

УДК 75.03
ББК 85.143(2)
П 99

Оригинал-макет подготовлен издательским центром «НОУФАН»
nofunpublishing.com
valery@nofunpublishing.com
+7 (903) 215-68-69

П 99 **50 шедевров** русской живописи. – М. : Эксмо, 2014. – 208 с. :
ил. – (50 шедевров).

ISBN 978-5-699-69222-4

Серия книг «50 шедевров» представляет собой иллюстрированные издания по ключевым областям знаний – 50 фактов, идей, вещей, людей, которые коренным образом повлияли на ход истории. Эти книги дают прекрасную возможность ликвидировать пробелы в знаниях, освежить или оценить уже известные вам факты с новой точки зрения. Все, что вы хотели знать, но боялись спросить! В этой книге – 50 захватывающих рассказов о самых известных произведениях русской живописи!

УДК 75.03
ББК 85.143(2)

ISBN 978-5-699-69222-4

© ИП. Э.Л. Сирота, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Содержание

1. Феофан Грек «Донская икона Божией Матери» (1395).....	4
2. Андрей Рублев «Святая троица» (1411).....	8
3. Федор Рокотов «Портрет Екатерины II» (1763)	12
4. Дмитрий Левицкий «Портрет Е. Н. Хруцовой и Е. Н. Хованской» (1773).....	16
5. Владимир Боровиковский «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке» (1794)	20
6. Владимир Боровиковский «Портрет сестер А. Г. и В. Г. Гагариных» (1802).....	24
7. Орест Кипренский «Портрет лейб-гусарского полковника Е. В. Давыдова» (1809).....	28
8. Василий Тропинин «Кружевница» (1823)	32
9. Алексей Венецианов «Вот те и батькин обед!» (1824).....	36
10. Василий Тропинин «Портрет А. С. Пушкина» (1827).....	40
11. Карл Брюллов «Итальянский полдень» (1827).....	44
12. Карл Брюллов «Последний день Помпеи» (1833)	48
13. Карл Брюллов «Портрет княгини Е. П. Салтыковой» (1835)	52
14. Иван Айвазовский «Лунная ночь на Капри» (1841).....	56
15. Иван Айвазовский «Чесменский бой» (1848).....	60
16. Александр Иванов «Явление Христа народу» (1857)	64
17. Василий Перов «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы» (1862)	68
18. Василий Перов «Тройка (Ученики мастеровые везут воду)» (1866)	72
19. Василий Верещагин «После неудачи (Побежденные)» (1868)	76
20. Алексей Саврасов «Грачи прилетели» (1871).....	80
21. Иван Крамской «Христос в пустыне» (1872)	84
22. Василий Верещагин «Смертельно раненый» (1873).....	88
23. Николай Ге «А. С. Пушкин в селе Михайловском» (1875).....	92
24. Алексей Саврасов «Радуга» (1875).....	96
25. Илья Репин «Садко» (1876)	100
26. Василий Polenov «Московский дворик» (1878).....	104
27. Илья Репин «Царевна Софья Алексеевна в 1698 году» (1879).....	108
28. Архип Куинджи «Березовая роща» (1879)	112
29. Архип Куинджи «Лунная ночь на Днепре» (1880).....	116
30. Виктор Васнецов «Аленушка» (1881)	120
31. Иван Крамской «Неизвестная» (1883)	124
32. Василий Суриков «Меншиков в Березове» (1883).....	128
33. Константин Маковский «Боярыня у окна» (1885)	132
34. Иван Шишкин «Дубы» (1887)	136
35. Василий Polenov «Русская деревня» (1889).....	140
36. Николай Ге «„Что есть истина?“ Христос и Пилат» (1890)	144
37. Исаак Левитан «Над вечным покоем» (1894).....	148
38. Михаил Врубель «Гадалка» (1895)	152
39. Исаак Левитан «Последние лучи солнца. Осоный лес» (1897)	156
40. Валентин Серов «Дети (Саша и Юра Серовы)» (1899).....	160
41. Виктор Васнецов «Гусяры» (1899)	164
42. Михаил Врубель «Пан» (1899)	168
43. Василий Суриков «Переход Суворова через Альпы» (1899)	172
44. Константин Маковский «Святоточные гадания» (1900).....	176
45. Лев Бакст «Портрет С. П. Дягилева с няней» (1906).....	180
46. Константин Коровин «Париж. Кафе де ля Пэ» (1906).....	184
47. Казимир Малевич «Черный квадрат» (1915)	188
48. Борис Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918).....	192
49. Борис Кустодиев «Портрет Федора Шалапина» (1921).....	196
50. Казимир Малевич «Скачет красная конница» (1932).....	200

