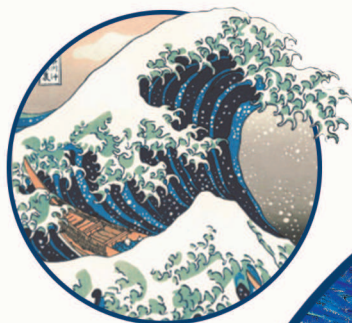

Н. Г. КУЦАЕВА, М. В. ТАРАКАНОВА

ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО ИСКУССТВА

1001
ИЛЛЮСТРАЦИЯ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ

УДК 7(091)(084)
ББК 85.1
К88

Серия «Большая книга обо всём» основана в 2019 году

Куцаева, Наталия Георгиевна.

К88 Шедевры мирового искусства. 1001 иллюстрация / Н. Г. Куцаева, М. В. Тараканова. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 287, [1] с. : ил. — (Большая книга обо всём).
ISBN 978-5-17-178771-4.

Чтобы увидеть выдающиеся произведения живописи, скульптуры и архитектуры разных эпох, совершенно необязательно отправляться в музей, картинную галерею или ехать в далекое путешествие, достаточно открыть эту книгу. На ее страницах собраны сотни зрелищных фотографий и репродукций шедевров искусства различных направлений и стилей, в которых воплотились красота, мудрость и духовные поиски представителей многих стран и культур. Древнейшие наскальные росписи пещеры Альтамира, загадочные статуи в храмах Древнего Египта, гармоничные скульптурные и фресковые образы Античности, одухотворенные верой в Бога творения мастеров Средневековья, жизнеутверждающие и возвышающие человеческую личность творческие прозрения титанов Возрождения, живописные полотна академистов и импрессионистов, а также пронзающие небеса сооружения, созданные архитекторами-футуристами, — каждое произведение предстанет перед вашим взором в самых удачных ракурсах и мельчайших деталях. А из кратких, но содержательных статей вы почерпнете важные и порой весьма любопытные сведения об истории создания и судьбе того или иного шедевра.

Удивительные открытия в мире искусства ждут вас на каждой странице этой книги!
Для широкого круга читателей.

**УДК 7(091)(084)
ББК 85.1**

ISBN 978-5-17-178771-4

© Оформление, обложка, иллюстрации.
ООО «Интеджер», 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2026
В оформлении использованы материалы,
предоставленные Фотобанком Shutterstock, Inc.,
Shutterstock.com

СОДЕРЖАНИЕ

Искусство Древнего мира	6
Ранняя живопись и скульптура	8
Стоунхендж	10
Пирамиды в Гизе	12
Скульптурный портрет Нефертити	14
Древнеегипетские росписи	16
Парфенон	18
Древнегреческая скульптура	20
Колизей	24
Пантеон, или Храм всех богов	26
Древнеримская скульптура	28
Древнеримские фрески и мозаики	32
Фаюмские портреты.....	34
Акведук в Сеговии	36
Термы в Бате	38
Боробудур	40
Искусство Средневековья	42
Софийский собор в Стамбуле.....	44
Пизанский собор и его башня.....	48
Древние сокровища Палатинской капеллы.....	50
Собор Парижской Богоматери.....	54
Собор Сантьяго-де-Компостела	58
Миланский кафедральный собор	62
Капелла Сент-Шапель	66
Собор Сан-Марко	70
Мост Понте Веккьо.....	72
Ульмский собор:	
образец поздней готики	74
Средневековые витражи	76
Иллюминированные книжные миниатюры	78
Лиможские эмали.....	82
Средневековые алтарные образы.....	84
Готическая живопись	86
Искусство эпохи Возрождения	90
Искусство Предвозрождения. Джотто	92
Раннее Возрождение. Сандро Боттичелли.....	94
Сандро Боттичелли. Рождение Венеры.....	96
Доменико Гирландайо:	
запечатлевший лик эпохи	98
Высокое Возрождение. Рафаэль Санти.....	100
Рафаэль Санти. Сикстинская Мадонна.....	103
Совершенство скульптуры Микеланджело.....	104
Леонардо да Винчи:	
титан эпохи Ренессанса.....	106
Мона Лиза: самый загадочный шедевр да Винчи.....	109

