

Министерство культуры Республики Крым
ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко»
Отдел документов по искусству

Главные картины в искусстве: от БОСХА до МАЛЕВИЧА

Виртуальный библиоинтенсив

Симферополь, 2026

.....

Почему люди восторгаются картинами Дали и «Чёрным квадратом» Малевича? Какие античные аллегории можно увидеть в творчестве Пикассо? Из-за чего «Последний день Помпеи» называют «новой страницей» в истории искусства? Что хотел сказать художник? Ответы на эти и другие вопросы можно получить, познакомившись с изданиями, представленными в виртуальном библиоинтенсиве «Главные картины в искусстве: от Босха до Малевича».

Авторы представленных книг в деталях раскроют особенности 15 базовых шедевров мирового искусства, которые должен знать каждый образованный человек, объяснив, в чём их новаторство и художественная ценность, как они были созданы и почему люди до сих пор продолжают любоваться и восторгаться ими.

.....

Иеронимус БОСХ «Сад земных наслаждений»

/1503-1504. Музей Прадо, Мадрид/

До настоящего времени обстоятельства создания одного из самых загадочных произведений искусства всех времен и народов триптиха «Сад земных наслаждений» – остаются неизвестными.

Основная идея, которую художник пытается донести, заключается в том, что из мира, в котором царят хаос и сладострастие, невозможно найти путь к спасению.

Современники трактуют картину как собирательный образ человеческого греха.

Леонардо да Винчи «Джоконда»

/1503-1506 или 1514. Лувр, Париж/

Знаковый европейский художник, величайший представитель искусства Высокого Возрождения. Считается идеальным примером «универсального человека» в мировой истории.

Живописное творческое наследие художника не очень велико, всего сохранилось около тридцати работ. «Джоконда» стоит особняком в творчестве Леонардо. Известно, что художник не расставался с этим портретом до конца жизни.

Если как следует приглядеться, то на картине можно увидеть лицо живой женщины, которое меняется в зависимости от того, как меняются её мысли и чувства. Поэтому «Джоконда» завораживала и продолжает завораживать.

Микеланджело Буонарrotти «Сотворение Адама» /Ок. 1511. Сикстинская капелла, Ватикан/

.....

Один из наиболее значительных скульпторов и художников Высокого Возрождения и раннего барокко, культовая фигура в истории мирового искусства.

«Сотворение Адама» по праву считается одним из важнейших символов европейского искусства.

Перед зрителем предстаёт не само сотворение человека, а гораздо более важный момент обретения души, страстного искания божественного, жажды познания и свободы воли.

.....

Эль Греко «Погребение графа Оргаса»

/1586-1588. Церковь Сан-Томе. Толедо/

.....

Выдающийся представитель испанского Возрождения, художник, скульптор и архитектор греческого происхождения.

Картина посвящена памяти местного аристократа дона Гонсало Руиса, уроженца Толедо и сеньора города Оргас.

Граф Оргас был самым обычным человеком, и при этом силы земные и небесные объединились, чтобы прославить его и проводить в последний путь. Вероятно, в этом и заключается основная идея Эль Греко – наглядно показать, что жизнь любого человека бесценна не только для его близких, но и для всего универсума.

Эль Греко создал настоящий шедевр, синтетическое произведение, соединившее в себе живопись, философию, теологию и историю.

.....

Якоб ван Рейсдал «Еврейское кладбище»

/Ок. 1655. Институт искусств. Детройт/

Один из виднейших представителей пейзажного жанра в голландском искусстве «золотого века», предтеча романтического и реалистического пейзажа.

История создания одного из самых таинственных голландских пейзажей XVII века, во многом предвосхитившего романтические пейзажи конца XVIII – начала XIX веков, неизвестна.

Рейсдал не работал под заказ, он писал картины для свободной торговли, ориентируясь на собственные предпочтения.

Есть мнение, что он мог написать картину «Еврейское кладбище» не на продажу, а для собственного удовольствия.

Томас Гейнсборо «Голубой мальчик»

/1770. Библиотека Хантингтона в Сан-Марино, Калифорния/

.....

Один из величайших портретистов XVIII века, считается наиболее значительным английским художником своего времени.