1. Феофан Грек

«Донская икона Божией Матери»

Годы создания: 1382—1395

Техника: дерево, темпера

Размер: 86 × 67 см

Местонахождение:

Государственная Третьяковская
галерея (Москва)

1395

1411

1763

1773

Донская икона Феофана Грека относится к иконографическому типу «Умиление»: изображает Богородицу с младенцем Христом на руках. Это двусторонняя икона, на обороте — «Успение Богородицы». Русская церковь почитает «Донскую Богоматерь» чудотворной, 19 августа по юлианскому календарю считается днем ее празднования: в этот день икону доставляют в Донской монастырь и проводят перед ней богослужение.

Согласно преданию, записанному во вкладной книге Донского монастыря, донские казаки преподнесли эту икону Дмитрию Донскому накануне Куликовской битвы (1380). Искусствоведы не принимают эту версию, поскольку датируют создание иконы более поздним периодом.

Многие исследователи считают автором иконы Феофана Грека — величайшего русского иконописца или кого-то из его учеников и сподвижников. Есть и другие

«Когда он все это рисовал или писал, никто не видел, чтобы он когда-либо взирал на образцы, как это делают некоторые наши иконописцы, которые в недоумении постоянно в них всматриваются... Он же, казалось, руками пишет роспись».
Епифаний Премудрый

Феофан Грек родился около 1340 года в Византии, умер около 1410 года в Москве. Расписал несколько храмов: церковь Спаса Преображения в Новгороде (1378), Архангельский собор Кремля (1399) и др. Также написал множество икон.

версии: возможным автором называют другого известного иконописца, работавшего в тот же период, — Игнатия Грека.

Икона написана на золотом фоне, но в настоящее время он утрачен, так же как и вызолоченные нимбы Богородицы и младенца. Но лики святых и их одежды сохранились хорошо. Позы изображенных на иконе традиционны: Мария поддерживает младенца Иисуса правой рукой, а он прижимается лицом к ее щеке; Иисус благословляет двумя перстами правой руки, а в левой держит свиток.

Деталь, отличающая изображение младенца на этой иконе от других вариантов, — обнаженные до колен ножки, которые стоят на запястье Богоматери. Цветовая гамма иконы — насыщенная, плотная и густая; основные цвета: золотой, вишневый, охра, синий.

Лицо Марии печально: она предвидит трагическую судьбу сына. С помощью золотистых и красноватых оттенков, округлых линий художнику удалось передать его мягкую человечность и внутренний свет. Изображение Марии с сыном на руках получилось эмоционально выразительным, что было отступлением от общепринятых византийских канонов иконописи.

Икона «Успение Богородицы», написанная на обороте, выполнена в более темной гамме. Основные цвета: темно-синий, темно-зеленый, различные оттенки коричневого. Сцена Успения изображена в сдержанной

1395

1411

1763

1773

Произведение, исключительное по своим художественным достоинствам, безотносительно от того, будем ли мы его приписывать самому Феофану или его школе.
(В. Н. Лазарев)

манере, без дополнительных сюжетов. Композиционным центром является фигура Иисуса Христа, который держит на руках крошечную спеленутую фигурку, символизирующую бессмертную душу Богородицы.

Иван Грозный перед походом на Казань в 1552 году молился перед иконой Донской Богоматери и взял ее с собой в поход. В 1591 году, когда под Москвой стояли войска татарского хана Кызы Гирея, был совершен крестный ход с иконой. На следующий день русская армия одержала победу, в память которой был основан

Донской монастырь. В 1598 году этой иконой был благословлен на царство Борис Годунов. В 1687 году она сопровождала русскую армию в Крымском походе князя Василия Голицына. После этого икона долгое время находилась в Благовещенском соборе. В 1919 году она была отреставрирована и перенесена в Государственный исторический музей, в 1930 году поступила в Третьяковскую галерею.

