

УДК 75.01
ББК 85.103
Р89

Автор текста *Вероника Ганчурина*

В оформлении использован рисунок:
Эль Лисицкий «Клином красным бей белых», 1919—1920

Р89 **Русское искусство.** Для тех, кто хочет все успеть. — Москва : Эксмо, 2019. — 128 с.— (Энциклопедия быстрых знаний).

ISBN 978-5-04-103203-6

Понятие «искусство» очень широко. От нарисованных безвестным первобытным мастером животных на стене пещеры до умопомрачительных фантазий Сальвадора Дали, от декора средневековых соборов до современных абстрактных скульптур и авангардных театральных постановок... Эта книга призвана рассказать простым языком о таком масштабном явлении как искусство, восполнить возможные пробелы в знаниях, помочь разобраться в многочисленных стилях, направлениях, шедеврах и техниках и побудить читателя на более глубокое изучение предмета.

УДК 75.01
ББК 85.103

ISBN 978-5-04-103203-6

© Ганчурина В., текст, 2019
© ИП Сирота Э. Л. Текст и оформление, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	6
Глава I. Истоки. IX–XV века.....	8
Глава II. Must-see Древней Руси. XIV–XVI века.....	14
Глава III. От церковного к светскому (XVII век)	23
Глава IV. Теперь все будет иначе (XVIII век, начало)	29
Глава V. Русский классицизм (вторая половина XVIII века).....	34
Глава VI. Смешение стилей (первая половина XIX века).....	43
Глава VII. Искусство не только ради искусства (середина — вторая половина XIX века)	50
Глава VIII. Основные идеи и деятельность передвижников (конец XIX века)	55
Глава IX. Передвижники: творчество (конец XIX века)	64
Глава X. На сломе эпох (начало XX века)	72
Глава XI. «Мир искусства» (1898–1927)	83
Глава XII. Изобилие «-измов» (перед 1917 г.).....	94
Глава XIII. Советское искусство после 1917 года.....	104
Глава XIV. Искусство социалистического реализма и искусство в годы Великой Отечественной войны (1930-е — 1945)	114
Глава XV. Советское искусство 1940–1980-х годов	119
Литература и другие источники.....	126

НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЭТА КНИГА

КОГДА РУССКОЕ ИСКУССТВО НАЧАЛО ИСПЫТЫВАТЬ ВИЗАНТИЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ?

С принятием христианства, которое пришло именно из Византии. *См. главу I*

КТО ИЗ РУССКИХ ИКОНОПИСЦЕВ БЫЛ КАНОНИЗИРОВАН?

Андрей Рублёв был канонизирован Поместным собором Русской православной церкви, посвященном юбилею 1000-летия крещения Руси, 6–9 июня 1988 года в чине преподобных. *См. главу II*

ЧТО ТАКОЕ ПАРСУНА?

Парсуна — старое название портрета (от искаженного слова «персона», латинское *persona*, «личность»). В парсуне портретное сходство передается еще пока довольно условно, часто используются атрибуты и подпись. На парсунах изображали царей, князей, военачальников, церковных иерархов. *См. главу III*

ДЛЯ ЧЕГО БЫЛО НУЖНО ПЕНСИОНЕРСТВО?

Пенсионерство — отправка художника за границу для обучения и совершенствования в профессии. *См. главу IV*

КТО БЫЛ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИНИЦИАТОРОМ ОТКРЫТИЯ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ?

Инициатива организации Академии художеств принадлежала И. И. Шувалову, меценату, куратору Московского университета. *См. главу V*

КАКАЯ КАРТИНА СОЗДАВАЛАСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ 20 ЛЕТ И ВСЕ ЖЕ НЕ БЫЛА ЗАКОНЧЕНА?

«Явление Христа народу» А. А. Иванова. *См. главу VI*

КТО ИЗ ХУДОЖНИКОВ СЧИТАЕТСЯ ЛИДЕРОМ ПЕРЕДВИЖНИКОВ?