Гейнсборо был уверен, что благородство человека зависит не от происхождения, а от внутренних качеств, таких как честь и достоинство, которые могут быть привиты воспитанием или самовоспитанием, и постарался передать эту свою идею в портрете, выбрав идеальную модель – мальчика простого происхождения, но с лицом благородного аристократа.

Перед отправкой в США картину выставили в Лондонской национальной галерее, где её увидели более 90 000 человек, и директор галереи написал на обороте холста трогательные слова прощания.

.....

Иван Айвазовский «Девятый вал»

/1850. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург/

.....

Известнейший русский художник-маринист и баталист, представитель романтического направления в русском искусстве.

«Девятый вал» был впервые показан на выставке в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и сразу же приобрёл невероятную популярность.

Многие современники художника пытались найти в картине некие аллегорические отсылки к текущим политическим событиям, происходившим тогда в России и в мире, но Айвазовский мало интересовался политикой. Он был влюблён в море: и в штиль, и в мощное движение шторма, и лишь старался отразить своё понимание и ощущение красоты морской стихии во всех её проявлениях.

.....

Иван Шишкин «Рожь»

/1878. Государственная Третьяковская галерея, Москва/

.....
Один из самых значительных русских художников XIX века, основоположник монументального реалистического пейзажа в русской живописи.

В то время, когда была написана «Рожь», русское общество очень нуждалось в положительных идеалах, в позитивном настрое, в указании на возможность благоприятных перемен в жизни страны.

Картина Шишкина оказалась ближе всего к разрешению этой задачи, и именно поэтому её с восторгом приняли и публика, и критики.

.....

Валентин Серов «Девочка с персиками»

/1887. Государственная Третьяковская галерея, Москва/

.....

Один из самых значительных художников и графиков в истории русского искусства, ведущий портретист своей эпохи.

В этой работе, которая сразу же сделала молодого художника одним из ведущих русских портретистов, ему удалось блестяще раскрыть образ героини, наполнить её жизненностью и реалистичностью. Свежесть колорита и свободно вибрирующий мазок Серов позаимствовал из арсенала импрессионистов, и эти приёмы позволили ему блестяще изобразить игру света и тени.

По мнению Игоря Грабаря, «Девочка с персиками» стала одним из наиболее значимых произведений искусства, которое отметило целый пласт великой культуры России. Валентин Серов назвал своё произведение просто «Портрет Веры Мамонтовой».

.....

Василий Суриков «Боярыня Морозова»

/1887. Государственная Третьяковская галерея, Москва/

.....

Один из самых значительных русских художников, мастер исторической живописи и портретист.

Сюжет картины достаточно точно соответствует тексту «Повесть о боярыне Морозовой», где описывается, как 17/18 ноября 1671 года двух сестер-«расколоучительниц» Феодосию Морозову и Евдокию Урусову отправили в Чудов монастырь. Когда сани с раскольницами поравнялись с монастырем, боярыня Морозова сложила длань в двуперстие и подняла руку вверх, осеняя себя крестом, и при этом цепь, сковывавшая ее руки, бряцала на всю округу.

Художник сам утверждал, что ключ к образу главной героине дала ему увиденная однажды ворона с чёрным крылом, которая билась о снег.

.....

Михаил Врубель «Демон сидящий»

/1890. Государственная Третьяковская галерея, Москва/

Один из самых известных русских художников рубежа XIX - XX веков, представитель символизма и модерна.

«Демон» Врубеля считается первым значительным произведением русского символизма и в то же время одним из самых противоречивых.

Пабло Пикассо «Девочка на шаре»

/1905. Государственный музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, Москва/

.....

