

УДК 75.03
ББК 85.14
М64

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

М64 **Мировая живопись** / Составитель А. А. Крючкова. – Москва : Издательство АСТ, 2026. – 224 с : цв. ил.

ISBN 978-5-17-179305-0 (Картинная галерея. Футляр с дверцами)

ISBN 978-5-17-185173-6 (Картинная галерея)

Коллекция шедевров великих творцов от проторенессанса до авангарда и сюрреализма представляет квинтэссенцию эстетики каждой эпохи в истории культуры и её художественных направлений, в которых работали такие мастера, как: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Дюрер, Босх, Брейгель, Караваджо, Рубенс, Гойя, Мане, Моне, Ренуар, Дега, Ван Гог, Гоген, Мунк, Климт, Рерих, Малевич, Шагал, Дали... В уникальном подарочном издании эксклюзивного формата – более 250 шедевров мировой живописи 41 мастера, а также увеличенные фрагменты картин и интересные истории о полотнах и судьбах их авторов. Вы побываете на строительстве Вавилонской башни, найдёте камень счастья Чинтамани, полюбуётесь Сикстинской капеллой и улыбкой Моны Лизы, насладитесь похищением Европы и рождением Венеры, познакомитесь с двумя Махами, сверите часы с Сальвадором Дали, оцените красоту мгновений и прикоснётесь к вечности.

Совершите незабываемое путешествие во времени и пространстве, чтобы увидеть мир глазами бессмертных творцов!

УДК 75.03
ББК 85.14

16+

Издание для досуга
Бос уақытқа арналған басылым

Серия «КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ. Футляр с дверцами»
Серия «КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ»

МИРОВАЯ ЖИВОПИСЬ

Составитель Александра Крючкова

Руководитель редакционной группы «АиД»	Ангелина Швырёва
Шеф-редактор	Александра Крючкова
Выпускающий редактор	Александра Пьянова
Корректор	Софья Хлопикова
Компьютерная верстка	Валентина Гуськова
Технический редактор	Наталья Чернышёва
Компьютерный дизайн обложки	Анастасия Орлова

Подписано в печать хх.хх.2026. Формат 60х84/8. Усл. печ. л. 26,04.

Печать офсетная. Гарнитура PT Sans. Бумага мелованная.

Тираж 2 000 экз. (Картинная галерея. Футляр с дверцами)

Тираж 1 500 экз. (Картинная галерея)

Оригинал-макет подготовлен редакцией «АиД»

Произведено в Китае по заказу ООО «Издательство АСТ». Изготовлено в 2026 г.

Поставщик, Импортёр и Уполномоченное лицо по принятию претензий от покупателей:

ООО «Издательство АСТ» 129085, Российская Федерация,

г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, строение 1, комната 705, пом. 1, 7 этаж.

Наш сайт: www.ast.ru. E-mail: ask@ast.ru

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008): – 58.11.1 – книги и брошюры печатные

Shenzhen Full idea Pack Co., Limited

Юридический адрес и адрес фабрики: Building A, No.199 Mingguan Road, Egongling, Pinghu, LongGang District, Shenzhen, China, Beijing, China, PC 100176 (Строение А, Мингуан-роуд, 199, Эгонглинг, Пинху, район Лунган, Шэньчжэнь, Китай, Пекин, Китай, ПК 100176)

«Издательство АСТ» ЖШҚ тапсырысы бойынша Қытайда жасалған: «Издательство АСТ» ЖШҚ 129085, Ресей Федерациясы, Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I үй-жай, 7-қабат.

Өнім өндіру қызметін жүзеге асыру мекенжайы: 123112, Ресей Федерациясы, Мәскеу, Пресненская жағ., 6-үй, 2-құр., «Империя» іскерлік кешені, 14, 15-қабат

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru. E-mail: ask@ast.ru. Интернет-дүкен: www.book24.kz.

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы». Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС. Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы» Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі — «РДЦ-Алматы» ЖШС

Алматы қ., Домбровский көш., 3«а» үй, Б литері, 1 кеңсе.