Иван Николаевич Крамской — талантливый художник, организатор, выдающийся художественный критик. *См. главу VIII*

КАКАЯ КАРТИНА СТАЛА САМОЙ ЗНАКОВОЙ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНИКОВ?

«Бурлаки на Волге» — шедевр, не знающий равных, созданный Ильей Репиным в 1873 году. *См. главу IX*

ЧТО ТАКОЕ «МИР ИСКУССТВА»?

Объединение «Мир искусства» возникло в Петербурге в 1898 году. Начало ему положили вечера в доме критика Александра Бенуа, посвященные искусству, литературе и музыке. Эти вечера стали сначала событием для культурной общности, а затем — вехой в истории культуры. Кроме того, общество издавало одноименный журнал. *См. главу XI*

КАКОЕ ОБЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ СТАЛО АНТИПОДОМ «МИРА ИСКУССТВА»?

«Бубновый валет». Это общество отрицало основополагающие принципы «мирискусников», противопоставив их «эстетству» свою революционность. *См. главу XII*

ЧТО ТАКОЕ АХРР?

В 1922 году на основе «Товарищества передвижных выставок», которое провело свою последнюю, 47-ю выставку, возникла новая организация. Она получила название Ассоциация художников революционной России, АХРР. *См. главу XIII*

КОГДА ПОЯВИЛСЯ ТЕРМИН «СОЦРЕАЛИЗМ»?

Термин «социалистический реализм» впервые был предложен председателем Оргкомитета Союза писателей СССР И. Гронским в «Литературной газете» 23 мая 1932 года. *См. главу XIV*

СКОЛЬКО ДЕЛЕГАТОВ СОБРАЛ ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ?

Первый Всесоюзный съезд советских художников, состоявшийся в 1957 году, собрал более 7000 делегатов. *См. главу XV*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственный
русский музей,
Санкт-Петербург

В российских «творческих» вузах, к которым относятся, например, консерватория или академия художеств, историю русского искусства проходят отдельным курсом. Зарубежное, главным образом европейское, искусство — это один крупный блок знаний. Русское искусство — другой. Патриотизм? Не только. И даже не столько. Разумеется, студенты, которые собираются стать искусствоведами, должны сначала иметь представление о художественной культуре своей родины, а уже потом, так сказать, расширять угол обзора. Но на одном патриотизме целый учебный курс не построишь, верно? Русское искусство — это, в первую очередь, огромный массив информации.

Насколько можем мы охватить ретроспективу собственной национальной истории — истории государства Российского, — настолько же глубоко в прошлое можем мы заглянуть, изучая путь и эволюцию явления, которое мы называем русским изобразительным искусством. Искусствоведение — наука, и, как всякая наука, развивалась она постепенно. В Европе эта дисциплина начинает формироваться в XVIII веке, в России чуть позже, уже в XIX столетии. Это и теория — в первую очередь, попытки дать название тому, что есть искусство вообще. На такие темы писали А. Герцен и В. Белинский. Это и близко прилегающая к теории художественная

критика — статьи печатались в тогдашней периодике, здесь потрудились пером В. Стасов и Н. Добролюбов. Но главное, что в XIX веке начинается развитие археология. Вообще, впервые всерьез заинтересовался древностями еще Петр I, собиравший коллекцию в Кунсткамере. Однако в середине XIX века Императорской археологической комиссией и ее «дочерними» обществами предпринимаются реальные раскопки — и мир знакомится с древними артефактами.

Итак, русское искусство и русская живопись как его частный случай — это действительно много информации. Следующий важный момент: русское искусство и русская живопись самобытны. Да-да, не стоит чураться этого, казалось бы, приевшегося слова! Положение нашей страны — географическое, историческое и, как следствие, культурное — между восточной и западной цивилизациями, что затрагивает множество аспектов, накладывает отпечаток, дает неповторимую индивидуальность, упоминание которой кажется уже излишним. Однако правда не бывает излишней.

