

Русское искусство

XVIII – первой половины XIX вв.

Переход России от Средневековья к **Новому времени**. Реформы, проведенные Петром I (1689–1725): приглашение иностранных мастеров в Россию и одновременно обучение самых талантливых молодых людей за границей (Голландия и Италия), **«петровские пенсионеры»** (ученики, содержавшиеся за счет государственных средств – пенсионера).

- Целью Петра I было поставить русское искусство в один ряд с европейским, просветить отечественную публику и окружить свой двор архитекторами, скульпторами и живописцами. Россия предстала в обновленном виде – с новой столицей, в которой была открыта Академия художеств (1757 г.) – первого и отныне крупнейшего художественного центра; со множеством художественных собраний.

Архитектура

Петр I основывает новую столицу – **Санкт-Петербург**. Название Санкт-Питер-Бурх (означало «крепость Св. Петра» – апостол Петр был небесным покровителем русского монарха).

16.05.1703 г. на Заячьем острове в устье Невы была заложена первая постройка города – **крепость Санкт-Питер-Бурх**, вскоре переименованная в **Петропавловскую**.

На Васильевском острове начали возводить каменные дома для дворян (**дворец А. Д. Меншикова**). Набережную украшает **Кунсткамера** – первый в России музей и здание **Двенадцати коллегий** – министерств Петровской эпохи. На левом берегу Невы (Адмиралтейской стороне) – **Адмиралтейство** (вмещающее верфи, мастерские и склады). Неподалеку Петр I заложил свой первый дворец, названный **Зимним**.

Выше по течению Невы располагался **Летний дворец** (арх-ры Доменико Трезини и Андреас Шлютер). Дворец окружал **Летний сад** (*регулярный или французский парк*).

Подобно другим европейским столицам, С.-Петербург был окружен императорскими резиденциями – в **Стрельне** и **Ораниенбауме, Петергофе** и **Царском Селе**.

