

История России в зеркале изобразительного искусства

*Автор лекционного курса
ст. преподаватель кафедры дизайна ОГУ
искусствовед О.О. Живаева*

**Изобразительное искусство
Древней Руси**

Мир русской иконы

Монументальная живопись православного храма

Мозаика

настенное изображения на основе
кусочков смальты

храма

Фреска

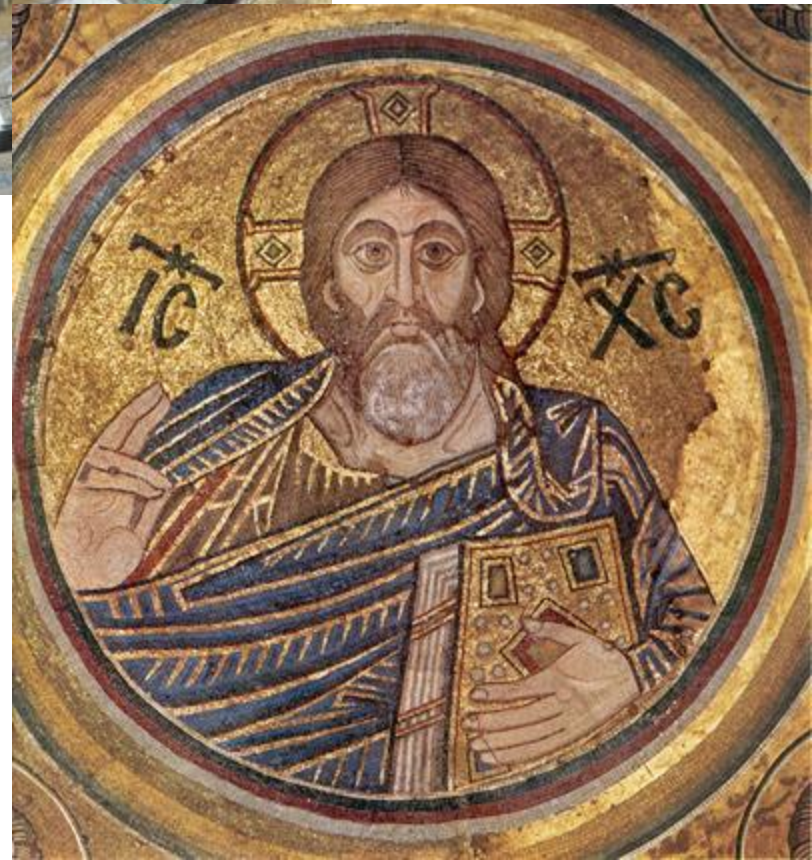
настенное изображение на основе
водных красок, наносимых на сырую
штукатурку

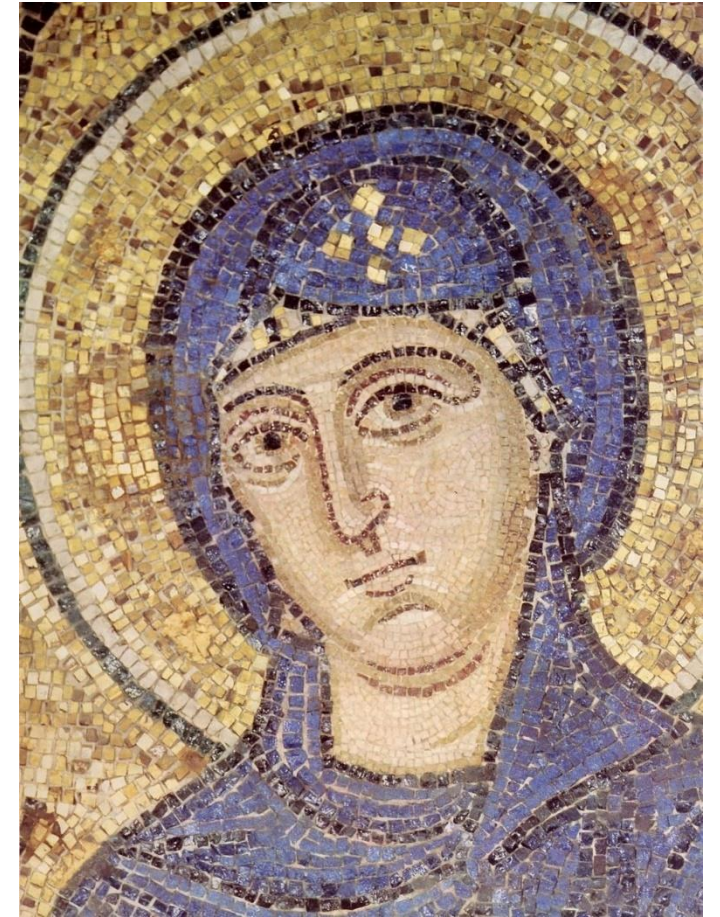
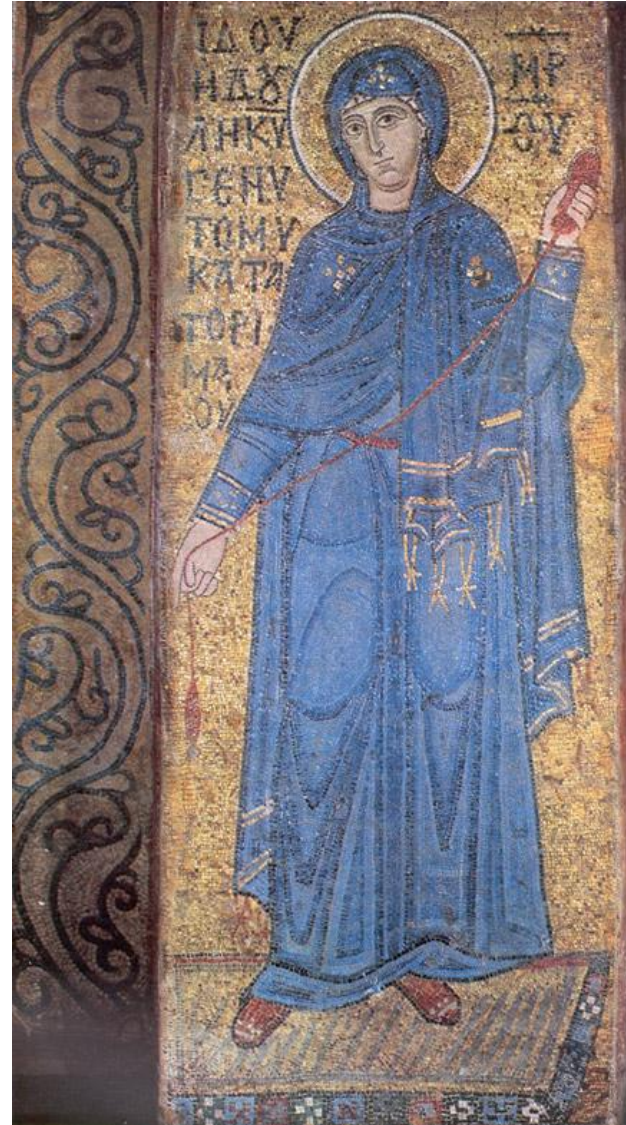
Собор св. Софии Киевской

