

АБСТРАКЦИОНИЗМ (от лат. *abstractio* — «удаление, отвлечение») — беспредметное, нефигуративное искусство; форма изобразительной деятельности, не ставящая своей целью имитацию или отображение визуально воспринимаемой реальности. Абстрактное искусство заменило изображение зримой реальности системой глубоко формальных элементов (линия, плоскость, цветовое пятно, отвлеченная конфигурация). Основоположником абстракции обычно называют Василия Кандинского, который создал первые нефигуративные акварели в 1910 году. Вскоре он написал книгу «О духовном в искусстве», которая обосновывает способность искусства собственными средствами создавать, подобно музыке, новую реальность. Приблизительно в эти же годы к беспредметному искусству приходят несколько живописцев: Робер Делоне, Франтишек Купка, Пауль Клее, Франц Марк, Михаил Ларионов, Алексей Явленский. Последователей эмоционального и живописного направления Кандинского стали называть лирическими абстракционистами.

Василий Кандинский. Картина № 199. Импровизация, 1914. Музей современного искусства. Нью-Йорк

УКАЗАТЕЛЬ

А

АБСТРАКЦИОНИЗМ
АЙВАЗОВСКИЙ,
Иван Константинович
АЛЬТДОРФЕР, Альбрехт
АНДЖЕЛИКО, Фра Беато
АНДРЕА ДЕЛЬ КАСТАНЬО
АНТОНЕЛЛО ДА МЕССИНА
АРЧИМБОЛЬДО, Джузеппе

Б

БАЗИЛЬ Фредерик
БАЛЛА, Джакомо
БАРОККО
БАССАНО, Якопо да Понте
БАСТЬЕН-ЛЕПАЖ, Жюль
БЁКЛИН, Арнольд
БЕЛЛИНИ, Джованни
БЕЛЛОТТО, Бернардо
БЕРНАР, Эмиль
БЁРН-ДЖОНС, Эдуард
БЛЕЙК, Уильям
БОНИНГТОН, Ричард Парк
БОННАР, Пьер
БОРОВИКОВСКИЙ,
Владимир Лукич
БОСХ, Иероним
БОТЕРО, Фернандо
БОТТИЧЕЛЛИ, Сандро
БОЧЧОНИ, Умберто
БРАК, Жорж
БРАУВЕР, Адриан
БРЕЙГЕЛЬ, Питер
БРЕЙГЕЛЬ, Ян
БРОНЗИНО, Аньоло
БРЮЛЛОВ, Карл Павлович
БУШЕ, Франсуа
БЫТОВОЙ ЖАНР
БЭКОН, Фрэнсис

В

ВАЗАРЕЛИ, Виктор
ВАЗАРИ, Джорджо
ВАН ГОГ, Винсент
ВАН ДОНГЕН, Кес (Корнелис)
ВАТТО, Жан-Антуан
ВАН ДЕР ВЕЙДЕН, Рогир
ВЕЛАСКЕС, Родригес Диего
де Сильва-и-Веласкес
ВЕРЕЩАГИН, Василий Васильевич
ВЕРМЕЕР, Ян
ВЕРОНЕЗЕ, Паоло
ВЕРРОККЬО, Андреа дель
ВИЖЕ-ЛЕБРЕН, Элизабет
ВИНТЕРХАЛЬТЕР, Франс Ксавер
ВЛАМИНК, Морис де
ВУД, Грант
ВУЭ, Симон

Г

3 ГВАРДИ, Франческо
ГВЕРЧИНО, Джованни
4 ГЕЙНСБОРО, Томас
5 ГИРЛАНДАЙО, Доменико
6 ГОГЕН, Поль
7 ГОЙЕН, Ян ван
8 ГОЙЯ, Франсиско Хосе
9 ГОЛЬБЕЙН, Ганс Младший
ГОРКИ, Аршил
ГРЁЗ, Жан-Батист
ГРИС, Хуан
ГРО, Антуан-Жан
ГРЮНЕВАЛЬД, Маттиас
10 ГУС, Хуго ван дер
10 ГУТТУЗО, Ренато

