

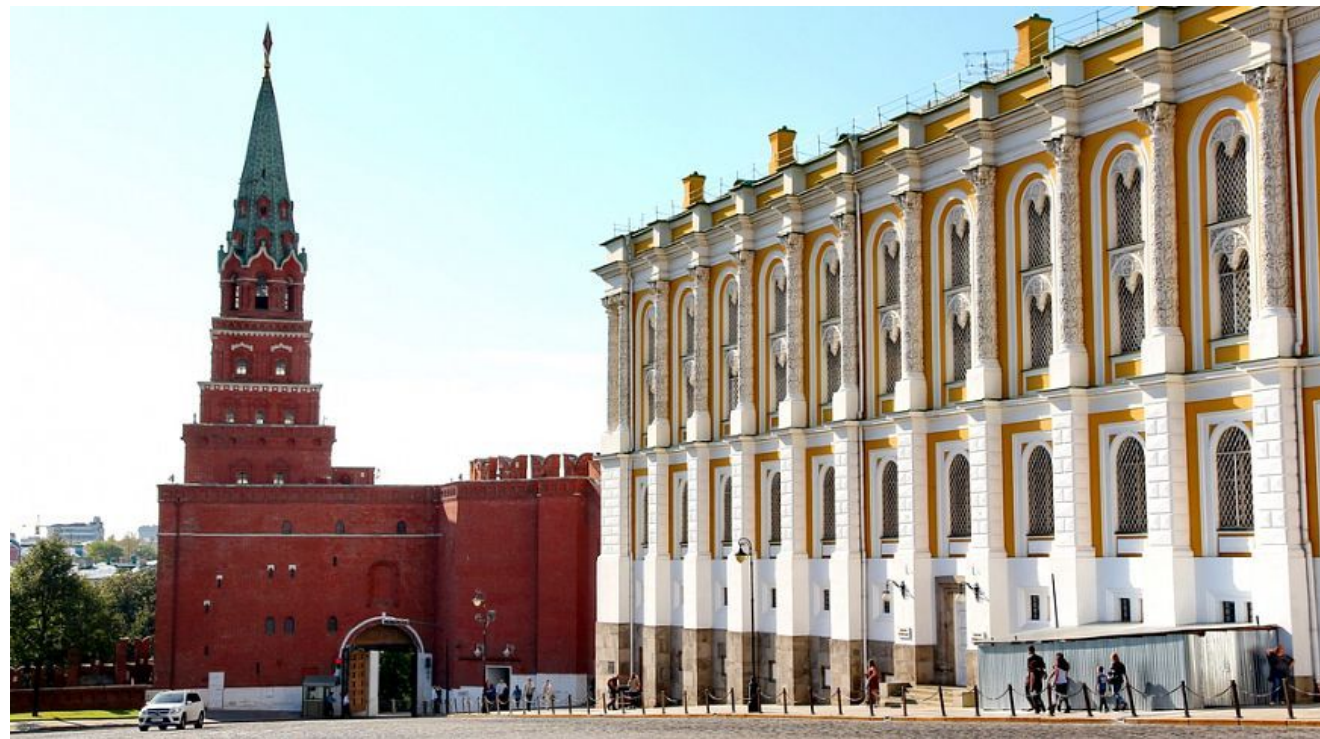
РУССКАЯ ГРАФИКА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ.

Петровская эпоха открывает собой новую страницу в истории русской графики. Прекрасно сознавая просветительные и познавательные возможности этого вида искусства, Петр I поставил перед художниками новые задачи, которые определялись всем направлением и смыслом его реформ: графика должна была утверждать в художественных образах достижения России, прославлять ее военные победы, увековечивать праздники и фейерверки, иллюстрировать научные книги. Вместо средневековой символики, отвлеченных образов гравюра переходит к изображению конкретного, определенного события. Уничтожается тот разрыв между образами и видимой повседневной жизнью, который характерен для XVII столетия.

К каким видам искусства относятся представленные изображения Петра I? В чем главное отличие графики от живописи? Какие виды графики вы знаете? Ответы напишите в тетради.

Самый популярный вид графики в петровское время – гравюра. Нужные для гравюры мастера были взяты из граверов - серебряников и чеканщиков по оружию Московской Оружейной палаты. Для поднятия граверного дела Петр I пригласил из Голландии граверов на меди - Адриана Шхонебека и Питера Пикарта. У них и учатся русские мастера успешно и «неленостно». В 1711 г. группа этой образовавшейся школы русских граверов переводится из Москвы в Петербург, в типографию. Работами мастеров этой школы и создается гравюра петровского времени.