Богоматерь Оранта «Нерушимая стена»

Жена и дочери Ярослава Мудрого

Мозаики св. Софии Киевской (1037) *правление Ярослава Мудрого*

Иконы домонгольской Руси XII-XIII вв.

Ангел Златые власы
вторая пол. XII в.

Особое почитание образа Богородицы

Устюжское
Благовещение,
Новгород

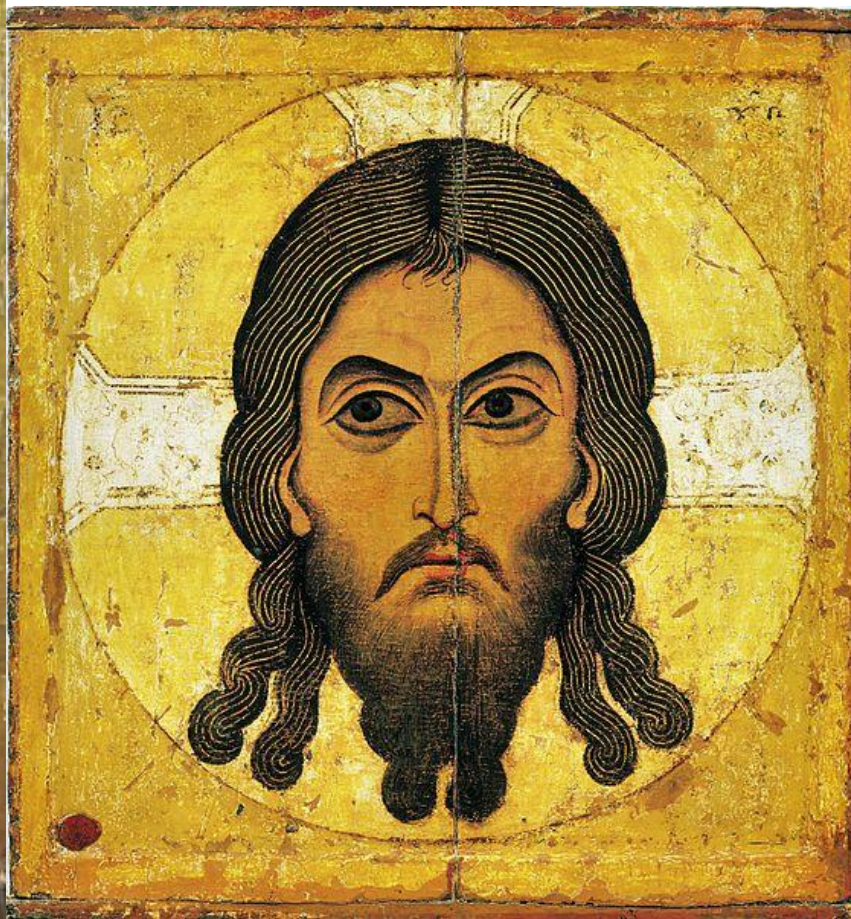
Богоматерь Владимирская

Богоматерь Оранта
Ярославль

Св. Георгий Победоносец
Новгородская икона 1130 г.