Д

18 ДАВИД, Жак Луи
19 ДАЛИ, Сальвадор
20 ДЕ КИРИКО, Джорджо
20 ДЕГА, Эдгар
21 ДЕЙК, Антонис ван
22 ДЕЛАКРУА, Эжен
ДЕЛАРОШ, Поль Ипполит
23 ДЕЛОНЕ, Робер
24 ДЕНИ, Морис
25 ДЕРЕН, Андре
25 ДЖЕНТИЛЕСКИ, Артемизия
28 ДЖОНС, Джаспер
28 ДЖОРДЖОНЕ
29 ДЖОТТО, Ди Бондоне
30 ДЖУЛИО РОМАНО
34 ДИКС, Отто
36 ДОБИНЫИ, Шарль-Франсуа
36 ДОМЕНИКИНО
38 ДОМЬЕ, Оноре Викторен
39 ДУЧЧО ДИ БУОНИНСЕНЬЯ
43 ДЮПРЕ, Жюль
ДЮРЕР, Альбрехт
ДЮФИ, Рауль
ДЮШАН, Марсель

Е

44 ЕВФРОНИЙ

Ж

50 ЖЕРАР, Франсуа
55 ЖЕРИКО, Жан Луи Андре Теодор
56 ЖЕРОМ, Жан-Леон

И

62 ИМПРЕССИОНИЗМ
64 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР

Й

65 ЙОНГКИНД, Иоган Бартолд 121
66 ЙОРДАНС, Якоб 121

К

72 КАЙБОТТ, Гюстав 123
75 КАЛФ, Вильем 123
76 КАНАЛЕТТО 124
77 КАНДИНСКИЙ, Василий Васильевич 125
78 КАРАВАДЖО,
Микеланджело Меризи да 127
78 КАРПАЧЧО, Витторе 129
80 КАРРА, Карло 130
81 КАРРАЧЧИ 130
КАУФМАН, Ангелика 132
КИРХНЕР, Эрнст Людвиг 133
КЛАССИЦИЗМ 133
КЛЕЕ, Пауль 137
82 КЛЯЙН, Ив 139
82 КЛИМТ, Густав 139
85 КЛУЭ 143
86 КОКОШКА, Оскар 144
88 КОНСТЕБЛ, Джон 144
90 КОРО, Жан Батист Камиль 145
91 КОРРЕДЖО, Антонио 146
92 КРАНАХ, Лукас Старший 147
93 КРЕСПИ, Джузеппе Мария 147
94 КУБИЗМ 148
95 КУНИНГ, Виллем де 149
95 КУПКА, Франтишек 149
95 КУРБЕ, Гюстав 150

Л

99 ЛАТУР, Жорж де 152
102 ЛЕБРЕН, Шарль 152
102 ЛЕВИТАН, Исаак Ильич 153
103 ЛЕЖЕ, Фернан 153
104 ЛЕНЕН, братья Антуан, Луи и Матье 154
107 ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 154
108 ЛИМБУРГ, братья, Поль, Эрман
и Жеанекен 156
ЛИОТАР, Жан Этьен 157
ЛИППИ, Филиппо 158
ЛИХТЕНШТЕЙН, Рой 159
109 ЛОНГИ, Пьетро 159
ЛОРЕНЦЕТТИ, Пьетро и Амброджо 160
ЛОРРЕН, Клод 161
ЛОТТО, Лоренцо 162
ЛОУРЕНС, Томас 163
110 ЛУКА ЛЕЙДЕНСКИЙ 163

М

МАГРИТТ, Рене 165
МАЗАЧЧО 165
113 МАЛЕВИЧ, Казимир Северинович 166
115 МАНЕ, Эдуар 167