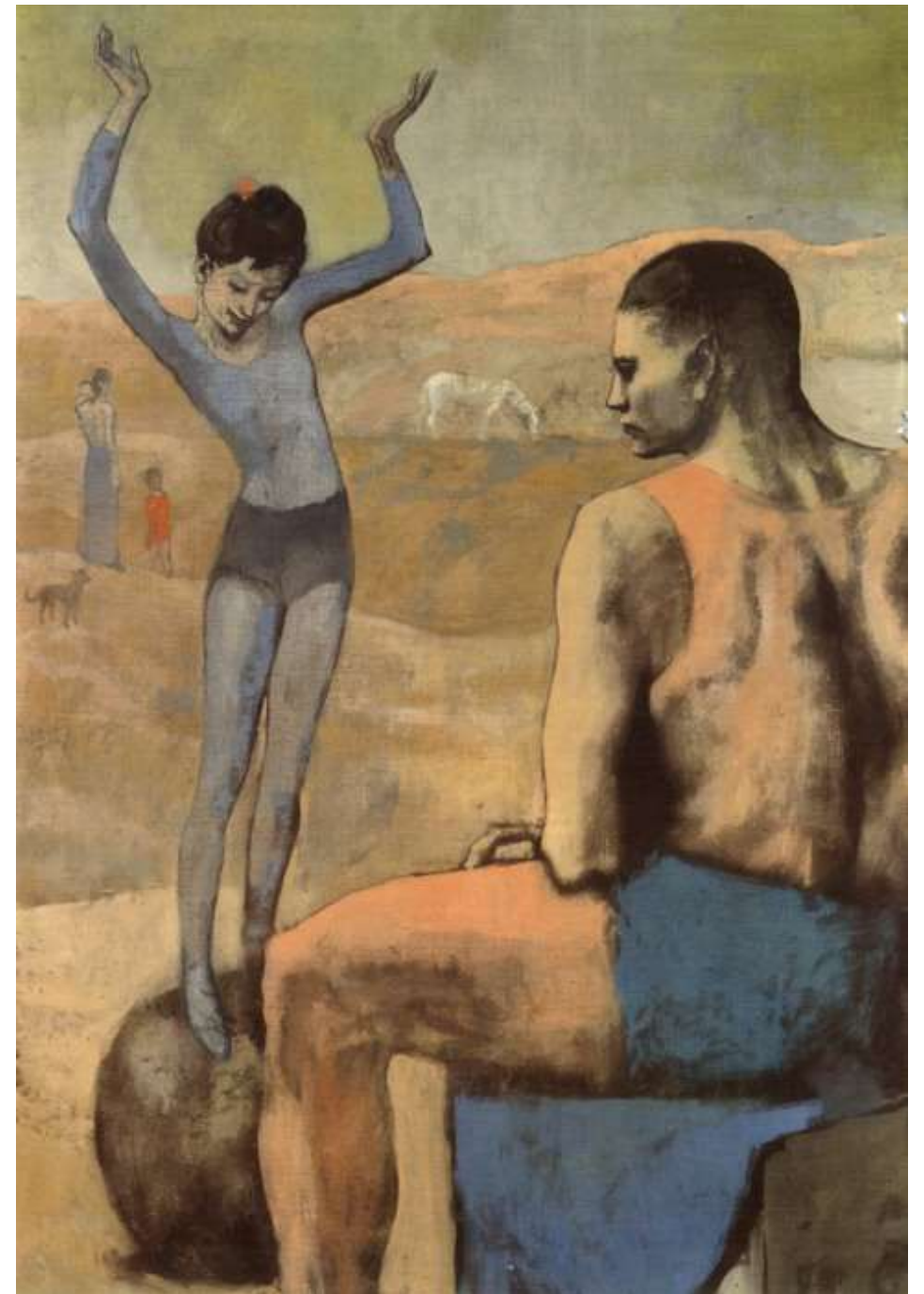
Величайший художник XX века, знаковая фигура в истории мирового искусства, основатель кубизма.

«Розовый период» Пикассо начался в 1904 году, в это время художник обратился к темам цирка и карнавала, писал сцены из жизни бродячих артистов и использовал достаточно жизнерадостную цветовую гамму с преобладанием теплых красных, розовых и оранжевых тонов.

Одна из самых значительных картин этого цикла – «Девочка на шаре», создана в 1905 году, а в 1913 году выкуплена русским коллекционером Иваном Морозовым.

... возможно, «Девочка на шаре» – философское размышление Пикассо...

.....

Петров-Водкин «Купание красного коня» /1912. Государственная Третьяковская галерея, Москва/

.....

Один из знаковых русских художников начала XX века, яркий представитель русского символизма, писатель, теоретик искусства и педагог.