Спас Нерукотворный
Новгородская икона XII в.

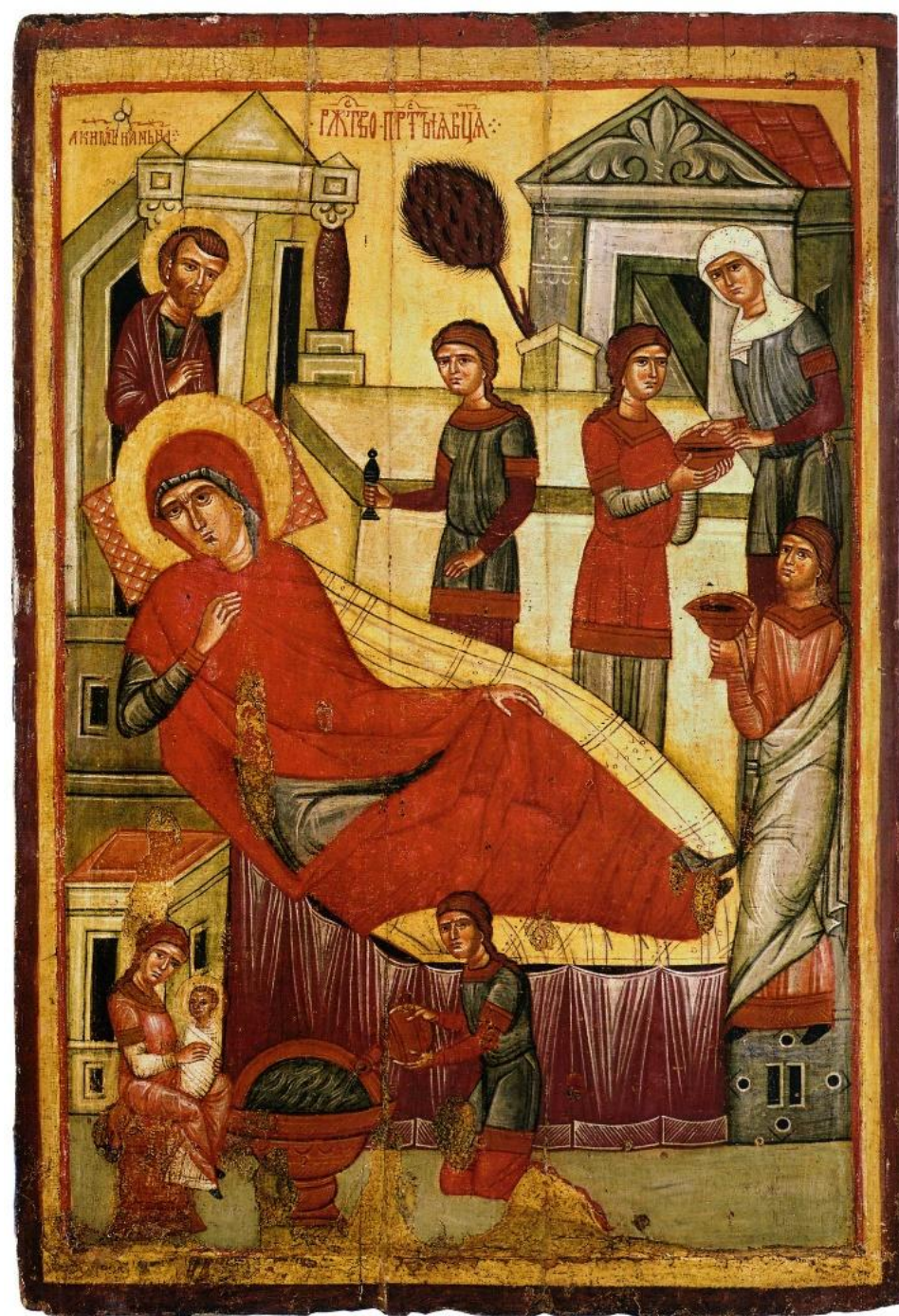
Св. Димитрий Солунский
Владими́ро-Сузда́льская икона XII в.

Новгородская иконописная школа

XIV в. - нач. XV в.

- сложность и многоплановость композиции;
- упрощенность в изображении ликов святых, влияние фольклора – суровость;
- динамизм фона - использование в качестве фона архитектуры или «горок» (символическое изображение горной местности как трудного пути духовного восхождения) ;
- чистая, звонкая, высветленная красочная палитра – яркая киноварь, зеленый, серый, белый; золотой и красный фоны;

Икона Рождество
Богоматери,
Новгород, сер. 14 в.

Особо почитаемые святые в Новгороде

Защитники крестьян, народа: Илья Пророк, Георгий, Власий, Никола, Параскева Пятница и др.

