

МУК «Тульская библиотечная система»
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого
Отдел информационных и справочных услуг

Мастер света

*Рекомендательное
справочно-библиографическое пособие*

«Мастер света» : рекомендательное справочно-библиографическое пособие / МУК «Тульская библиотечная система», ЦГБ им. Л. Н. Толстого : отдел информационных и справочных услуг ; сост. А. Ю. Гарагатая ; дизайн А. Ю. Гарагатая. – Тула : [б.и.], 2026. – 26 с.

МУК «Тульская библиотечная система»
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого
Отдел информационных и справочных услуг

Мастер света

*К 185-летию со дня рождения
русского художника-передвижника
Архипа Ивановича Куинджи*

Рекомендательное
справочно-библиографическое пособие

Тула, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Непризнанный художник Куинджи.....	5
Куинджи-передвижник.....	7
Затворничество на пике славы.....	12
Семья и личная жизнь Архипа Куинджи.....	18
Книги и статьи об А. И. Куинджи.....	20

Введение

«Коренастая, крепкая фигура, развалистая походка, грудь вперед, голова Зевса Олимпийского: длинные, слегка вьющиеся волосы и пышная борода, орлиный нос, уверенность и твердость во взоре. Много национального, греческого... Из тона речи было видно, что у него за словом дело не постоит: что скажет Архип Иванович, то и сделает. И оно действительно так и было. Жизнь Куинджи – это сплошная борьба за намеченный план, за выполнение его цели». Так вспоминал о русском художнике **Архипе Ивановиче Куинджи** передвижник Д. Я. Минченков.

Архип Иванович – художник большого таланта и сложной судьбы. В своих удивительных пейзажах он сумел через уникальное, свойственное только ему сочетание цветов передать красоту природы, полную глубины и высокого смысла. Лучшие работы этого непревзойденного певца лунного и солнечного света вошли в число шедевров мирового искусства.

Данное пособие знакомит читателей с жизнью и творчеством А. И. Куинджи. Материал расположен в алфавите авторов и заглавий произведений. Описания книг и статей сопровождаются аннотациями. Хронологический охват литературы – последние 44 года (1980-2024). Все представленные в пособии издания хранятся в фонде МУК ТБС.

Пособие адресовано самому широкому книгу читателей.

Непризнанный художник Куинджи

Архип Иванович Куинджи появился в пригороде Мариуполя в семье приазовских греков. Обычно его датой рождения называют 15 (27) января 1842 года, однако есть сведения и о 1841 или 1843 гг. рождения. Отец будущего художника Иван Христофорович сапожничал, мать, имя которой неизвестно, хлопотала по хозяйству. Уже в четыре года Архип остался сиротой и воспитывался в семье дяди. Получив только начальное образование, мальчик с 10 лет был вынужден трудиться: пас соседских гусей, служил счетоводом у строительного подрядчика, выполнял домашнюю работу у хлеботорговца.

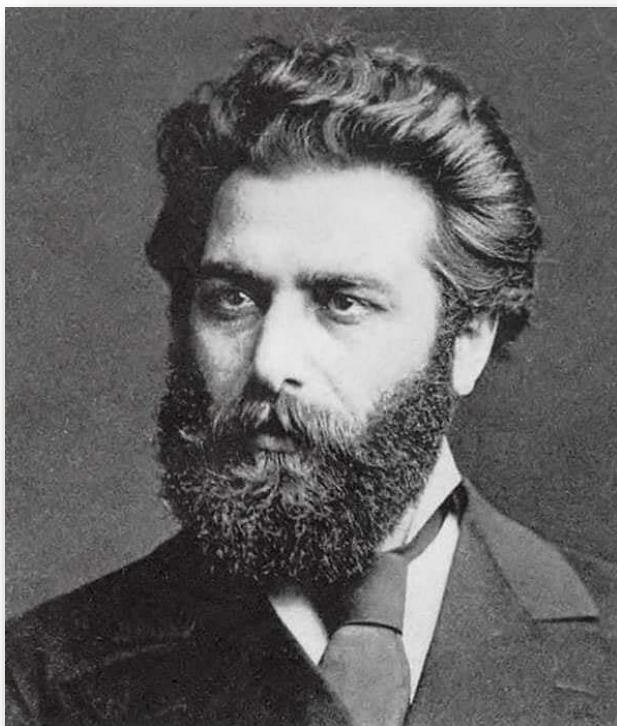
Увлечение рисованием у Архипа возникло очень рано и к 13 годам переросло в настоящую страсть – он отдавал увлечению всё свободное время, покрывая набросками любой попавшийся под руку клочок бумаги. Однажды его рисунки попались на глаза феодосийскому купцу А. Л. Дуранте, гостившему в Мариуполе, и произвели на него впечатление. Тот посоветовал способному подростку ехать на учёбу в Крым, к уже широко известному И. К. Айвазовскому.