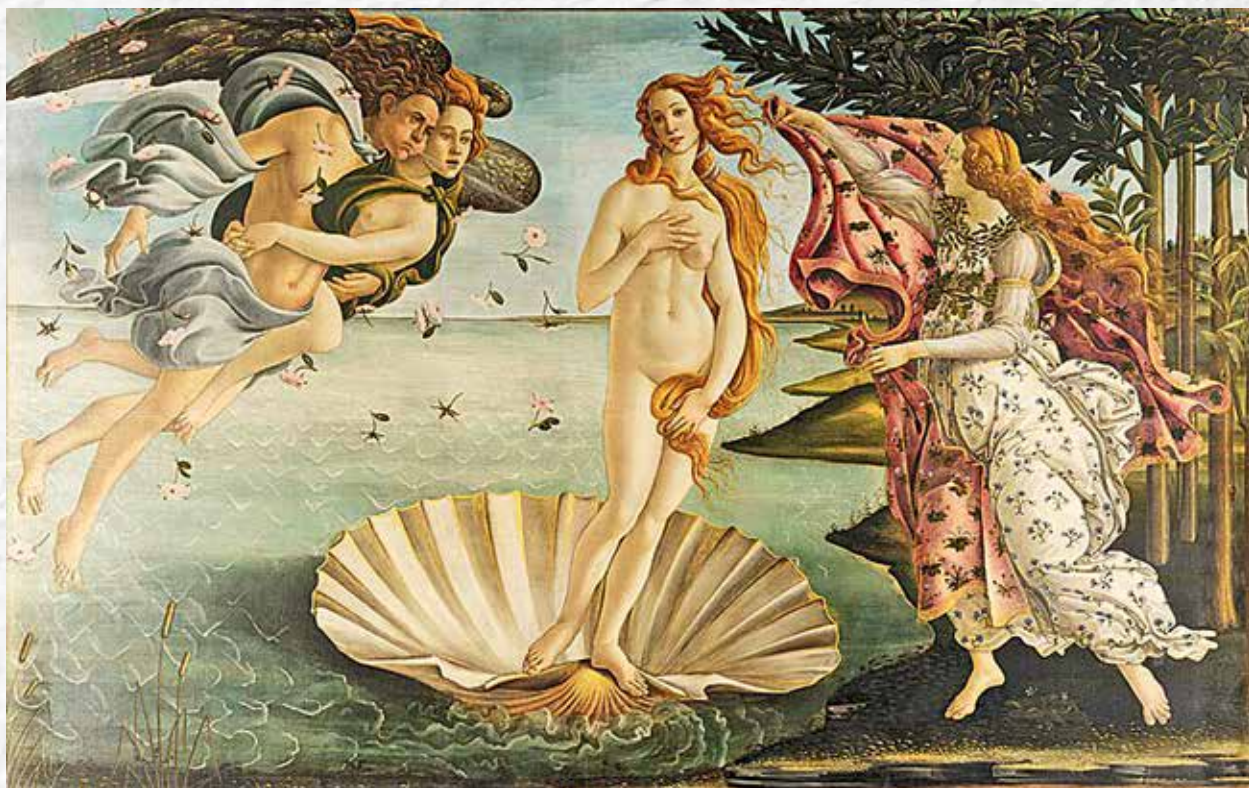
МАНТЕНЬЯ, Андреа	170	РЕЙНОЛДС, Джошуа	233		
МАНЬЯСКО, Алессандро	171	РЕЙСДАЛ, Якоб ван	234		
МАРК, Франц	172	РЕМБРАНДТ, Харменс ван Рейн	235		
МАРКЕ, Пьер Альбер	173	РЕНИ, Гвидо	239	ФАБРИЦИУС, Карел	303
МАРТИНИ, Симоне	173	РЕНУАР, Пьер Огюст	239	ФАЮМСКИЕ ПОРТРЕТЫ	304
МАТИСС, Анри	174	РЕПИН, Илья Ефимович	243	ФОВИЗМ	304
МЕМЛИНГ, Ганс	176	РИБЕРА, Хосе	244	ФОНТАНА, Лучо	306
МЕНГС, Антон Рафаэль	177	РИВЕРА, Диего Мария	244	ФРАГОНАР, Жан-Оноре	306
МЕТСЮ, Габриель	178	РОБЕР, Гюбер	245	ФРИДРИХ, Каспар Давид	308
МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ	178	РОЗА, Сальватор	246	ФРОМАНТЕН, Эжен	309
МИЛЛЕ, Жан-Франсуа	181	РОМАНТИЗМ	247	ФУКЕ, Жан	309
МИЛЛЕС, Джон Эверетт	181	РОССЕТТИ, Данте Габриэль	251	ФУТУРИЗМ	310
МИРО, Хоан	182	РОТКО, Марк	252	ФЬОРЕНТИНО РОССО	312
МОДИЛЬЯНИ, Амедео	182	РУБЕНС, Питер Пауль	253	ФЮСЛИ, Иоганн Генрих	312
МОНДРИАН, Пит	183	РУО, Жорж	257		
МОНЕ, Клод Оскар	184	РУССО, Анри Жюльен Феликс	258		
МОРО, Гюстав	189	РУССО, Пьер Этьен Теодор	258	ХАЛС, Франс	314
МУНК, Эдвард	190			ХАНТ, Уильям Холман	316
МУРИЛЬО, Бартоломе Эстебан	191			ХЕДА, Виллем Клас	317
МУХА, Альфонс	192	САВРАСОВ, Алексей Кондратьевич	260	ХЕККЕЛЬ, Эрих	317
		САРДЖЕНТ, Джон Сингер	261	ХИРОСИГЭ Андо	319
НАТЮРМОРТ	193	САРТО, Андреа дель	261	ХОББЕМА, Мейндерт	319
НОЛЬДЕ, Эмиль	195	СЕВЕРИНИ, Джино	262	ХОГАРТ, Уильям	320
		СЕЗАНН, Поль	263	ХОКУСАЙ, Кацусика	322
ОВЕРБЕК, Иоганн Фридрих	196	СЁРА, Жорж Пьер	266	ХОНТХОРСТ, Геррит Ван	323
ОРОСКО, Хосе Клементе	196	СИКЕЙРОС, Хосе Давид	267	ХОХ, Питер де	324
ОСТАДЕ, Адриан ван	197	СИНЬЯК, Поль	268	ХУНДЕРТВАССЕР, Фриденсрайх	326