Илья — это громовержец, дарующий крестьянину дождь и охраняющий его дом от пожара.

Поражающий змия Георгий — землеустроитель и страж деревенских стад.

это

Убеленный сединами Власий — защитник животных. (его почитание связано с со славянским богом Велесом, Стражем быков).

Особенно почитаемый
святой Георгий – Егорий Храбрый,
защитник скота, землеустроитель

Государственный русский музей

Чудо Георгия о змие, Новгородские иконы к. XIV начала XV в.

Русский музей, СПб.

Государственная Третьяковская
Галерея, Москва

Икона св. Власий
и Спиридоний, нач. 15 в.,
ГИМ, Москва

Илья Пророк, к. 14-нач. 15 в.,
Третьяковская галерея

Московская (Владими́ро-сузда́льская) школа

- Развитие - с 14 в., с выдвижения Московского княжества в деле собирания, укрепления русских земель и борьбы с Золотой ордой.
- Особенности:
 - простота и ясность, строгость и сдержанность композиции, влияние домонгольских икон
 - линейность, плоскостность, вертикальность пропорций и линий – стройность, тонкость, бесплотность.
 - чистота колорита

Первые русские
святые
Борис и Глеб,
Московская школа

Икона нач. XIV в.

вт. пол. XIV в.

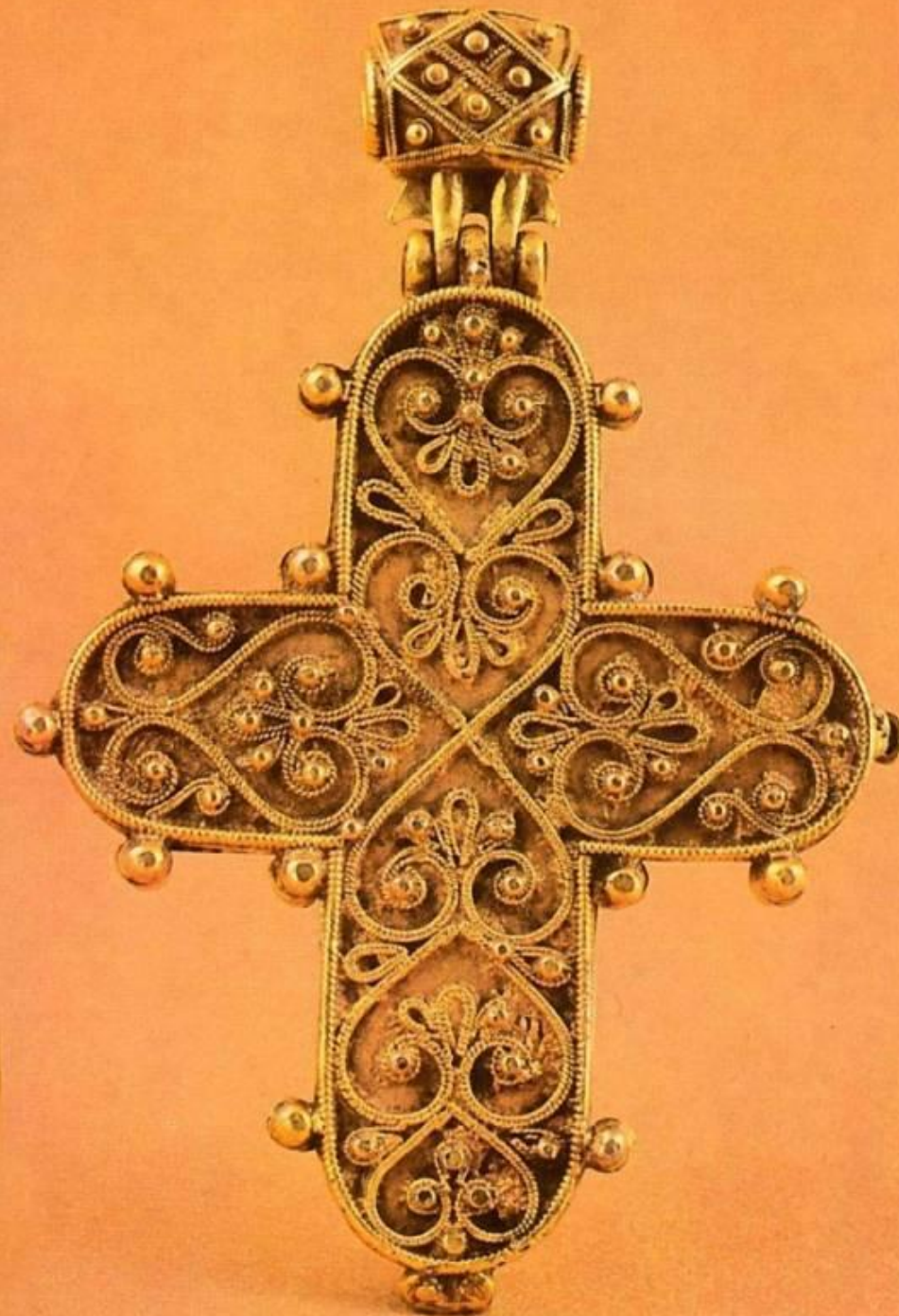
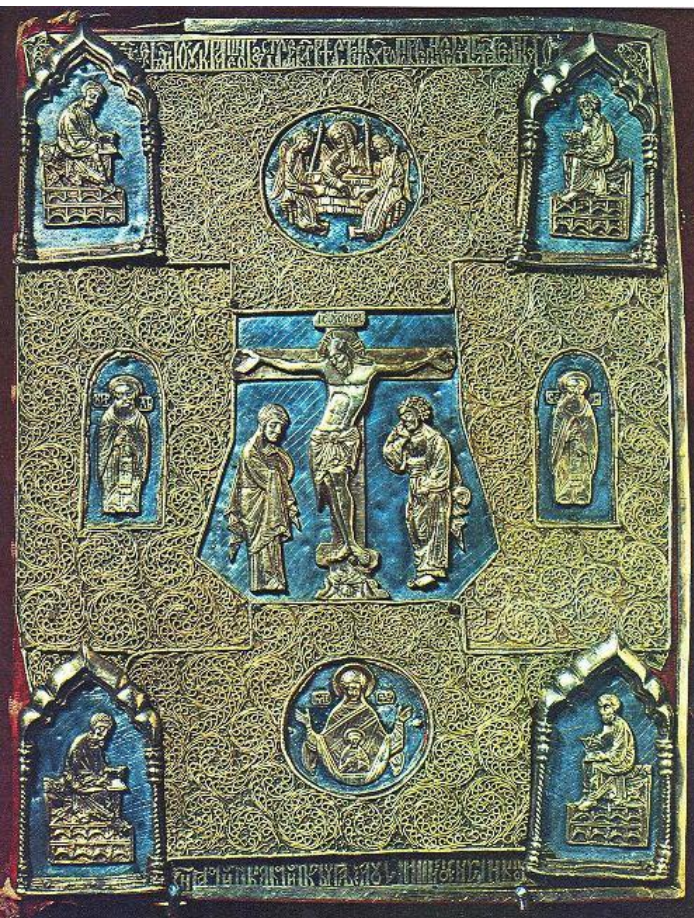
Ювелирные искусства (ремесла)