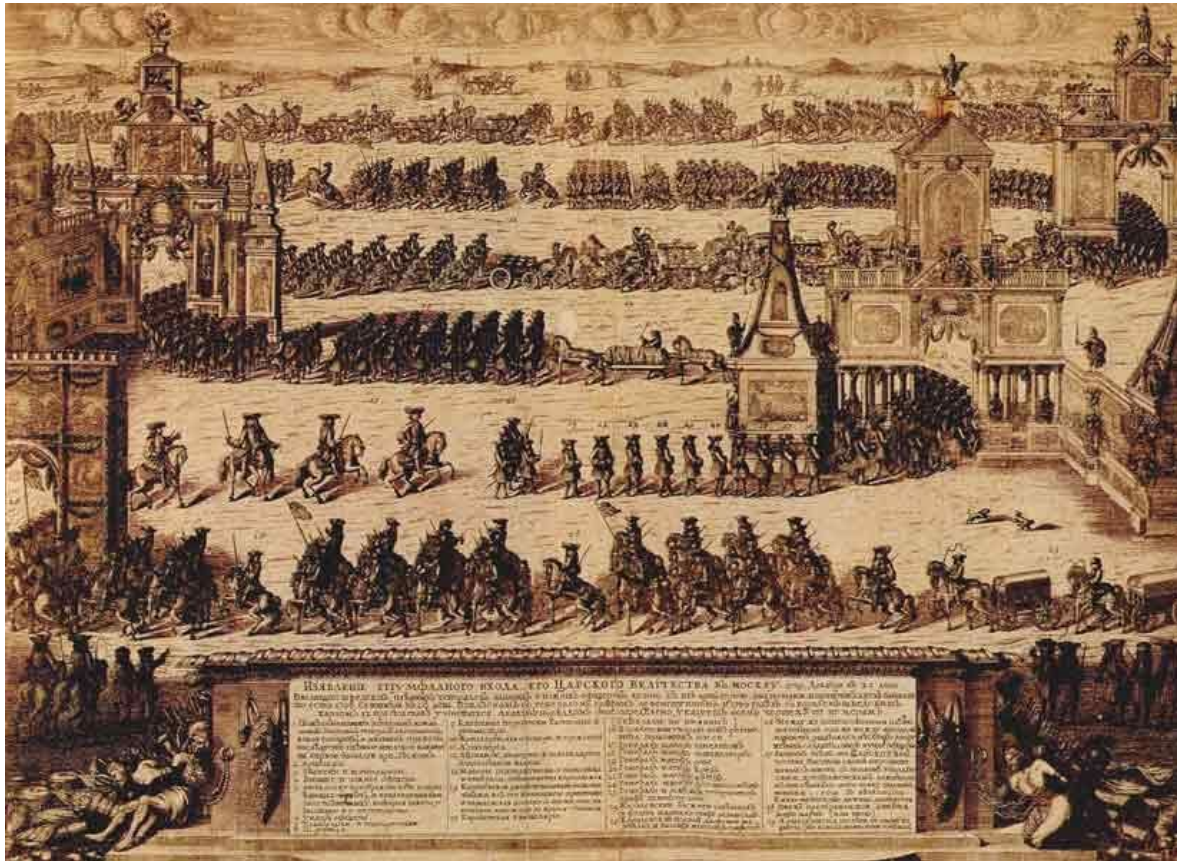

Московская Оружейная палата

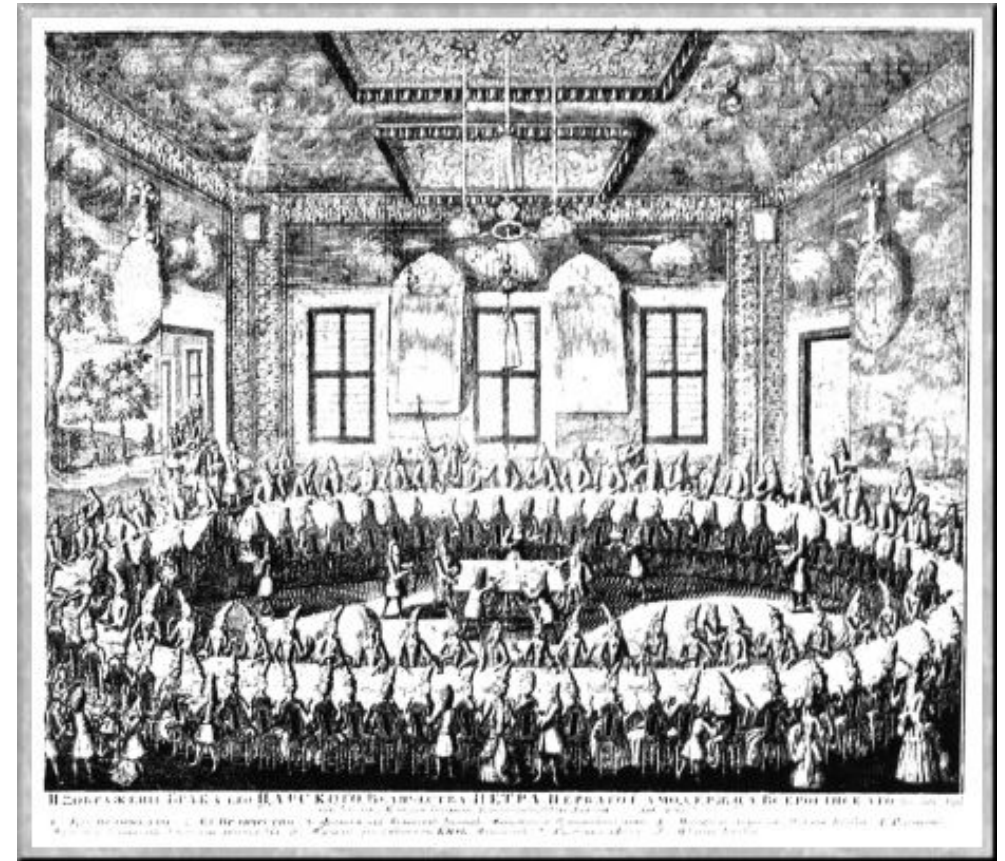
АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ ЗУБОВ (1682-1751) - крупнейший русский гравёр петровской эпохи, **один из первых мастеров светской гравюры**. Гравюра в это время была не столько определенным видом искусства, сколько своего рода средством массовой информации. Zubov более других русских гравёров отвечал требованиям великой эпохи. После смерти в 1689 г. отца - Федора Зубова, выдающегося иконописца Оружейной палаты, - братьев Зубовых, Алексея и старшего Ивана (впоследствии тоже гравёра) зачисляются туда учениками-иконописцами. В 1699 г. А. Zubov был определен в ученики к голландскому гравёру А. Шхонебеку, который приехал в Россию годом ранее по личному приглашению Петра I. Шхонебек научил Зубова работе в технике офорта, резцовой гравюры и так называемой «черной манеры» - меццо-тинто. Учеба заключалась прежде всего в копировании западноевропейских образцов. Но дать Зубову столь же прочную подготовку в рисовании с натуры, анатомии, пространственных построениях Шхонебек не мог.