В том же 1855 году Куинджи последовал совету и отправился к знаменитому живописцу, однако не застал его – Иван Константинович надолго уехал по делам. Ожидая возвращения Айвазовского, привычный к труду Архип остался в его имении и выполнял различные подсобные работы: растирал краски, красил заборы, подметал полы и т.д. Первые уроки живописи он получил от А. И. Фесслера, 30-летнего любителя, который приходился родственником Айвазовскому и сам у него стажировался. К огорчению

Архипа, вернувшись через два месяца мастер не взял его в ученики, но посоветовал ехать на учёбу в Одессу или Санкт-Петербург.

Через год Куинджи перебрался в Одессу, а затем в Таганрог, где работал ретушёром в различных фотомастерских. Этой профессии он отдал девять лет жизни, неизменно продолжая рисовать и мечтать о профессиональной карьере живописца. В итоге переломным моментом в биографии Куинджи стал 1865 год, когда он решился на переезд в Петербург для поступления в Императорскую академию художеств.

В академию 26-летний Архип Куинджи поступил лишь в 1868 году на правах свободного художника, только с третьей попытки, продолжая зарабатывать на жизнь ретушированием.

Куинджи-передвижник

В это время он познакомился с целой плеядой молодых художников, вскоре создавших общество передвижников – И. Н. Крамским, В. М. Васнецовым, И. Е. Репиным, В. Е. Маковским. Под влиянием этой среды Куинджи быстро прогрессировал в профессиональном плане. Творческие споры до поздней ночи, как впоследствии вспоминала в мемуарах жена Репина Н. Б. Нордман-Северова, позволили молодому художнику сформировать свой взгляд на искусство. Уже в работах 1870–1872 гг. **«Осенняя распушница»** и **«Ладожское озеро»** проявились фирменные черты стиля картин Куинджи – контрастная светотень, изощрённый колорит, эмоциональная выразительность.

В 1870–1873 гг. Куинджи летом посещал остров Валаам, где создал цикл картин, посвящённый местной суровой, но прекрасной природе. Остров стал для художника источником вдохновения – он посвятил природе Валаама множество этюдов, рисунков и полотен. Картина **«На острове Валааме»** была впервые показана в 1873 году и считается первой в трилогии работ, посвященных Северу. Это полотно стало первой работой Куинджи, которую приобрел для своей коллекции Павел Третьяков. Эта картина выделялась реалистической передачей природы и использованием романтических элементов – тревожной светотени, условного грозового неба и таинственного мерцания сумрака.

A. Куинджи «На острове Валааме» (1873)

Позже появились картины *«Ладожское озеро» (1873)* и *«Север» (1879)*. Картина «Ладожское озеро» также была написана во время поездки на Валаам. Современников поразило изображение прозрачной воды и каменистого дна. Позже с этой картиной был связан громкий скандал. В 1883 году художник-маринист Руфин Судковский написал полотно *«Мертвый штиль»*, после чего Куинджи обвинил его в плагиате своей картины «Ладожское озеро». В эту историю вмешались и другие художники – одни были на стороне Судковского, другие утверждали, что его работа прямо заимствована у Куинджи. Творческое сообщество оставило победу за Архипом Куинджи.

В 1873 году художник впервые отправился в Европу. В художественных музеях Берлина, Мюнхена, Парижа, Лондона, Вены его взору предстали полотна старых и новых мастеров. Тем не менее, из зарубежной поездки Куинджи

вернулся с убеждением, что для русского художника ценные прежде всего родные мотивы.