Тел.: 8(727) 2 51 59 90,91; факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz; www.book24.kz

Тауар белгісі: «АСТ» Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

ISBN 978-5-17-179305-0 (Картинная галерея. Футляр с дверцами)
ISBN 978-5-17-185173-6 (Картинная галерея)

© УПРАВИС, 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026

«ПОЗНАВАТЬ ИСКУССТВО МОЖНО
БЕСКОНЕЧНО. В НЁМ ВСЕГДА ОТКРЫВАЕТСЯ
ЧТО-ТО НОВОЕ. ВЕЛИКИЕ ТВОРЕНИЯ ВСЯКИЙ
РАЗ ВОСПРИНИМАЮТСЯ ИНАЧЕ. ОНИ ТАК ЖЕ
НЕИСЧЕРПАЕМЫ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ,
КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ.
ЭТО УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР СО СВОИМИ
ЗАКОНАМИ И МАНЯЩИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ...
ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ ЯСНОЕ, ОТКРЫТОЕ СОЗНАНИЕ,
СПОСОБНОЕ ОТКЛИКАТЬСЯ НА СМЫСЛОВЫЕ
ОТТЕНКИ И ПОТАЁННЫЕ СОЗВУЧИЯ».

ЭРНСТ ГОМБРИХ,
«ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

ОТ ПРОТОРЕНЕССАНСА

Погружение в историю мировой живописи — от проторенессанса до сюрреализма — подобно увлекательному путешествию, поскольку творчество выдающихся мастеров XIV–XX веков, от Джотто ди Бондоне до Сальвадора Дали, глубже и шире отдельно взятого направления, каждое из которых сменяло другое далеко не в строгой хронологической последовательности. Рождение европейской живописи было подготовлено и творчеством художников доисторического времени, и культурой Древних цивилизаций Египта и Месопотамии, и мифологией Древней Греции, и искусством этрусков и позднего Рима.

Предпосылками **Проторенессанса**, для которого характерно тяготение к чувственному, наглядному отражению реальности и пробуждение интереса к античному наследию, стало развитие ремёсел и торговли. Итальянские мастера достигли невиданных высот, развивая традиции готики, существенно усложнив цветовую гамму и использование линий, расширив выбор тем и сюжетов, принося в строгую красоту лиризм и эмоциональность. **Ренессанс** (ит. *rinascita* — «возрождение») стал мостом от Средневековья к Новому времени. Формирование новой культуры опиралось на идеалы религиозного обновления принципов любви к ближнему, равенства и социальной справедливости. Центральным объектом творчества становится человек с новым осознанием окружающего мира и себя. Живопись Нидерландов, Германии и Франции XV–XVI веков, где гуманистическое начало реализовывалось в правдивом изображении реальности, даже если она уродлива, в противовес стремлениям итальянских художников к идеализации и поискам прекрасного и возвышенного, принято считать Северным Возрождением. Именно в Северной Европе получили развитие новые жанры: светский портрет, бытовые сцены, натюрморт и пейзаж.

Во второй половине XVI века возник **маньеризм** (ит. *maniera* — «манера, приём, вычурность»), для которого характерны: изломанность линий, напряжённость человеческих поз, контрастность и декоративность цветовых решений, выраженная чувственность, склонность к спиритуализму, тяготение к ненатуральной абстракции. Из-за кризиса феодальных отношений и пошатнувшихся устоев католической церкви, Тридентский собор (1545–1563) положил начало Контрреформации с целью сохранить власть и господство духовенства, а искусство должно было служить укреплению Церкви. **Барокко**, соединившее чувственность и духовность, отличала непринуждённость изображения, простота подачи сюжета, реальное или подразумеваемое движение, эффектная игра света и тени, театральность.

В XVIII веке на смену барокко явилось **рококо** — порождение светской культуры французской аристократии и королевского двора, отличающееся грациозностью, лёгкостью, интимно-кокетливым характером, пропитанное тяготением к бегству от суровой реальности в идеальный воображаемый мир. На рубеже XVIII–XIX веков также работали **сентименталисты**, пробуждающие интерес к людям низших сословий, сопереживанию и сочувствию, нравственной чистоте, богатому духовному миру; и **неоклассицисты**, ориентированные на каноны античного искусства, блестящую технику письма, эпичность, торжественность и рациональный академизм. В начале XIX века идеи философов-просветителей о равных правах, свободомыслии, об отказе от религиозного мировоззрения стали предпосылками **романтизма**, ключевая идея которого — уважение личности. Погоня за мечтой, природная сила, пафос личной и гражданской независимости, мятежные и страстные герои, жаждущие свободы, совершенства и обновления, мотивировали и вдохновляли художников, восставших против обезличивания: человек — «мера всех вещей», в нём отражается мир.