Петропавловская крепость, Санкт-Петербург

Петропавловская крепость, Санкт-Петербург

Дворец А. Д. Меншикова, Санкт-Петербург

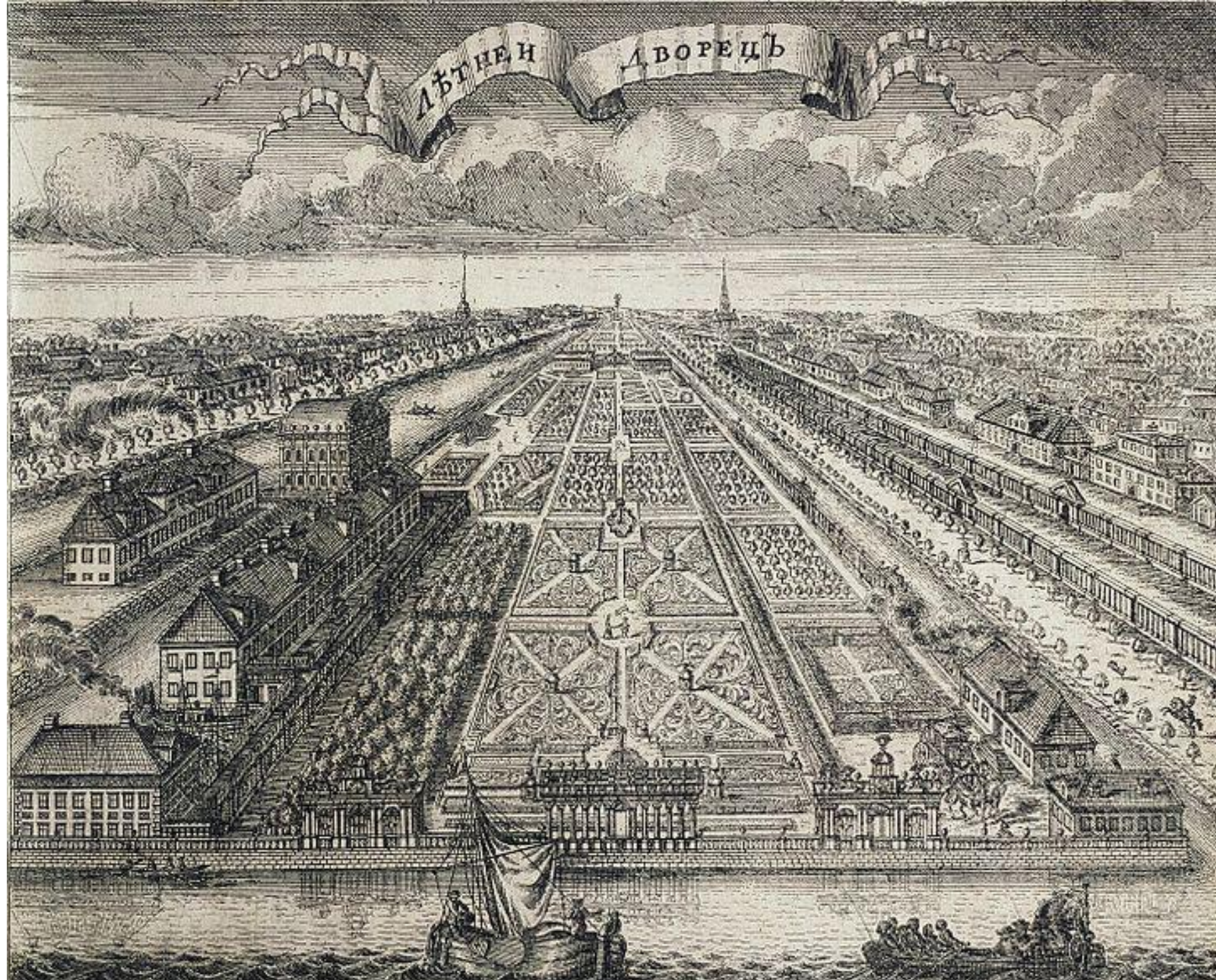

Кунсткамера, Санкт-Петербург

Кунсткамера, Санкт-Петербург

Летний сад, Санкт-Петербург

Доменико Джованни Трезини

(ок. 1670 – 1734)

Андрей Якимович Трезин, Андреей Петрович Трезин.

Архитектор и инженер, итальянец, родившийся в Швейцарии. С 1703 г. - в России, став первым архитектором Санкт-Петербурга.

Заложены Кронштадт и Александро-Невская лавра, выполнена часть регулярной планировки Васильевского острова, выстроены Летний дворец Петра I в Летнем саду.

Петропавловский собор, Санкт-Петербург

Петропавловский собор, Санкт-Петербург

Здание Двенадцати коллегий, Санкт-Петербург

Здание Двенадцати коллегий, Санкт-Петербург

Франческо Бартоломео Растрелли (1700–1771)

Варфоломей Варфоломеевич.

Русский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской Академии художеств. Яркий представитель елизаветинского барокко. Сын обрусевшего итальянца Б. К. Растрелли.

Зимний дворец
(ныне Государственный Эрмитаж),
Санкт-Петербург

Зимний дворец
(ныне Государственный Эрмитаж),
Санкт-Петербург

Зимний дворец
(ныне Государственный Эрмитаж),
Санкт-Петербург

Большой дворец, Петергоф

Большой дворец, Петергоф

Большой дворец, интерьер

Петергоф

Екатерининский дворец, Царское село (ныне г. Пушкин)

Екатерининский дворец, Царское село (ныне г. Пушкин)

Екатерининский дворец, интерьер

Царское село (ныне г. Пушкин)

Екатерининский дворец, Янтарная комната

Царское село (ныне г. Пушкин)

Екатерининский дворец, Янтарная комната

Царское село (ныне г. Пушкино)

Екатерининский дворец, Янтарная комната

Царское село (ныне г. Пушкин)

Антонио Ринальди

(ок. 1710–1794)

Итальянец. Придворный архитектор Екатерины II.
Сооружал здания, напоминающие постройки
французского рококо.

Павильон «Катальная горка» (реконструкция), Ораниенбаум

Павильон «Катальная горка», Ораниенбаум

Павильон «Катальная горка», Ораниенбаум

Павильон «Катальная горка», Ораниенбаум

Китайский дворец, Ораниенбаум

Китайский дворец, Ораниенбаум

Юрий Матвеевич Фельтен

(1730/32 – 1801)