Икона «Успение Богородицы»

1794

1802

1809

1823

2. Андрей Рублев «Святая троица»

Год создания: 1411 (или 1425—1427)

Техника: дерево, темпера

Размер: 142 × 114 см

Местонахождение:

Государственная Третьяковская
галерея (Москва)

1395

1411

1763

1773

Икона «Троица» Андрея Рублева — самое знаменитое его произведение и одна из самых прославленных русских икон. Сюжетная основа иконы — эпизод из Ветхого Завета «Гостеприимство Авраама», рассказывающий о том, как праотец Авраам встретил трех таинственных странников (ангелов). Во время трапезы ангелы возвестили ему о предстоящем чудесном

рождении сына. В IX—X веках этот сюжет трактовался богословами как символическое изображение трех ипостасей Творца — Святой троицы. В этом же ключе выполнена работа известного иконописца.

Главной задачей Рублев видел раскрытие образа Троицы, поэтому он не включил в изображение традиционные элементы повествования: самого Авраама,

«Преподобный отец Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рублев, многия святыя иконы написал, все чудотворныя... А прежде живяше в послушании у преподобного отца Никона Радонежского. Он повеле при себе образ написать святыя Троицы...» «Сказание о святых иконописцах», XVI—XVII вв.

Андрей Рублев родился около 1360 года, по одним сведениям — в Московском княжестве, по другим — в Великом Новгороде, умер 17 октября 1428 года в Москве. Число работ неизвестно, до нашего времени дошли немногие, в том числе: «Вознесение Господне» (1408), «Спас» (1410-е), «Сошествие во ад» (1408—1410).

его жену Сарру, заклатие тельца. Даже трапеза изображена схематично: ангелы беседуют, а не вкушают пищу. Все внимание сосредоточено на их безмолвном и возвышенном общении.

Единство трех ипостасей выражено с помощью композиции: фигуры ангелов образуют круг, причем ни одна из фигур не выделяется, так что взгляд зрителя фиксируется не на них, а внутри этого круга. Центр композиции — чаша с головой тельца,

символ крестной жертвы. Ангелы общаются при помощи безмолвных символических жестов. Левый ангел представляет собой Бога Отца: он благословляет чашу и жестом передает ее центральному ангелу — Богу Сыну, который выражает свое согласие наклоном головы.

Каждая из трех ипостасей Троицы отмечена соответствующей символикой. Над ангелом, представляющим Бога Отца, Рублев изобразил палаты Авраама как символ божественного домостроительства его творящей воли. Над фигурой центрального ангела, символизирующей Христа, располагается древо жизни, напоминающее о смерти и чудесном воскресении Спасителя. Гора, изображенная над третьим ангелом — Святым Духом, — это знак духовного восхождения, ожидающего спасенное человечество.

Самая распространенная сегодня версия, основанная на

1395

1411

1763

1773

«Троица» является выдающимся памятником культуры, общенациональным достоянием, с которым должны знакомиться люди всех возрастов. (В. Л. Янин)

церковном предании: икона была написана по заказу ученика и преемника Сергия Радонежского — игумена Никона. Вопрос о дате этого события остается открытым. Это могло случиться в 1411 году, когда сгорела Троицкая церковь и Никон Радонежский возвел новый деревянный храм, или же в 1425 году, когда строился новый, уже каменный Троицкий собор.

Авторство Андрея Рублева считается практически доказанным, хотя после открытия иконы и ее очистки от поздних наслоений возникла версия, что ее написал один из извест-

ных итальянских мастеров — настолько яркой и красивой оказалась древняя икона. Позже выдвигались теории, что на творчество Рублева повлияли итальянские мастера. Однако многочисленные исследования позволяют утверждать, что иконописец не был знаком с итальянским искусством и, следовательно, не мог из него ничего заимствовать. Образцом для него служила византийская живопись, а вдохновлял собственный гений.

