : Златоуст, 2013. — 260 с.
7. **Есакова М. Н.** Русская культура XV–XVII веков : учеб. пособие для иностранных учащихся / М. Н. Есакова, Ю. Н. Кольцова, Э. К. Харацидис. — СПб. : Златоуст, 2019. — 200 с.
8. **Ильина Т. В.** История искусств. Отечественное искусство : учебник для студентов высших учебных заведений / Т. В. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Высш. шк., 2007. — 405 с. URL: <https://russiahistory.ru/download/library/student/vuzovskie-uchebniki/ilina-t.v.-istoriya-iskusstv-otechestvennoe-iskusstvo-2000.pdf>.
9. **Ильина Т. В.** Русское искусство XVIII века : учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Ильина, Е. Ю. Станюкович-Денисова. — М. : Юрайт, 2022. — 611 с.
10. **Карандашева М. К.** Русская архитектура X–XX веков : курс лекций / М. К. Карандашева. — Липецк : Липецк. гос. техн. ун-т ; ЭБС АСВ, 2022. — 40 с.
11. **Никольский В. А.** История русского искусства / В. А. Никольский ; под ред. П. П. Муратова. — М. : Юрайт, 2024. — 227 с.
12. **Павлинов А. М.** История русской архитектуры / А. М. Павлинов. — М. : ОлмаМедиаГрупп ; Просвещение, 2023. — 208 с.

13. **Сарабьянов Д.** История русского искусства второй половины XIX в. / Д. Сарабьянов. — М. : Изд-во МГУ, 1989. — 381 с.

14. **Сарабьянов Д.** Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы / Д. Сарабьянов. — М. : Искусство, 1989. — 293 с.

15. **Соловьёва И. Д.** Осень русского Средневековья. Искусство XVII века в собрании Русского музея / И. Д. Соловьёва. — СПб. : Русский музей, 2019. — 219 с.

16. **Хан-Магомедов С. О.** Архитектура советского авангарда / С. О. Хан-Магомедов. В 2 кн. — М. : Стройиздат, 1996–2001. — 708 с.

Интернет-ресурсы

К главе 1

17. Фильм 1. Древняя Русь и Русское государство. XI–XVII вв. Вступление. URL: https://www.youtube.com/watch?v=FckpGykDy5g&list=PLw5cUr7_mjHTn4EIMGVBT01SR2ruGkgb3.

18. Фильм 2. Архитектура Древней Руси. XI–XIV вв. URL: https://www.youtube.com/watch?v=QSQGPTVVmgc&list=PLw5cUr7_mjHTn4EIMGVBT01SR2ruGkgb3&index=2.

19. Фильм 3. Иконы и фрески Древней Руси. XI–XIV вв. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6IBfRvbiYj8&list=PLw5cUr7_mjHTn4EIMGVBT01SR2ruGkgb3&index=3.

К главе 2

20. Фильм 4. Архитектура периода объединения вокруг Москвы. XV век. URL: https://www.youtube.com/watch?v=O0kxh80gwfl&list=PLw5cUr7_mjHTn4EIMGVBT01SR2ruGkgb3&index=4.

21. Фильм 5. Иконы и фрески периода объединения вокруг Москвы. XV в. URL: https://www.youtube.com/watch?v=4NTQvWY2exQ&list=PLw5cUr7_mjHTn4EIMGVBT01SR2ruGkgb3&index=5.

22. Фильм 6. Архитектура Русского государства. XVI–XVII вв. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KqrEvC3b2Lo&list=PLw5cUr7_mjHTn4EIMGVBT01SR2ruGkgb3&index=6.

23. Фильм 7. Иконы и фрески Русского государства. XVI–XVII вв. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3vEbWzlh5jo&list=PLw5cUr7_mjHTn4EIMGVBT01SR2ruGkgb3&index=7.

24. Парсуна. Между иконой и портретом. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=CpR9boFQL5o>.

К главе 3

25. Основание Петербурга. К 350-летию со дня рождения Петра Великого. URL: https://www.youtube.com/watch?v=DTF_mIMZmug.

26. Культура петровского времени. Цикл «Эрмитаж». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-7FPbT3YeRQ&list=PLxnelS4EebABi3UiOVq70nSMV-5qwf4Nr>.

27. История Русского искусства начала 18 века. Живопись. Иван Никитин, Роман Никитин. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=UOxrYmbMPIE>.

28. Архитектор Доменико Трезини («Созидатели Петербурга»). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=9mJRObZZvJI>.

29. Кунсткамера. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=hdy8Nm3vdoI>.