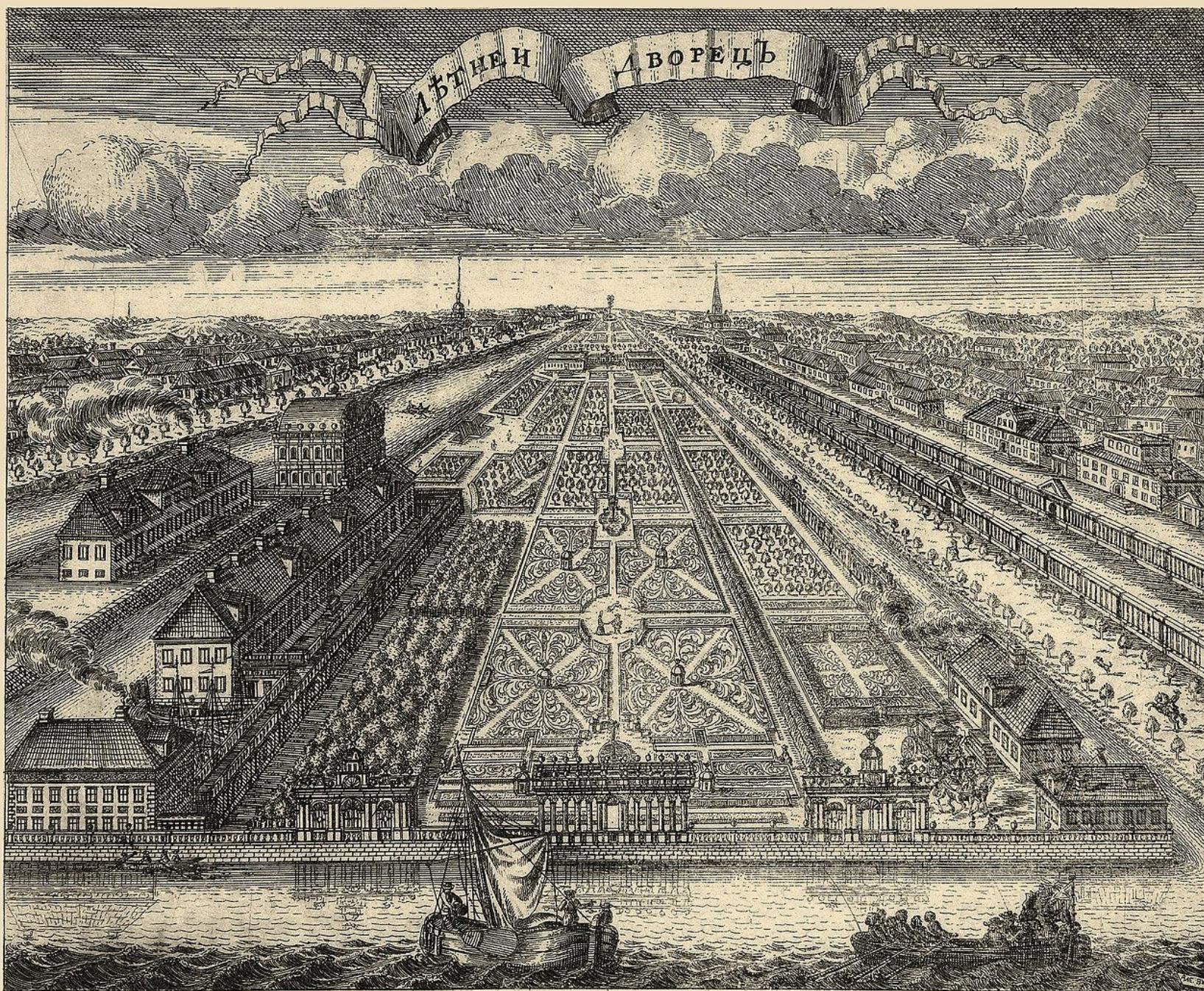
В 1710 - 1711 гг. появляется первое крупное произведение А. Зубова - гравюра **«Торжественное вступление русских войск в Москву после Полтавской победы»**, второй вариант которой он заканчивает уже в Петербурге. В юном «граде Петровом» он работает необычайно продуктивно и разнообразно, здесь рождаются его лучшие вещи, в том числе **«Свадьба Петра I и Екатерины в Зимнем дворце»** (1712 г.)