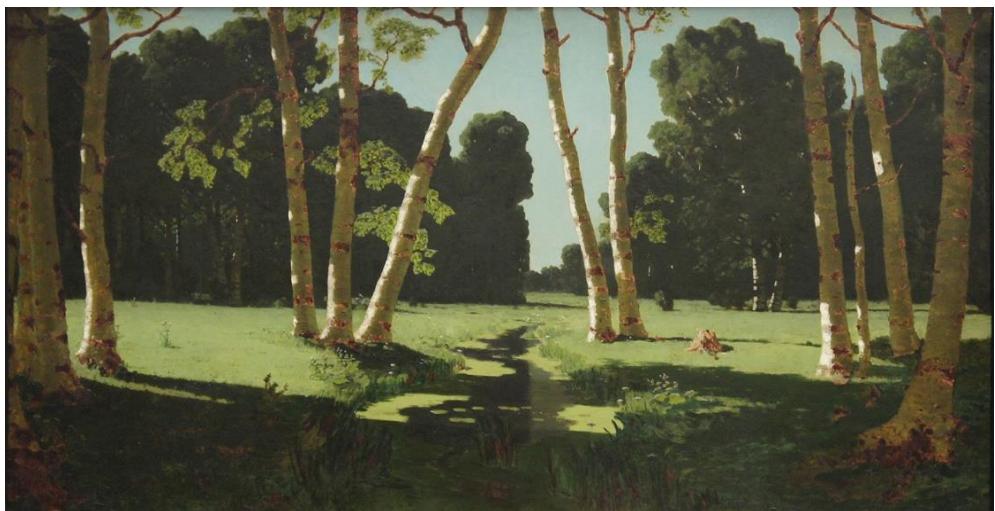
В 1875 году Куинджи приняли в Товарищество передвижников. На ежегодной выставке он представил картину **«Степь»**. Так начался «романтический период» творчества Куинджи, который ознаменовался активными творческими поисками. Главным выразительным средством стала глубина пространства за счет уплощения предметов, а поиск новых изобразительных средств со временем привел к созданию оригинальной декоративной системы. Кроме того, художник разработал яркий цвет, основанный на системе дополнительных цветов. Для русского искусства это стало новаторством – ранее подобное средство не применялось. По сей день бытуют легенды о том, что художник использовал в своем творчестве некие особые, излучающие свет краски, секрет которых он унёс в могилу.

Вторая половина 1870-х гг. стала периодом расцвета популярности художника. Его гонорары неизменно росли, его творения заметили в Европе, где Куинджи называли тогда самым оригинальным русским живописцем. Успех своих картин он объяснял обретением собственного метода – построением произведения «от себя», не отталкиваясь от этюдов.

В 1878 году живописец участвовал во Всемирной выставке в Париже. Самобытный стиль его полотен вызвал всеобщее восхищение как публики, так и критики.

В 1879 году Куинджи представил публике своеобразную трилогию пейзажей **«Север»**, **«Березовая роща»** и **«После дождя»**. Пейзажи продемонстрировали глубокое изучение художником импрессионизма. И хотя он не применял в своем творчестве классических импрессионистских приемов,

увлечение передачей световоздушной среды различными способами (разделение цветных динамичных и прерывистых мазков, прерывистость и легкость в изображении неба, тонкое сочетание цветов) было налицо.

A. Куинджи «Березовая роща» (1879)

Также, в 1879 году произошёл конфликт между А. И. Куинджи и другим передвижником М. К. Клодтом. Последний позволил себе в анонимной статье обвинить находящегося на вершине славы живописца в монотонном однообразии сюжетов и злоупотреблении ярким светом. В результате Куинджи покинул товарищество передвижников, рамками которого уже давно тяготился, и начал выставлять свои работы самостоятельно.

После этого художник на два десятилетия ушёл в добровольное затворничество. Причина, по которой он решил не выставляться, до сих пор доподлинно не известна – вероятно, чтобы не отвлекаться на шумиху поклонников и

бесконечную болтовню критики, неизменное сопровождавшие любое новое полотно, и полностью сосредоточиться на творчестве.