В 1874 году на выставке в Париже было представлено полотно Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце», благодаря которому появился **импрессионизм** (фр. *impression* — «впечатление»). Импрессионисты предпочитали работать на пленэре

ДО СЮРРЕАЛИЗМА

и считали, что главная цель художника — уловить мимолётное впечатление, мельчайшие изменения в каждом предмете в зависимости от освещения и времени суток. В период 1874–1886 годов было проведено 8 выставок импрессионистов, после чего импрессионизм распался, дав старт множеству направлений и стилей.

Постимпрессионизм — обобщающее наименование различных течений в изобразительном искусстве, возникших после кризиса импрессионизма и отталкивающихся от него. Сохраняя реальность в изображении людей, предметов, ландшафтов, художники не копировали действительность, но отражали её, передавая своё отношение к ней.

В конце XIX века возник **пуантилизм**: Жорж Сёра разработал технику наложения точек на холст без предварительного смешивания на палитре. При взгляде на картину с близкого расстояния зритель видел лишь отдельные точки, которые при отдалении от картины сливались в целостное изображение.

Стремление порвать со стереотипами на рубеже XIX–XX веков породило **модерн**, которому характерны: плавность линий, округлость, гибкость и текучесть двухмерных форм, декоративность, большое количество орнаментов, преобладание приглушённых тонов в палитре, изобилие символов и аллегорий в сюжетах. Первая мировая война перечеркнула попытки вовлечь зрителя в прекрасное. Художники остро ощущали мировоззренческий кризис — исчерпанность нравственных норм и девальвацию религиозных устоев, рост мистических настроений и общую усталость, что нашло акцентированное выражение в **экспрессионизме**: мрачная патетика готики и барокко совмещалась с мистическими ожиданиями и чувственным индивидуализмом романтиков.

Символизм, зародившийся во Франции в 1870–1880-х годах, не являлся ни отдельным направлением, ни стилем, но оказал существенное влияние на искусство во многих странах. Символизм различал два мира: мир вещей и мир идей; условный знак, соединяющий миры видимого и невидимого, — символ. Художников занимали тайны абсолютного бытия и Мирового Духа, их произведения полны мистики, намёков, иносказаний.

С появлением фотографии правдоподобное прорисовывание объектов на полотнах потеряло смысл: природа совершенна, любое копирование бессмысленно. Отказ от предметной формы привёл к появлению **абстракционизма**. Художники сосредоточились на создании ритмических, цветовых и пластических композиций, предполагавших свободу ассоциаций без конкретной смысловой нагрузки, работая с линиями, плоскостями, цветовыми пятнами и отвлечёнными конфигурациями — картины нужно не анализировать, а чувствовать. Термин **«супрематизм»**, впервые использованный К. Малевичем для описания своих абстрактных композиций, предполагал доминирование и превосходство цвета, комбинации разноцветных плоскостей геометрических форм: прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника. Супрематизм стал одним из центральных явлений русского **авангарда**.

В 1920-е годы сформировалось экстравагантное направление — **сюрреализм** (фр. *surréalisme* — «сверхреализм»), предполагающее минимальное сходство с действительностью и провозгласившее свободу восприятия мира важнейшей ценностью творческого человека. Истоки сюрреализма прослеживаются в работах И. Босха и Д. Арчимбольдо. Главный инструмент сюрреалистов — аллюзии. Художники черпали вдохновение в глубинах подсознания, перенося на полотно невысказанные мысли и создавая фантастические миры, объединяющие вымысел и реальность в сновидение наяву. Сюрреалистические картины подчёркнуто эпатажны, часто обращены к магическим, фантастическим и эротическим мотивам.

Приятного путешествия в увлекательный мир живописи!

ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ

«ОН ПЕРЕВЁЛ ИСКУССТВО ЖИВОПИСИ
С ГРЕЧЕСКОГО НА ЛАТЫНЬ,
СДЕЛАВ ЕГО СОВРЕМЕННЫМ...»

ЧЕННИНО ЧЕННИНИ

*Мадонна Онъиссанти, около 1306–1310 гг.
Дерево, темпера. 325х204 см.
Галерея Уффици, Флоренция, Италия*

ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ

(1266/7–1337)

Флорентийский живописец, основатель итальянской школы живописи, один из первых представителей проторенессанса, главный архитектор Флоренции.