«Торжественное вступление русских войск в Москву после Полтавской победы»

«Свадьба Петра I и Екатерины в Зимнем дворце»

А. Зубов «Летний дворец Петра I и Летний сад в Санкт-Петербурге»

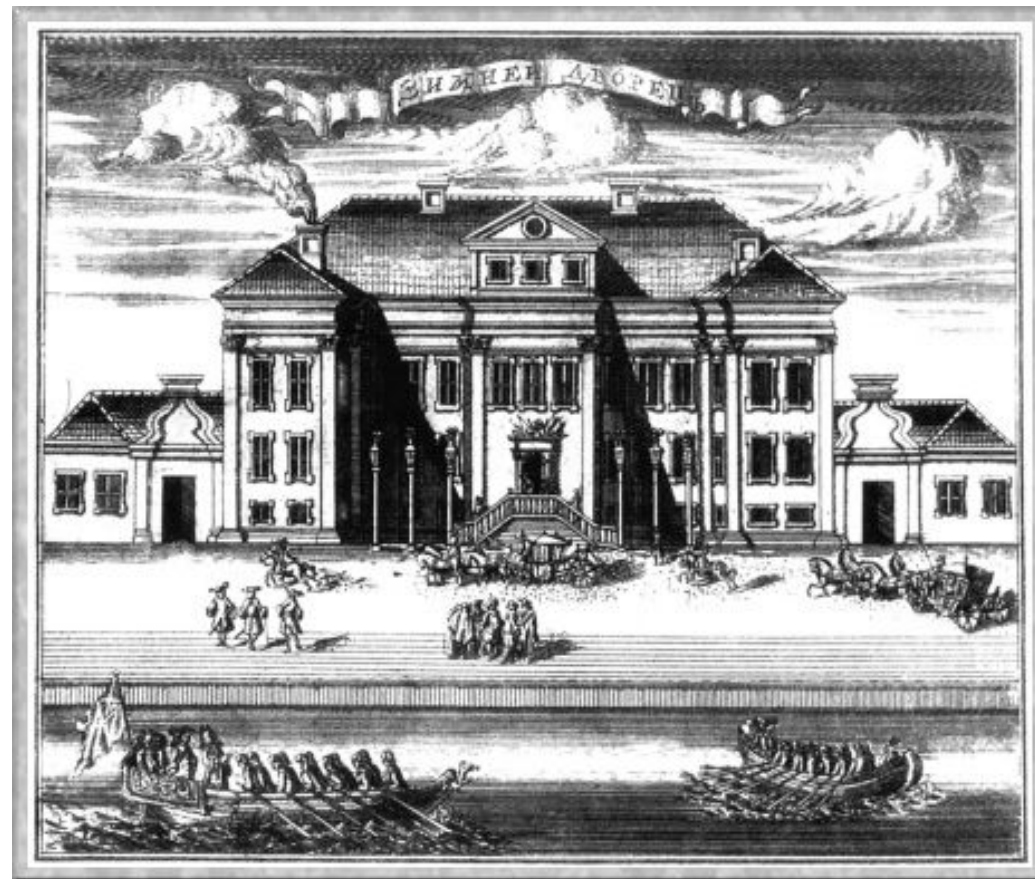

А. Зубов «Баталія при Гренгаме»

Знаменитые виды Петербурга принесли Зубову славу «первого поэта» города:
«Вид Васильевского острова» (1714), **«Панорама Петербурга»** (1716),
«Вид Санкт-Петербурга» (1727).

«Вид Санкт-Петербурга»

