

КАРТИНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАСМОТРЕННОСТИ: ШЕДЕВРЫ, КОТОРЫЕ НАДО ЗНАТЬ НАИЗУСТЬ

Издательство АСТ
Москва

УДК 75
ББК 85.14
К27

Серия «Развивающее искусство»

Дизайн серии Дмитрия Агапонова

К27 **Картины** для развития насмотренности: шедевры, которые надо знать наизусть / Сост. и предисл. М.Р. Поспелова. — Москва: Издательство АСТ, 2026. — 112 с. — (Развивающее искусство).

ISBN 978-5-17-178689-2

Всегда хотели удивлять знакомых своими познаниями в искусстве? А может, вам нравится живопись и вы очень хотите научиться в ней разбираться, но пока «руки не доходят»? Эта книга — знак! В ней вы найдете картины разных периодов, стилей и направлений и написанный понятным языком анализ каждой из них. Но это еще не всё! К картинам прилагаются промпты, с помощью которых вы сможете сгенерировать в нейросети изображения в стиле написавшего шедевр художника.

Именитые мастера и смелые новаторы, находившие необычные решения и изменившие историю мировой живописи, готовы поделиться своими секретами!

УДК 75
ББК 85.14

ISBN 978-5-17-178689-2

© ООО Издательство АСТ, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Портреты и автопортреты	5
Жанровые сцены	15
Картины на исторические сюжеты	27
Картины на религиозные, в том числе библейские сюжеты	33
Картины на мифологические сюжеты. Картины на сюжеты из книг	65
Аллегорические картины	75
Природные, индустриальные и городские пейзажи	87
Изображения животных и натюрморты ...	99
Картины, изображающие интерьеры и предметы. Абстрактные картины	103

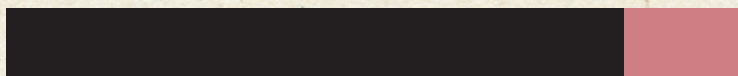
Введение

Книга «Картины для развития насмотренности: шедевры, которые надо знать наизусть» знакомит читателя с ключевыми произведениями живописи от античности до современности.

В ходе нашего путешествия по истории искусства вы увидите древние фрески, шедевры Ренессанса, яркие импрессионистские пейзажи и авангардные эксперименты XX века. Мы собрали подробные описания картин, чтобы читатель разобрался, как в разные времена художники строили композицию, играли с цветом, техникой и передавали эмоции. Здесь нет сухих терминов — только конкретные работы, интересные факты и понятные объяснения того, почему предметы искусства стали важными для мировой культуры. Книга позволит вам увидеть искусство глазами мастеров, понять эволюцию стилей и открыть для себя знакомые и малоизвестные шедевры. Вы сможете не только лучше узнать историю искусства, но и создать похожие картины на практике: к каждой из них приложены промпты для искусственного интеллекта, чтобы сгенерировать изображения в стиле написавшего ее художника.

Это издание станет полезным и вдохновляющим путеводителем как для опытных любителей живописи, так и для тех, кто только начинает знакомство с ней.

Портреты и автопортреты

Фаюмский портрет молодого мужчины
из собрания Итонского колледжа, Виндзор. I–III в. н. э.

Фаюмские портреты — это картины, выполненные на деревянных панелях, которые прикреплялись к мумиям в Египте в период с I века до н. э. по III век н. э. На портрете изображен молодой мужчина с выразительным, серьезным взглядом. Такими людей на фаюмских портретах изображали всегда. При написании портретов использовалась особая техника — энка-

устика, — пигмент смешивался с воском.

Портрет молодого мужчины отличается тем, что сочетает в себе элементы египетского искусства с греческими и римскими традициями. Египтяне верили, что не по-земному распахнутые глаза помогают обрести более тесную связь с загробным миром после смерти и найти там приют.