		СИСЛЕЙ, Альфред	269		
ПАЛЬМА ВЕККЬО	198	СНЕЙДЕРС, Франс	270		
ПАРМИДЖАНИНО	199	СТАББС, Джордж	271	ЦОРН, Андерс Леонард	327
ПЕЙЗАЖ	199	СТАЛЬ, Никола де	272		
ПЕРУДЖИНО,		СТЕН, Ян Хавикс	273		
Пьетро ди Христофоро Вануччи	204	СТРОЦЦИ, Бернардо	274	ЧИМАБУЭ, Джованни	328
ПЕХШТЕЙН, Макс	204	СУРБАРАН, Франсиско де	275	ЧЮРЛЕНИС, Микалоюс Константинас	328
ПИКАССО, Пабло	204	СУТИН, Хаим	277		
ПИРОСМАНАШВИЛИ		СЭССЮ	277		
(ПИРОСМАНИ), Нико	205	СЮРРЕАЛИЗМ	277	ШАГАЛ, Марк Захарович	330
ПИССАРО, Камиль	207	СЯРАКУ, Тёсюсай	279	ШАМПЕНЬ, Филипп де	330
ПОЛЛАЙОЛО Антонио дель	209			ШАРДЕН, Жан-Батист Симеон	331
ПОЛЛОК, Джексон	209	ТАНГИ, Ив	280	ШАССЕРИО, Теодор	332
ПОНТОРМО, Якопо да	210	ТЕНИРС, Давид Младший	280	ШИЛЕ, Эгон	332
ПОРТРЕТ	210	ТЕРБОРХ, Герард	281	ШИШКИН, Иван Иванович	333
ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ	213	ТЕРБРЮГЕН, Хендрик	281	ШМИДТ-РОТЛУФ, Карл	335
ПОЦЦО, Андреа	217	ТЁРНЕР, Джозеф Мэллорд Уильям	282	ШТУК, Франц фон	336
ПУССЕН, Никола	217	ТИНТОРЕТТО	284	ЭРНСТ, Макс	348
ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА	220	ТИССО, Жак-Жозеф (Джеймс)	285		
ПЬЕРО ДИ КОЗИМО	221	ТИЦИАН, Вечеллио	287		
ПЬЕТРО ДА КОРТОНА	222	ТИШБЕЙН, Иоганн Генрих Вильгельм	290		
ПЮВИ ДЕ ШАВАНН, Пьер	223	ТРОЙОН, Констан	291	ван ЭЙК	337
		ТУЛУЗ-ЛОТРЕК, Анри де	292	ЭКСЕКИЙ	340
РАУШЕНБЕРГ, Роберт	224	ТЬЕПОЛО, Джованни Баттиста	295	ЭКСПРЕССИОНИЗМ	340
РАФАЭЛЬ	224			ЭЛЬ ГРЕКО	343
РЕАЛИЗМ	228	УИСТЛЕР, Джеймс Эббот Макнил	297	ЭНГР, Жан Огюст Доминик	345
РЕДОН, Одилон	232	УКИЁ-Э	298	ЭНСОР, Джеймс	347
		УОРХОЛ, Энди	300		
		УТАМАРО, Китагава	300		
		УТРИЛЛО, Морис	301	ЯВЛЕНСКИЙ, Алексей Георгиевич	349
		УЧЧЕЛЛО Паоло	302		