30. История Русского искусства начала 18 века. Скульптура и декоративно-прикладное искусство. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=8Y4wvCui50U>.

К главе 4

31. История русского искусства середины 18 века. Архитектура Петербурга. Франческо Растрелли другие. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=echOexfn6Fg>.

32. Архитектор Франческо Растрелли («Созидатели Петербурга»). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=jYgT9eZgN18>.

33. История русского искусства середины 18 века. Михаил Иванович Махаев. ART FOR ART AND ART. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=n5B8lAgokOA>.

34. Архитектура Москвы и провинций середины 18 века. ART for ART and ART. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ppG71QVApwc&list=PL85OHrHvL-slJN7U4akTsT_-hliPk9Ndr&index=6.

К главе 5

35. История русского искусства середины 18 века. Живопись. Иностранцы и Иван Вишняков. URL: https://www.youtube.com/watch?v=B7utTKyqi7c&list=PL85OHrHvL-slJN7U4akTsT_-hliPk9Ndr.

36. История русского искусства середины 18 века. Живопись. Алексей Антропов. ART FOR ART AND ART. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=uWCCxGvs1BA>.

37. История русского искусства середины 18 века. Иван Аргунов, Яков Аргунов. ART FOR ART AND ART. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3K-24nd_ELc.

38. Портрет. Дмитрий Григорьевич Левицкий. Русское искусство второй половины 18 века. ART FOR ART AND ART. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=lvzUtBklbMY>.

39. Портрет. Фёдор Степанович Рокотов. Русское искусство второй половины 18 века. ART FOR ART AND ART. URL: https://www.youtube.com/watch?v=n_9QY2_I3KA.

40. Живописец. Портретист. Иконописец (В. Л. Боровиковский). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=qe0jAo146-o>.

К главе 6

41. В рамках Донбасса – Иоганн Баптист Лампи Старший – История через портреты. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=3Iyk7NKzAd4>.

42. История русского искусства середины 18 века. Живопись. Иностранцы и Иван Вишняков. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=B7utTKyqi7c>.

43. Федот Шубин (Век русского музея). URL: https://vk.com/video-37773477_456239528.

К главе 7

44. Историческая живопись. Лосенко. Русское искусство второй половины 18 века. ART FOR ART AND ART. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=TQh4N8zqu4w&list=PL85OHrHvL-sk1Ax319iY1-lv2OkggvTC&index=1>.

45. Патерсен Бенжамен – Benjamin Patersen – биография работы. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=00KhYbYZTEg>.

46. Зодчий Джакомо Кваренги: Красуйся, град Петров! 3/12. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vrijSuqhrJ9g>.

47. Архитектор Жан Батист Валлен-Деламот («Созидатели Петербурга»). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=RmlsuNW4Wts>.

48. Архитектор Жан Франсуа Тома де Томон («Созидатели Петербурга»). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=xon7dko0neM>.

49. Архитектор Чарлз Камерон («Созидатели Петербурга»). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=JoszVufEzAw>.

50. Русский архитектор Василий Баженов. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=GkbZmhPy00A>.

51. Иван Мартос / Цвет времени / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=QjQphuFXbYw>.

52. Легенды Петербурга: Медный всадник. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=mEJz3hXWmAg>.

К главе 8

53. Архитектор Огюст Монферран. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Ijri1qcJnrI>.

54. Зодчий Карл Росси: Красуйся, град Петров! URL: <https://www.youtube.com/watch?v=TH29L6fqvWE>.

55. Архитектор Андреян Захаров («Созидатели Петербурга»). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Z4-vWQkzA1U>.

56. Архитектор Василий Стасов («Созидатели Петербурга»). URL: https://www.youtube.com/watch?v=sREj6YV_FcQ.

57. Архитектор Андрей Воронихин («Созидатели Петербурга»). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=tpDcsvU1hr4>.

К главе 9

58. Русский музей. Портретная живопись первой половины XIX века. Орест Кипренский, Карл Брюллов. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cyXvOrKXpOY>.

59. Василий Тропинин. Самый добрый и ласковый художник в России 19 века. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=3ELu3aUBjL0>.

60. Живописец и портретист Джордж Доу. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=0977YRGGNhl>.

61. Александр Иванов. Явление Христа народу / История одного шедевра. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=xFTqDa8mZEI>.

62. Великий художник Сильвестр Феодосиевич Шедрин, семиминутный экскурс в живопись. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=xkHtXwez9Vs>.

63. Иван Айвазовский («Краткая история»). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=S3SODECNm6E>.

