

Русское искусство в.п.18 века

Архитектура. Живопись.
Скульптура.

Архитектура

**Архитектурные стили
XVIII века.**

**Нарышкинское
(русское)
барокко.**

Барокко

Классицизм

Архитектура

Барокко

Один из художественных стилей конца XVI — середины XVIII веков, тяготеющий к парадной торжественности, декоративности, напряжённости и динамичности образов. Для барокко характерно тяготение к ансамблю и синтезу искусств.

Классицизм

Художественный стиль в европейском искусстве XVII века. Рассматривал античность как этическую и художественную норму. Для него характерны героический пафос, пластическая гармония и

ясность

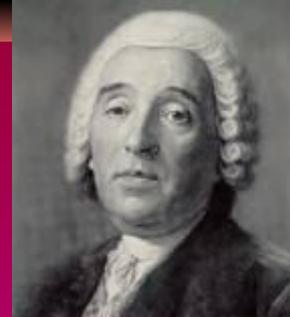

Русская архитектура XVIII в.

Стиль	Характерные черты	Представители
Барокко	<ul style="list-style-type: none">■ Торжественность■ Декоративное убранство■ Четкость пропорций■ Синий, красный, зеленый цвет	<ul style="list-style-type: none">■ Д.Трезини – «Летний дворец Петра I»■ В.Растрелли – «Зимний дворец»
Классицизм	<ul style="list-style-type: none">■ Геометрически правильные формы■ Симметрия■ Строгая гармония пропорций	<ul style="list-style-type: none">■ В.И.Баженов – «Дом Пашкова»■ М.Ф.Казаков – «Московский университет; Сенат»

Растрелли Ф.Б.

русский архитектор итальянского происхождения
(1700 - 1771)

Родился предположительно в Париже. Первоначальное образование получил под руководством отца - скульптора Карло Бартоломео Растрелли.

Помогал ему в выполнении заказов.

Приглашен в Россию 1730 году.

В Петербурге было сооружено несколько выдающихся ансамблей, в том числе Петергофский (1747-1752) и Царскосельский дворцы (1752-1757), здание Зимнего дворца, собор Св. Андрея в Киеве (1774-1748) и Смольный монастырь (1748-1755)

Франческо Бартоломео Растрелли.

Зимний дворец. 1754-1762 г.г.

Екатерининский (Большой дворец). Пушкин.
1752-1757 г.г.

Дворец Строганова в Петербурге. 1749-1757 гг.

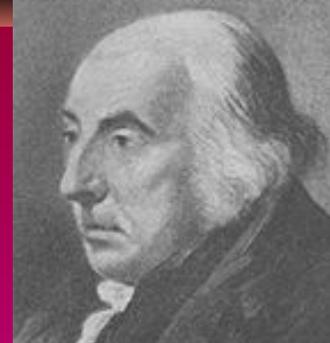
**Собор Смольного монастыря
Растрелли Б., Стасов В.П.
1748-1757
Россия, Санкт-Петербург**

Собор Воскресенского Новодевичьего монастыря, возникшего на месте, где прежде располагался Смольный двор, является центром композиции. Это барочное пятиглавое сооружение. Окончательную достройку и внутреннюю отделку собора осуществлял архитектор В.П. Стасов в 1832-1835 гг. Невысокая глухая каменная ограда (возведена в 1750-1760-х гг.), окружавшая прежде весь ансамбль, сохранилась далеко не полностью. Колокольня, запланированная Растрелли с западной стороны ансамбля, не была осуществлена.

Чарльз Камерон

(1746 - 1812)

Родился в Лондоне, в семье строительного подрядчика.

Первоначально работал в качестве художника, создававшего эскизы предметов декоративно-прикладного искусства, затем был архитектурным рисовальщиком и гравером.

В 1779 приглашен в Россию для строительства терм в Царском селе как наиболее известный в Европе исследователь построек этого типа. В 1779 определен архитектором императорского двора, отвечавшим за "строения" Царского Села.

Его наиболее выдающиеся работы в этом ансамбле - комплекс терм, включающий "Холодные бани", "Агатовые комнаты" (1779-1785), прогулочную "Камеронову галерею" и "Висячий сад" (1783-1786), а также пандус.

