

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Любой творец – писатель, поэт, художник, даже школьник, пишущий сочинение, – старается максимально полно и точно выразить в своём произведении авторскую мысль. Но читатель или зритель – «профессия» особая. И наиболее внимательные зрители достались художникам, авторам живописных полотен.

У человека, рассматривающего картину, всегда возникает множество вопросов. Кто изображён на полотне? А кто позировал живописцу? Как долго художник писал картину? Почему он взялся за эту тему?

Бывает, в голову приходят вопросы вовсе не о произведении. Как художник провёл своё детство? Где он учился? Что любил делать, когда не писал картины? С кем дружил? Почему у него так много произведений на одну тему?

И в самом деле, как получилось, что Айвазовский писал в основном море? Да просто он у моря родился и вырос; разбогатев, построил себе дом в родном городе и обожал гулять по морскому берегу. Он, кстати, никогда не писал море с натуры – только в мастерской по памяти.

Или Шишкин, который по праву считается великим пейзажистом. Почему в своих картинах он так часто обращался к теме русского леса, русских лугов и полей? Художник по-настоящему любил родную природу. Он был большим знатоком леса и, как никто другой, умел изобразить его во всей красе.

Иногда, пристально взглядевшись в давно знакомое полотно или его репродукцию (так называется копия картины, воспроизведённая при помощи современного оборудования), можно совершить маленькое открытие: обнаружить что-то, ранее ускользавшее от внимания, чего не заметили ни учителя, ни одноклассники, ни родители. Вот здорово поделиться с ними своей находкой!

О некоторых художниках, живших и творивших в России в разные годы, и о написанных ими картинах рассказывается в этой книжке.

АЙВАЗОВСКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ (1817–1900)

Иван Айвазовский родился в городе Феодосии на Чёрном море (Крым). Художник происходил из небогатой армянской купеческой семьи и получил при рождении имя Ованес Айвазян.

Денег не хватало, в семье было пятеро детей. Ованес-Ваня хорошо играл на скрипке (научился самостоятельно) и рисовал. Одарённого мальчика заметил феодосийский градоначальник. Благодаря ему рисунки Айвазовского были представлены в Петербурге, после чего талантливого молодого человека приняли в Академию художеств.

Живописец участвовал в военно-морском походе к берегам Кавказа, во время которого познакомился с адмиралами М. Лазаревым, В. Корниловым, П. Нахимовым, В. Истоминым и досконально изучил конструкцию военных кораблей. За всю жизнь художник написал 6 тыс. картин, и практически на каждой – море. Художники, изображающие на своих картинах море, называются маринистами.

Айвазовский был живописцем Главного морского штаба, он запечатлел основные победы России на море, получил звание контр-адмирала.

На берегу моря, в родной Феодосии, живописец выстроил себе дом с мастерской и открыл в нём картинную галерею – первый в России музей одного художника.

«Девятый вал» (1850)

Девятый вал – это самая мощная волна во время шторма, его наивысшая точка. Такой волне и посвящена картина Айвазовского.

Кроме разбушевавшейся морской стихии, на переднем плане полотна живописец изобразил обломок мачты потерпевшего крушение корабля, цепляясь за который пережили страшную штормовую ночь выжившие люди. Их и стихающую бурю освещает пламенеющий рассвет. Принесёт ли наступающий день спасение? Или девятый

вал, в последний раз посланный морем, наконец получит свою добычу, унеся людей в пучину?

Лиц всех пятерых человек, выживших в кораблекрушении, практически не видно, но и так понятно, насколько люди измождены. Вряд ли они моряки – скорее, купцы или путешественники из какой-то восточной страны: на них надеты свободные рубахи и шаровары, на головах у них чалмы (мужские головные уборы), а на лицах – бороды.

Вода блестит, отражая только что проснувшееся и ещё не набравшее силу солнце. Вместе с тем море кажется недружелюбным: бурной ночью оно погубило многих мореплавателей и как будто пока не может решить судьбу оставшихся в живых, расцвечивая мир вокруг них самыми разными красками. Переливы зелёного, сиреневого, жёлтого, синего цветов могут как внушать надежду на спасение, так и быть предвестниками зловещего конца.

Картина находится в Русском музее в Санкт-Петербурге.

«Среди волн» (1898)

На этом полотне – только море и небо.

Вспененная до белизны вода стремится допрыгнуть до неба, облака и чёрные тучи нападают сверху на бурлящее море. На картине нет ни людей, ни кораблей, как на большинстве полотен Айвазовского. Даже солнца не видно – только тёплого цвета лучи освещают холодную бирюзовую пучину, не проникая, однако, в глубину.

Эту картину многие искусствоведы считают вершиной творчества художника. Живописец ни разу «не отпустил» её на выставку – ни в России, ни за границей.