64. Укрощение коня. Петр Клодт @SMOTRIM_KULTURA. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XAwJv6JMcZU>.

К главе 10

65. Брюллов Карл Павлович. URL: https://www.youtube.com/watch?v=71q_qXNyh_Y.

К главе 11

66. Алексей Венецианов / Музыкальная экскурсия по выставке. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=dvhbddvNHVc>.

К главе 12

67. Печальная судьба художника-самоучки и его шедевры. Павел Федотов. «Сватовство майора». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=dh4AOXIC28E>.

68. «Неравный брак» — его слава и его беда. Мистика картины или судьба? Художник Василий Пукирев. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Zu-mGMBgi0k>.

69. Сцена из прошлого — торг за крестьянку. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-EuKYaXY0tQ>.

70. Серия 2. «Бунт 14-ти». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=AlX4BQfj25E>.

71. Иван Крамской / Передвижники / Телеканал Культура. <https://www.youtube.com/watch?v=WQIU87scl2g>.

72. Лемох Кирилл Викентьевич (1841–1910). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cGoj7ZNnS0g>.

К главе 13

73. Передвижники — всё, что вы хотели знать о товариществе передвижных художественных выставок! URL: <https://www.youtube.com/watch?v=SJwF9ucA6So>.

74. Алексей Саврасов / Передвижники / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=qn4h2SS1PM4&list=PL66DIGaegedqowTgFds4C0MUOUsqTtsVq&index=32>.

75. Николай Ге. Передвижники. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=5r-ExGiiEMo>.

76. Григорий Мясоедов / Передвижники / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=z8rrJpQ9BNA>.

77. Василий Перов / Передвижники / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PFubBSOiE5o>.

78. Константин Маковский // Передвижники @SMOTRIM_KULTURA. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Y5BVJMdBZ7k&list=PL66DIGaegedqowTgFds4C0MUOUsqTtsVq&index=2>.

79. Передвижники. Владимир Маковский @SMOTRIM_KULTURA. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=pDGpN3w1foE&list=PL66DIGaegedqowTgFds4C0MUOUsqTtsVq&index=8>.

80. Константин Савицкий / Передвижники / Телеканал Культура. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_ZGyb2n7JMM&list=PL66DIGaegedqowTgFds4C0MUOUsqTtsVq&index=21.

81. Василий Максимов / Передвижники / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=FMjXBmwLQik>.

82. Василий Верещагин // Передвижники @SMOTRIM_KULTURA. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=VvcsxEHd6Bo>.

83. Марк Антокольский / Передвижники / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=mqsoYnvZ8ag>.

К главе 14

84. Илья Репин / Передвижники @SMOTRIM_KULTURA. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=D0o5tbVUJHQ&list=PL66DIGaegedqowTgFds4C0MUOUUsqTtsVq&index=12>.

К главе 15

85. Виктор Васнецов / Передвижники / Телеканал Культура. URL: https://www.youtube.com/watch?v=qCgB9YXRz_8&list=PL66DIGaegedqowTgFds4C0MUOUUsqTtsVq&index=13.

К главе 16

86. Василий Суриков / Передвижники / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=J6MHm0jMKm4&list=PL66DIGaegedqowTgFds4C0MUOUUsqTtsVq&index=15>.

К главе 17

87. Иван Шишкин / Передвижники @SMOTRIM_KULTURA. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=FyRuYyZ77Gc&list=PL66DIGaegedqowTgFds4C0MUOUUsqTtsVq&index=10>.

88. Великий художник Фёдор Александрович Васильев, экскурс в живопись. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YmiErn28MyY>.

89. Василий Поленов / Передвижники @SMOTRIM_KULTURA. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=AjeQ0aB42CM>.

90. Исаак Левитан / Передвижники / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=mjtwgUVXIwQ>.

91. Архип Куинджи / Передвижники / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PfrLQ9bexW4>.

К главе 18

92. Русского импрессионизма не было? URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Ah4t-C7UCsU>.

93. Константин Коровин / Передвижники / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rxoOBRRmD38&list=PL66DIGaegedqowTgFds4C0MUOUUsqTtsVq&index=14>.

94. Художник Юон. Оптимист и счастливчик. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=FsfeHehJx0Y>.

95. Абрам Архипов / Передвижники / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YBYY0XTA8s0&list=PL66DIGaegedqowTgFds4C0MUOUUsqTtsVq&index=17>.

96. Художник Грабарь Игорь Эммануилович. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=SVg6oАНТMyQ>.

97. Станислав Жуковский. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NasknHxJJdU>.

98. Паоло Трубецкой. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=HRiNEyCujBo>.