A. Куинджи «Север» (1879)

Затворничество на пике славы

В 1880 году Куинджи устроил в своей мастерской выставку одной картины – «Лунная ночь на Днепре», и она вызвала небывалый ажиотаж. Чтобы увидеть картину, люди стояли в очереди. При этом художник завесил все окна и использовал электрическое освещение. Некоторые посетители пытались заглянуть за картину в поисках дополнительного источника освещения. Секрет был в том, что полотно поражало новыми, эффектными цветосочетаниями, для достижения которых художник проводил эксперименты с красочными пигментами. Впоследствии оказалось, что такие краски непрочны и под воздействием света и воздуха разлагаются и темнеют.

Эта особенность сыграла свою роль в судьбе картины. Ее мечтали приобрести многие коллекционеры, но Куинджи продал картину Великому князю Константину Константиновичу, который взял произведение с собой в кругосветное путешествие. Легенда гласит, что из-за влажного морского воздуха и постоянного взгляда на настоящую луну, краски на полотне немного потемнели, но магия света никуда не делась: красота, глубина и мощь картины до сих пор ощущается зрителем. В этой картине уже отчетливо проявляются элементы философского пейзажа, что знаменовало переход творчества Куинджи на принципиально другой уровень, где основным элементом стало не воплощение реальности на холсте, а размышления о ней.

A. Куинджи «Лунная ночь на Днепре» (1880)

Так в чем же был секрет Куинджи? Как он добивался таких эффектов? Коллеги-художники отмечали его феноменальное цветовосприятие. Илья Репин говорил, что Куинджи был «органически чужд всякой подражательности» и обладал «гениальной самобытностью глаза». Он видел сотни оттенков там, где другие различали десятки. Куинджи видел иначе в самом буквальном физиологическом смысле.

Эксперименты с красками и материалами - самая таинственная часть наследия художника. Архип Иванович был страстным экспериментатором. По свидетельствам современников, он постоянно искал новые, более стойкие и яркие пигменты, заказывал их у химиков и даже у своих друзей-инженеров с заводов. Существует версия, что Куинджи использовал особый лак на основе битума

(асфальтовой смолы), который придавал краскам глубину и особое сияние. Ради эффекта глубины художник использовал полупрозрачный коричневый асфальтовый подмалевок, а также добавлял асфальт в краски, чтобы сделать тона более глубокими.

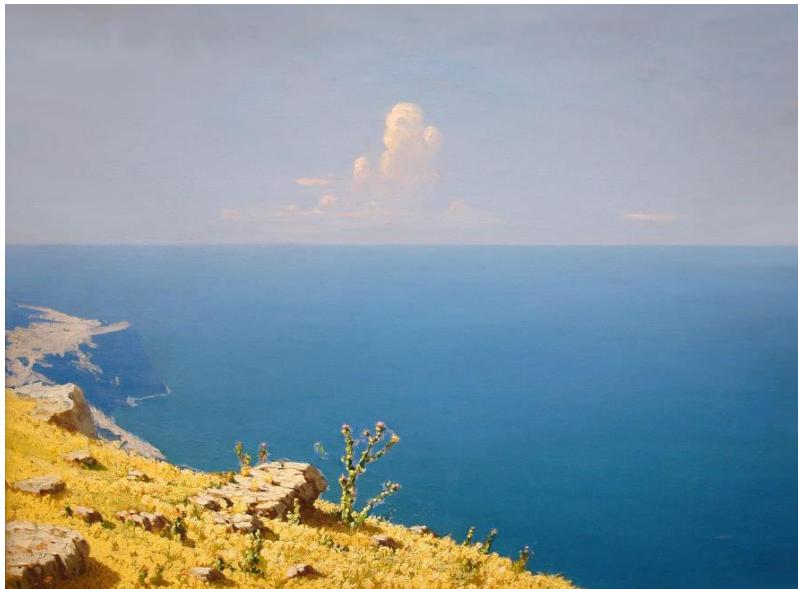
Куинджи также виртуозно применял технику лессировки – нанесение полупрозрачных слоев краски поверх основного. Свет, проходя через эти слои, отражался от нижних и создавал эффект внутреннего свечения, тот самый «куинджевский свет». Художник использовал принципы дополнительных цветов (например, помещал рядом красный и зеленый, чтобы усилить их звучание) и тщательно выстраивал композицию, ведя взгляд зрителя точно к источнику света.