Палаццо Веккьо: слава Флоренции.....	110
Архитектура Андреа Палладио.....	112
Мост Риальто.....	116
Искусство Позднего Возрождения. Тициан.....	119
Софонисба Ангвиссола: первая художница Ренессанса.....	120
Художник-маньерист Пармиджанино.....	122
Искусство Северного Возрождения.....	125
Альбрехт Дюрер и его автопортреты.....	126
Шедевры анималистики Дюрера.....	128
Питер Брейгель Старший: мастер жанровых сцен.....	130
Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня.....	133
Творения французского Ренессанса.....	134
Замок Шамбор.....	136
Ганс Гольбейн Младший. Послы.....	139
Искусство испанского Возрождения.....	140
Архитектурный комплекс Московского Кремля.....	142
Церковь Вознесения Господня в Коломенском.....	147
Искусство Нового времени.....	148
Собор Святого Петра в Риме.....	150
Искусство барокко.....	154
Караваджо: игра света и тени.....	158
Караваджисты: мастера живописной драматургии.....	160
Джузеппе Арчимбольдо. Времена года.....	163
Тайны портретов Диего Веласкеса.....	164
Фламандское барокко. Рубенс.....	166
Рембрандт. Ночной дозор.....	168
Фламандский натюрморт: роскошь и изобилие.....	171
Голландский натюрморт: поэзия реализма.....	172
Цветочный натюрморт: у истоков жанра.....	174
Ян Вермеер: волшебство мгновения.....	177
Версаль: шедевр дворцово-паркового ансамбля.....	179
Ранний классицизм в живописи.....	180
Медный всадник: величие русского классицизма.....	182
Русское барокко.....	185
Рококо: изящество и легкость.....	188
Зимний дворец: шедевр русского рококо.....	190
Искусство Британии XVII–XVIII вв.....	192
Живопись Томаса Гейнсборо.....	195
Базилика Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар: слияние стилей.....	196
Японская графика Нового времени.....	198

Искусство Новейшего времени	200
Живопись классицизма. Жак Луи Давид.....	203
Высокий классицизм. Доминик Энгр.....	204
Классицизм в архитектуре:	
Исаакиевский собор	206
Вершины романтизма: Теодор Жерико	208
Эжен Делакруа: революционер живописи.....	210
Пейзажи настроения Каспара Фридриха.....	213
Живопись академизма	214
Джеймс Тиссо: путь к святому откровению	216
Творчество прерафаэлитов.....	218
Реализм в искусстве.....	221
Пейзаж: путь к красоте и правде.....	222
Иван Шишкин: гений реалистического пейзажа.....	224
Творчество Ильи Репина:	
зеркало русской жизни.....	226
Архип Куинджи. Красный закат	228
Стилизация в живописи и скульптуре.....	230
Опера Гарнье: изящная эклектика	233
Здание венгерского парламента	234
Храм Спаса на Крови.....	237
Импрессионизм: под властью впечатления.....	238
Клод Моне: остановивший мгновения	240
Огюст Ренуар: живописец счастья	244
Пьер Огюст Ренуар:	
Бал в Мулен де ла Галетт.....	247
Альфред Сислей: художник воды и неба.....	248
Пуантилисты	250
Постимпрессионисты.....	252
Творчество Поля Сезанна	254
Поль Гоген:	
побег в рай.....	257
Винсент Ван Гог: живопись как эмоция	258
Джон Сингер Сарджент:	
ода Прекрасной эпохе	260
Эдгар Дега: живописец и скульптор.....	263
Эдвард Мунк: «крестный отец» экспрессионизма.....	264
Пластический импрессионизм	
Огюста Родена	266
Ар-нуво: новое искусство	268
Творения Антонио Гауди.....	271
Эйфелева башня.....	272
Новые направления в искусстве XX в.	274
Архитектура модернизма	276
Футуризм: эстетика будущего.....	278
Главное здание МГУ:	
шедевр советской инженерии.....	282
Гжель: небесные узоры Руси	284
Хохломская роспись: «золотое» дерево	287

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Творчество впервые появилось не в мастерских и не при царских дворах, а в глубине пещер, где первобытный человек оставил следы своего созидательного духа. Уже около 100 тысяч лет назад неведомые мастера каменного века заложили фундамент всего, что мы сегодня называем искусством. Они начали формировать принципы будущей архитектуры, сооружая жилища, создавали выразительные скульптуры, символизирующие плодородие, и красочные росписи с изображениями могучих бизонов, стремительных оленей и сцен охоты. Эстафету творцов первобытного мира подхватили великие цивилизации древности. Искусство Древнего Египта обратилось к вечности, стремясь выполнить грандиозную задачу: обеспечить бессмертие души. Воплощением этой идеи стали величественные пирамиды и гробницы с рельефами и письменами. Древняя Греция совершила революцию в мироощущении, провозгласив мерой всех вещей человека. Именно в Элладе зодчие создали ордерную систему, в которой колоннады храмов несли идею божественной гармонии, скульпторы открыли идеал прекрасного в человеке, а вазописцы рассказали о богах, героях и простых людях с изяществом и лаконичностью. Древний Рим, унаследовав греческие традиции, добавил к ним инженерный гений, проявившийся в строительстве грандиозных амфитеатров, храмов и акведуков, а также создал образцы реалистичного скульптурного портрета, с беспощадной точностью передающего характер личности.