художника в зрелые годы весьма широк: от блестяще исполненных портретов («Человек с медалью» (1475, Галерея Уффици, Флоренция); «Портрет молодой женщины» (1475, Палаццо Питти, Флоренция); «Портрет Джулиано Медичи» (1478, Академия Каррара, Бергамо) — до масштабных фресок, созданных им для Сикстинской капеллы в Ватикане, куда он был приглашен понтификом в числе лучших тосканских мастеров: «Искушение Христа», «Юность Моисея», «Наказание восставших Левитов» (1481–1482).

Самые знаменитые работы Боттичелли написал, сблизившись с кругом поэтов и мыслителей, лидером которых был правитель Флоренции Лоренцо Великолепный. Теперь все чаще художника привлекают персонажи из античных мифов, которые в его произведениях приобретают созерцатель-

Сандро Боттичелли. Портрет молодой женщины, 1476–1480. Картинная галерея. Берлин

Сандро Боттичелли. Рождение Венеры, ок. 1485. Галерея Уффици, Флоренция

но-элегические черты: «Афина и Кентавр» (1482, Галерея Уффици, Флоренция); «Венера и Марс» (1485, Национальная галерея, Лондон). По заказу семейства Медичи мастер создал свои всемирно известные шедевры «Весна» (1477, Галерея Уффици, Флоренция) и «Рождение Венеры» (1485, Галерея Уффици, Флоренция), где поэтические аллегории Полициано обретают визуальные воплощения в печальных и хрупких женских образах. В 1480-е годы Боттичелли также написал несколько знаменитых образов Богородицы, более эффектных и пышных, чем в ранних картинах: «Мадонна с гранатом» (1487, Галерея Уффици, Флоренция); «Мадонна Магнификат» (1485, Галерея Уффици, Флоренция).

С приходом к власти во Флоренции монаха Джироламо Савонаролы характер творчества Боттичелли поменялся: его поздние картины наполнены пессимизмом и тоской, что проявляется в интенсивности красок, ломкости линий и напряженности композиций: «Клевета» (1495, Галерея Уффици, Флоренция); «Покинутая» (1495, Галерея Паллавичини, Рим); «Пьета» (1492, Старая пинакотека, Мюнхен). Лиричное и возвышенное искусство художника стало одной из вершин эпохи Кватроченто.