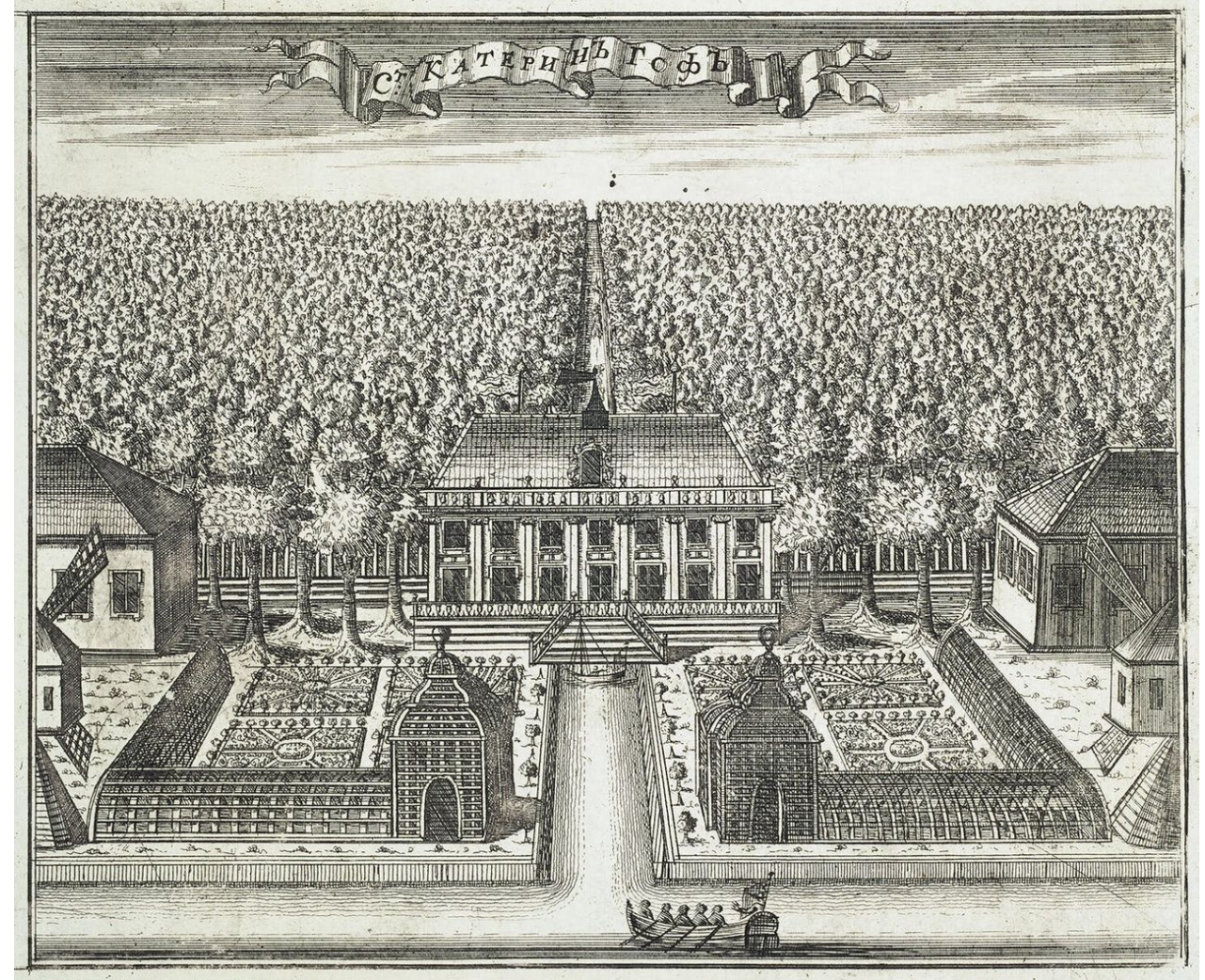

*«Зимний дворец Петра I.
Клеймо «Панорамы Петербурга»*

«Вид Васильевского острова»

Гравюры Зубова просты по композиции - это панорамы. В них немало ошибок - в рисунке, перспективных построениях. Но в самих ошибках художника - обаяние юности, когда все ново, все впервые. Энергия молодости, ощущение начала, утра, которое пронизывает всю петровскую эпоху, живет в гравюрах Зубова. Теснятся корабли на Неве, теснятся облака на небе, бегут волны, стреляют пушки, из труб дворцов и домов идет дым, по набережным прогуливаются дамы и кавалеры, едут экипажи, резвятся собаки. Все в движении. Это не просто вид города. Это мечта, на глазах обретающая реальность, ведь многие здания, которые изображал Зубов, существовали еще только в проекте.

«Екатерингоф»

После смерти Петра I, в царствование Екатерины I, А. Зубов делает портрет императрицы (1726), гравировет, вместе с П. Пикартом, конный портрет Петра (1726), исполняет по заказу А. Д. Меншикова портреты жены и дочери «светлейшего» князя - Д. М. и М. А. Меншиковых (1726). Осенью 1727 г. закрывается Санкт-Петербургская типография, при которой Зубов состоял с момента приезда в северную столицу. Он пытается устроиться в Гравировальную палату Академии наук, но постоянную работу там так и не получает. К 1730 г. его уже нет в Петербурге, он **возвращается в Москву.**

«Конный портрет Петра I»

В старой столице А. Зубов по-прежнему трудится очень интенсивно. В 1734 г. он создает портреты Петра I, Петра II и Анны Иоанновны. Много работает по заказам церквей и богатых горожан. Но вещи Зубова этого времени показывают, сколь тонок еще был слой новой культуры, сколь сильно зависели русские художники от окружения, сколь сильны еще были традиции допетровской эпохи. Тому свидетельство - известный «Вид Соловецкого монастыря» - огромная гравюра, выполненная Зубовым совместно с братом Иваном в 1744 г. Слово и не было видов Петербурга, баталий, портретов. Слово не было самой петровской эпохи. Слово никогда не покидал Зубов Москвы и Оружейной палаты. Последние известные нам работы гравера датированы 1745 г., а последнее упоминание о нем – 1749 г. **Умер мастер в бедности и безвестности.**