Иногда творец не в состоянии постичь истинное значение созданного произведения сразу после окончания работы. И шедевр обретает смысл уже спустя какое-то время после первого показа. Так случилось и со знаменитой картиной «Купание красного коня».

Только после Первой мировой войны и революции 1917 года произведение получило современное звучание и стало восприниматься как символ новой эпохи, в которую вступала Россия.

.....

Василий Кандинский «Композиция VII»

/1913. Государственная Третьяковская галерея, Москва/

.....
Знаковый художник XX века,
один из основателей
абстракционизма, педагог
и теоретик искусства.

Кандинский ощущал живопись
как музыку, давал своим
картинам, которые начиная с
1910-х годов становились все
более абстрактными,
музыкальные названия и даже
выработал особую концепцию
«ритмического» использования
цвета в живописи.

Кандинский создал
своеобразный космический
пейзаж, наполненный
энергетическими потоками,
увлекающими зрителя вверх,
в Царствие Небесное.
.....

Казимир Малевич «Чёрный супрематический квадрат»

/1915. Государственная Третьяковская галерея,
Москва/

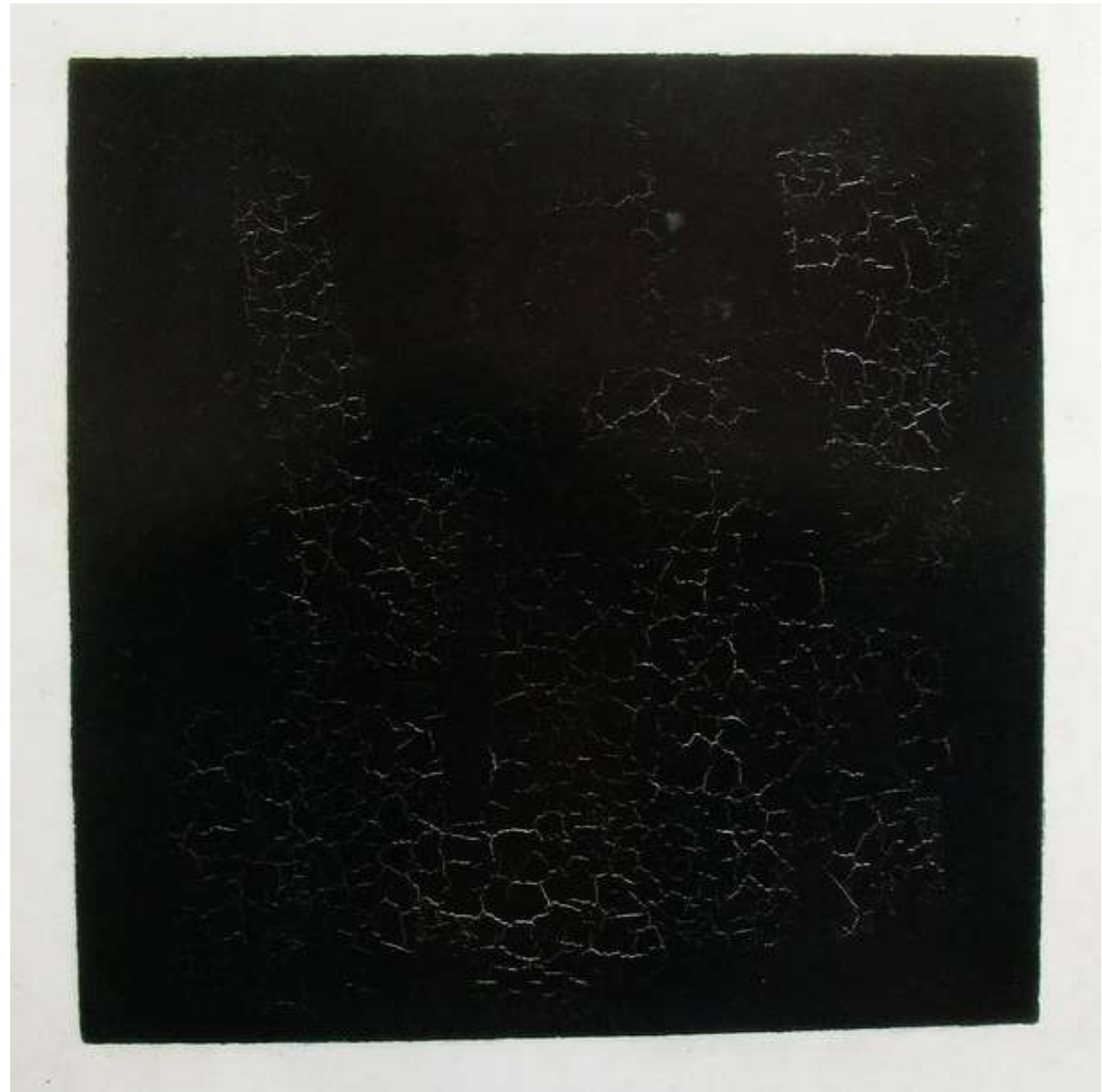
.....