Айвазовский работал очень быстро, на картину «Среди волн» потратил всего 10 дней. А ведь живописцу было уже за 80, и полотно по размеру гигантское. Художник никогда не писал море с натуры – только по памяти, при этом точности изображённых им деталей поражались даже бывалые моряки.

Полотно находится в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского.

БИЛИ́БИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ (1876–1942)

Иван Билибин родился неподалёку от Санкт-Петербурга в семье военно-морского врача.

Иллюстрируя сказки из сборника собирателя народного творчества А. Афанасьева («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Белая уточка», «Царевна-лягушка» и др.), художник оформлял их, начиная с обложки; он продумал даже шрифт текста: читатель должен был ощутить, что в руках у него – настоящее сокровище, старинная летопись, из которой он узнает о героях и чудесах. «Билибинский стиль» – такое название получило придуманное художником оформление.

После Февральской революции 1917 г. Билибин нарисовал эскиз двуглавого орла. Этот рисунок стал гербом Временного правительства, а сейчас он – официальная эмблема Центрального банка Российской Федерации, поэтому с 1992 г. его помещают на российских монетах.

Во время Великой Отечественной войны художник отказался эвакуироваться из блокадного Ленинграда. Билибин умер от голода и был похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище.

«Иван-царевич и лягушка-квакушка» (1899)

Это одна из самых известных картин художника. Выполнена она в билибинском стиле – внимательно рассмотрев её, можно составить об этом стиле полное представление.

Картина иллюстрирует русскую народную сказку «Царевна-лягушка», известную в обработке разных писателей: А.Н. Толстого, А. Афанасьева. К сборнику сказок последнего она и стала иллюстрацией.

В сказке рассказывается о том, как царь женил своих взрослых сыновей. Велел он им выстрелить из лука: куда стрела упадёт, там и невесту искать надо. Так старшему сыну досталась боярская дочь, среднему – купеческая, а стрела, пущенная младшим, улетела в болото.

Картина «Иван-царевич и лягушка-квакушка» отображает центральное событие волшебной сказки: встречу Ивана-царевича и лягушки-квакушки. Вышел Иван к болоту и остолбенел от неожиданности и ужаса: стрелу лягушка держит! «Как же я на ней жениться могу?» – прочитает на лице Ивана даже не знающий содержания сказки. А лягушка смотрит снизу на царевича и молит взглядом: «Ква-ква, Иван-царевич, возьми меня замуж!»

Картину обрамляет орнамент из незабудок, стрел, которые решали в сказке судьбу царевичей, и четырёх жуков на ветке – лесных жителей.

«Иван-царевич и Жар-птица» (1899)

Картиной «Иван-царевич и Жар-птица» Билибин проиллюстрировал русскую народную волшебную сказку об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером Волке в изложении А. Афанасьева.

В сказке рассказывается, как повадилась в царский сад летать по ночам Жар-птица – золотые яблочки с любимой царёвой яблони воровать. Пообещал царь тому из сыновей, кто Жар-птицу изловит, полцарства подарить. Но никому не удалось поймать птицу, только младшему, Ивану-царевичу, посчастливилось схватить её за хвост да выдрать одно перо. Этот момент и запечатлел художник.

Ничего не видно ночью в саду – тьма кругом. И только от Жароптицевых перьев свет льётся. Птица, которую сумел-таки увидеть младший царевич, оказалась похожей на павлина – с короной-хохолком на голове и длинным пышным хвостом. Видать, быстро она летать может – Иван только и сумел, что за хвост её ухватить. Тут она перо и обронила. Остался Иван-царевич на земле с трофеем в руке, а птица улетела.

Картину обрамляет орнамент из перьев Жар-птицы, волшебных цветов, птиц, похожих на героиню сказки, но без роскошного хвоста.

Иллюстрации Билибина к сказкам имеются в Третьяковской галерее (Москва), в Русском музее (Санкт-Петербург).

БОРИ́СОВ-МУСА́ТОВ ВИКТОР ЭЛЬПИДИФО́РОВИЧ (1870–1905)

Виктор Мусатов родился в Саратове в семье бывших крепостных крестьян. Его отец до 22 лет не знал грамоты, но уже взрослым выучился и поступил на железную дорогу мелким чиновником, а через несколько лет стал бухгалтером. Значительную роль в жизни будущего художника сыграл дед Борис Александрович: мальчик им гордился и сделал его имя первой частью своей фамилии.

В три года Виктор неудачно упал и повредил позвоночник. В результате травмы у него стал расти горб. Родители, как ни старались, вылечить его не смогли.

Рисовать Мусатов начал в 6 лет. Через три года он подарил отцу на именины свою первую картину – её вставили в рамку и повесили на стену.

Рисование было любимым предметом Виктора в ремесленном училище, куда он поступил в 11 лет. Живописи он учился сначала в студии Саратовского общества изящных искусств, затем в Москве, Санкт-Петербурге, Париже.