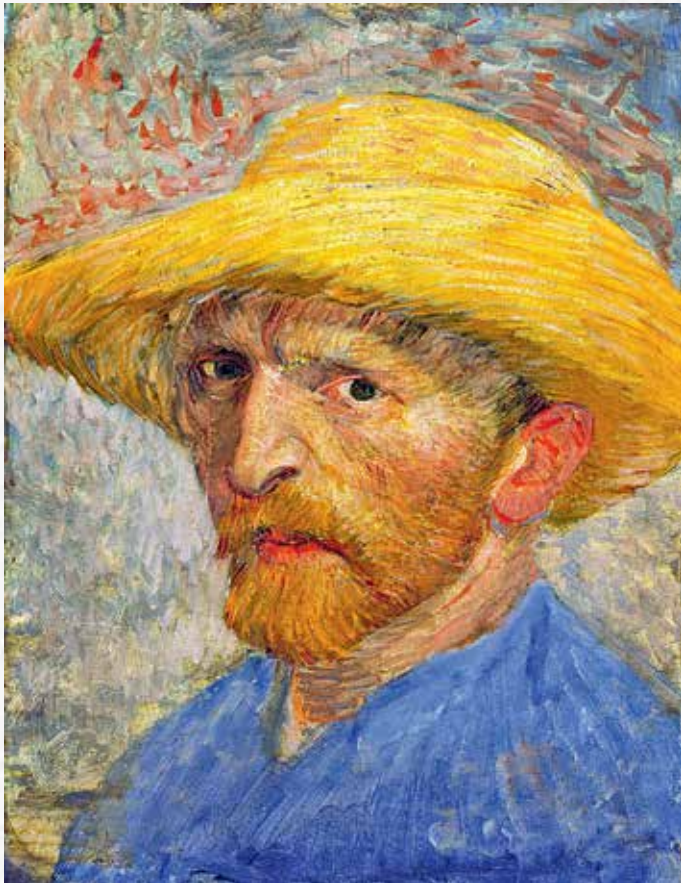

Сандро Боттичелли. Весна, ок. 1480. Галерея Уффици. Флоренция

Питер Брейгель. Детские игры, 1560. Музей истории искусств. Вена

Винсент Ван Гог. Автопортрет
в соломенной шляпе, 1887.
Институт искусств. Детройт

Винсент Ван Гог. Три подсолнуха
на бирюзовом фоне, 1888.
Частное собрание

Винсент Ван Гог. Ночная терраса кафе,
1888. Музей Крёллер-Мюллер. Оттерло

для себя живопись Джона Констебла и Уильяма Тёрнера. Вскоре друзья-художники обосновались в Барбизоне и писали виды окрестностей в реалистическом стиле. Пейзажи Дюпре отличаются более звучной цветовой гаммой и энергичной манерой письма, он часто выбирал романтические виды с включением анималистических мотивов: «Большой дуб» (1844, Музей Орсе, Париж); «Шлюз» (1855–1860, Музей Орсе, Париж); «Морской отлив в Нормандии» (1870, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва).

ДЮРЕР, Альбрехт (*Dürer*) (1471–1528) — немецкий живописец, рисовальщик и гравёр, крупнейший мастер немецкого Ренессанса. Родился в семье нюрнбергских ювелиров, выходцев из Венгрии. Увлечение рисованием проявилось в раннем детстве, первый наставник — отец. Дядя художника был издателем, что обусловило интерес Альбрехта к гравюре. Важную роль в становлении мастера сыграла поездка в Венецию, где Дюрер познакомился с достижениями итальянского Ренессанса.

Альбрехт Дюрер. Поклонение волхвов, 1504. Галерея Уффици. Флоренция

Василий Кандинский. Мечтательное, 1913. Городская галерея в доме Ленбаха. Мюнхен

Василий Кандинский. Небесно-голубой, 1940. Центр Помпиду. Париж

Василий Кандинский. Желтое-красное-синее, 1925. Центр Помпиду. Париж

Густав Климт. Портрет Адели Блох-Бауэр I, 1907. Новая галерея. Нью-Йорк

Густав Климт. Портрет Маргариты Стонборо-Витгенштейн, 1905. Новая пинакотeka. Мюнхен

Густав Климт. Поцелуй, 1908–1909. Галерея Бельведер. Вена

Рафаэль. Преображение, 1520. Ватиканская пинотека. Ватикан

ХОКУСАЙ, Кацусика (*Hokusai*) (1760–1849) — японский художник. Родился и всю жизнь прожил в Эдо (Токио). Настоящее имя — Токитаро Кавамура. Он имел множество артистических имен, Хокусай среди них — самое известное, его художник принял в 40 лет.

Хокусай был подмастерьем у резчика гравюр по дереву Накаяма Тэцусон, затем учился у Кацукава Сюнсё, работавшего в жанре «укиё-э». За свою жизнь он создал около 30 тыс. работ, в основном выполненных в технике ксилографии. Сначала художник создавал жанровые сцены из жизни квартала Ёсивара, но довольно быстро обрел собственный стиль, отдавая предпочтение пейзажным изображениям. Природа в произведениях мастера выглядит монументальной, но при этом изменчивой, динамичной, текучей. Острый взгляд наблюдателя сочетается в гравюрах автора с поэтичностью созерцателя. Среди лучших его произведений — серии «Тридцать шесть видов горы Фудзи» (1829–1833), «Путешествие по водопадам страны» (1827–1833), «Знаменитые мосты» (1827–1830).

Высочайший художественный уровень произведений Хокусая принес ему славу самого известного художника Японии, его искусство оказало колоссальное воздействие на западную живопись.

Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагаве из серии «Тридцать шесть видов Фудзи», 1830

Иван Шишкин. Зима в лесу (Иней), 1877. Киевский национальный музей русского искусства. Киев