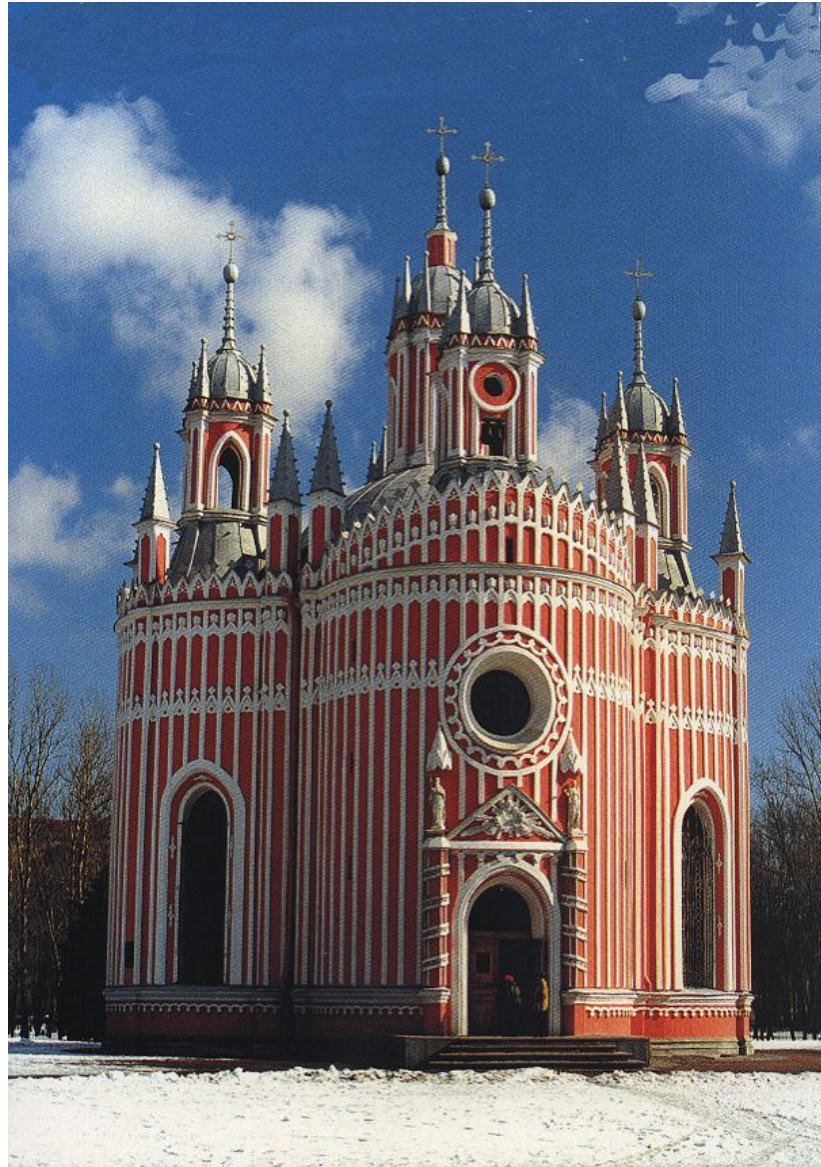
Георг Фридрих. Совмещал в своем творчестве разные стили: проектировал в псевдогоготическом стиле и классицизме.

- **Чесменский дворец** (похож на средневековую крепость с башнями, треугольный в плане)
- **Чесменская церковь** (названые в честь победы русского флота над турками в 1770 г. в бухте Чесма)
- **Решетка Летнего сада** (признанный шедевр петербургской архитектуры)