К главе 19

99. Валентин Серов / Передвижники / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=sw6jDndpdNM>.

К главе 20

100. Лекция «Символизм в русской живописи». URL: https://www.youtube.com/watch?v=ApeXqU0q_AQ.

101. Михаил Врубель // Передвижники @SMOTRIM_KULTURA. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_Ycwr1ODI7Y&list=PL66DIGaegedqowTgFds4C0MUOUUsqTtsVq&index=7.

102. Михаил Нестеров / Передвижники / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ySxWNDmlGLg&list=PL66DIGaegedqowTgFds4C0MUOUUsqTtsVq&index=31>.

103. Тончайший и нежный горбун. Художник Борисов-Мусатов. URL: https://www.youtube.com/watch?v=iX2Q_D5DZ9Y.

104. Павел Кузнецов. Становление художника. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=nqafXrit0fc>.

105. Гений Серебряного века: художник Константин Богаевский (1872–1943). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=EUfExPabgEg>.

106. Русский художник-символист Николай Николаевич Сапунов (1880–1912). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-d7GvTHp-gg>.

К главе 21

107. Художники мирискусники. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ZB7t3RzFhcM>.

108. Александр Бенуа, служитель Аполлона. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=k2clnrubzp4>.

109. Леон Бакст / Цвет времени / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=6Jk9wTkIP3s>.

110. Константин Сомов. Дама в голубом / История одного шедевра. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PKBvZq5go5Y>.

111. Добужинский Мстислав (1875–1957) Санкт-Петербург. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=a22HDeHmAe0>.

112. Художник Евгений Лансере — к 145-летию со дня рождения. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=CJDtEFGybCk>.

113. Сергей Юрьевич Судейкин: биография работы. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=TJRxBpIZZIA>.

114. Творчество и судьба Зинаиды Серебряковой. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=1c524ushWt8>.

115. Женщина-художник 20 века. Анна Остроумова-Лебедева. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=U9SXIC-nXgk>.

К главе 22

116. Русский стиль Ивана Билибина. Профессор Громов. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=qlhs3mCkEeM>.

К главе 23

117. Северный модерн Петроградской. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=RejDPg82Q78>.

118. Гений русского модерна. Фёдор Шехтель. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=0UVJVHUFhE>.

119. Прогулка с архитекторами / Творчество Льва Кекушева / № 2. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=DO00uf7oY-o>.

120. Архитектор Павел Сюзор (Созидатели Петербурга). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=UMXDSO7W0nE>.

121. Архитектор Фёдор Лидваль (Созидатели Петербурга). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=N0aNPnrJm0A>.

122. Архитектор Гавриил Барановский («Созидатели Петербурга»). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=4dOghiqvHc8>.

К главе 24

123. Жизнь и грёзы Бориса Кустодиева. URL: https://www.youtube.com/watch?v=i0E_iyBJ7rs.

К главе 25

124. Кузьма Петров-Водкин. «Мне легко в этой необъятности» / Острова / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=mtCylg2IqzE>.

К главе 26

125. Экскурсия по выставке «Николай Рерих. В поисках Шамбалы». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=mwdIAJy71-c>.

К главе 27

126. Самая быстрая история русского искусства XX века. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=tDxrdnk4e5g>.

127. Кубофутуризм в России. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=avrSxmslRgM>.

128. Василий Кандинский / Один из Основоположников Абстрактной Живописи / Wassily Kandinsky I #ПРОАПТ. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=6bxD9M79QJk>.

129. Roomple / ИЗО № 4. Авангард, часть первая. Примитивизм. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=o3O3cB36n6g>.

130. Художник Наталья Гончарова (1881–1962). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YI6oVQ2aCRc>.

131. Михаил Ларионов. Когда восходит полунощное солнце. Документальный фильм (2006) @SMOTRIM_KULTURA. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=DLoCEvjFqgo>.

132. 100 Картин Казимира Малевича. Биография художника. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-qKZ96VhUqs>.

133. Аристарх Лентулов. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=uh9Z-GVCGqQ>.

134. Roomple / ИЗО № 5. Авангард, часть вторая. Бубновый валет. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=wGqIDI3PXaU>.

135. Roomple / ИЗО № 6. Авангард, часть третья. Абстракционизм. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=JjVd4yQ0q-M>.

136. Марк Шагал / Художник – Поэт и Мечтатель / Жизнь в Состоянии Вечного Полета / Marc Chagall I #ПРОАПТ. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_SNQaxL6O1E.

К главе 28

137. Советский авангард за 10 минут / Soviet Avant-garde Design. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=a5h8YRXERA8>.