Начиная с 1779 и вплоть до 1786 Камерон работал в Павловске для великих князей.

После воцарения Павла I Камерон был отставлен от должности придворного архитектора, однако в 1800 году вновь взят на службу в Императорский Кабинет. В 1803-1806 он являлся главным архитектором Адмиралтейства.

Сыграл значительную роль в развитии зрелого классицизма в русской архитектуре, соединяя палладианские идеи со стремлением к археологически точному "оживлению" античности.

Чарльз Камерон

английский архитектор, большую часть жизни
проработавший в России
(1746 - 1812)

Камеронова галерея.
Лестница
1782 - 1785
Россия, Царское село

Чарльз Камерон

английский архитектор, большую часть жизни
проработавший в России
(1746 - 1812)

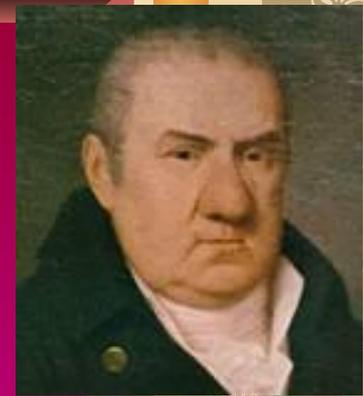

Дворец в Павловске
1779 - 1786
Россия, Павловск

Дж. Кваренги

итальянский архитектор, работал в России, яркий представитель классицизма XVIII века (1744 - 1817)

Родился близ Бергамо в семье художников. По семейной традиции должен был стать священнослужителем, но, видя тягу сына к рисованию, отец направил его в Рим, где он увлекся архитектурой.

Во время путешествий по Италии познакомился с бароном Гриммом, который пригласил архитектора в Россию (1780), где Кваренги стал придворным архитектором Екатерины II. Строил много сооружений для двора и придворных, преимущественно в Петербурге, Петергофе и Царском Селе; здание Академии наук в Петербурге, Смольного института (1806-1808).

Наряду с постройками, оставил значительное графическое наследие. Занимался гравюрами и офортами, подготовил и издал гравированные альбомы "Эрмитажный театр" (1787), "Ассигнационный банк" (1791), "Георгиевский зал Зимнего дворца" (1791), "Странноприимный дом имени графини Шереметевой" (1800-е).

Постройки Кваренги отличаются ясностью планировочных решений, простотой и четкостью композиций, монументальной пластичностью форм, которая достигается введением торжественных колоннад, выделяющихся на фоне гладких поверхностей стен.

Баженов В.И.

великий русский архитектор XVIII века,
рисовальщик, теоретик архитектуры
(1738 - 1799)

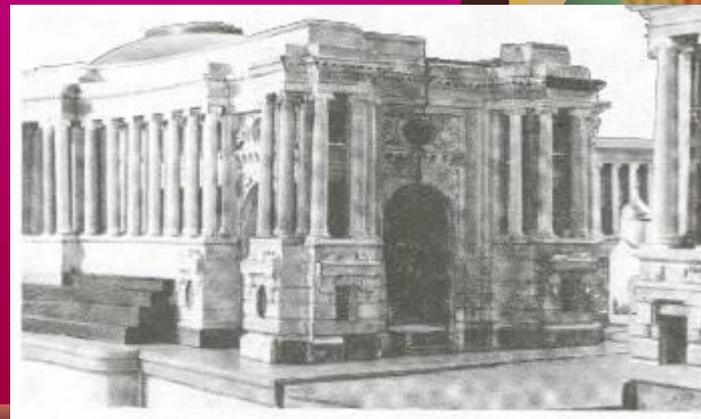

Баженов — первое в истории отечественной архитектуры имя международного масштаба. Он поднял русскую архитектуру до европейского мастерства и внес в нее самобытные национальные черты, благодаря чему можно говорить о «русском классицизме». Щедрость его дарования, широта творческого размаха тесно переплелись с неудачами личной судьбы, непризнанием современников. Но великие архитектурные замыслы Баженова, такие, как Большой Кремлевский дворец, ансамбль в Царицыне, не были реализованы

Баженов В.И.