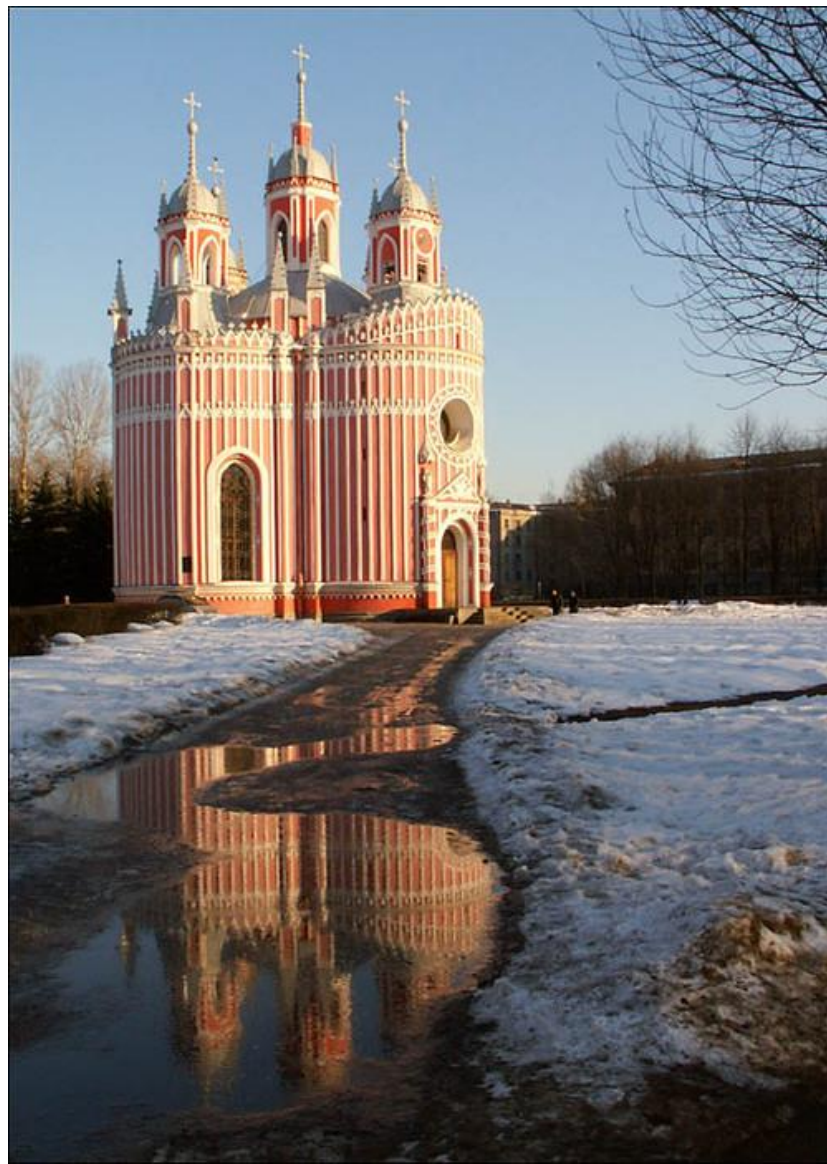
Чесменский дворец, Санкт-Петербург

Чесменская церковь, Санкт-Петербург

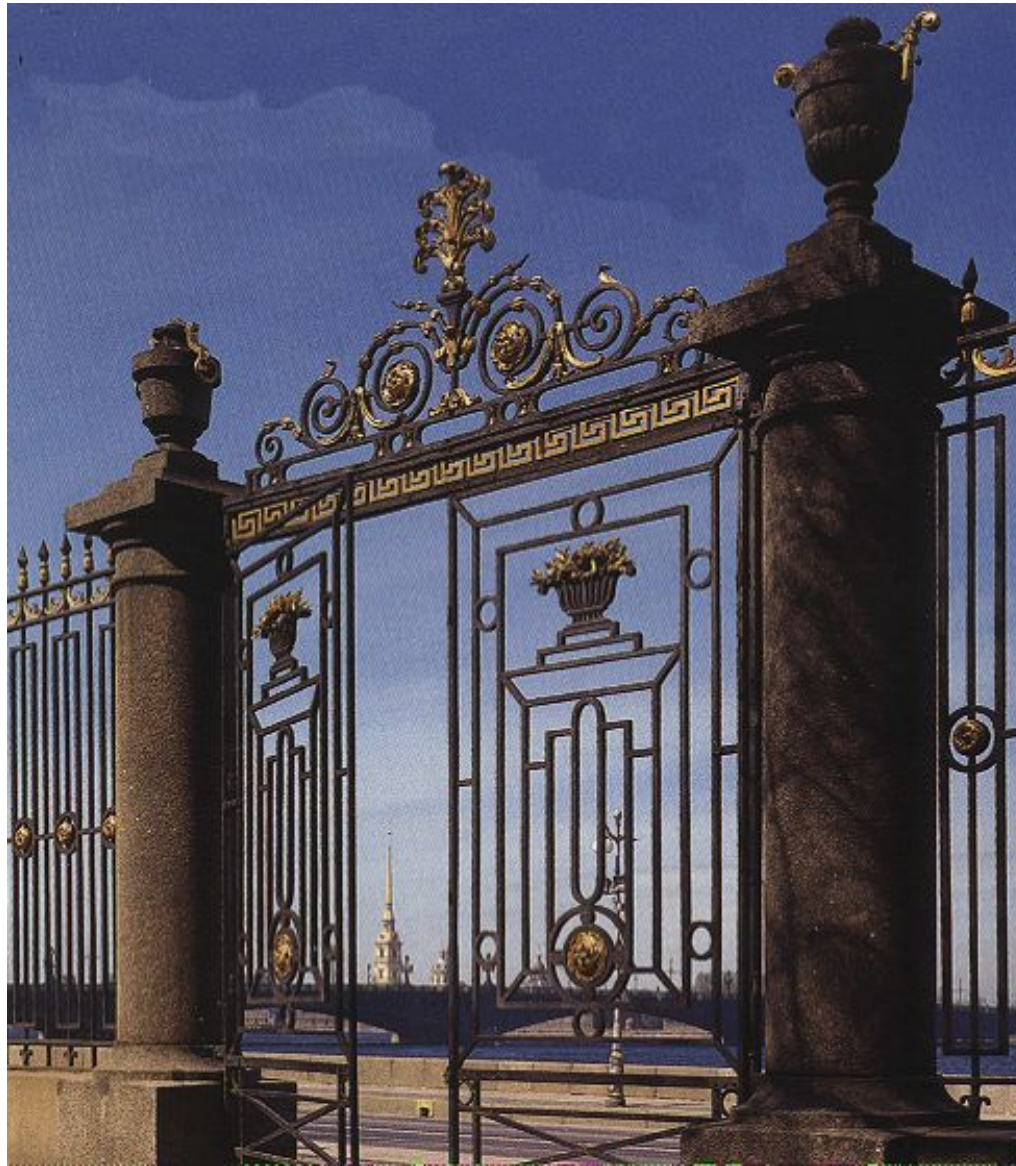
Чесменская церковь, Санкт-Петербург

Чесменская церковь, Санкт-Петербург

Решетка Летнего сада, Санкт-Петербург

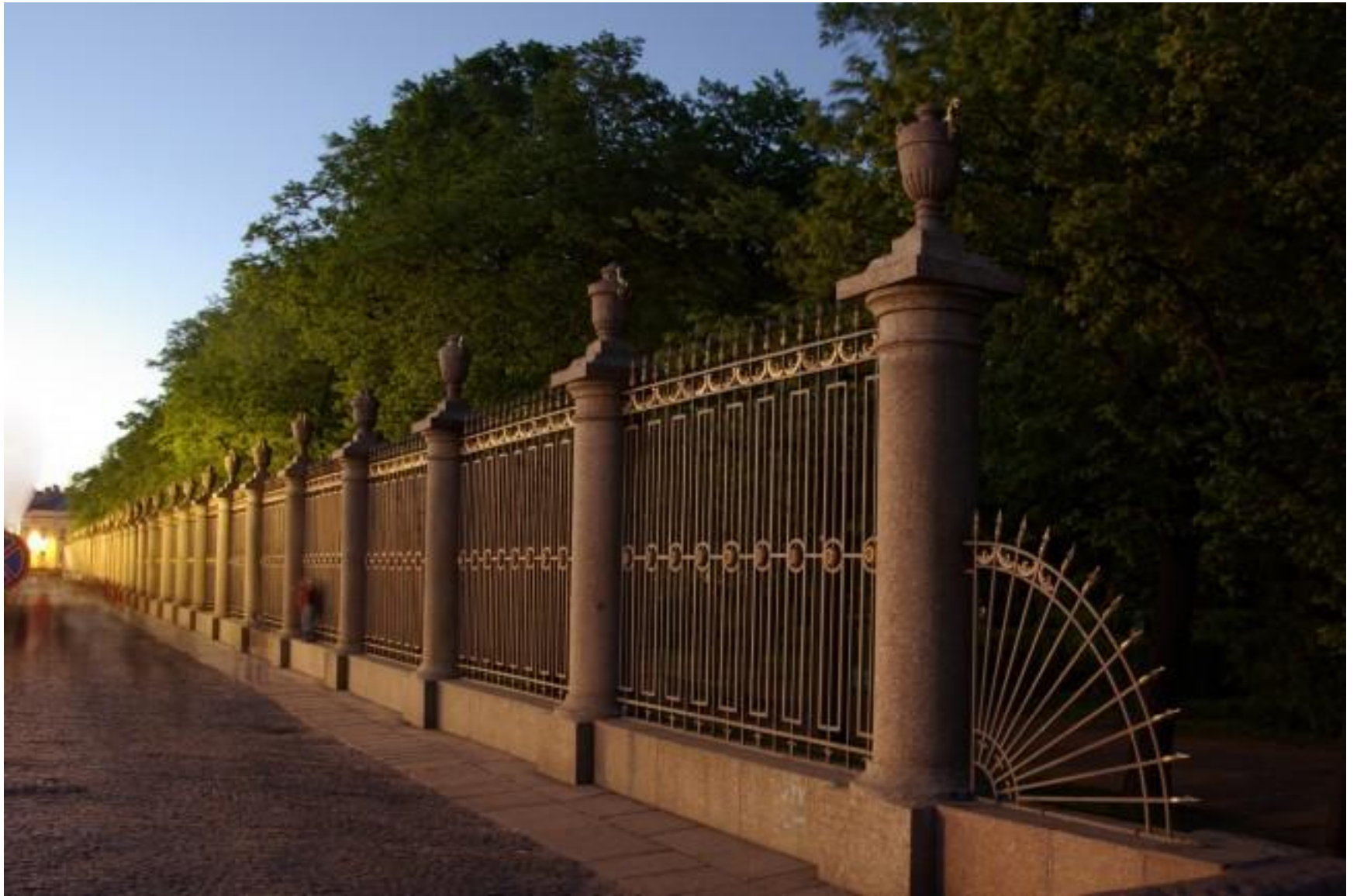
Решетка Летнего сада, Санкт-Петербург

Решетка Летнего сада, Санкт-Петербург

Решетка Летнего сада, Санкт-Петербург

Решетка Летнего сада, Санкт-Петербург

Чарльз Камерон

(ок. 1740–1812)

Шотландец. Страстный поклонник античности.

- **Большой дворец**, г. Павловск (главный фасад удлинен полукруглыми галереями и флигелями, перестроенными позднее архитектором В. Бренной; они полукругом обрамляют обширный парадный двор)

Большой дворец, Павловск

Большой дворец, Павловск

Большой дворец, Павловск

Большой дворец (со стороны парка), Павловск

Василий Иванович Баженов

(1737/38–1799)

Винченцо Бренна (1745–1820)

