

лучшее в мировой живописи

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ

Издательство АСТ
Москва

УДК 75.071.1:929(470)

ББК 85.143(2)-8

Б16

На первой стороне обложки использовано изображение:

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918.

Холст, масло. 120х120. Государственный Русский музей

Баженов, Владимир Михайлович.

Б16

Великие русские художники / В. Баженов. Москва: Издательство АСТ, 2026. — 192 с. : ил. — (Лучшее в мировой живописи)

ISBN 978-5-17-184659-6

Русская живопись — уникальное явление в мировом искусстве. Она поражает и радует разнообразием жанров, техник и стилей. Это и парадные портреты знати, а также камерные, интимные женские изображения кисти Владимира Боровиковского, полные красоты и очарования пейзажи родной земли Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, монументальные исторические полотна Карла Брюллова, Василия Сурикова и Ильи Репина, реалистичные батальные сцены Василия Верещагина, величественные и эмоциональные марины Ивана Айвазовского, остросюжетные бытовые сцены Константина Маковского, мистические полотна Николая Рериха, жанровые картины Бориса Кустодиева. Этот красочный альбом со множеством цветных иллюстраций познакомит читателя с редкими работами вышеупомянутых мастеров из зарубежных собраний и частных коллекций.

УДК 75.071.1:929(470)

ББК 85.143(2)-8

ISBN 978-5-17-184659-6

© ООО «Издательство АСТ», 2026

© Баженов, В. М., текст, 2024

© Русский музей, Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Предисловие
5

Глава 1
Владимир
Боровиковский
19

Глава 2
Карл
Брюллов
29

Глава 3
Иван
Айвазовский
41

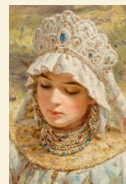
Глава 4
Алексей
Саврасов
55

Глава 5
Иван
Шишкин
67

Глава 6
Иван
Крамской
81

Глава 7
Константин
Маковский
93

Глава 8
Василий
Верещагин
111

Глава 9
Илья Репин
129

Глава 10
Николай
Рерих
143

Глава 11
Борис
Кустодиев
143

Предисловие

«Россия — это не только страна, Россия — это дух, Россия — это красота».

Илья Репин

Русская живопись — уникальное явление в мировом искусстве. Она отличается от европейской не только национальными мотивами, патриотизмом и «русскостью». Виденье мира и точка зрения наших художников совершенно особые, их произведения отличаются высокой эмоциональной выразительностью, глубиной, неумемной фантазией. За долгие годы существования русской художественной школы было создано множество неповторимых произведений искусства, ставших общепризнанными шедеврами. В русской живописи отразились все богатство культуры России, все знаковые события российской истории, красота родной природы. Русские художники создавали произведения, которые передавали характеры и переживания людей, культуру народного быта, широту русской души и общее настроение народа.

В русской живописи гармонично отразились восточные и европейские влияния. Восточные — иконопись и персидские миниатюры — привели к появлению сложных узоров и стилизованных

Виктор Васнецов. Дети в лесу (Дети разоряют гнезда. Птичьи враги). 1874. Частное собрание

**Симон Ушаков. Спас Нерукотворный. 1670-е.
Частное собрание**

изображений флоры и фауны в русском декоративном искусстве. Европейские влияния, связанные с Ренессансом и барокко, привнесли элементы натурализма, перспективы и кьяроскуро в русское искусство, способствуя развитию портрета, натюрморта и пейзажа. Таким образом, русские художники создали уникальный синтез восточных и западных традиций, положив начало особому русскому стилю, сочетающему сакральное и светское.

Русская живопись — это отдельное направление в отечественной культуре с несколькими этапами становления. Она имеет свои особенности, свою историю, свои истоки.

Русское искусство вообще и русская живопись в частности родились из искусства Киевской Руси, которое также полностью самобытным назвать нельзя, ведь вместе с христианством князь Владимир привез художественные традиции из Византии. Они причудливо переплелись с языческой культурой, меняясь со временем.

Искусство живописи на Руси, как, впрочем, и в Европе, связано с принятием христианства и повсеместным строительством храмовых сооружений и живописью, предназначенной для них. Основной задачей таких произведений стало воплощение идеи превосходства духовного начала над плотскими влечениями. Иконы с изображением ликов святых заменили образы языческих богов, положив начало русскому искусству. В XV веке произошел настоящий подъем русской живописи, который порой называют «золотым веком» древнерусского искусства. Это время творчества таких знаменитых иконописцев, как Дионисий, Андрей Рублев, Феофан Грек.

В живописи петровского времени особенно заметен резкий скачок от старого к новому, проявившийся в стремительном освоении европейских традиций и ознакомлении с накопленным столетиями опытом иностранных художественных стилей. Пётр I приглашал зарубежных мастеров работать в России, а также способствовал обучению отечественных живописцев за границей.