- **скань** (древнерусское «скать» - свивать) – ажурный узор, кружево из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки; + зернь
- **чернь** – способ украшения изделий из серебра особым составом, который при обжиге чернеет;
- **перегородчатая эмаль** - тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой и заполняющее рисунок из тонкой серебряной проволоки на металлической пластине (медной, серебряной, золотой).

Виды ювелирной техники

эмаль скань чернь

ВОПРОСЫ

1. Живопись, основанная на применении водяных красок, наносимых на сырую штукатурку при строительстве храмов в Древней Руси, называлась:

- 1) фреской
- 2) акварелью
- 3) парсуной
- 4) мозаикой

2. Какие из приведенных терминов относятся к строительству и убранству церквей в Древней Руси?

- А) фреска**
- Б) мозаика**
- В) парсуна
- С) скань
- Д) витраж
- Е) крестово-купольный храм**

ВОПРОС

Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Понятия

- А) чернь, скань, эмаль
- Б) кириллица, глаголица
- В) фреска, мозаика
- Г) летописи, сказания

Определения

- 1) жанры древнерусской литературы
- 2) виды ювелирной техники
- 3) виды письменности в древней Руси
- 4) виды древнерусской живописи
- 5) архитектурные стили

А2, Б3, В4, Г1

Великие русские иконописцы XIV - нач. XVI вв.:

Феофан Грек (XIV – нач. XV в.)

Андрей Рублев (к. XIV – нач. XV в.)

Дионисий (XV – нач. XVI в.)

Феофан Грек – великий иконописец из Константинополя.
работал в Великом Новгороде и Москве в конце XIV нач. XV в.