■ Вид на Карнакский храмовый комплекс. XIV–XIII вв. до н. э. Египет.

■ Статуя Рамсеса II.
Луксорский храм.
XIII в. до н. э.

■ Древнеегипетские росписи в Долине Царей в Луксоре. Египет.

■ Микенская фреска.
II тыс. до н. э.

■ Пейзажная фреска из храма Исиды.
Помпеи. Древний Рим. I в.

■ Дамы в голубом. Фрагмент
росписи из дворца в Кноссе.
II тыс. до н. э. Крит.

■ Виночерпии. Фрагмент
росписей из дворца
в Кноссе. II тыс. до н. э. Крит.

■ Статуэтка бегемота.
Около 1961–1878 гг.
до н. э. Мейр, Египет.

■ Вазопись.
Древняя
Греция.

■ Керамический
сосуд из Ионии.
VI в. до н. э.

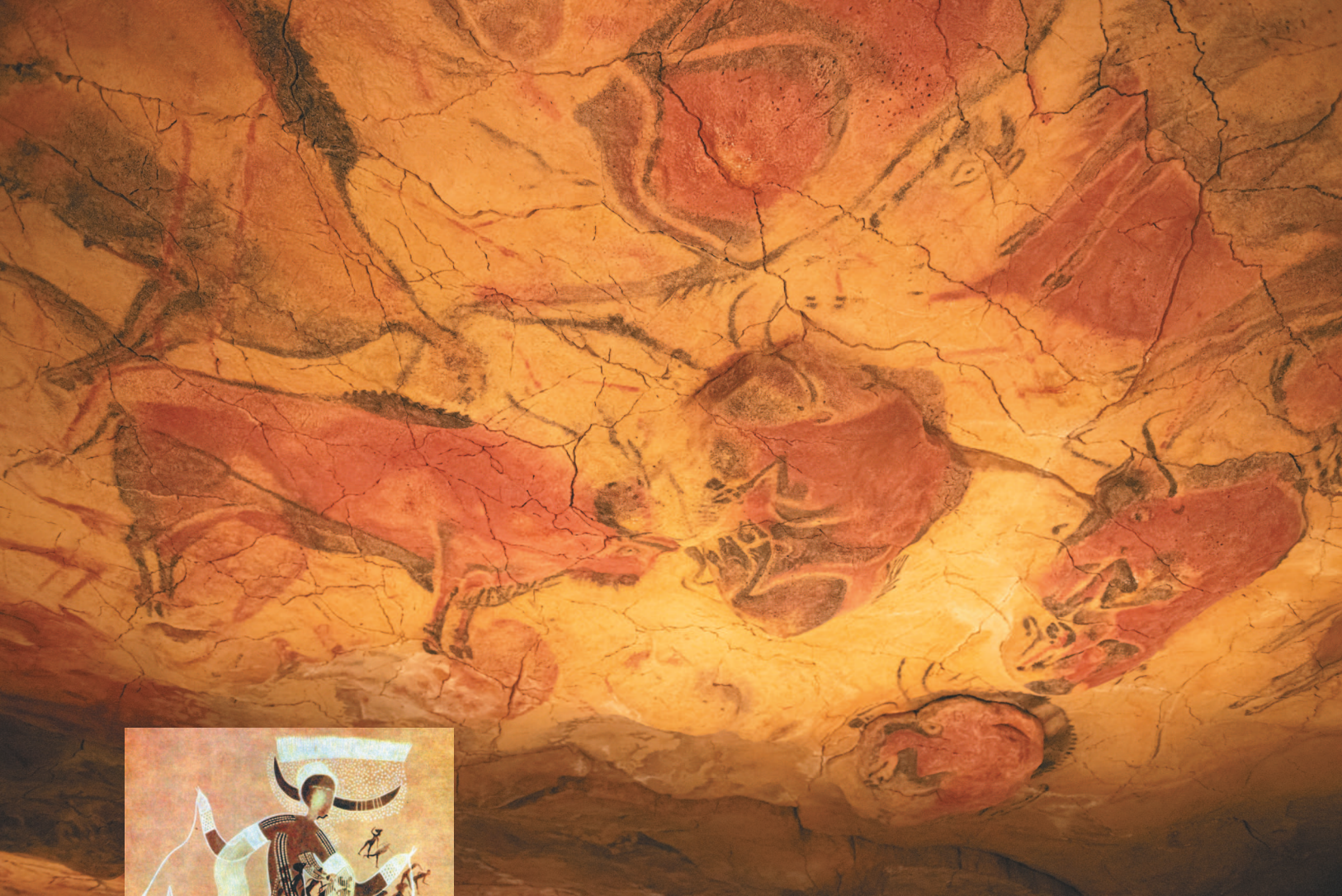
РАННЯЯ ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА

Древнейшими образцами живописи в мире считаются пещерные рисунки и петроглифы, найденные в разных частях нашей планеты. Они не только рассказывают о наших далеких предках, их образе жизни, обычаях и верованиях, но и служат наглядным свидетельством проявления мощного творческого начала у людей, живших на заре цивилизации. Более 100 тыс. лет назад человек научился наносить на камни и кости простейшие орнаменты. А самые ранние найденные рисунки — ладони доисторических художников и животные, которые давали людям пищу и шкуры для одежды. Эти творения и положили начало изобразительному искусству.

Первобытные художники связывали образ земли-подательницы пищи с образом женщины. Так, учеными по всей Евразии, от Средиземноморья до Прибайкалья, было обнаружено несколько десятков уникальных статуэток, получивших название «палеолитические веныры». Эти небольшие фигурки, выполненные из разных материалов — камня, кости или керамики, изображают женщину как символ плодородия. По распространенному мнению, такие статуэтки древнейшие люди могли почитать как духов-хранительниц семейного очага. Среди них выделяется так называемая Венера из Брасемпуи, которая представляет собой древнейшее в истории скульптуры реалистичное изображение человеческого лица.

■ Узнаваемый образ бизона из пещеры Альтамиры стал символом всего первобытного искусства.

■ Белая богиня.
Около 4 тыс. до н. э.
Тассилин-Аджер, Сахара.

■ Отпечаток человеческой руки.
Около 23 тыс. до н. э.
Пещера Пеш-Мерль.
Франция.

■ Росписи плафона пещеры Альтамира. Около 34 тыс. до н. э. Испания. Испанскую пещеру Альтамира называют «Сикстинской капеллой первобытного искусства». Ее своды покрыты изображениями животных, которые нарисованы яркими красками с таким мастерством и вниманием, что кажутся почти живыми.

■ «Венера» из Брасемпуи. Около 25 тыс. до н. э. Франция. Этот образ полон не только реализма, но и обаяния: горделивую головку юной девушки в клетчатом капюшоне поддерживает стройная шея, а личико сердечком украшают изящный носик и аккуратный маленький рот. Портрет свидетельствует о художественном чутье и хорошо поставленной руке первобытного мастера.

СТОУНХЕНДЖ

В центре Солсберийской равнины на юге Англии высится один из самых известных археологических памятников в мире — грандиозный каменный ансамбль Стоунхендж. Этот уникальный комплекс эпохи неолита, появившийся около 4 тыс. лет назад, состоит из десятков гигантских, грубо обработанных каменных глыб, установленных кольцами и в виде подков вокруг центрального алтарного блока. Площадь комплекса составляет более 26 км². Камни центрального круга достигают высоты 7,3 м и веса до 50 т. Размер камней-перемычек — около 3,2 м в длину и 1 м в ширину.

- Ряд камней Стоунхенджа, подобно колоннаде, размещен вдоль давно исчезнувших стен некогда глубокого рва и обрамляющего его земляного вала. Эти колонны будто расступаются, образуя своеобразную аллею, ведущую к так называемому алтарному «зеленому» камню в центре. И те, кому довелось воочию увидеть величественные глыбы, ощутить дух этого удивительного места, вспоминают, что смогли почувствовать присутствие вечности.

В ансамбле Стоунхенджа представлены основные виды первобытной архитектуры: менгиры (отдельно стоящие камни) и дольмены (камни с водруженными на них плитами). До сих пор точно неизвестно, как все эти каменные глыбы попали сюда. Согласно ряду версий, их везли по воде, а далее тащили волоком, используя тягловый скот и подложки из округлых дубовых бревен. Таким же загадочным представляется и предназначение этой древнейшей каменной колоннады. Одна из гипотез ученых состоит в том, что, возможно, Стоунхендж предназначался для астрономических наблюдений. Ведь размещение комплекса ориентировано на восход и закат солнца в дни зимнего и летнего солнцестояния. Но как бы то ни было, эти таинственные доисторические руины столетиями вдохновляли и продолжают вдохновлять писателей, поэтов и ученых на создание прекрасных легенд и запутанных теорий о творении наших далеких предков.