«До чего же мало вошло искусство к нам в жизнь», — сетовал художник и критик Александр Бенуа в своем исследовании истории русской живописи. Актуальны ли эти слова в наши дни? Как бы то ни было, никогда не поздно начать и впустить немного искусства в свою жизнь. Особенно если это наше, родное, национальное искусство.

«Культура любого народа определяет его духовную уникальность. Она проявляет его творческие силы и способности, одновременно являясь достоянием всего человечества»

(Из Декларации прав культуры)

ИСТОКИ. IX–XV ВЕКА

Что красота есть необходимое условие искусства, что без красоты нет и не может быть искусства — это аксиома.

В. Г. Белинский

Начнем с начала. Во времена, когда государство Российское еще не существовало, территории населяли племена восточных славян, а также скифов и сарматов. Славяне вели оседлый образ жизни, в отличие от скифов-кочевников. Хотя Геродот, например, называет скифами и тех и других, отделяя их, однако, от сарматов — иранцев, живших чуть дальше на Восток. Все это было давно, а вот «официальную историю русского искусства» принято вести от так называемого византийского влияния.

Страница
Остромирова
Евангелия

ТРАДИЦИОННОЕ И ПРИШЛОЕ

Что же такое византийское влияние? Говоря просто и понятно, это христианизация. Кульминацией и финалом которой станет крещение Руси в 988 году. Византией называлась вторая половина Римской империи, ее Восточная часть со столицей в Царьграде. Разделение огромного государства на западную и восточную территории в будущем даст основания для Великой Схизмы (1054 год), после которой появились Римско-католическая и Православная церкви, — но это не скоро. А пока, еще в X веке, заключаются торговые договоры между молодым государством Русь и государством Византийским. Государство Русь было образовано вокруг Киева. Это было объединение славянских племен, таких как поляне и древляне, например, возглавляемых князьями, которые

подчинялись «князю князей» — киевскому. В результате этого единства была создана единая народность — древнерусская. Примерно к началу эпохи Средневековья прилагательное «русский» уже вошло в обиход.

Русская культура раннего Средневековья представляла собой причудливое сочетание влияния христианского и языческого. Восприняв христианство, Русь взяла и культурные основы, а также письменность и язык. «Мы взяли из Византии Евангелие и традицию», — считал А. С. Пушкин. Из Болгарии — алфавит Кирилла и Мефодия, которым пользуемся до сих пор.

Произведения древнерусского искусства — а это были архитектурные сооружения, фрески (живопись водяными красками по сырой штукатурке), книжные миниатюры, иконы, скульптура, предметы прикладного искусства — создавали в большинстве случаев безвестные мастера.

ХРАМОВАЯ ЖИВОПИСЬ

Принятие новой религии повлекло за собой строительство множества церквей. К слову, общим местом православной архитектуры является так называемый крестово-купольный храм. Огромный купол поддерживают четыре центральных столба, а подкупольное пространство, таким образом, становится центром храма.

Развитие изобразительного искусства в Киевской Руси тесно связано

МАТЕРИАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ

Искусству, обращенному к духовному в человеке, предшествует акт творчества, имеющий вполне прагматическую цель: насытиться. Как известно, некоторые сохранившиеся до наших дней изображения были частью охотничьего культа: копые, поразившее нарисованного быка, должно было принести своему хозяину удачу при встрече с быком настоящим

ОБЕРЕЖНАЯ МАГИЯ

Народная вышивка — уже настоящее произведение искусства. Но и она в языческие времена имела практическую ценность. Каждый узор имел особый обережный смысл и должен был помогать в определенные моменты жизни, а также обеспечивать надежную защиту от злых духов. Считалось, что духи могут проникнуть в человека через те участки тела, которые не закрыты одеждой. Чтобы воспрепятствовать потусторонним силам, и делали вышивку на вырезах, подолах и рукавах

с христианизацией. В соборах появляются мозаики и фрески — это то, что русские мастера переняли из Византии. Однако они сразу начали традицию немного видоизменять, и не без влияния славянского языческого искусства.