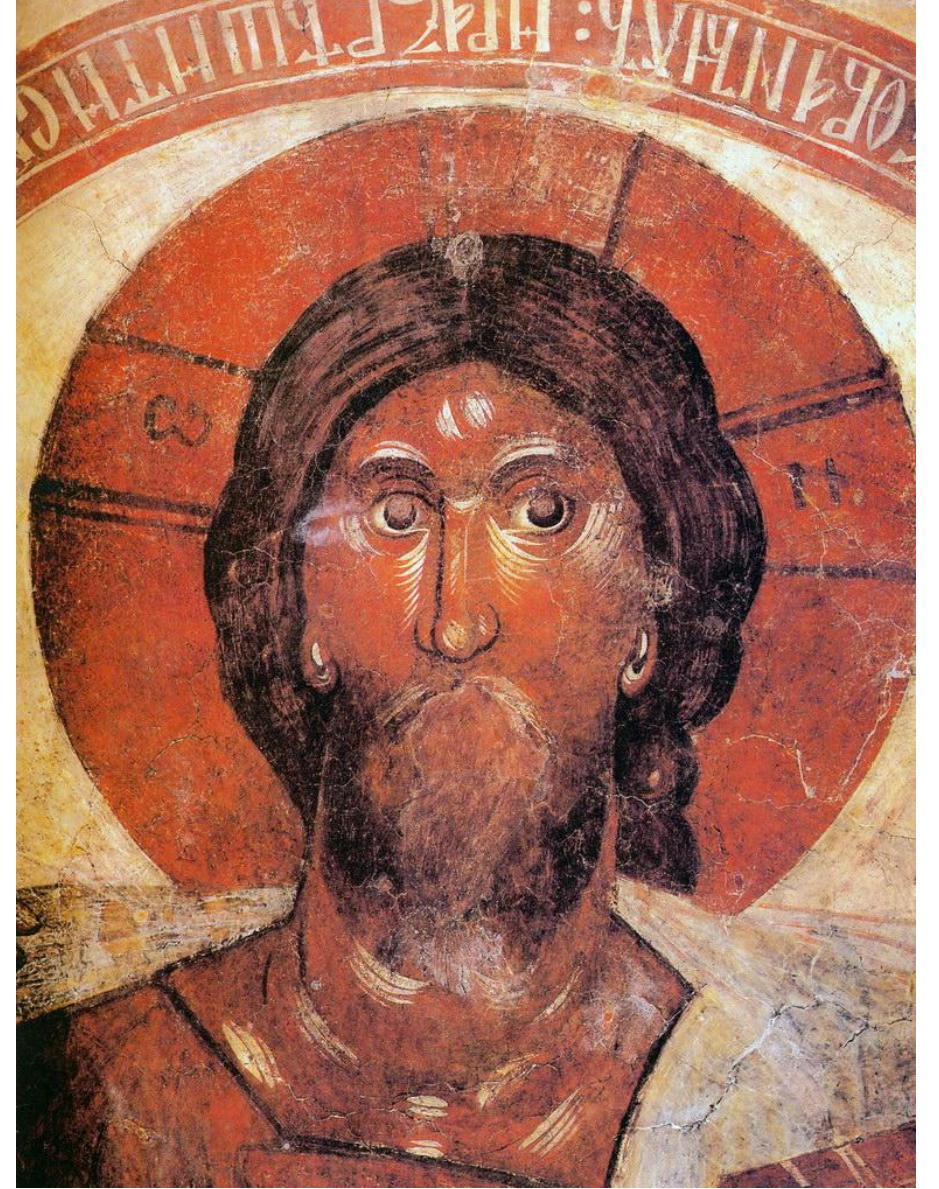
Старший современник Андрея Рублева.

Из многочисленных росписей (более 40 церквей на Руси)
сохранилась одна работа Фрески в Новгородской церкви Спаса на
Ильине улице (1378 г.).

Стиль росписей Феофана – необычайно эмоциональный, неистовой
стиль росписей, выражает идеи нового духовного движения XIV в.
– исихазма (покой, безмолвие, отрешенность, умное делание).

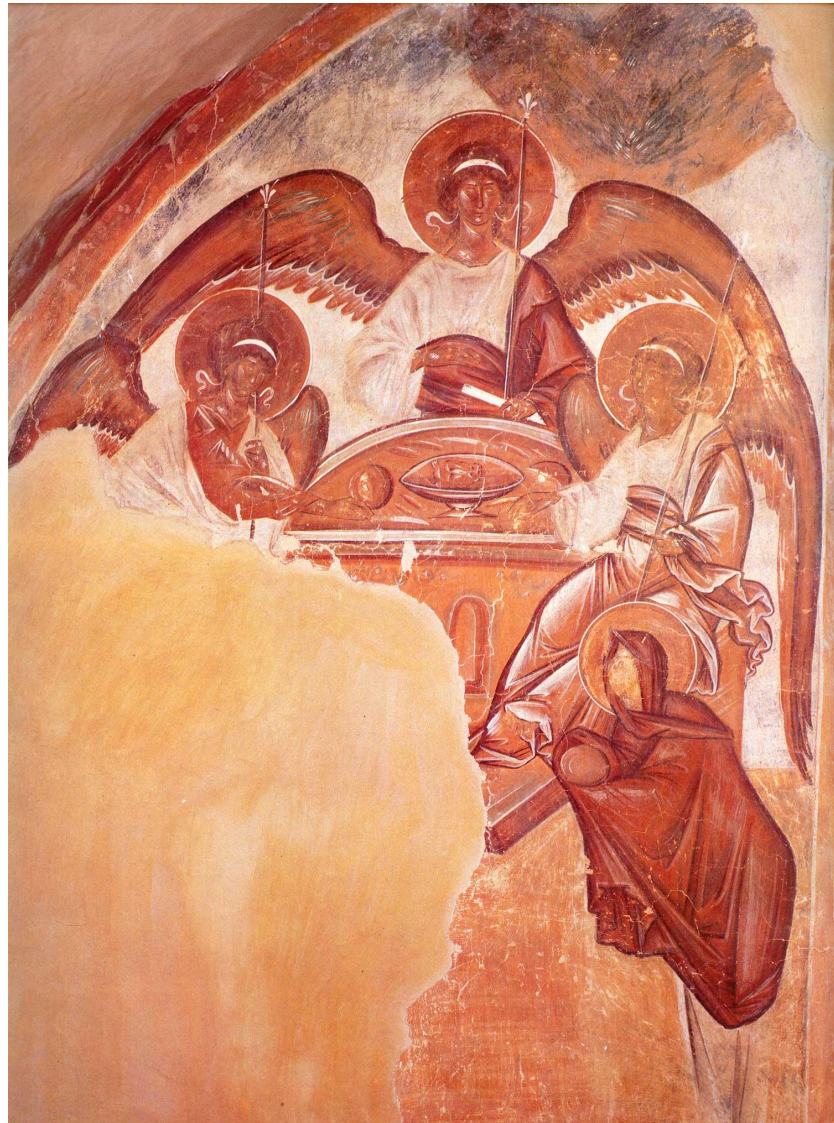
Великий Новгород, Церковь Спаса на Ильине улице, 1374 г.
Построена боярином Машковым