- **Михайловский (Инженерный) замок** (петербургская резиденция Павла I – назван по имени архангела Михаила, которому посвящена замковая церковь). Возведен на месте построенного Ф. Б. Растрелли Летнего дворца Елизаветы Петровны. Облик замка напоминает о Средневековье. В Летнем дворце Павел родился, в Михайловском замке ему суждено было умереть: именно здесь произошло загадочное убийство.

Михайловский (Инженерный) замок, Санкт-Петербург

Михайловский (Инженерный) замок, Санкт-Петербург

Василий Иванович Баженов

(1737/38–1799)

После обучения в Петербургской Академии художеств, посещает Францию и Италию. Возвратившись получает звание академика.

- Царицыно, Москва (резиденция в имении Черная Грязь). Псевдоготический стиль
- дом П. Е. Пашкова, Москва (в центре – трехэтажный корпус с изящным портиком, дополненным по бокам статуями, увенчан круглой надстройкой – *бельведером* (с итал. «красивый вид») со скульптурной композицией наверху)

Царицыно, Москва

Царицыно, Москва

Царицыно, Москва

Царицыно, Москва

Царицыно, Москва

Царицыно, Москва

Дом П. Е. Пашкова, Москва

Дом П. Е. Пашкова, Москва

Матвей Федорович Казаков

(1738–1812)

На творчество оказали большое влияние архитекторы Д. В. Ухтомский и В. И. Баженов. Проектировал разные по назначению здания – общественные сооружения и частные дома, императорские дворцы, церкви (преимущественно в стиле классицизма)

- Петровский путевой (подъездной дворец) (Петровский замок) (останавливался двор по дороге из Петербурга в Москву). Заказан в псевдогоготическом стиле, но четко симметричный план и его интерьеры выполнены в традициях классицизма, декоративные детали фасада характерны для древнерусской архитектуры

Петровский путевой (подъездной) дворец, Москва

Петровский путевой (подъездной) дворец, Москва

- Здание Сената в Московском Кремле (сооружение в духе классицизма напоминает грандиозный баженовский проект перестройки Кремля)
- Здание университета (ул. Моховая)

Здание Сената в Кремле, Москва

Здание Сената в Кремле, Москва

Здание Сената в Кремле, Москва

Здание Сената в Кремле, Москва

Здание Сената в Кремле, Москва

Здание университета, Москва

Живопись

- Новаторства – появился объем, форма, перспектива, цвет, материальность, изучение анатомии, распространение техники живописи маслом, возникновение новых жанров.