В 1886 году Куинджи купил участок в Крыму площадью 245 десятин возле поселка Кикенеиз и первое время жил там с женой в шалаше, потом построил небольшое имение Сара Кикенеиз, где они проходили летнюю практику на пленэре для своих учеников. Среди последних стоит выделить Н. К. Рериха, А. А. Рылова, А. А. Борисова и К. Х. Вроблевского.

По воспоминаниям современников, Куинджи жил очень скромно и экономно. При этом он делал щедрые пожертвования, организовал конкурс с денежными премиями для учеников, помогал попавшим в беду товарищам.

Нужно сказать, что публика и критики считали, что Куинджи исчерпал себя, но это было не так: живописец продолжал неустанно работать в разных стилях, одновременно ища новые пигменты и грунтовые основы для красок, чтобы они были устойчивы к влиянию воздушной среды и сохраняли бы свою первоначальную яркость. В эти

годы им было создано около пятисот эскизов и полноценных живописных произведений, многие из которых, по примеру импрессионистов, объединялись в тематические серии, и около трехсот графических работ.

A. Куинджи «Море. Крым» (1898)

В 1888 году Куинджи по приглашению художника-передвижника Н. А. Ярошенко побывал на Кавказе, где они стали свидетелями редчайшего горного явления – Брокенского призрака (отражения своих увеличенных фигур на радужно окрашенном облаке). По возвращении в Санкт-Петербург, впечатленный поездкой живописец создал ряд прекрасных горных пейзажей, в которых романтизм окончательно слился с философским пейзажем. Главной особенностью картин было представление о Кавказе как о символе некоей идеальной и непостижимой страны. Некоторые исследователи полагают, что эти полотна и образ

Кавказа вдохновили Н. К. Рериха на создание гималайских пейзажей.

A. Куинджи «Эльбрус. Снежные вершины» (1890, 1895)

В 1901 году Куинджи впервые за много лет показал своим воспитанникам, а затем и некоторым друзьям новые картины – *«Христос в Гефсиманском саду»*, авторский список картины *«Березовая роща»*. Также, в 1901 году живописец неожиданно для всех организовал персональную выставку, которая имела успех, однако продолжения не последовало вплоть до смерти художника. При этом всё последнее десятилетие Архип Иванович продолжал кропотливо и плодотворно работать. Самые известные шедевры последних лет – *«Радуга» (1905)*, *«Красный закат» (1908)*. А также картина *«Ночное» (1910)*, которая считается незаконченной.

... Разгадка феномена Куинджи не в одном секретном ингредиенте, а в уникальном синтезе: дар видеть свет как никто другой, смелость нарушать академические каноны, одержимость техническими экспериментами и глубокая, почти языческая связь с мощью и красотой природной стихии. Он не писал красками – он творил светом, и этот свет продолжает завораживать и сегодня...