Знаковая фигура в мировом искусстве XX века,
русский художник-авангардист, основоположник
супрематизма.

Геометрическая абстракция Малевича – это попытка
из разноцветных плоскостных геометрических фигур
составить некие композиции, выражающие
«абсолютные начала реальности». Таким способом
он пытался объяснить всем окружающим, как устроен
этот мир и в чём смысл бытия.

Смысл «Чёрного квадрата» заключается
в многозначности. Каждый может найти в этой
простой геометрической фигуре, закрашенной
в чёрный цвет, что-то своё. Малевич предложил
зрителю игру, и в неё включились все.

.....

Библиография

Барб-Галль Франсуаза. Пойми, почему это шедевр / Франсуаза Барб-Галль ; [перевод с французского И. Э. Лиска. Т. О. Новиковой]. – Москва : Эксмо, 2015. – 311 с. – ISBN 978-5-699-69339-9.

Гомбрих Эрнст. Искусство, восприятие и реальность / Эрнст Гомбрих, Джулиан Хохберг, Макс. Блэк ; перевод Александра Глебовская. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2023. – 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 96. – ISBN 978-5-91103-668-3.

Жаринов Н. Е. Тайная жизнь шедевров : реальные истории великих картин и их создателей / Николай Жаринов. – Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2021. – 222 с., [8] л. цв. ил. – (Искусство с блогерами). - ISBN 978-5-04-118882-5.

Кортунова Н. Д. Знаки, символы, и аллегории в искусстве : как понимать и разбираться / Кортунова Н. Д. – Москва : ОГИЗ : АСТ, 2024. – 191 с. : цв. ил. – (Искусство понимать). – Авт. указан в вып. данных. - ISBN 978-5-17-144791-5.

.....

Легран Е. Разгадай код художника... и проникни в тайные смыслы картин : новый взгляд на известные картины / Елена Легран. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2024. – 235 с. – (Искусство с блогерами). – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-04-184270-3.

Матвеева А. А. Картинные девушки : музы и художники: от Веласкеса до Анатолия Зверева / Анна Матвеева. – Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2024. – 446 с. ; [8] л. : цв. ил. – (Проза Анны Матвеевой). – Библиогр.: с. 440-444. – ISBN 978-5-17-162746-1.

Никонова А. В. Что хотел сказать художник? : главные картины в искусстве от Босха до Малевича / Алина Никонова. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2023. – 414 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 412-414. – ISBN 978-5-04-166449-7.

Сафронов Н. С. О чем молчали картины / Никас Сафронов, Владимир Леонов. – Калининград : Живем, 2014. – 91 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-903400-42-3.

Тростин Е. А. 25 великих русских художников / Евгений Тростин. – Москва : Родина, 2024. – 255 с. : ил. – (Русская история). – ISBN 978-5-00222-567-5.

Черняк Е. А. С картины на подиум : как модельеры современности вдохновляются шедеврами мирового искусства / Елена Черняк. – Москва : БуксМарт, 2022. – 255 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-00203-007-1.

.....

**В презентации использованы издания из фонда
Крымской республиканской универсальной научной библиотеки
им. И. Я. Франко.**

Репродукции картин расположены в хронологическом порядке.

.....
Наши контакты:

Тел.: +7 (3652) 608-644

Адрес: 295017, Россия,

Республика Крым,

г. Симферополь,

ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29-А.

Email.: isk@crimealib.ru

https://vk.com/iskusstvo_lib
.....

**Спасибо
за внимание!**