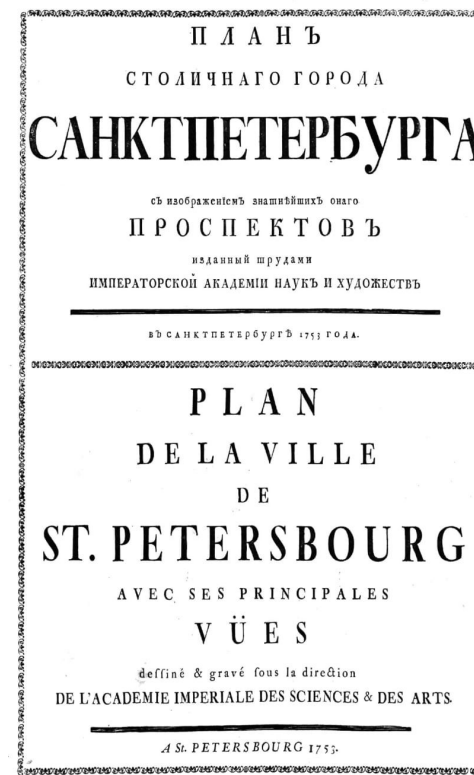

«Портрет Петра II»

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ МАХАЕВ (1718 – 1770) - один из основоположников русской гравюры. Сведения о его личной жизни и ранних годах практически отсутствуют. **Современники признавали не только мастерство Махаева-художника, но и высоко оценивали его как человека.** Кратко и выразительно сказал о нем французский живописец де Велли: «Сверх же его знания в Художестве содержал он себя всегда так исправно и добропорядочно, как то честному мастеру надлежит». До наших дней не потускнел труд «видописца» Михаила Махаева, **рисунки которого запечатлели неповторимую красоту города на Неве в середине XVIII века.** Одиннадцати лет был отдан на обучение в Адмиралтейскую академию. Затем, в 1731 г., его направили в мастерскую Академии наук, ведавшую изготовлением измерительных приборов, необходимых для составления географических карт. С 1734 г. он работал уже в мастерской собственно картографического, а также шрифтового дела под руководством немецкого гравера Г.И. Унфецахта. В 1740-е – начале 1750-х годов **внес большой вклад в сложение новых русских шрифтов.**

Петербург XVIII в.