**С ПОМОЩЬЮ
РАСПОЛОЖЕННОГО
НИЖЕ ПРОМПТА
ВЫ СМОЖЕТЕ СОЗДАТЬ
В НЕЙРОСЕТИ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
В ПОХОЖЕМ СТИЛЕ**

СОЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

стиль:
Фаюмский портрет

техника:
энкаустика,
реалистичное письмо,
древнеримско-
египетская традиция

КОМПОЗИЦИЯ

сюжет:
портрет мужчины или
женщины на деревян-
ной доске

поза:
анфас или легкий раз-
ворот плеч, взгляд прямо
на зрителя

выражение:
спокойное, задумчивое,
глубокий прямой взгляд

ДЕТАЛИ

фон:
однотонный, темный
или нейтральный, без
выраженной глубины

одежда:
простые туники или
тогopodobные одежды,
иногда украшения

цвета:
землистые, охристые,
теплые коричневые
и красноватые тона

символы
золотые серьги, оже-
релья или венки как
маркеры статуса

НАСТРОЕНИЕ

вневременное,
духовное,
интимное

РАЗРЕШЕНИЕ

ультра-детализиро-
ванное, с акцентом
на текстуру восковой
живописи

С ПОМОЩЬЮ
РАСПОЛОЖЕННОГО
НИЖЕ ПРОМПТА
ВЫ СМОЖЕТЕ СОЗДАТЬ
В НЕЙРОСЕТИ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
В ПОХОЖЕМ СТИЛЕ

СОЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Стиль:
Леонардо да Винчи

Техника:
ранний итальянский
Ренессанс, сфумато,
тщательная анатомиче-
ская проработка,
внимание к светотени
и объему

КОМПОЗИЦИЯ

сюжет:
двое изобретателей
рассматривают
чертеж механизма на
фоне мастерской

поза:
один наклоняется над
чертежом, другой
указывает на детали

выражение:
сосредоточенные,
лица с легкой ин-
троспекцией, отра-
жающие глубокое
внимание к науке
и искусству

ДЕТАЛИ

фон:
мастерская с деревян-
ными столами и моде-
лями механизмов

одежда:
простые ренессанс-
ные туники и плащи

цвета:
приглушенные, теплые
тона: охра, коричне-
вый, мягкий серо-го-
лубой, землистые
оттенки

освещение:
мягкий, рассеянный
свет, создающий плав-
ные переходы и глуби-
ну через сфумато

символы:
чертеж как символ на-
уки и разума, инстру-
менты как знак знания
и изобретательства

НАСТРОЕНИЕ

умиротворенное,
вдумчивое,
рациональное

РАЗРЕШЕНИЕ

ультра-детализиро-
ванное, с глубокой
проработкой света,
объема и анатомии

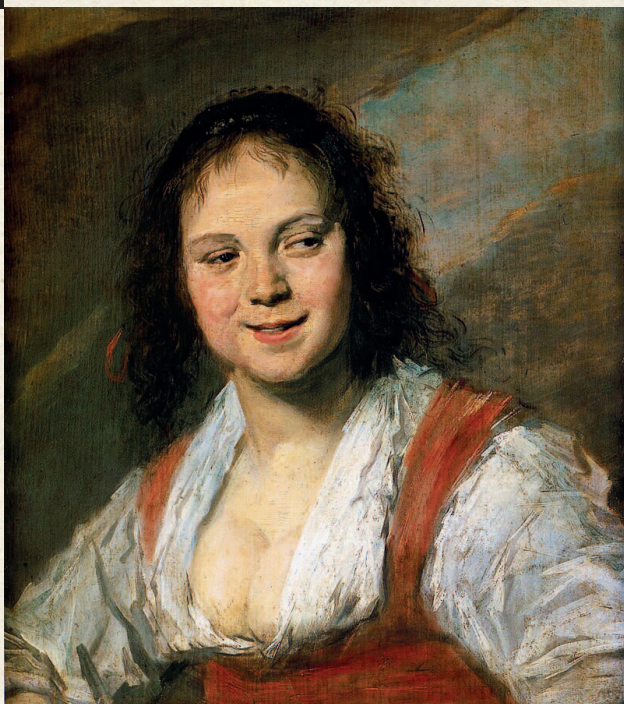
Леонардо да Винчи. Портрет Джиневры де Бенчи.
1474–1476 гг.