В живописи XVII века религиозная тематика перестала быть главенствующей, художников все больше стал интересовать быт, исторически достоверные подробности, росписи стали более сложными в исполнении и детализированными, в технике появилась особая изысканность и тонкость.

В этот же период произошло зарождение жанра портрета, родоначальником которого стала парсуна — переходный жанр между иконописным изображением человека и светским портретом.

Первые парсуны создавали мастера Оружейной палаты Московского Кремля в начале XVII века. Часто в жанре парсуны делали надгробные портреты; они почти не отличались от икон, так как их писали так же темперой по доске. Позже парсуна стала развиваться по двум направлениям. Первое было ближе к иконному образцу: черты реального человека стали как будто бы накладываться на

Орест Кипренский.
Портрет князя Голицына.
1833. Частное собрание

Андрей Матвеев.
Портрет княгини
А. П. Голицыной. 1728.
Частное собрание

идеальную форму лика его святого. Второе — постепенное углубление в светский портрет с индивидуализацией черт лица модели. Художники старались придавать изображениям портретное сходство, но оно было условным. Новый этап в развитии жанра начался во многом благодаря иконописцу и графику Симону Ушакову. Он, ориентируясь на европейские образцы и экспериментируя, первым добился анатомической достоверности в изображении лица человека.

Ушаков старался придать своим героям узнаваемые портретные черты и даже пытался передать движение, работая над объемом с помощью светотеневого моделирования.

В XVII веке появились первые портреты, написанные в реалистическом стиле, с 1740-х годов более популярным становится камерный портрет. Известными портретистами были Алексей Антропов и Иван Аргунов, а в середине и конце XVIII столетия начинают творить

Кузьма
Петров-Водкин.
Натюрморт
с самоваром. 1913.
Национальная галерея
Армении, Ереван

**Федор Алексеев.
Вид Херсона. 1797–1800.
Херсонский областной
краеведческий музей,
Херсон**

такие знаменитые мастера, как Владимир Боровиковский и Дмитрий Левицкий. «С уверенностью можно сказать лишь то, что одним из главных факторов, решивших судьбу русской живописи, было появление портрета», — писал Игорь Грабарь.

В Петровскую эпоху Русь стала активно перенимать у западных живописцев такие материалы, как масляные краски, холсты. В живописных произведениях появилось огромное количество сюжетов, различных образов. В русской живописи обозначились популярные европейские направления: классицизм, барокко, маньеризм, рококо. Но многие художники оставались верными старым образам и сохраняли в своих картинах традиционную аскетичность.

В XVIII веке стал развиваться натюрморт, основоположником жанра стал Григорий Теплов. Антон Лосенко был первым живописцем в историческом жанре. Его искания продолжили ученики — Петр Соколов, Григорий Угрюмов и Иван Пучинов. Бытовая живопись стала заметным явлением благодаря творчеству бывшего крепостного Михаила Шибанова. Сюжетами картин Ивана Ерменёва стали русские крестьяне.

Виктор Васнецов.
Вещий Олег. 1899.
Частное собрание

Виктор Васнецов. Иван Царевич.
1880. Харьковский
художественный музей, Харьков

Первые живописные пейзажи появились в России во второй половине XVIII века, после того как в 1757 году в Петербурге открылась Императорская Академия художеств, устроенная по образцу европейских академий, где в числе других жанровых классов был открыт класс ландшафтной живописи, так как появился спрос на «снятие видов» памятных и архитектурно значимых мест. Основоположником пейзажного жанра стал Семен Щедрин, а городского пейзажа — живописец Федор Алексеев.

В XVIII веке особенно популярным становится барокко с его декоративностью и динамичностью. Излюбленными темами художников были сцены сражений, парадные портреты.

Следующий этап в русской живописи — классицизм, с его приглушенной палитрой и уравновешенной композицией. По-

являются строгие правила соотношения цветов: коричневые оттенки на первом плане, зеленые — на среднем, оттенки голубого — на заднем. По-прежнему популярны парадные портреты, иногда натюрморты. Предпочитаемым жанром у художников является историческая живопись, посвященная России, Древней Греции и Риму.

За классицизмом последовал академизм. В исторической живописи главенствуют сюжеты на библейские и мифологические темы. В бытовой живописи популярны сцены из жизни знатных людей, парадные и камерные портреты.