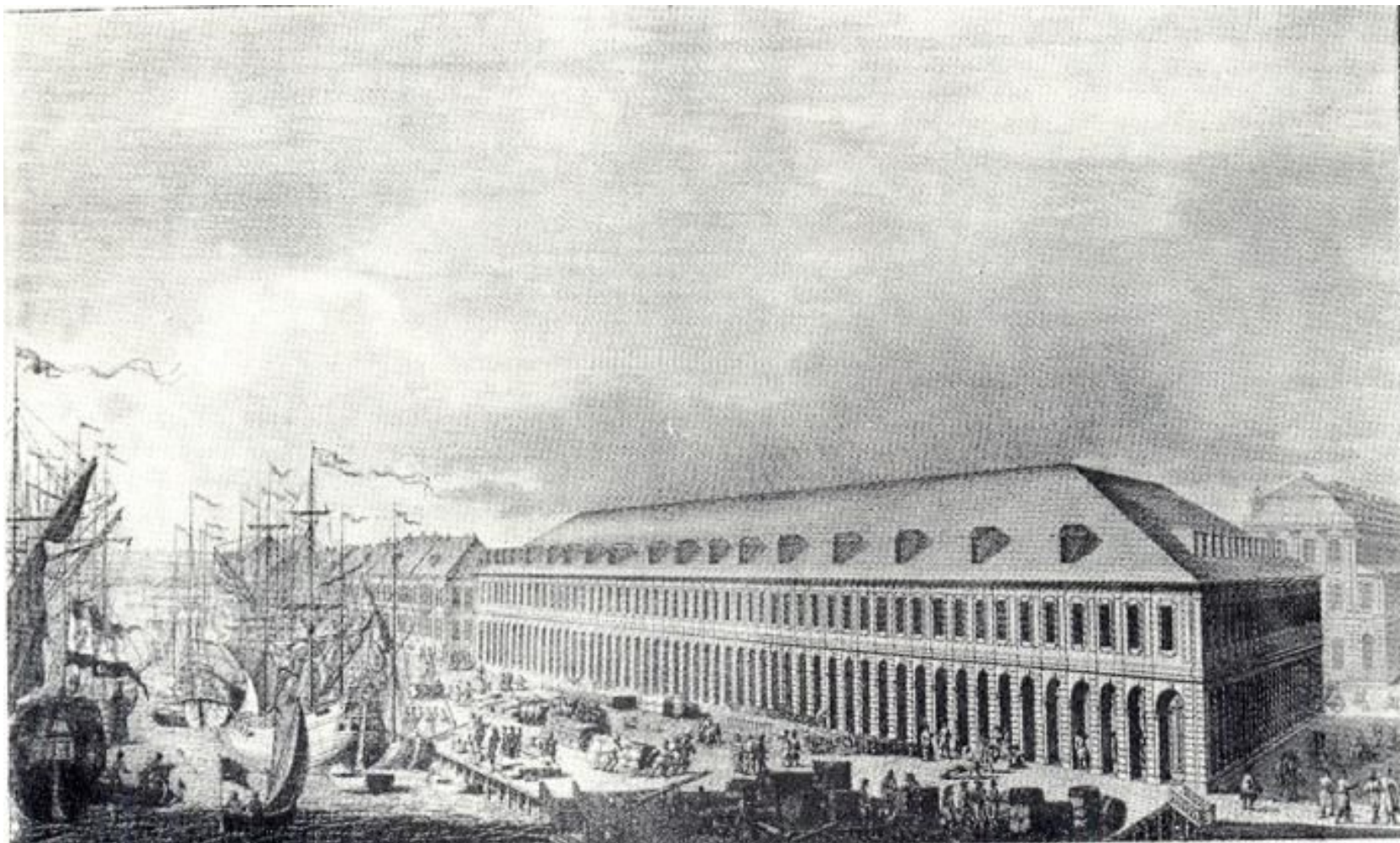

С 1745 г. М. Махаев специально обучался «перспектам», т.е. правильному перспективному изображению зданий. Как и его коллеги на Западе, использовал для этого камеру-обскуру, позволяющую фотографически точно, при помощи специальной системы линз и зеркал, воспроизвести на листе тот или иной вид. Полученные таким способом рисунки мало чем отличались от архитектурно-перспективных чертежей, однако благодаря фигуркам людей, светотеневой tonировке и остроумным ракурсам превращались в настоящие городские пейзажи. Сам Махаев ограничивался ролью рисовальщика, гравировали же его композиции (за исключением надписей) другие, поэтому его рисунки выглядят несравнимо изящней гравюр.

«Проспект вниз по Неве реке между Зимним ее Императорского Величества домом и Академией наук»

М. Махаев создал немало эффектных и широкоохватных vedut для альбома **«План столичного города Петербурга»**, изданному к 50-летию нового города на Неве, в 1753 г. Альбом этот рассылался по другим европейским столицам.

*«Проспект Биржи
и Гостиного двора»*

М. Махаев изготовил **альбом видов усадьбы Кусково** (по заказу графа П.Б. Шереметева), а также **серию видов Москвы для коронационного альбома Екатерины II** (1762 г).

«Вид Кремля из Замоскворечья между Каменным и Живым мостом к полудню» (фрагмент)

Еще один яркий график XVIII в. - **ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ СОКОЛОВ** (1717 – 1757). Он был сыном дьякона. В 1726 г. поступил в гимназию Академии наук. В 1731 г. подал прошение о зачислении учеником гравирования к О. Эллигеру, занимался под руководством Х-А. Вортмана. С начала 1740-х фактически руководил Гравировальной Палатой Академии наук. Участвовал во многих коллективных работах Гравировальной Палаты.

Работы И. Соколова

Блестящее мастерство Соколова находит применение, прежде всего в **парадных портретах**, исполненных с живописных оригиналов. Они отмечены блеском и чистотой резца (без офортной подготовки), богатством оттенков серебристо-серого цвета и **замечательным умением передачи физической сущности предметов**: сверкания парчи, шелковистости горностаевой мантии, мягкости волос, холодного блеска металлических лат. В портретах намечаются уже и черты нового мироощущения - **большая эмоциональность**, даже некоторая утонченность и изящество, как в технике гравирования, так и в самих образах.

*«Портрет
Елизаветы
Петровны»*

Начиная с конца 1750-х гг. развитие русской гравюры всецело связывается с Академией художеств, открывшейся в 1757 г. Центром художественной гравюры становится граверный класс новой Академии, тогда как за гравировальным департаментом остаются научные издания. Гравировальный департамент был своего рода цеховой организацией. Один и тот же лист гравировался последовательно в разных мастерских, переходя от одного подмастерья к другому. Гравюры резались по заказам, чаще государственным. **Техническая сторона граверного искусства поднимается на очень большую высоту.** Русская гравюра второй половины XVIII века - это почти исключительно **портретная гравюра** и общий уровень ее достаточно высок.

Один из самых известных графиков второй половины XVIII в. - **ЕВГРАФ ПЕТРОВИЧ ЧЕМЕСОВ** (1737 – 1765). Попав в Академию художеств в 1759 г. из гвардии Семеновского полка, Чемесов в самый короткий срок блестяще овладел искусством гравирования. Уже через три года за портрет императрицы Елизаветы он получил звание академика, и в том же 1762 г. ему поручается руководство граверным классом Академии, которым до этого руководил немецкий гравер Г. Шмидт. К несчастью, ранняя смерть прервала так блестяще начатый творческий путь - Чемесов **успел создать только четырнадцать гравюр. Знаменателен сам список изображенных им лиц**, с большинством из которых он был связан дружескими отношениями: президент Академии художеств И.И. Шувалов, актер Ф.Г. Волков, поэт В.И. Майков и другие. Манера Чемесова отличается сдержанностью и мягкостью. Не дожив до двадцати восьми лет, художник умер от чахотки.

К концу XVIII в. в связи с изобретением новых видов и приемов гравирования расширяются возможности гравюры, и академическая гравюра достигает большого технического совершенства. Расширяются внешние культурные связи России. Граверы учатся не только в Петербурге, но продолжают свое образование в Западной Европе, во Франции и Италии, в Англии. Технические возможности гравюры расширяются в результате изобретения новых техник: пунктир, лавис, акватинта, цветная гравюра.