великий русский архитектор XVIII века,
рисовальщик, теоретик архитектуры
(1738 - 1799)

В 1767 году Баженов по поручению Екатерины II приступил к реконструкции Кремля. Согласно проекту Баженова Кремль превращался в новый центр Москвы. Главная часть дворца занимала пространство от Спасских ворот по набережной Москвы до Водовзводной башни. Кремлевская стена оставалась только со стороны Красной площади. Центром всей композиции должна была стать Овальная площадь — площадь народных собраний. Она связывалась сквозь огромные арки тремя лучами проспектов, идущих от Троицких, Никольских в Спасских ворот с площадями меньших размеров. Однако колоссальные размеры предполагаемого дворца делал постройку экономически нереальной. Императрица вскоре остыла к этой затее, и в 1775 году строительство было остановлено..

Баженов В.И.

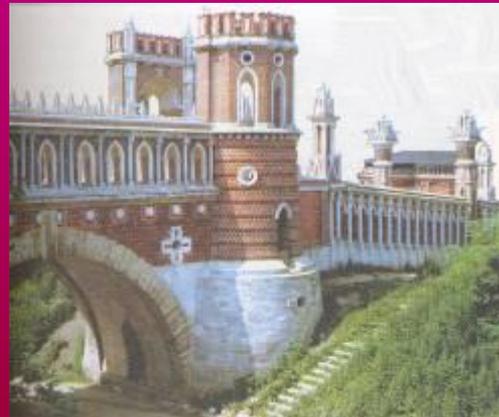
**Дворец Пашковых
1784 – 1786**

Дом Пашкова во всех описаниях города, изданных после 80-х годов XVIII века, называют «самым прекрасным зданием Москвы», «жемчужиной русской архитектуры». Он венчает Ваганьковский холм напротив Кремля. В 1780— 1790-е годы, после неудач, постигших Баженова, он принимает частные заказы на строительство особняков. Среди заказчиков — гвардии капитан-поручик П.Е. Пашков, внук денщика Петра 1. Вот почему это здание по сей день именуют Пашков дом. Дворец был центром городской усадьбы, включавшей флигели, хозяйственные постройки, сад с прудами, фонтанами, диковинными птицами. Здание украшали статуи античных богов — Марса, Флоры, Минервы.

Баженов В.И.

великий русский архитектор XVIII века,
рисовальщик, теоретик архитектуры
(1738 - 1799)

Часто посещавшая Москву императрица Екатерина II пленилась красотой местоположения подмосковной усадьбы Черная Грязь, принадлежавшей в XVIII веке семье Кантемиров. Черная Грязь после приобретения ее Екатериной в 1775 году была переименована в Царицино. Началось строительство дворцового комплекса, которое было поручено В.И. Баженову. Все постройки надлежало возвести в «мавританско - готическом вкусе». Строительство длилось 10 лет.

Матвей Казаков (1738-1812)

- Зодчий рассматривал архитектуру как искусство, служащее не украшательским, а общественным целям. Все, начиная от городского плана и кончая хозяйственными постройками, должно быть подчинено «пользе общества». Эта мысль о патриотическом служении государству, служении его потребностям и нуждам вполне соответствовала идейному содержанию архитектуры русского классицизма.
- Под его руководством были построены здание Сената в Москве в ансамбле Кремля, здание Московского Университета, бывший дом Дворянского собрания, ныне — Дом Союзов со знаменитым Колонным залом, жилые дома Голицына на М. Лубянке, И. И. Демидова (Гороховский пер., д. 4), Н. П. Губина (Петровка, д. 25), Н. И. Барышникова на Мясницкой ул.

- Одно из первых мест в архитектуре русского классицизма XVIII века занимает здание Сената (1776-1787). Осознавая назначение Сената как главного законодательного и административного органа страны, Казаков создавал его как некий «храм закона». Центральный зал, зал заседаний, где должны совершаться торжественные государственные акты, венчается величественной ротондой, над которой возвышается купол. Вокруг этого зала располагаются другие части здания. Внешняя архитектура Сената строга, сдержанна и проста. Дом двухэтажный, стоит на высоком цоколе. Во избежание чрезмерной суровости Казаков обработал центральную арку проезда во внутренний двор портиком из парных колонн на низких постаментах, что смягчает строгость фасада. Центральный зал, окруженный величественными колоннами, со светлой галереей, проходящей поверх колоннады, и гигантский купол придают зданию торжественность, приподнятость.