138. Лекция 2. Как супрематизм оформил XX век. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Y7gff1piJwc>.

139. Обзор выставки: Эль Лисицкий в Третьяковке (2017) / Oh My Art. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=lxv3BWbZW38>.

140. Выставка Александра Родченко «Опыты для Будущего» в Москве. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=6RanBuEP53M>.

141. Родченко и Степанова. Как никогда не скучать? Опыт авангардистов – детям. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=BIH2hqfan84>.

142. Первый инженер России – фильм к 160-летию В. Г. Шухова. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=HOp32kpb6VE>.

143. Московский конструктивизм. Архитектор Мельников. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-fcDcw-rdXM>.

144. Владимир Татлин / Цвет времени / Телеканал Культура. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=uxZUh36fpqA>.

К главе 29

145. Плакаты русского конструктивизма 1920–1930-х годов #1. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=DaJ4QQAYkMM>.

146. Советское искусство 1920–1930-х: онлайн-экскурсия. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=0R6mWXe7C1c>.

147. Спецвыпуск «Два Художника». Александр Лабас. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3r9_mpu5SEE.

148. Юрий Пименов / Экскурсия по выставке. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Arvus8Iu1lg>.

149. Konstantin Vyalov (1900–1976). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PU2UWC9mi34>.

150. Павел Филонов. Самый загадочный художник русского авангарда. URL: https://www.youtube.com/watch?v=gNx_pp9X10Y.

151. AXPP #4 Художник на службе народа. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=MToH2m8pUNY>.

К главе 30

152. #Искусство #Соцреализм #живопись. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=zaL8EguwCcA>.

153. Выставка картин времен сталинского «большого стиля» — соцреализм. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Ehlq5ypxE94>.

154. Вера Мухина — 2. Скульптура «Рабочий и колхозница» как символ страны Советов. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=3nAZllzu7Qw>.

155. Семейная история в виде фильма. Биография художника Василия Ефанова. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=jSQPqzOdr0U>.

156. Талантливый и двуликий. Александр Герасимов. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YIFHBH50AsQ>.

157. Полёт над временем художника Дейнеки / Видеоэкскурсия. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NsRyqGEPVYw>.

158. Sergey Gerasimov (1885–1964). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OkP1IY2amgw>.

159. Художник Пластов А. А. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=4uLz9K0SLsw>.

160. Искусство периода Великой Отечественной войны и тема войны в произведениях советских художников. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=bjU9LIX0v8>.

161. Мамаев курган. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=yJt-DmL6t4>.
162. Картины художника Фёдора Решетникова. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=DVTk-IzQkQ>.

Главе 31

163. Советская живопись 1940–1960-х годов из собрания ДРХМ. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=M1FFOFMkno0>.
164. Попков Виктор (1932–1974). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=GSRK9gryW10>.
165. Художник Дмитрий Жилинский. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=bcwZHH7NsxY>.
166. Легенды северных земель. Константин Васильев. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=9WG0I9s5m8M>.
167. Удивительные картины великого русского художника Константина Васильева. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=wF39Sp15OkU>.
168. Картины художника Ильи Глазунова. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=eE8UGRMXSSw>.
169. Илья Глазунов. Монументальные работы. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=L95iwwZauio>.

Главе 32

170. «Бульдозерная выставка». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=yoaTT5IxxKY>.
171. Нонконформизм: ключевые события. URL: https://dzen.ru/a/ZcJQ30GWeXuAJfA7?from_site=mail.
172. Выставка «Комар и Меламид» в Музее современного искусства (2019)/ Oh My Art. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=r97x-YtugeY>.
173. Выставка «Нонконформизм как точка отсчёта». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=52oZgvq6tAY>.
174. Об искусстве петербургских митьков. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=u4-17JRKHIY>.

*Краснощекоев Виктор Владимирович
Сидорчук Илья Викторович
Колбасенкова Александра Евгеньевна*

ДЕСЯТЬ ВЕКОВ РУССКОГО ИСКУССТВА

Учебное пособие

*Редактор Л. В. Ларионова
Корректор Н. Б. Цветкова
Компьютерная верстка А. А. Новиковой
Дизайн обложки Е. В. Гладышевой*

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 78.01.07.953.П.001342.01.07 от 24.01.2007

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93, т. 2; 95 3005 — учебная литература

Подписано в печать 26.09.2024. Формат 60×84/16. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 13,75. Тираж 50. Заказ 4817.

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре
Политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.
Тел.: (812) 552-77-17; 550-40-14.