В первой половине XIX века расцветает романтизм, основными темами которого стали сцены подвигов. В работах художники используют насыщенные цвета, соблюдая при этом строгое их расположение: на переднем плане — темные оттенки,

**Василий Кандинский. Мюнхенский английский сад. 1901.
Ленбаххаус, Мюнхен**

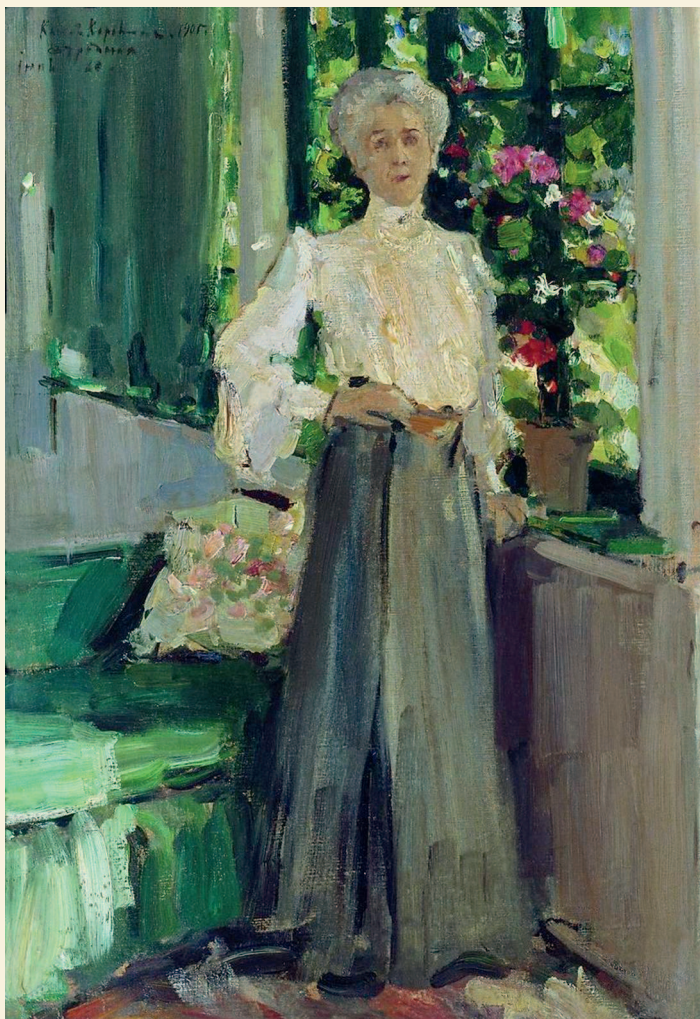
на заднем — светлые. Очень популярны экзотические пейзажи. В жанре портрета все еще главенствуют парадные и камерные изображения.

Конец XIX века — время реализма. В бытовой живописи начинают преобладать сцены из жизни крестьян и ремесленников, но при этом батальные сюжеты, портреты и пейзажи все еще популярны. Величайшими мастерами-пейзажистами стали Иван Шишкин, Алексей Саврасов. Русские живописцы пейзажного направления умели не

Василий Кандинский. Изар. 1901. Ленбаххаус, Мюнхен

Константин Коровин. Чайная в Крыму. 1911. Эстонский художественный музей, Таллин

**Константин Коровин. Портрет Г.Л. Теляковской. 1950.
ГМИ РК им. А. Кастева, Алма-Ата**

просто передавать на холсте изображения ландшафта, а метафорически воплощать с помощью образов природы движения и состояния человеческой души. Больших высот достигли в живописи Василий Суриков и Илья Репин.

Конец XIX и начало XX века — расцвет импрессионизма и модерна. В 1874 году в Париже состоялась Первая выставка им-

Виктор Борисов-Мусатов. Беседа. 1905. Частное собрание

Виктор Борисов-Мусатов. Девушка с розами. Портрет сестры. 1902. Государственный музей искусств Казахстана имени А. Кастеева, Алма-Ата

прессионистов, в 1871-м — российская выставка передвижников. Импрессионизм в России возник в конце 1880-х годов во многом как реакция на передвижничество. У столь разных направлений был схожий посыл — отказ от надоевшего академизма. В этот момент пути русского и западного искусства пересеклись. Особенности импрессионизма стала техника коротких мазков, яркая палитра, отказ от фотографической точности. Бытовой жанр стал изобиловать сценами городской и сельской жизни, при этом пейзаж и портрет не утратили своих позиций.

Лидерами молодых художников-импрессионистов стали Валентин Серов и Константин Коровин. Кроме этих художников, в России конца XIX — начала XX века в том же стиле работали такие мастера, как Игорь Грабарь, Василий Кандинский.

Отличительными чертами модерна стали программная декоративность, плавность линий, витражное изображение фигур, орнаменты с растительными элементами и природные мотивы. Стиль формировался в России в русле национальных концепций, источниками вдохновения для художников служило народное творчество, сказки, фольклор. Излюбленными темами становятся сцены мифов, анималистика, повседневная жизнь. К мастерам

Виктор Борисов-Мусатов. Пастухи, пасущие стадо ночью. 1895. Частное собрание