A. Куинджи «Ночное» (1905-1908)

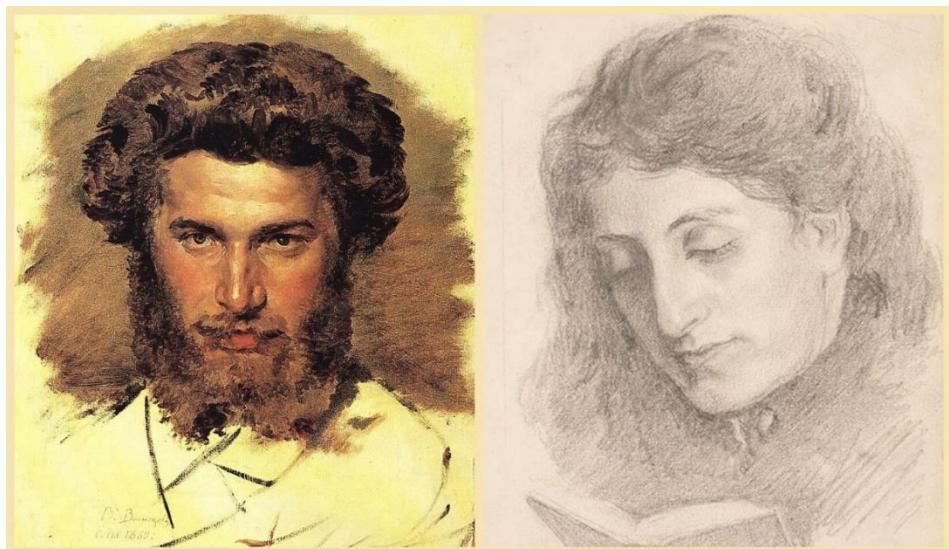
Семья и личная жизнь Архипа Куинджи

Со своей будущей женой Верой Леонтьевной (1856–1920) Архип Куинджи познакомился в Мариуполе. Она была дочерью богатого торговца мехами – обрусовшего грека Леонтия Спириidonовича Кетчерджи, сменившего фамилию на Шаповалов, он – бедным художником, некогда взявшимся рисовать портрет дочки заказчика. Со временем между художником и его юной моделью возникла симпатия, несмотря на разницу в 13 лет и буквальную пропасть в социальном положении.

Когда девушка подросла, молодые люди решили пожениться. Однако благословение отца невесты они получили только тогда, когда Куинджи стал известным столичным живописцем, чьи картины стали покупать крупнейшие меценаты, а Вера окончила институт благородных девиц в Керчи. Свадьба состоялась в Мариуполе в июле 1875 года, после чего молодожёны вместе уехали в Петербург. Вера Леонтьевна стала верным спутником своего мужа. Она занималась его счетами и корреспонденцией, практически не появлялась в обществе, сама вела домашнее хозяйство и при этом, судя по всему, супруги были вполне счастливы. Вера Леонтьевна пережила мужа на 10 лет и умерла от голода в Петрограде в 1920 году. Детей у четы Куинджи не было.

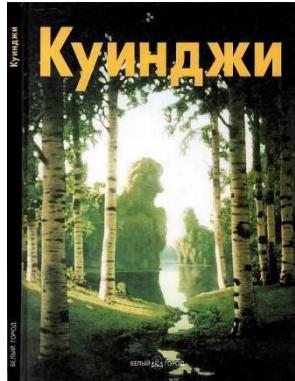

Весной 1909 года у прежде неизменно здорового и крепкого художника наметились проблемы с сердцем, а летом следующего года, будучи в Крыму, он сильно простудился. Простуда быстро переросла в воспаление лёгких, и после двух месяцев мучительного угасания Архип Иванович Куинджи умер в Петербурге 11 (24) июля 1910 года. Все свои сбережения, за исключением довольно скромной ренты на содержание вдовы, мастер завещал основанному в 1908 году и просуществовавшему два десятилетия Обществу художников имени А. И. Куинджи, целью которого была поддержка молодых и нуждающихся живописцев.

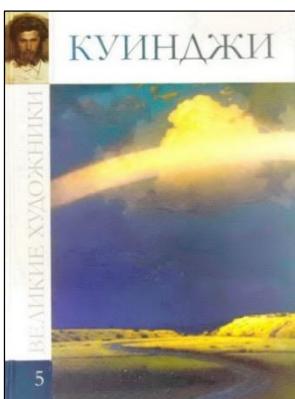

Архип и Вера Куинджи

Книги и статьи об А. И. Куинджи

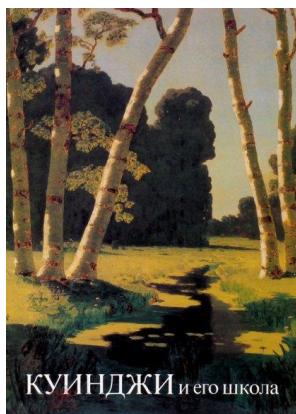

Архип Кундзини / авт. текста В. Манин.
– Москва : Белый город, 2000. – 63 с. :
ил. – Текст : непосредственный.
Альбом посвящен творчеству выдающегося русского художника Архипа Ивановича Кундзини (1841-1910), известного представителя русской пейзажной школы живописи. Найденные художником колористические приемы явились для современников своего рода откровением и принесли мастеру заслуженный успех.