Предполагаемый автопортрет Рублева на иконе «Тайная вечеря» Благовещенского собора Московского Кремля

3. Федор Рокотов «Портрет Екатерины II»

Год создания: 1763

Техника: холст, масло

Размер: 155,5 × 139 см

Местонахождение:

Государственная Третьяковская
галерея (Москва)

1395

1411

1763

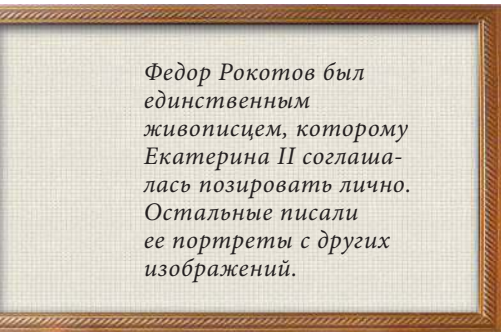
1773

Творчество Федора Рокотова пришлось на период, когда господство в живописи торжественного парадного портрета сменялось интересом художников и публики к портрету камерному и сентиментальному. Коронационный портрет императрицы Екатерины II, который Рокотов выполнил с натуры, соединяет в себе обе эти разновидности. Художник тогда пользовался популярностью в петербургском высшем обществе и написал немало портретов великих и знаменитых людей своей эпохи. Екатерина II, знакомая с его работами, решила, что он сможет достойно изо-

бразить ее в момент триумфа. Она позировала ему в Петергофе, в обстановке торжественной и роскошной. После окончания работы царица подарила картину своему фавориту — графу Григорию Орлову, и он разместил ее у себя в Гатчинском дворце.

Чтобы подчеркнуть ритуальную значимость изображения, Рокотов применил профильное построение портрета. В русском искусстве XVIII века очень редко встречаются портреты в профиль, у современников они ассоциировались с античностью: с римскими монетами, на которых чеканили профили

«Он работал очень быстро и легко, почти играя, всегда трудился много и вдохновенно».
Н. Е. Струйский

Федор Рокотов был единственным живописцем, которому Екатерина II соглашалась позировать лично. Остальные писали ее портреты с других изображений.

правителей, с медалями и камнями.

Императрица изображена в богатом одеянии: на ней светлое парчовое платье с изысканной кружевной отделкой и праздничная накидка, ее высокая прическа украшена драгоценными камнями и диадемой. Цвета картины парадные и насыщенные: платье царицы глубокого голубого цвета, лента на груди — ярко-синего, трон отделан темно-красным бархатом.

Лицо Екатерины исполнено величия, во всем ее облике чувствуются сила духа и

твердость характера. При этом она не лишена женственности и привлекательности: сияющая белая кожа, смягченные линии фигуры, изящный рисунок профиля и глубокое декольте по моде того времени. В правой руке Екатерины — императорский скипетр, символ монаршей власти, на широкой ручке трона покоится держава — золотой шар с серебряным крестом. Золотистая парчовая мантия, подбитая белым мехом горноста, украшена драгоценными вышивками, изображающими российский герб. На полотне Рокотова мы в первую очередь видим владычицу великой империи, но также и женщину в расцвете сил и зрелой красоты.

Портрет Екатерины, выполненный Рокотовым, очень понравился императрице. Она считала его одним из лучших своих изображений, поэтому охотно позировала художни-

**Рокотова называют
самым поэтичным
портретистом
XVIII века**

ку и для других картин. В эпоху царствования императрицы этот портрет многократно копировался, в том числе самим художником, причем в разных вариантах портрета он немало изменял детали одежды или интерьера. С портрета делались гравюры и миниатюры, он вдохновил придворных поэтов на несколько стихотворных описаний.

Художник работал в основном в стиле рококо, в этом же стиле выполнен портрет императрицы. Пышное одеяние Екатерины, подробное изображение всех ее блистательных регалий, торжественность окружающей обстановки, величавая грация царицы — всё это приметы изысканного стиля.

Федор Степанович Рокотов родился около 1735 года в селе Воронцово (входит в нынешнюю Москву), умер 12 декабря 1808 года в Москве. Написал несколько десятков портретов, самые известные из них: «Портрет неизвестной в розовом» (1770), «Поэт В. И. Майков» (1775), «Портрет неизвестного в треуголке» (1770-е), «Графиня Е. В. Санти» (1885), «П. Н. Ланская» (1797), «Артемий Воронцов» (1770-е).

1794

1802

1809

1823

4. Дмитрий Левицкий «Портрет Е. Н. Хрущовой и Е. Н. Хованской»

Год создания: 1773

Техника: холст, масло

Размер: 164 × 129 см

Местонахождение:

Государственный Русский музей
(Санкт-Петербурге)

1395

1411

1763

1773