**Христос Вседержитель в куполе.
Фреска из церкви Спаса
Преображения на Ильине улице.
Новгород.**

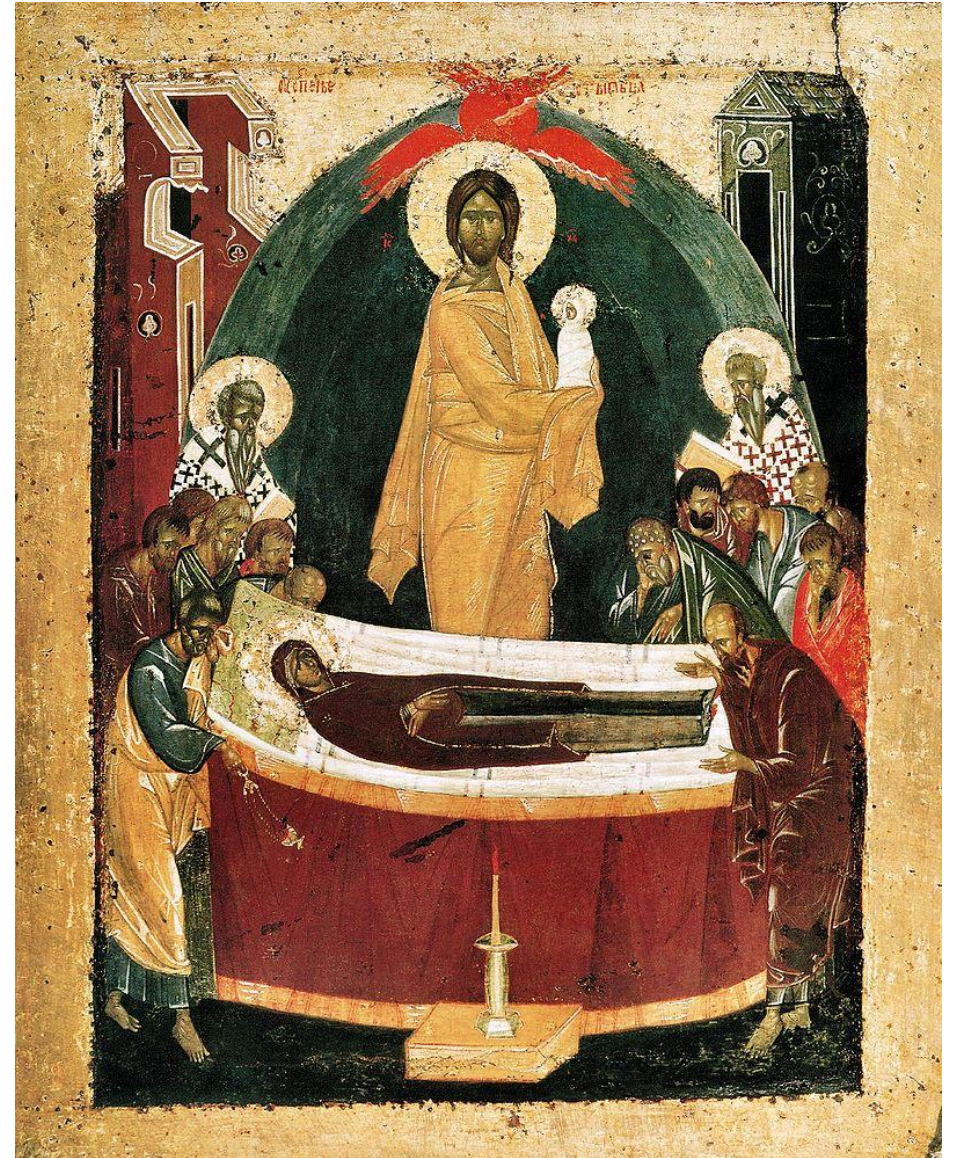
Фрески из церкви Спаса Преображения на Ильине Улице. Феофан Грек.