Архип Иванович Кундзини, 1842-1910 /
авт. текста Л. Мельникова. - Москва :
Директ-Медиа : Комсомольская правда,
2009. - 48 с. : цв. ил., портр. - (Великие
художники. Том 5). – Текст :
непосредственный.
В данной книге представлена глубокая и увлекательная биография мастера, а также анализ его творчества. Кундзини выделялся среди своих современников благодаря уникальному восприятию природы и мастерству передачи её красоты на холсте. Необыкновенно эффектная передача солнечного и лунного

света, активные цветовые контрасты, композиционная декоративность его полотен ломали все имеющиеся живописные принципы.

Архип Иванович Куинджи и его школа / автор-сост. В. С. Манин. - Ленинград : Художник РСФСР, 1987. - 215 с. : ил. – Текст : непосредственный.

Альбом посвящен творчеству выдающегося русского пейзажиста Архипа Ивановича Куинджи, а также его ученикам и последователям – А. А. Рылову, Н. К. Рериху, Н. П. Крымову и др. Более 150 цветных и черно-белых репродукций, воспроизводящих работы художников, дают цельное представление об их творчестве.

Архип Куинджи : сказка о добром художнике. - Москва : Белый город, 2001. - 11 с. : ил. - (Сказки о художниках). – Текст : непосредственный.

Это не просто сказка. Каждая книга серии увлекательно написана на основе интересных сведений о жизни и творчестве художника, содержит запоминающуюся информацию о лучших картинах мастера и включает до 20 репродукций его шедевров. Кроме того, юный читатель познакомится с основными понятиями живописи, стилей и направлений.

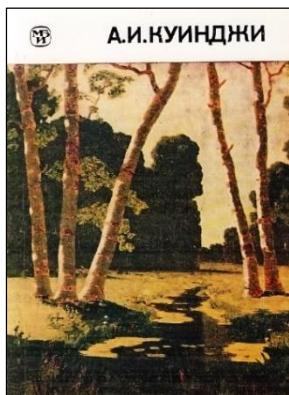
Варенцова, Юлия. Передвижники. Художники-передвижники и самые важные картины конца XIX - начала XX века : 150 лет с момента основания Товарищества / Ю. Варенцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [3] с. : цв. ил. – Текст : непосредственный.

В книге представлены биографические портреты знаменитых русских художников конца XIX - начала XX века и исследование их главных полотен на фоне эпохи: от «великих реформ» Александра II до первых десятилетий Советской России.

Воронова, О. П. Куинджи в Петербурге / О. П. Воронова. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 240 с. : ил. – («Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге – Петрограде – Ленинграде»). – Текст : непосредственный.

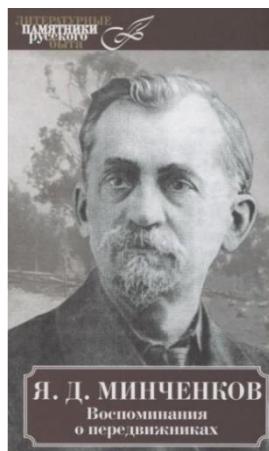
Искусствовед, автор беллетризованных биографий мастеров изобразительного искусства О. П. Воронова рассказывает в этой книге о жизни и творчестве выдающегося художника А. И. Куинджи и его творческих связях, об его учениках. Книга может служить также путеводителем по памятным местам, связанным с жизнью Куинджи в городе на Неве.

А.И.КУИНДЖИ

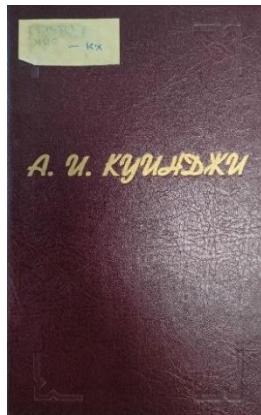
Кудрявцева, С. В. А. И. Куинджи / С. В. Кудрявцева. - Ленинград : Художник РСФСР, 1988. - 88 с. : ил. - Текст : непосредственный.

В данном монографическом очерке дается характеристика основных этапов творческого пути художника: раннего, отмеченного воздействием И. К. Айвазовского, передвижнического и романтического. Анализируя лучшие произведения мастера, автор выявляет основные черты своеобразного стиля пейзажиста.