- По подсчетам ученых, для сооружения одной из пирамид в Гизе потребовалось 1 млн 650 тыс. каменных блоков, средний вес каждого из которых составляет около 2,5 т. Блоки не скреплены строительным раствором, их удерживает необычайно точная подгонка поверхностей. Зазоры между ними не превышают 0,5 мм.

ПИРАМИДЫ В ГИЗЕ

Этот знаменитый архитектурно-скульптурный мемориальный комплекс был построен в Египте на плато Гиза неподалеку от Каира в период Древнего царства, то есть около 2620–2500 гг. до н. э. Он служит неизменным примером мастерства зодчих ушедших цивилизаций. Входящая же в него Великая пирамида Хеопса — единственное из прославленных Семи чудес Древнего мира, сохранившееся до наших дней. Автором этого произведения считается мастер Хемиун. Основание пирамиды Хеопса занимает площадь 53 тыс. м². На ее месте уместилось бы десять футбольных полей. Общая масса этого шедевра строительной мысли — около 6,4 млн т. Более трех с половиной тысяч лет подряд пирамида, первоначальная высота которой составляла 146,6 м, была самым высоким рукотворным строением на Земле.

- Тайны пирамиды Хеопса охраняет Большой Сфинкс — древнейшая из сохранившихся на Земле монументальных скульптур. Она высечена приблизительно в 2500 г. до н. э. из монолитной известковой скалы. Длина статуи — 72 м, высота — 20 м. Лицу, как полагают, придано портретное сходство с фараоном Хефреном.

Вообще же, пирамиды возводили потомственные строители. Как свидетельствуют папирусы, они гордились результатами своих усилий и передавали секреты мастерства по наследству. Имена знаменитых архитекторов того времени вписаны в историю рядом с фараонами, чьи усыпальницы они возводили. Пирамиды сориентированы по сторонам света, что подтверждает высокий уровень астрономических познаний древних египтян. Расчет углов наклона граней свидетельствует об их прекрасном знании математики и значительных инженерных навыках.

Поверхности пирамид изначально были облицованы полированными плитами из сверкавшего на солнце белого известняка. Их вершины венчали расписанные иероглифами позолоченные остроугольные камни — пирамидионы, которые египтяне называли «бенбет».

Скульптурный ПОРТРЕТ НЕФЕРТИТИ

Один из самых известных шедевров Древнего Египта периода Нового царства — цветной бюст царицы Нефертити, жены фараона Эхнатона (Аменхотепа IV), правившего государством в XIV в. до н. э. Скульптуру нашли в мастерской древнеегипетского ваятеля Тутмоса в Амарне вместе с десятками других работ. Но именно этот скульптурный портрет считается непревзойденным воплощением безупречных линий и форм женского тела, строгой и совершенной красоты, царственности, элегантности и харизмы. Почти идеальная сохранность и яркость бюста производят поразительное впечатление на зрителя.

Автор легендарного портрета, Тутмос-младший, или Джехутимесу, — один из немногих древнеегипетских мастеров, чье имя сохранилось в памяти потомков. Этот талантливый скульптор работал при дворе Эхнатона. Его творчество отличается особой внутренней одухотворенностью образов, изысканной красотой и неповторимой тонкостью форм.

Принято считать, что скульптор выполнил три изображения Нефертити: цветной инкрустированный бюст из известняка и два незавершенных портрета, один из которых хранится в Берлине, а другой, более поздний, — в Каире.

- Памятник Нефертити из Амарны, установленный в Египетском музее г. Каира. Египет. 1 мая 2025 г.

© hemro / Shutterstock.com

- Гипсовый портрет, предположительно изображающий царицу Нефертити, обнаруженный в мастерской придворного скульптора Тутмоса в Амарне. Сейчас входит в коллекцию Египетского музея в Берлине.

© Keith Schengili-Roberts / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 2.5

■ Бюст Нефертити поражает своим реализмом, он демонстрирует математически точные пропорции и симметрию лица, подчеркивая величие обожествленной царицы. Материал бюста (гипс) и его тонкая детализация, включая инкрустированный глаз из горного хрусталя, передают объем, форму и жизненность облика Нефертити, превращая ее в символ вечной красоты, пережившей тысячелетия. У скульптуры отсутствует левый глаз. Некоторые ученые предполагают, что вкладка в него так никогда и не была установлена.