Архитектор М.Ф. Казаков «Здание
Сената»

ЖИВОПИСЬ

Рокотов Ф.С. выдающийся русский художник-портретист (1735 - 1808)

О его жизни сведений почти не сохранилось. Известно, что он был из крепостных князя И. Репнина.

В 1757 художник переехал в Петербург. Ему покровительствовал глава Академии художеств И. Шувалов. Для него Рокотов создал картину "Кабинет Шувалова" - практически первый интерьер в русской живописи. Художественное образование получил под руководством Л.Ж. Ле Лоррана и гр. П. де Ротари.

В 1762 был назначен в Академию художеств адъюнктом за картину "Венера" и за портрет Петра III. К моменту вступления на престол Екатерины II был уже хорошо известным художником. Императрица заказала ему в 1763 свой портрет, давая сеансы в Петергофе. На портрете императрица изображена в полный рост, в профиль, среди красивой обстановки - это один из лучших портретов Екатерины. Рокотов создал множество портретов, в которых избегал парадных изображений, поз и поворотов. Всем работам мастера присущ тонкий психологизм.

В 1765 возведен в академики. После чего оставил Академию и поселился в Москве. Здесь, не отвлекаясь на посторонние темы, создал свои лучшие работы.

На рубеже 1770-1780 произошло изменение типа портретов Рокотова. В эти годы писал, главным образом, женщин большого духовного богатства.

В последние десятилетия работал очень мало, как полагают из-за ухудшившегося зрения. В начале XIX века им не было создано ни одной картины.

Портретная живопись

Портрет А.П.
Струйской
1772, ГТГ

Портрет В.Е.
Новосильцовой
1780, ГТГ

Портрет В.И. Майкова,
1765 г.

Портрет Екатерины II, 1753 г.

Левицкий Д.Г. выдающийся русский художник-портретист (1735 - 1822)

Первоначальные навыки в искусстве получил, по-видимому, от своего отца. Уже в ранних работах показал себя первоклассным мастером парадного портрета, способным найти выразительную позу и жест, сочетать интенсивность цвета с тональным единством и богатством оттенков (портреты Н. Сеземова, 1770; П. Демидова, 1773).

В серии парадных портретов воспитанниц Смольного института (1773-1776) художник создал галерею очаровательных юных образов, сумев увидеть и передать веселье, грацию, воплощенную юность. Серия "Смолянок" - шедевр мирового искусства (все портреты в Гос. Русском музее).

Особое место в творчестве выдающегося живописца занимает портрет Екатерины II "законодательницы" (1783). Художник старался создать образ "просвещенной" монархини, сходный с тем, что воспевался в одах Г. Державина.

В 1780-х художник создал уникальную портретную галерею деятелей русской культуры. Особой теплотой отличаются интимные портреты Левицкого, созданные в период расцвета творчества художника (середина 70-х - нач. 80-х). Еще в 1773 мастер исполнил портрет Д. Дидро, поражавший современников своей жизненной убедительностью, исключительной правдивостью в воссоздании облика философа. Одно из лучших созданий Левицкого - портрет молодой М. Дьяковой (1778), поэтичный, жизнерадостный, написанный в богатой гамме теплых оливково-зеленых и розовых тонов. Последние 20 лет жизни из-за болезни глаз он почти не работал.

Творчество Левицкого стало вершиной в развитии реалистического портрета XVIII века.

Портретная живопись

Портрет Екатерины II, 1780 г.