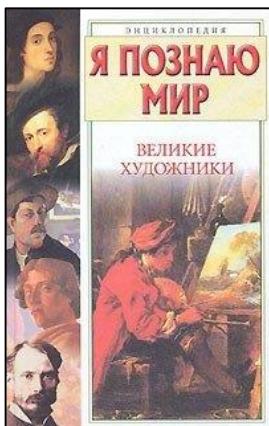

Минченков, Я. Д. Воспоминания о передвижниках / Я. Д. Минченков. - Изд. 6-е, испр. и доп. - Ленинград : Художник РСФСР, 1980. - 474 с. : ил. - Текст : непосредственный.

Яков Данилович Минченков - русский и советский живописец, скульптор и педагог, активный участник Товарищества передвижных художественных выставок. Человек тонкого вкуса, большой чуткости и зоркой наблюдательности, он оставил нам книгу воспоминаний о художниках-передвижниках. На страницах книги они нарисованы во всей неповторимости их облика и характера, со всеми радостями и страданиями, творческими успехами и неудачами.

тетрадях. Текст обработан в соответствии с современной лексикой и орфографией.

Я познаю мир. Великие художники / авт.-сост. И. А. Андрианова ; худож. О. А. Васильев. - Москва : АСТ : Астрель, 2005. - 397 с. : ил. - (Энциклопедия). – Текст : непосредственный.

В книге рассказывается о жизни и творчестве великих художников. Обширный фактический материал, увлекательное повествование, безусловно, заинтересуют читателей. Отдельная статья посвящена творчеству А. И. Куинджи.

Волшебный колорит полотен : Архип Куинджи // Детская роман-газета. - 2024. - № 10. - С. 17-20 : цв. ил.

В статье рассказывается о том, какие эффекты освещения использовал Архип Куинджи в своих полотнах.

Ефимова, Алина. В просторах вечности / А. Ефимова // Наука и жизнь. - 2018. - № 12. - С. 103-109 : цв. ил.

На примере картин, выставленных на ретроспективной выставке Архипа Ивановича Куинджи в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи в октябре 2018 года, автор анализирует увлечение художника изучением физической и химической природы света и цвета.

Кокухин, Николай. Певец евангельского света / Н. Кокухин // Наша молодежь. - 2018. - № 23-24. - С. 52-53 : цв. ил.

Статья рассказывает о творческом наследии русского художника Архипа Ивановича Куинджи.

Марговская, Марианна. Мастер, запечатлевший дыхание Природы / М. Марговская // Наука и религия. - 2019. - № 1. - С. 14-16 : ил.

В статье автор рассказывает о творчестве Архипа Куинджи (1842–1910), которого современники называли «художник света» из-за необыкновенного сияния красок и особого настроения его пейзажей.

Миргородская, Татьяна. Архип Куинджи. Повелитель света / Т. Миргородская // Караван историй. - 2019. - № 1. - С. 164-177 : цв. ил.

Архип Иванович Куинджи - русский художник XIX века, мастер пейзажной живописи.

Миркин, Яков. Блаженный свет Куинджи : он бескорыстно тратил миллионы на своих учеников и обрёк на нищету самого близкого человека / Я. Миркин // Родина. - 2021. - № 1. - С. 52-57 : ил.

О благотворительной деятельности А. И. Куинджи по оказанию поддержки художникам и художественным обществам, а также о судьбе его жены Веры Леонтьевны Куинджи.

Петрова, М. «Певец просторов и света...» : к 100-летию кончины А. И. Куинджи // Наш современник. - 2010. - № 8. - С. 251-266.

В статье рассказывается о творчестве русского живописца Архипа Ивановича Куинджи (1841–1910).

**Информацию вы можете получить
В Центральной городской библиотеке
им. Л. Н. Толстого**

ежедневно

**с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник**

НАШ АДРЕС:

г. Тула
ул. Болдина, дом 149/10

ПРОЕЗД:

автобусами
№ 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5
трамваями
№ 12, 14

до остановки «Автовокзал»

ТЕЛЕФОН:

35-33-63

Наш сайт: www.tbclib.ru
Электронная почта: tbs_bo@tularegion.org