Портрет является ярким при-
мером искусства раннего фло-
рентийского Ренессанса. На
картине изображена молодая
женщина из богатой семьи. Не-
смотря на свою скромность, она
производит впечатление знат-
ной, образованной и интелли-
гентной особы.

В XX веке было установлено,
что Леонардо изобразил фло-
рентийскую поэтессу. Бледность
кожи, волосок к волоску выпи-
санная прическа, неподвижность
миими создают впечатление
скульптурной неподвижности.
Чтобы понять, как впоследствии
изменится творческий метод

Леонардо, достаточно взглянуть
на «Мону Лизу», свободно и за-
думчиво сидящую перед зри-
телем.

В портрете Джиневры де Бен-
чи художник уже использует
знаменитую технику дымчатого
изображения света и тени (сфу-
мато) в контурах пейзажа. На
заднем плане голову девушки
обрамляет колючий можжевель-
ник, чья крона контрастирует
с мягкими завитками прядей
Джиневры. Кроме того, Леонар-
до нарушил традицию портрет-
ного изображения модели в ле-
вом повороте: девушка сидит
правым боком к зрителю.

Франс Халс. **Цыганка.**
Между 1625 и 1630 гг.

«Цыганка» — картина голландского художника Франса Халса. На полотне изображена женщина в яркой одежде с выразительным, но сдержанным выражением лица. Глубокое декольте и игривая улыбка создают образ порочной, но недоступной красавицы, свысока глядящей на других. Халс известен способностью создавать

живые, эмоциональные изображения, и «Цыганка» — яркий пример его мастерства в передаче женской психологии через живопись.

Картина является примером жанрового портрета в голландском искусстве XVII века, героями которого часто становились представители разных слоев общества.

С ПОМОЩЬЮ
РАСПОЛОЖЕННОГО
НИЖЕ ПРОМПТА
ВЫ СМОЖЕТЕ СОЗДАТЬ
В НЕЙРОСЕТИ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
В ПОХОЖЕМ СТИЛЕ

СОЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

стиль:
Франс Халс

техника:
голландский Золотой
век, свободная
живописная манера,
быстрые,
энергичные мазки

КОМПОЗИЦИЯ

сюжет:
молодой мужчина
сидит на скамеечке,
держит виолу; позади
намек на оживленную
улицу с прохожими

поза:
мужчина слегка
наклонен вперед, одна
нога согнута, виола
держится на колене

выражение:
дружелюбное, живое,
озорное; ощущение
непосредственного
общения со зрителем

ДЕТАЛИ

фон:
размытый городской пейзаж с легкой перспективой: кирпичные дома, улочка и прохожие;

одежда:
простая голландская
одежда: темная туника
с белым воротником,
легкий плащ

цвета:
натуральные, теплые
тона: коричневый,
охра, мягкий серый;
яркие акценты на лице,
руках и виоле

освещение:
мягкий дневной свет
слева, создающий
легкие тени

НАСТРОЕНИЕ

живое,
дружелюбное,
непринужденное

РАЗРЕШЕНИЕ

ультра-детализированное, с выразительными мазками и текстурой одежды и инструментов

С ПОМОЩЬЮ
РАСПОЛОЖЕННОГО
НИЖЕ ПРОМПТА
ВЫ СМОЖЕТЕ СОЗДАТЬ
В НЕЙРОСЕТИ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
В ПОХОЖЕМ СТИЛЕ

СОЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

СТИЛЬ:
Ян Вермеер

техника:
голландский Золотой
век, мягкий рассе-
янный дневной свет,
тонкая перспектива,
детализированная
текстура предметов