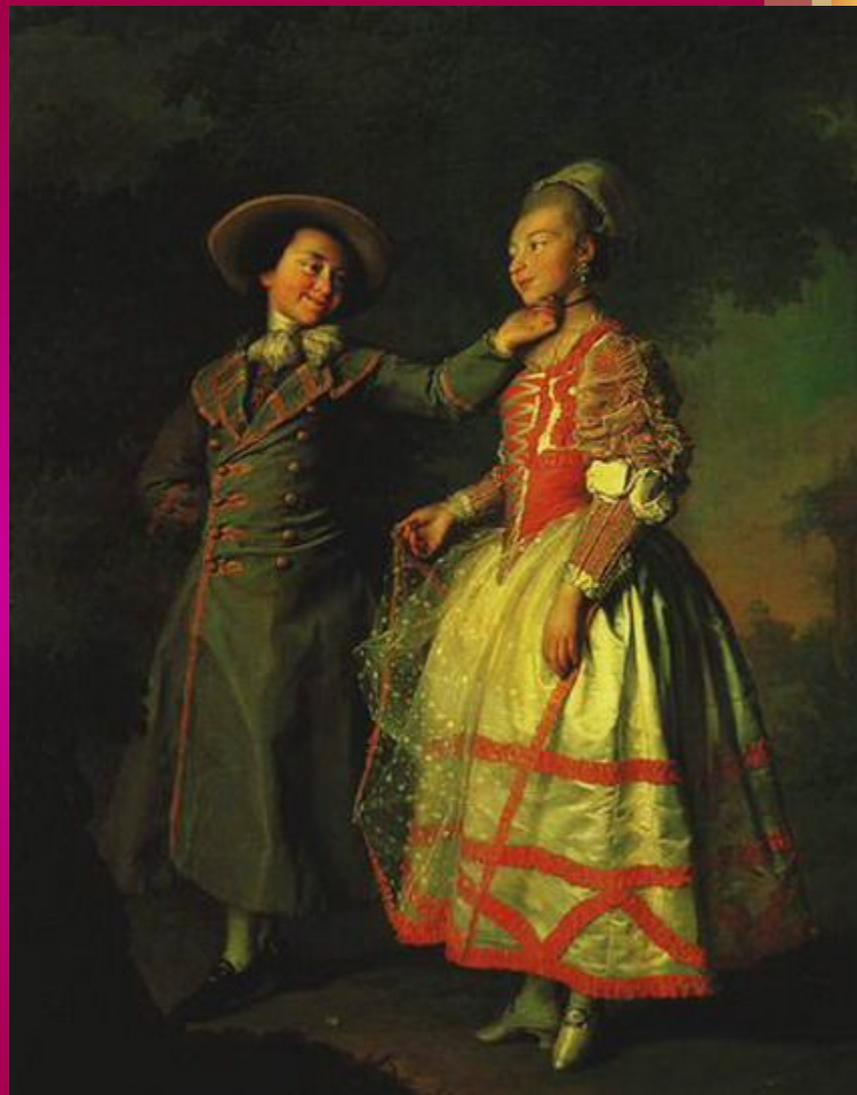

Портрет П.А.
Демидова
1773

Портрет Нелидовой, 1773 г.

Портрет Хованской и
Хрущовой, 1773 г.

Портрет Агаши, 1785 г.

Портрет М.А. Дьяковой,
1778 г.

Боровиковский Владимир Лукич выдающийся русский художник-портретист (1757 - 1825)

Родился в семье казака. Первые уроки живописи получил у отца. Затем отправился в Петербург, где работал под руководством замечательного русского художника Д. Левицкого. Он быстро выработал свой почерк, внося в портретную живопись новые черты. Для сентиментализма, господствовавшего тогда в искусстве, основным было право человека углубиться в свою собственную духовную жизнь, черпать душевные силы в общении с природой. Эти настроения нашли отражение в творчестве Боровиковского.

В Петербурге он сблизился с кружком Н. Львова: Г. Державиным, В. Капнистом и И. Хемницером. В это время создал такие значительные произведения, как портреты поэтов Г. Державина (1795), В. Капниста (1794), сенатора А. Васильева (1794), портреты сестер Львовых - "Лизынька и Дашенька" (1794), а также работу "Торжковская крестьянка Христиния" (1795). Ему охотно позировали царедворцы, известные политики, первые красавицы Петербурга, "отцы церкви" и brave генералы.

Боровиковский в своем творчестве до известной степени стоял в оппозиции к официальному академическому искусству. Художник стремился избежать парадности, даже изображая представителей царской фамилии.

Портретная живопись

Лизанька и
Дашинька
1794, гтг

Портрет М.И. Лопухиной, 1797
г.

Портрет Е.А.
Нарышкиной, 1799 г.

Портрет Анна и Варвары
Гагариных, 1802 г.