Джотто ди Бондоне родился в 1266/7 году в семье кузнеца в Колледж-Веспиньяно в Тоскане. Он учился в мастерской Ченни ди Пепо по прозвищу Чимабуэ, который упомянут Данте в «Божественной комедии» как ведущий художник своего времени, но вскоре ученик превзошёл учителя в мастерстве.

Джотто разработал новый подход к изображению пространства и моделировки форм при помощи постепенного высветления основного, насыщенного тона для придания скульптурного объёма при сохранении сияющей чистоты цвета. Мастер стремился уйти от статичного иконописного стиля, используя объёмные формы и «живые» ракурсы в изображении людей для создания трёхмерного пространства и иллюзии глубины. Все последующие мастера эпохи Возрождения, включая итальянских, голландских и немецких художников (Томмазо Мазаччо, Андреа Мантенья, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарроти, Тициана Вечеллио, Рогир ван дер Вейдена, Яна ван Эйка, Иеронима Босха, Альбрехта Дюрера), были хорошо знакомы с творчеством Джотто ди Бондоне, признавая его бесценный вклад в историю искусства, а Джованни Бокаччо считал Джотто лучшим живописцем.

Творческий рассвет и пик славы Джотто связан с Флоренцией. Одна из самых известных его работ, «**Мадонна Оньиссанти**», написана для главного алтаря флорентийской церкви Всех Святых. Картина относится к иконографическому типу, но Мадонна сидит на троне не строго по центру и, в отличие от византийского канона, изображена вполоборота. Искусство перспективы ещё не было освоено художником, однако архитектура трона, ступенек и балдахина создаёт видимость глубины пространства.

Художник выполнял различные работы на заказ: писал иконы и картины, расписывал церкви и кресты, создавал полиптихи. Зачастую Джотто привлекал к заказам своих подмастерьев, среди которых были и два его сына. Многие работы не подписывались, их датировка приближительна.

В 1334 году мастер был назначен главным архитектором Флоренции, но также выезжал на работы в другие города, в частности в Милан.

Джотто ди Бондоне умер 08 января 1337 года и был похоронен в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Именно Джотто руководил возведением колокольни в этом соборе.

Именем художника названы астероид № 7367, кратер на Меркурии и космический аппарат, исследовавший комету Галлея.

Погребение Марии, около 1310 г.
 Дерево, темпера. 179,7х75,8 см.
 Картинная галерея, Берлин, Германия

Полиптих из церкви Бадия, около 1300 г.
 Дерево, темпера. 334х91 см.
 Галерея Уффици, Флоренция, Италия

Полиптих Перуцци, около 1318–1322 гг.
 Дерево, темпера. 415х98 см.
 Художественный музей Северной Каролины, Роли, США

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

«Я МОГУ СОЗДАВАТЬ СКУЛЬПТУРЫ
ИЗ МРАМОРА, БРОНЗЫ И ТЕРРАКОТЫ.
ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ЖИВОПИСИ,
ТО ЗДЕСЬ МОИ РАБОТЫ
НЕ ПРЕВОСХОДЯТ ДРУГИХ».

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

*Мона Лиза (портрет госпожи Лизы дель Джокондо), 1503–1519 гг.
Дерево, масло. 53х76,8 см.
Лувр, Париж, Франция*

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

(1452–1519)

Итальянский художник, учёный, инженер, изобретатель, архитектор, скульптор, математик и физик, яркий представитель эпохи Возрождения.

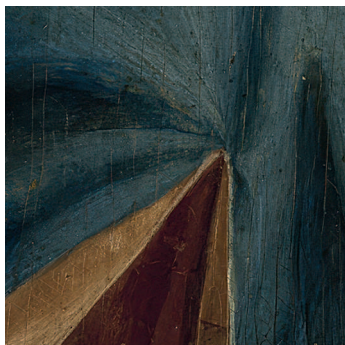
Леонардо ди сер Пьеро да Винчи родился 15 апреля 1452 года в Италии, около городка Винчи, недалеко от Флоренции. Он был незаконнорожденным ребёнком, но его отец обеспечил будущее матери мальчика, удачно выдав её замуж, а внебрачного сына принял в свою семью. С детства Леонардо рисовал, играл на музыкальных инструментах и постигал основы ремёсел. С 14 лет он учился у флорентийского художника и скульптора Андреа дель Верроккьо, но превзошёл учителя в мастерстве, после чего тот забросил живопись.