КОМПОЗИЦИЯ

сюжет:
молодая женщина
стоит у стола, наливая
молоко из керами-
ческого кувшина в
миску; через большое
окно слева падает
мягкий дневной свет,
освещающий ее лицо,
руки и поверхность
стола; на столе лежит
хлеб, небольшая
миска и текстильная
салфетка

ДЕТАЛИ

фон:
стена комнаты с не-
большой картиной

одежда:
простая, элегантная
голландская одежда

цвета:
мягкие, гармоничные:
голубой, кремовый,
белый, теплые земляные
тона; свет создает золо-
тистые блики на коже и
поверхности стола

освещение:
мягкий дневной свет
из окна слева; тени
плавные, подчерки-
вают объем фигуры,
текстуру ткани и пред-
метов

НАСТРОЕНИЕ

спокойное, интимное,
созерцательное

РАЗРЕШЕНИЕ

ультра-
детализированное,
с точной текстурой
тканей, керамики

Ян Вермеер. **Девушка с жемчужной сережкой.**
Ок. 1665 г. Маурицхёйс, Гаага

«Девушка с жемчужной се-
режкой» — одна из самых из-
вестных картин Яна Вермеера.
Существует предположение, что
художник выбрал в качестве мо-
дели свою дочь Марию. Однако
точной информации о заказчи-
ке и изображенной нет. Картину
относят к голландскому жанру
«трони», который предполагает
поясные или поплечные изобра-
жения, не имеющие конкретных
прототипов. Сомнение вызывает
жемчужная сережка, давшая на-
звание картине. Исследователи,
изучая полотно более детально,
приходят к выводу, что жемчуг
не мог быть такого большого
размера и, скорее всего, это пер-
ламутр.

27 октября 2022 года двое ак-
тивистов движения Just Stop Oil
выбрали картину объектом сво-
ей акции протеста: один мужчи-
на пытался приклеиться к карти-
не лбом, тогда как второй облил
сообщника красной жидкостью,
после чего приклеил свою руку
к стене рядом с полотном и об-
ратился к собравшимся с во-
просом, как они себя чувствуют,
когда что-то прекрасное унич-
тожается на их глазах. Очеви-
дцы испытали шок и подвергли
активистов грубой критике. Как
и в предыдущих подобных слу-
чаях в Лондоне, Дрездене и По-
тсдаме, полотно не пострадало,
так как было закрыто антиван-
дальным стеклом.

Жан-Батист Грëз. Прачка. 1761 г.

Жан-Батист Грëз известен благодаря жанровым сценам и бытовым портретам. На картине «Прачка» изображена девушка, занимающаяся стиркой одежды. Героиня лукаво смотрит на зрителя, и, хотя тело ее закрыто недорогим платьем, красная туфелька и приоткрытая лодыжка указывают на игривый и, возможно, свободный нрав прачки.

Пространство заполнено атрибутами профессии: тазы, кувшины, корзина, бельевая веревка и так далее. Героине будто бы немного тесно в этом замкнутом мирке, ее душа жаждет любви и свободы. Общая композиция подчеркивает гармонию между трудом, естественной красотой простого человека и богатой жизнью его души.

С ПОМОЩЬЮ
РАСПОЛОЖЕННОГО
НИЖЕ ПРОМПТА
В НЕЙРОСЕТИ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
В ПОХОЖЕМ СТИЛЕ

СОЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

стиль:
Жан-Батист Грëз

техника:
французское рококо,
плавные линии,
декоративная грация,
легкая утонченная
живопись

КОМПОЗИЦИЯ

сюжет:
девушка в элегантном
платье на скамье
в саду держит письмо;
юноша шепчет ей на
ухо; цветущие кусты,
розовые и белые цветы,
декоративные арки

поза:
девушка слегка накла-
нена назад; юноша
наклонен вперед, одна
рука на спинке скамьи