Иван Никитич Никитин

(1680–ок. 1742)

Один из первых портретистов. Основатель русской живописи. Гордость Петра I. Живопись строгая и аскетичная, европейская техника + русское художественное мировоззрение. Фон плоской иконы, лицо психологичное.

«Портрет канцлера Г. И. Головкина»

Андрей Матвеевич Матвеев (1701–1739)

Для его работ характерна тонкость и душевность. Картины контурорастворяющие.

- «Портрет супругов» (вероятнее всего это автопортрет с женой, т. е. первый автопортрет в истории русской живописи). Написано просто, свободно, задумчиво, доверчиво, открыто и целомудренно.

«Портрет супругов»

Иван Яковлевич Вишняков

(1699–1761)

Произведения архаичны, фон плоский. Техника чисто русская, средневековая, поза условная. Кисти рук почти всегда написаны с особым изяществом: пальцы лишь слегка касаются предметов, будто скользят по их поверхности.

- «Портрет С. Э. Фермор» (дочь начальника Канцелярии от строений). Изысканный портрет, кружева и орнаменты отделены от одежды. Лицо объемное, мечтательное, поэтичное, грустное, изысканно.

«Портрет С. Э. Фермор»

Алексей Петрович Антропов (1716–1795)

Ученик А. М. Матвеева и И. Я. Вишнякова. Портреты достоверные, лица крупные. Брал большие локальные цвета. Светотень и фон ярко выражены. Фигуры и фон плоские. Удавались портреты стариков: острохарактерные и сатиричные.

«Портрет статс-дамы А.М. Измайловой»

Иван Петрович Аргунов (1729–1802)

По своей технике близок к А. П. Антропову. Все просто, лаконично, четкая скульптурная лепка лица. В работах больше приветливости и естественности. Крепостной художник Н. П. Шереметева. Писал и знатных людей – императрицу, графов Шереметевых – и самых простых людей.

«Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме»

Николай Иванович Аргунов

(1771–после 1829)

Живопись «переходная» от XVIII к XIX веку. Учился у своего отца И. П. Аргунова. В 1816 г. получил вольную, с 1818 г. – академик Петербургской Академии художеств.

- «Портрет графини

П. И. Жемчуговой-Шереметевой»

(написан несмешанными и тусклыми красками)

«Портрет графини П. И. Жемчуговой-Шереметевой»

Федор Степанович Рокотов (1735/36–1808)

Создал в портрете тип передовой интеллигенции. Особенности его портретов: камерность, погрудные в три четверти, тонкая светотень. Техника: легкие тающие мазки, тонкие цветовые оттенки. Образы выразительные, многогранные, в целом лирические, человечные. Особенности модели: гордо поднятая голова, удлиненный разрез глаз, глаза чуть прищуренные, рассеянная улыбка – **«рокотовский»** женский тип.

- «Портрет Александры Петровны Струйской» (на бледном молодом лице выделяются глаза: ее взор искренний, как у ребенка, но душа остается загадочной и таинственной).

Ее глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

(«Портрет». Н. Заболоцкий)

«Портрет Александры Петровны Струйской»

Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735–1825)

Создал парадный портрет (переписал всех екатерининских вельмож), непревзойденный мастер. Цветовая гамма – жемчужная, оливковая, золотистая. Сложные повороты фигуры, с антуражем (интерьер, натюрморт). Композиция чаще динамичная. Портреты осязаемые: виртуозно изображены шелковистые тяжелые атласы, легкие воздушные кружева.

- Серия «СМОЛЯНКИ». Заказ Екатерины II. Пишет танцующих, театрально-играющих, позирующих.

«Портрет Г. И. Алымовой»

«Портрет Екатерины Николаевны Хрущевой
и княжны Екатерины Николаевны
Хованской»

Владимир Лукич Боровиковский

(1757–после 1825)

Создал сентиментальный портрет: работы идеальные, пасторальные, мечтающие, в тонком душевном состоянии.