Вскоре Леонардо да Винчи открыл собственную мастерскую и получил покровительство Лоренцо Медичи. В 1482 году Медичи отправил его в Милан к Лодовико Сфорца в качестве инженера, в 1499 году мастер вернулся во Флоренцию на службу к Чезаре Борджиа, а затем снова отправился в Милан.

Гений Леонардо был универсален, интересы разнообразны: он виртуозно играл на лире, увлекался кулинарией и искусством сервировки, был распорядителем придворных празднеств в Италии и Франции. Он исследовал анатомию человека, направление водных и воздушных потоков, тонкости архитектуры, военной инженерии и музыки и заносил результаты в записную книжку левой рукой справа налево — в зеркальном виде — сопровождая чертежи и тексты философскими изречениями, аллегориями и анекдотами, иногда прибегая к тайнописи. Леонардо первым объяснил, почему небо синее, предложил схему телескопа с двумя линзами, а его научная работа по анатомии превосходила классический учебник XIX века. Среди его изобретений — самоходная тележка, велосипед, танк, паровая пушка, водолазный костюм, спасательный круг, катапульта, переносные мосты для армии, робот-рыцарь, скоростной арбалет, прожектор, а также парашют и летательные аппараты: вертолёт, дельтаплан.

Леонардо да Винчи — великий живописец, чьей кисти принадлежат непревзойдённые шедевры, из которых сегодня сохранилось лишь 15 картин. Он разработал технику размытости линий и контуров «сфумато», сочетал натурализм и идеализм, называл живопись «высшим искусством и наукой». По мнению З. Фрейда, в загадочных улыбках и выражениях лиц многих персонажей своих картин, включая Мону Лизу, Леонардо, воспитанный мачехой, увековечил образ матери.

В 1512 году Леонардо переехал в Рим, где в 1515 году присутствовал при встрече Папы Льва X и короля Франциска I. В 1516 году по приглашению последнего он поселился в одном из замков и получил звание первого королевского художника, инженера и архи-

тектора. За 2 года до смерти у мастера онемела правая рука, и он с трудом передвигался без посторонней помощи.

Леонардо да Винчи умер 02 мая 1519 года во Франции, в замке Кло-Люсе, на руках Франциска I, в окружении своих учеников и был похоронен в замке Амбуаз. В честь Леонардо названы кратер на Луне, астероид и минерал давинчиит.

*Дама с горностаем, около 1490 г.
Дерево, масло, темпера. 39,3х59,5 см.
Национальный музей, Краков, Польша*

«Дама с горностаем» открывает череду знаменитых портретов Леонардо. На картине изображена Чечилия Галлерани, фаворитка Лодовико Сфорца.

ИНТЕРЕСНЫЕ

ДЕТАЛИ

Тайная вечеря, 1495–1498 гг.

Штукатурка, фреска. 880х460 см.

Церковь Санта-Мария-делле-Грацие, Милан, Италия

«Тайная вечеря», внушительная фреска, украшающая трапезную монастыря Санта-Мария делле Грацие в Милане, изображает канонический библейский сюжет — последнюю встречу Христа с апостолами, на которой впервые было явлено таинство Евхаристии.

Все персонажи обращены лицами к зрителям. Освещённые мерцающим светом фигуры апостолов расположены четырьмя группами (слева направо): Варфоломей, Иаков и Андрей; Иуда Искарот, Пётр и Иоанн; Иаков Зеведеев, Фома и Филипп; Матфей, Иуда Фаддей и Симон. Благодаря построению мизансцены экспрессивность нарастает от крайних фигур с обоих краёв к центральному образу. Иуда держит в руке кошелёк с 30 монетами — платой за предательство. Фигуры несоразмерно велики относительно размеров комнаты. Свет исходит не из дальних окон, а слева — из невидимого источника. Данные решения создают иллюзорное впечатление одновременно реалистического и фантастического пространства.

«Тайная вечеря» окружена ореолом легенд, в том числе о красивом одухотворённом юноше, который позировал художнику для образа Иисуса Христа. Работа над фреской была долгой, и по прошествии трёх лет фигура Иуды всё ещё не была написана. В качестве модели в сточной канаве был подобран пьяный оборванец. Как оказалось, это был тот самый одухотворённый и окрылённый возвышенными мечтами юноша, позировавший ранее для образа Христа, а затем опустившийся под ударами переменчивой судьбы.

Спаситель мира, 1499–1510 гг.
Дерево, масло. 47х66 см.
Частное собрание королевского дома Саудитов