До нас дошло не так много подлинных образцов тех старых росписей — мелочи, жемчужины древности, благодаря которым мы можем представить, подключив воображение, то, что существовало много веков назад.

Так, после принятия христианства в Киеве был построен храм Успения Богородицы (989–996). Его другое название — Десятинная церковь, поскольку князь Владимир на ее строительство отдал одну десятую своих доходов, о чем упоминается в «Повести временных лет». Это был первый известный каменный храм на Руси.

Интерьер храма был богато украшен фресками и мозаиками. С древних времен, сквозь череду многократных реконструкций собора, до нас дошел лишь маленький фрагмент фрески — лик святого, только глаза, но этот чудом сохранившийся намек позволяет судить о том, насколько экспрессивной была монументальная живопись того периода.

Через сто лет, в XI веке, была построена София Киевская. Главный собор, где происходили инаугурации князей и митрополитов. Он был воздвигнут уже при сыне князя Владимира Ярославле Мудром в честь божественной мудрости — Софии.

Мозаики и фрески Киевской Софии сохранились пусть и не целиком, но подлинными, и они поражают своей грандиозностью. Храмовая роспись служит не только украшением. Идеальные образы из христианской религии обступают со всех сторон прихожан храма, создавая впечатление, что святые и Бог пребывают с людьми.

Задача храмовой живописи не просто показать, что Небесное и Земное соединяются под сакральными сводами, а создать полное ощущение, веру в то, что они действительно связаны.

Мозаики здесь выполнили греческие мастера и их русские ученики. В куполе в окружении четырех архангелов — хранителей трона Всевышнего — изображен Христос Вседержитель. В простенках между двенадцатью окнами барабана помещены фигуры двенадцати апостолов. В центральной апсиде на ее поверхности изображена Богоматерь Оранта (от лат. *orans* — «молящаяся») с воздетыми вверх руками. Ее фигура достигает почти пяти метров!

Подкупольное пространство и апсиды в храме Святой Софии украшены мозаикой. Для всей остальной части сооружения использовали фреску — более дешевую и доступную форму живописи, которая в будущем получит большое распространение на Руси. Во фресковой технике в Киевской Софии выполнены многие сцены из жизни Христа, Марии и архангела Михаила, изображения праведников и мучеников и прочее.

ПРЕКРАСНОЕ В БЫТУ

Резьба по дереву, украшающая наличники и ставни, мебель, предметы быта, известна издревле. Особенно старательно украшались вещи, связанные с религиозными представлениями, причем даже тогда, когда язычество сменилось христианством и многие давние традиции забылись. Так, например, в музеях можно увидеть красиво оформленные прялки. И это не случайно: женщина-пряха в языческой культуре уподоблялась богине, прядущей нить судьбы

Богоматерь Оранта (Нерушимая Стена). Мозаика в алтаре Софийского собора в Киеве, XI век

Мозаики в соборах были для верующих книгой, по которой они изучали жизнь святых и основные притчи христианского вероучения. Это была целая система наглядного провозглашения идеи, своего рода «Евангелие для неграмотных».

Мозаики были простыми, однако красочными. Цвета использовались яркие: например, Богоматерь Оранта облачена в синие одежды и пурпурное с золотой каймой покрывало, на ней красная обувь — все свидетельствует о богатстве палитры в мозаичном наборе.

Искусствоведы считают, что русские изображения святых, по сравнению с византийскими, обладали большей человечностью, их лица отличаются большей эмоциональностью, теплотой.

КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Если мозаики и фрески в храмах предназначались в том числе для «образовательных целей» — рассказать неграмотным основные истории из Священного Писания, то для грамотных создавались рукописные книги, которые представляли собой сложную и изысканную форму визуального искусства.

Их писали на пергаменте и украшали миниатюрными иллюстрациями и буквицами. Древнейшей из сохранившихся русской рукописью считается Остромирово Евангелие, написанное в 1056–1057 годах дьяконом Григорием. Кстати, в данный момент Остромирово