Портрет А.Б. Куракина,
1801-1802 г.г.

Портрет Екатерины II, 1800-е г.
г.

Портретная живопись

Портрет
неизвестной в
русском костюме
Аргунов И.П.
1784, ГТГ

Русская скульптура XVIII века

- В скульптуре XVIII века создаются произведения, прославляющие возвышенные, героические идеи, гражданский долг. Скульптурные произведения можно условно разделить на три группы:
- Памятники выдающимся лицам (Петру I, Суворову и т. д.), предназначенные чаще всего для установки на открытых площадях с учетом их полного соответствия окружающей архитектуре;
- Надгробные памятники, прославляющие и оплакивающие умершего;
- Индивидуальный портрет в виде бюста или барельефа. Впечатление высокого в скульптуре создавалось показом сильных, ярко выраженных движений тела, смелым смещением осей. Наряду с учетом классических правил скульпторы стремились к простоте и естественности в передаче образов.

Федот Шубин (1740-1805)

- В творчестве замечательного русского скульптора сочетаются реалистические элементы и черты классицизма. Шубин проявляет себя строгим классиком в барельефах на исторические темы, например, в композиции «Великодушие Сципиона Африканского»
- В портретных бюстах Шубина также есть черты античного портрета: в них проскальзывают черты скульптурных портретов важных римских сенаторов. В качестве конкретного примера можно рассмотреть бюст А. М. Голицына (1773). Автор тонко передает характерные черты оригинала: чувство превосходства над окружающими, пресыщенность жизненными благами, светскую изысканность манеры держаться, нотки презрения к людям. В реалистической манере скульптор запечатлевает в одном человеке и положительные и отрицательные свойства. Были среди портретов Шубина и типично классицистические, идеализированные, как, например, портрет «Екатерины II — Законодательницы» (1789), отражавший представления передового русского общества того времени о «просвещенной государыне».

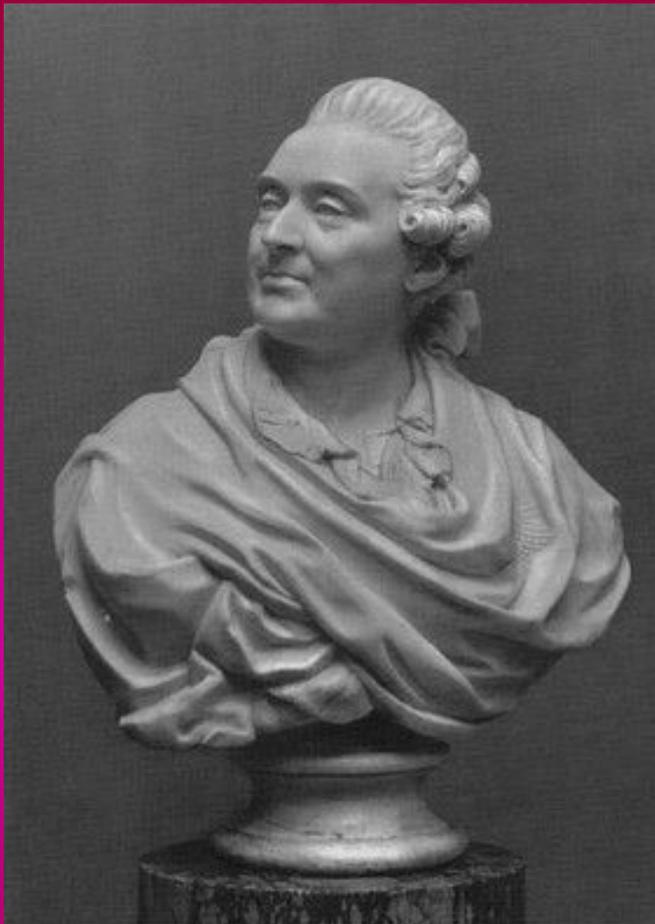

Портрет Екатерины II,
1791г.

Портрет М. Паниной, 1770-е

Портрет А.М. Голицина,
1775 г.

Портрет Павла I, 1997 г.