Борисов-Мусатов был близок к художественному объединению «Мир искусства», в 1895 г. вступил в Союз русских художников. «Он был трогателен, мил и сердечен», – вспоминал о своём друге художник И. Грабарь. Борисов-Мусатов оказал большое влияние на творчество русских художников начала XX в. разных направлений, в том числе и представителей русского авангарда.

После учёбы художник в основном жил в Саратове и его окрестностях; в 1903 г. переехал поближе к Москве, последние месяцы прожил в Тарусе (Калужская область). Этот город, расположенный в необычайно живописной местности, до сих пор привлекает людей искусства, особо остро чувствующих красоту: поэтов, писателей, художников, скульпторов, музыкантов.

Борисов-Мусатов похоронен в Тарусе, на высоком берегу Оки – на месте, которое незадолго до смерти он сам указал во время прогулки.

«Весна» (1901)

Это одна из лучших и наиболее известных картин художника. Задумал он её давно, но закончить работу удалось только в 1901 г. Искусствоведы называют это полотно совершенным. На нём не изображено никакого действия: тут отсутствуют даже элементы повествовательности.

Девушка, цветущий сад, яркая зелень под ногами, одуванчики – всё на картине очень лёгкое, зыбкое, прекрасное и совершенно неподвижное, замершее, статичное. Чтобы зритель прочувствовал отсутствие действия, художник применил необычную технику: изображение состоит из отдельных мазков, штрихов, точек, а потому произведение похоже на тканую картину – гобелен. Будто это не реальная жизнь. «Когда меня пугает жизнь, я отдыхаю в искусстве и в музыке», – писал художник в своём дневнике.

Картина находится в Русском музее (Санкт-Петербург).

«Осенняя песнь» (1905)

Весной 1905 г. Борисова-Мусатова с женой и годовалой дочкой на весь сезон пригласил к себе на съёмную дачу искусствовед профессор И. Цветаев – отец поэтессы Марины Цветаевой и создатель московского Пушкинского музея. Так Борисов-Мусатов оказался на берегу Оки, в Тарусе. Он написал здесь свои последние картины. Среди них простые по композиции, но очень поэтичные пейзажи, в том числе и «Осенняя песнь» – нежная и печальная картина золотой осени. Сам художник писал о ней: «Мне хотелось выразить именно музыку умирания природы».

Золотые осенние берёзы на картине напоминают театральные кулисы. Зритель то ли смотрит на мир со сцены, то ли из зала пытается разглядеть декорации. А за берёзами – Ока и луг на том берегу. И высоко-высоко – два журавлиных клина, улетающих к югу, к тёплой и доброй жизни. «Осенняя песнь» стала предпоследней картиной художника (и последней законченной).

Полотно хранится в Третьяковской галерее.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	3
Айвазовский Иван Константинович (1817–1900)	4
Билибин Иван Яковлевич (1876–1942)	6
Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870–1905)	8
Брюллов Карл Павлович (1799–1852)	10
Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926)	12
Врубель Михаил Александрович (1856–1910)	14
Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960)	16
Дейнека Александр Александрович (1899–1969)	18
Кившенко Алексей Данилович (1851–1895)	20
Корин Павел Дмитриевич (1892–1967)	22
Крымов Николай Петрович (1884–1958)	24
Лактионов Александр Иванович (1910–1972)	26
Левитан Исаак Ильич (1860–1900)	28
Маковский Константин Егорович (1839–1915)	30
Остроухов Илья Семёнович (1858–1929)	32
Перов Василий Григорьевич (1833–1882)	34
Пластов Аркадий Александрович (1893–1972)	35
Поленов Василий Дмитриевич (1844–1927)	36
Репин Илья Ефимович (1844–1930)	38
Рерих Николай Константинович (1874–1947)	39
Рылов Аркадий Александрович (1870–1939)	40
Савицкий Константин Аполлонович (1844–1905)	42
Саврасов Алексей Кондратьевич (1830–1897)	43
Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884–1967)	44
Серов Валентин Александрович (1865–1911)	46
Степанов Алексей Степанович (1858–1923)	48
Суриков Василий Иванович (1848–1916)	50
Толстой Фёдор Петрович (1783–1873)	52
Тропинин Василий Андреевич (1776–1857)	53
Тутунов Сергей Андреевич (1925–1998)	54
Хруцкий Иван Трофимович (1810–1885)	56
Шагал Марк Захарович (1887–1985)	57
Шишкин Иван Иванович (1832–1898)	58
Юон Константин Фёдорович (1875–1958)	60
Алфавитный указатель картин	62

Золотая осень. Художник *И. Левитан*

Золотая осень. Художник *И. Остроухов*

Московский дворик. Художник В. Поленов

Утренний привет. Художник А. Степанов