выражение:
легкое удивление и ин-
терес; мягкая улыбка

ДЕТАЛИ

фон:
сад с декоративными
арками, кустами роз
и цветущими деревьями

одежда:
платье и костюмы роко-
ко украшены лентами
и кружевом

цвета:
нежно-розовый,
голубой, кремовый,
светло-зеленый

символы:
письмо — знак любви
и доверия; цветы — ро-
мантика и изыскство;
арки — гармония

НАСТРОЕНИЕ

романтичное, легкое,
изысканное; ощущение
утонченной грации

РАЗРЕШЕНИЕ

ультра-детализирован-
ное, с плавной факту-
рой тканей, лепестков
цветов и игрой света

С ПОМОЩЬЮ
РАСПОЛОЖЕННОГО
НИЖЕ ПРОМПТА
ВЫ СМОЖЕТЕ СОЗДАТЬ
В НЕЙРОСЕТИ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
В ПОХОЖЕМ СТИЛЕ

СОЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

СТИЛЬ:
Эдгар Дега

техника:
импрессионизм,
пастель и масло,
мягкая передача
света, внимание
к движениям

КОМПОЗИЦИЯ

сюжет:
несколько юных бале-
рин в пачках трениру-
ются перед зеркалом;
преподаватель слегка
наклонен

поза:
балерины в различных
позах

выражение:
концентрация и сосре-
доточенность на лицах
балерин; эмоции
передаются через позы
и жесты

ДЕТАЛИ

фон:
интерьер балетного
зала: зеркала на сте-
нах, деревянный пол с
отражением света

одежда:
балетные пачки и три-
ко пастельных тонов,
пуанты

цвета
розовый, кремовый,
голубой, белый

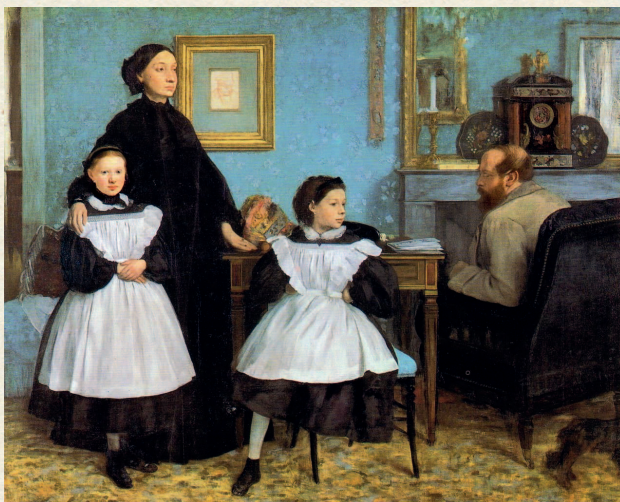
освещение
мягкий дневной свет
через окна, отражаю-
щийся в зеркалах; тени
мягкие, подчеркивают
объем и пластичность
фигур

НАСТРОЕНИЕ

динамичное, легкое,
концентрированное

РАЗРЕШЕНИЕ

ультра-детализиро-
ванное, с текстурой
тканей, кожи, пола
и отражений в зеркале

Эдгар Дега. Семейство Беллелли.
1858–1867 гг.

Картина — портрет семьи родственников Дега, написанный в стиле реализма. На картине изображены члены фамилии Беллелли. На первый взгляд полотно представляет повседневную сцену из жизни семьи, однако новаторство художника состоит в том, что с помощью композиции он передает напряженность взаимоотношений между супругами. Муж и жена смотрят в разные стороны; расположение мебели будто созда-

ет границу между отцом и матерью с детьми. Взрослая женская фигура устойчива, почти монументальна, что подчеркивается темным колоритом ее одеяний. Мать вписана в композиционный треугольник, она находится на его вершине, а опору создают образы дочек. Сидящий сутоловатый господин Беллелли, наоборот, почти вжимается в кресло, располагается к зрителю спиной и визуально отчуждается от фигур девочек и жены.