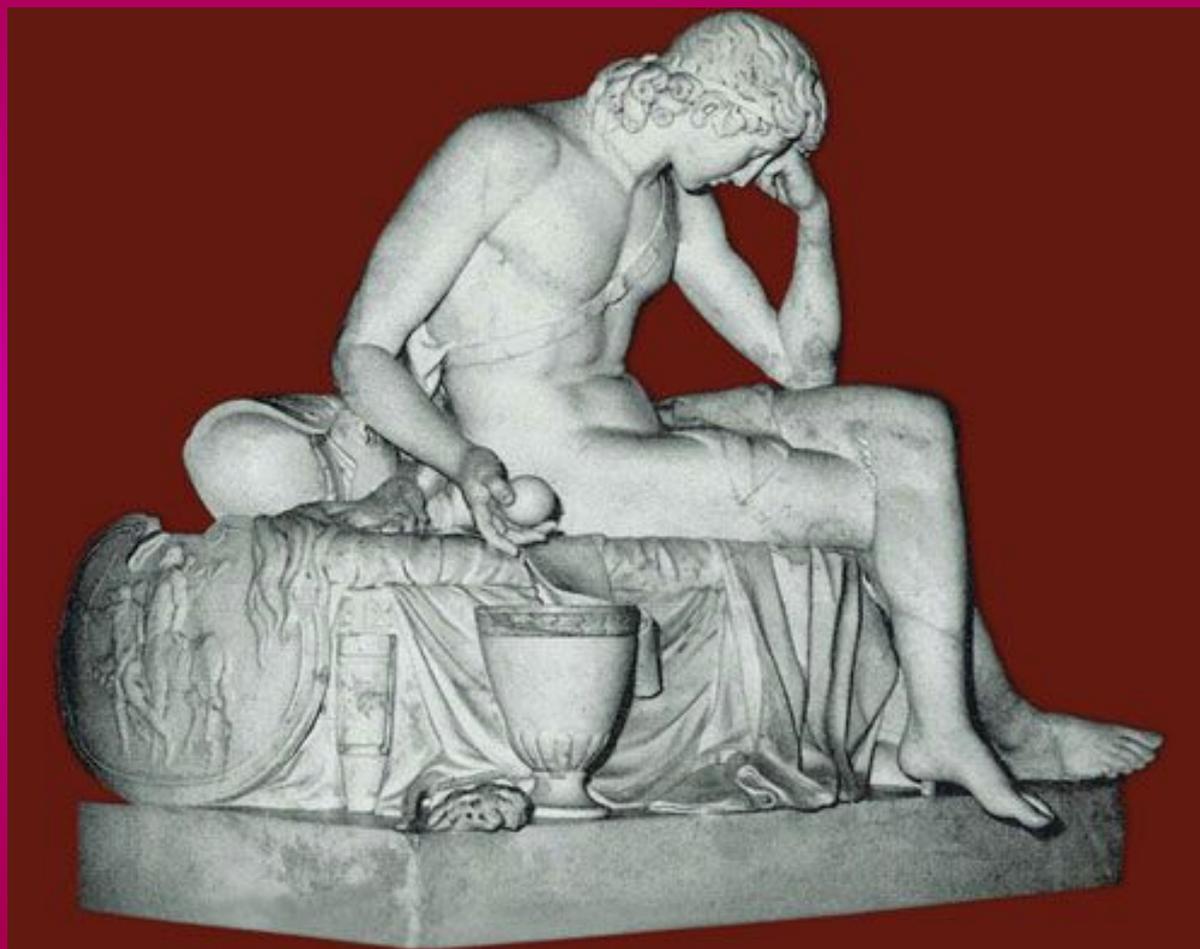

М. И. Козловский (1753-1802)

- Являлся наиболее ярким и последовательным представителем классицизма в русской скульптуре. Его мраморная статуя Екатерины II — это величественная ода, воспевающая идеальное существо, далекое от настоящей действительности, зато условно символизирующее в духе классических представлений мудрость, справедливость, верность разумным законам. На императрице шлем Афины, широкий плащ, ниспадающий красивыми складками.
- Самым же высшим достижением Козловского следует признать памятник Суворову в Петербурге, о котором следует сказать подробнее. Блещущее строгой и мужественной красотой лицо полководца мало похоже на лицо самого Суворова. В его одежде и доспехах соединены элементы вооружения древнего римлянина и рыцаря эпохи Возрождения. В лице и фигуре Суворова запечатлены воля, решительность и всепобеждающая энергия, мужество воина, мудрость полководца и внутреннее благородство. Фигура укреплена на большом цилиндрическом постаменте.