Гравюра лависом (кистью)

Знаменательно, что в Петербургской Академии художеств в 1799 г. возникает класс **ландшафтной гравюры**, руководимый живописцем **СЕМЕНОМ ЩЕДРИНЫМ**. Граверы этого класса должны были переводить на язык резца живописные виды дворцовых парков Петергофа, Павловска и Гатчины. Из него вышли лучшие мастера русского гравировального пейзажа начала XIX в. - **СТЕПАН ФИЛИППОВИЧ ГАЛАКТИОНОВ, АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ УХТОМСКИЙ, БРАТЯ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ И КОЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕСКИЕ**. В самом начале века ими было награвировано большое количество ландшафтов пригородов Петербурга. Переводя пейзажи Щедрина на язык гравюры, мастера резца часто умели создать более целостный художественный образ, нежели он был в живописи. Сентиментально-классическое восприятие природы чрезвычайно соответствовало языку резца с его четкостью и чистотой линии и штриха и возможностью необычайно тонкой и виртуозной обработки доски.

*Ландшафтная гравюра
С. Галактионова*

Соединение нежной поэтичности и классицистической ясности нашло свое отражение и в **искусстве книги** начала XIX в. Исполнение маленьких гравюр в книгах, где впервые были напечатаны стихи В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова, А.С. Пушкина, виртуозно: в них есть воздушная прозрачность и чистота оттенков. Они несут в себе те же черты поэтичности, изящества и чистоты стиля, которыми отмечено все русское искусство этого времени. Для альманаха «Северные цветы» 1827 г. гравером **НИКОЛАЕМ ИВАНОВИЧЕМ УТКИНЫМ** был выполнен знаменитый «Портрет А.С. Пушкина» - одно из самых удачных прижизненных изображений поэта. Н.И. Уткин был по существу последней крупной фигурой в области резцовой гравюры в России в 19 веке.

Н. Уткин «Портрет А.С. Пушкина»

В начале XIX в. появляется **очерковая гравюра**. Очерком печатались карикатуры **АЛЕКСЕЯ ГАВРИЛОВИЧА ВЕНЕЦИАНОВА**, лубочные картинки **ИВАНА ИВАНОВИЧА ТЕРЕБЕНЕВА**. Очерком были выполнены **ФЕДОРОМ ПЕТРОВИЧЕМ ТОЛСТЫМ** иллюстрации к поэме И.Ф. Богдановича «Душенька» (1829 г.). Поражает отточенность линий в этих гравюрах и умение с помощью разной ее толщины и точно найденного ритма передать пространство, объем, движение. Предельная упрощенность формы сочетается здесь с лирическим началом, с особой романтической окрашенностью; образы античной мифологии Толстой передает с теплотой живого человеческого чувства.

Распространение в начале XIX в. литографии в России нанесло решительный удар резцу. Дешевизна и большие тиражи литографии, достаточно легкая обработка самого материала способствовали произведениям, выполненные литографическим способом, доступными более широкому кругу любителей искусства.

*Ф. Толстой.
Иллюстрации к «Душеньке»*

Решающее значение для всей культуры первой половины XIX в. сыграл патриотический подъем в период Отечественной войны 1812 г., рост национального самосознания. Общеввропейское значение освободительной борьбы России против Наполеона давало реальное основание русским художникам видеть в своем, национальном, возвышенный идеал. Этот возросший интерес к русскому, к познанию своей страны находит прямое выражение в массовом развитии видовой литографии. Частыми становятся поездки художников по России для зарисовки местностей и городов. **П.П. СВИНЬИН** в 1818 г. совершает путешествие по старинным городам России. Свое стремление «знакомить со всем русским» он начинает осуществлением издания **«Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей»** (1821 - 1826).

П. Свинин

Среди видов городов этого времени Петербургу принадлежит особое место. Наряду с современной им поэзией, литографии и гравюры **АНДРЕЯ ЕФИМОВИЧА МАРТЫНОВА**, литографии **СТЕПАНА ФИЛИППОВИЧА ГАЛАКТИОНОВА** и **КАРЛА ПЕТРОВИЧА БЕГРОВА** были выражением настоящего культа этого города. Созданный в них образ красивого и любимого города продолжает традицию воспевания новой столицы, которая идет с самого основания Петербурга. Все правдиво, четко и ясно прорисовано. Однако эта «четкость» смягчена лирическим чувством, да и сама техника литографии работы русских литографов отличаются «очарованием наивности», той «прелестной тщательностью», о которой говорил А.Н. Бенуа, называя их «истинными поэмами, сложенными в честь Петербурга».

Le Chateau d'Oranienbaum.

Гравюра А. Мартынова

НАПИШИТЕ В ТЕТРАДИ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:

1. Какие виды графики вы знаете?
2. В чем Петр I видел главные задачи графики?
3. Кто стал основоположником русской светской гравюры?
4. Кто из отечественных графиков внес большой вклад в сложение русских шрифтов?
5. Что такое камера-обскура? В каких целях ее использовали первые русские графики?
6. Что было главным предметом изображения в русской графике первой половины XVIII века? Во второй половине XVIII века? Чем объясняется смена тематики?
7. Какие техники гравирования возникли в конце XVIII века? В начале XIX века?
8. Назовите мастеров русского гравировального пейзажа начала XIX века.
9. Назовите известных вам иллюстраторов книг первой половины XIX века.