- «Портрет М. И. Лопухиной»
(мечтательная поза, уединение героини и окружающий ее пейзаж создают впечатление естественности, непосредственности)

«Портрет М. И. Лопухиной»

Скульптуры в России почти не было
(только деревянная языческая в Вологде).
Были приглашены иностранные мастера,
создали светскую скульптуру. Закупается
скульптура за рубежом – римские копии,
барочная скульптура круга Л. Бернини.

Бартоломео Карло Растрелли (1675–1744)

Бюст Петра I

- **Конный памятник Петру I, у**
Инженерного замка (исторически достоверен, монументален, величественный, античен, строгий, простой по художественному языку). Своим покровителем Павел считал Петра I, который однажды пригрезился ему во время ночной прогулки по Петербургу и, предостерегая, произнес: «Бедный Павел...». Поэтому император велел установить статую на площади перед Михайловским замком. Надпись на памятнике: «Прадеду правнук».

Конный памятник Петру I, у Инженерного замка, Санкт-Петербург

Конный памятник Петру I, у Инженерного замка, Санкт-Петербург

- «Императрица Анна Иоановна с арапчонком» (образ русского самодержавия, азиатский деспотизм + западноевропейская роскошь + нарядность)

«Императрица Анна Иоановна с архангелом»

Федот Иванович Шубин

(1740–ок. 1805)

Работал в реализме (психологизм, вплоть до отрицательных черт) + элементы рококо (изысканность и утонченность лепки форм) и барокко (динамичность). Среди его работ особенно привлекательны женские образы.

- **бюст Павла I** (существует в трех вариантах – 2 в бронзе и 1 в мраморе). С изменением точки зрения его облик меняется буквально на глазах у зрителя – от сурового до комичного, от мечтательного до жалкого, что в полной мере соответствовало характеру императора. Изображен жестоким, уродливым, помпезно-величественным.
- **бюст М. В. Ломоносова** (образ ученого, эгоистичного и умного, с грустью и разочарованием в лице, без парадности)

Бюст Павла I (бронза)

Бюст Павла I (мрамор)

П. П. Шубин Павел I
Бронза 1801

233

Бюст М. В. Ломоносова

Михаил Иванович Козловский

(1753–1802)

Работал в стиле классицизма, применяет античные традиции (обнаженное тело, изображает героев мифологии, в работах простота и рационализм).

- «Бдение А. Македонского»
(аллегорическая работа, в руках – свиток «Илиады» Гомера – борьба за образование)
- «Самсон, раздирающий пасть льву»
(аллегория, олицетворение непобедимой России, лев – Швеция, Самсон – Россия). Композиция динамичная, экспрессивная. В настоящее время установлена копия.

«Бдение А. Македонского»

«Самсон, раздирающий пасть льву», Петергоф

Этьен Морис Фальконе (1716–1791)

Мари-Анна (Мари Анн) Кол(л)о (1748–1821)

Федор Гордеевич Гордеев (1744–1810)

- **Памятник Петру I («Медный всадник»)**,
Сенатская площадь (Екатерина II выбрала лаконичную фразу на латыни, составленной поэтом Гаврилом Романовичем Державиным: «Petro Prima Catharina Secunda» и по-русски: «Петру Первому Екатерина Вторая»). Произведение монументальное, величавое. Идея памятника: образ нового царя – создателя, законодателя, сильного, волевого и смелого человека. Это образ новой эпохи, нового времени: эпохоразвивающая в экономике и торговле. Идет вверх по развитию прогресса. Композиция диагональная, барочная: помпезная, величавая, театральная. Движение взято мгновенно и в тоже время как бы застыло, вечное.

Памятник Петру I, Сенатская площадь, Санкт-Петербург

Памятник Петру I, Сенатская площадь, Санкт-Петербург

Развивается русская скульптура – парковая, станковая и монументальная в двух направлениях: в **классицизме** и **барокко**. Несет просветительский характер (образованность и культуру). Много было западных скульпторов, но в то же время скульпторы создают свою школу на базе эмоциональности, лиричности и душевности.

В XVIII в. главным и основным жанром является портрет, т. к. основывается на русской традиционной иконописной живописи. В портретах уделяется главное внимание духовности. Русские качества – доброта, искренность, простота. По своим психологическим характеристикам портреты вышли на лучший мировой уровень.