Бдение Александра Македонского.

САМСОН,
РАЗРЫВАЮЩИЙ
ПАСТЬ ЛЬВА,
Петергоф,
1801 г.

Аллегория
победы России
над Швецией под
Полтавой.

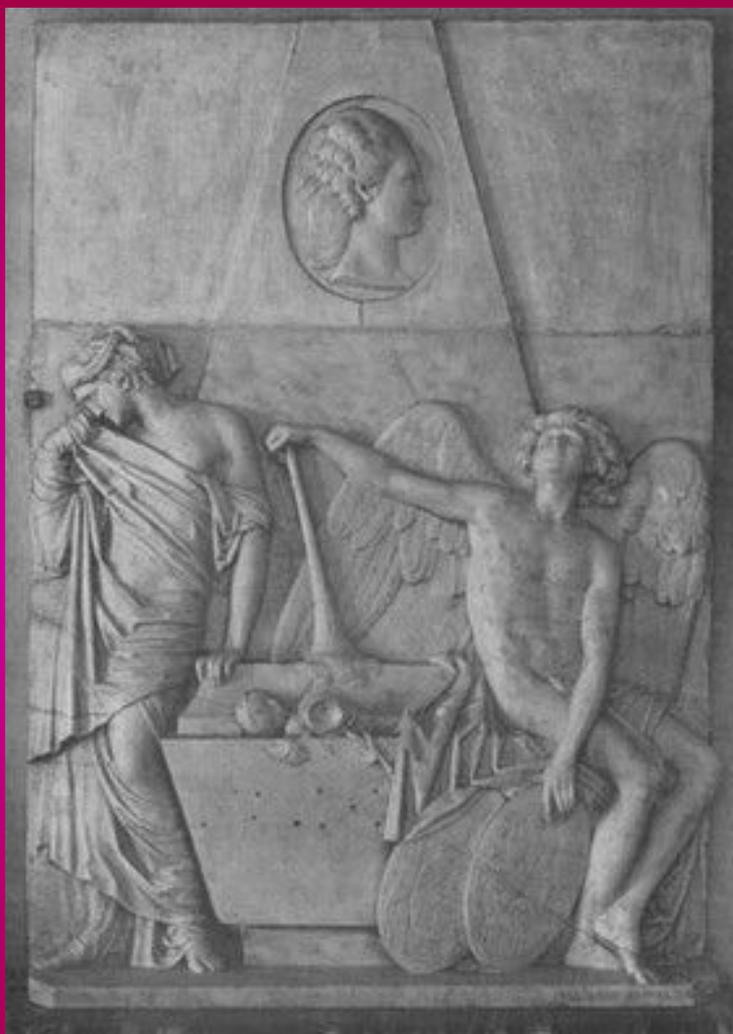
Памятник А.Суворову
в Санкт-Петербурге,
1801 г.

И. П. Мартос (1754-1836)

- Являясь в течение многих лет профессором скульптуры в Академии художеств, он занимался и педагогической деятельностью. В его произведениях строгая простота и величие сочетаются с благородством человеческих чувств. Эти черты творчества Мартоса сказались даже в надгробном памятнике кн. Волконской для Донского монастыря (1782). В этом памятнике изваянная невысоким рельефом печальная фигура женщины как бы застыла в своей скорби. Окутывающее ее фигуру покрывало спадает мягкими, но строгими ритмическими складками. Мартосу принадлежат также бюсты Паниных. Наиболее известным произведением Мартоса, снискавшим ему мировую славу, является монументальный памятник народным героям — Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Надгробие М. Собакиной ,
1782 г.

Памятник Минину и
Пожарскому, 1804-18 г.г.

Надгробие
С. Волконской, 1802 г.

Заключение:

В XVIII в. благодаря переориентации культуры высших сословий на Запад, Россия приобщается к общеевропейской культуре и становится одним из ее важных центров

Задание

Переписываем в тетради тему,
делаем краткие записи по
презентации.

