

Оглавление

РАЗДЕЛ I. От парсуны к европейскому портрету	6
1.1 Новаторство Петра I в искусстве: от иконы к парсуне	7
Барочные опыты Ивана Никитина	9
1.2 Рококо по-русски	11
Самый нежный портрет	13
1.3 Классические каноны и сюжеты	16
Первая звезда Академии художеств	16
1.4 Дерзкий и гениальный Дмитрий Левицкий	19
Эпатажный благодетель	20
Богиня Правосудия и первые натурщики	21
Прекрасные «смолянки»	23
1.5 Создатель русской сентиментальности Владимир Боровиковский	25
Впервые о сентиментализме	26
«Русская Джоконда»	28
1.6 Как Дягилев спас наследие русского портрета	31
РАЗДЕЛ II. Живопись первой половины XIX века: романтизм и его герои	36
2.1 Романтизм в мире: общие тренды	37
Романтизм в России	39
2.2 Скандальный Орест Кипренский	42
Самый знаменитый портрет Пушкина и не только	42
Опасная Мариучча	44
2.3 Сильвестр Щедрин и его Италия	47
Русский итальянец	47
Трансформация творчества	48
2.4 Победитель по жизни Василий Тропинин	52
Крепостной художник	52
Знаменитая «Кружевница»	53
2.5 Вольный Венецианов	55
Основоположник крестьянской темы	55
Первый русский художник-реалист	57
2.6 Гений Карла Брюллова	60
Последний день Помпеи	60
Главная женщина	63

Одинокий гений	65
2.7 Саркастичный Павел Федотов	67
Из военного в художника	67
Как сватался майор в деталях	69
Кавалер «не первой свежести»	71
2.8 Неизвестный Айвазовский	73
Родившийся под счастливой звездой	73
Противоречия «Девятого вала»	75
Неожиданный поворот в карьере	77
Главные секреты творчества Айвазовского	78
Меценатство и благотворительность	80
2.9 Трагедия Александра Иванова	82
Предпосылки создания главного произведения жизни	82
Герои произведения в деталях	83
Премьера картины	86
2.10 Неравный брак и его последствия	89
Начало реализма в русской живописи	89
Создание Училища живописи в Москве	89
Главная картина середины века	90
РАЗДЕЛ III. Искусство второй половины XIX века:	
Передвижники и новый реализм в искусстве	94
3.1 Истоки реализма в живописи	95
Новая столица искусства	95
«Бунт четырнадцати»	96
Артель	97
Товарищество передвижных выставок	99
Меценаты и коллекционеры	101
3.2 Суровый реализм Василия Перова	104
Критический взгляд на святое	104
Сострадание к меньшим и слабым	107
3.3. Фотографически точный Иван Крамской	110
«Бог ретуши»	110
«И был он там сорок дней» ⁹	112
Самый скандальный портрет	114
3.4 Лиричные пейзажи Алексея Саврасова	117
Великий педагог	117
«Грачи» и начало конца	120
3.5 Магия Архипа Куинджи	123
Очень добрый человек	123
Лунная ночь и 30 лет тишины	126
Бог света	127
3.6. Русская земля Ивана Шишкина	131
Могучий и печальный богатырь	131
Парадные портреты русской природы	133

Скандальное «Утро в сосновом лесу»	135
3.7 Историзм Василия Сурикова	137
Из Сибири с любовью	137
Новый путь России	138
Между славой и болью	140
Самая знаменитая боярыня	142
3.8 Репин, который может все	145
От икон к бурлакам	145
Мастер всех жанров	147
Новое время	152
3.9 Одинокий Верещагин	155
Многосерийные сюжеты	155
«Судья человечества»	158
3.10 Богатырь Виктор Васнецов	162
Девушка у омута	162
Богатыри	165
РАЗДЕЛ IV. Живопись рубежа веков: от света к тени воспоминаний	170
4.1 Новые мастера цвета	172
«Мир искусства»	173
Модерн	175
Символизм	177
4.2 Добрый и гениальный Василий Поленов	180
Русский Леонардо	180
Мастер интимного пейзажа	181
Цитаты из Евангелия	185
4.3 Душа Левитана	187
Первая победа	187
Вечерний звон	188
Счастливые мгновения	192
4.4 Честные портреты Валентина Серова	195
Легенда XXI века	195
Импрессионист и реалист	198
Несломленный	200
Ида	201
4.5 Михаил Врубель и его Демон	204
Начало сложного пути	204
Открытие Киева	205
Демон	207
Счастье и начало конца	209
4.6 Романтик ушедшей эпохи	214
Галантный век	214
Дама в голубом	217
Эпилог	220