Аскеты-столпники: Симеон, Симеон Дивногорец, Алипий

Феофан Грек Икона Успение Богоматери

Школа Феофана Грека,
Икона Преображение
Господне, ок. 1403 г.

Золотой век русской иконописи – XV в.

Творчество Андрея Рублева (ок. 1360 - 1430) – монах, крупнейший прославленный мастер-иконописец московской школы (при московском князе Василии I Дмитриевиче (1371-1425)).

Работал в крупнейших храмах Московских земель – Благовещенский собор Московского Кремля, Успенский собор во Владимире, Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры.

Икона Троица – величайшее творение русского и мирового искусства. Написана в память св. Сергия Радонежского.

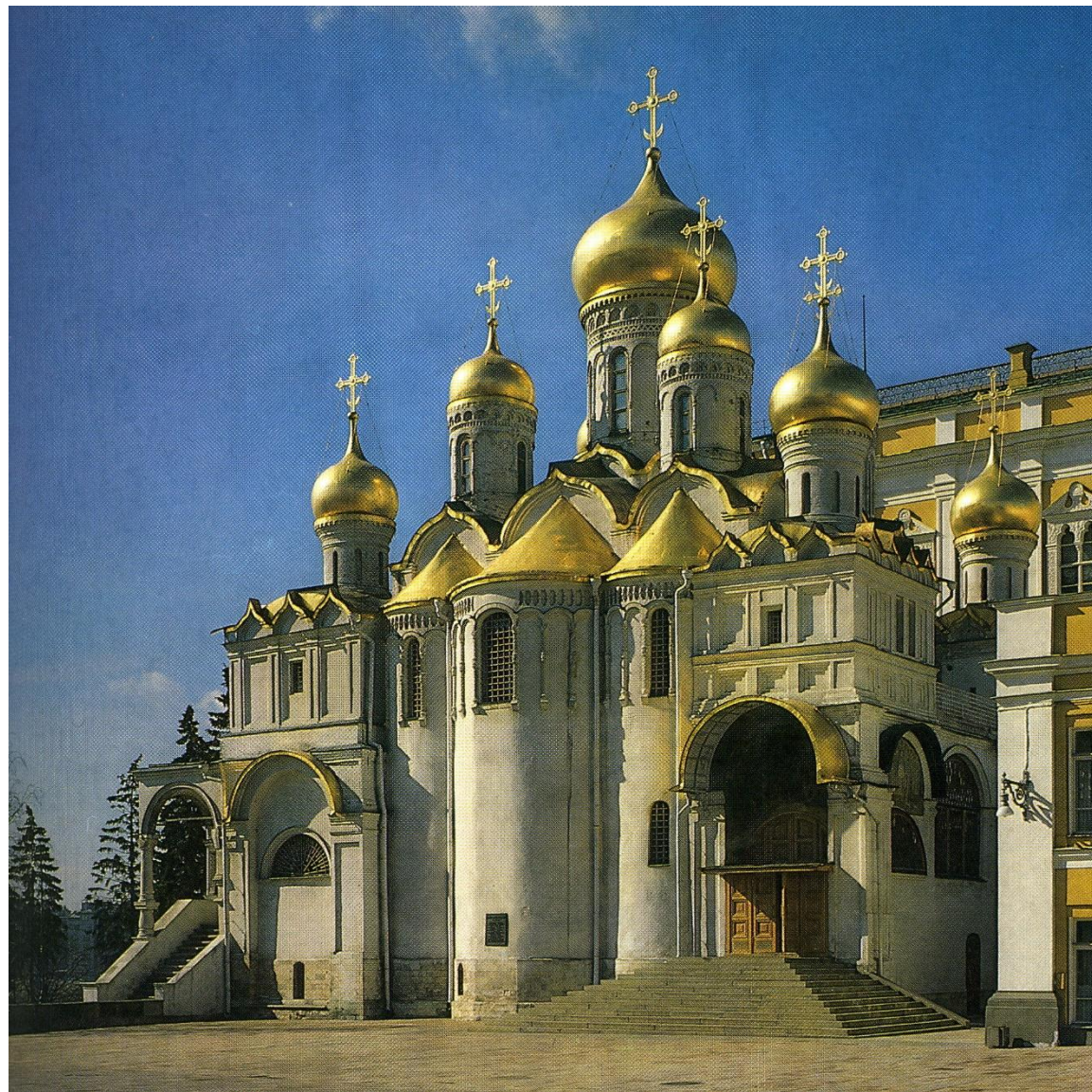
- причислен к лику святых в 1988 г., но уже почитался современниками как великий иконописец.
- на Стоглавом соборе в 1551 г. его иконы были признаны за канонический образец иконописи, потому как передали в образах высокий дух христианской молитвы .
- 1405 г. – первое упоминание о Рублеве-иконописце в летописях. Участвовал в росписи Благовещенского собора вместе с Феофаном Греком и Даниилом Черным.

Благовещенский собор Московского Кремля

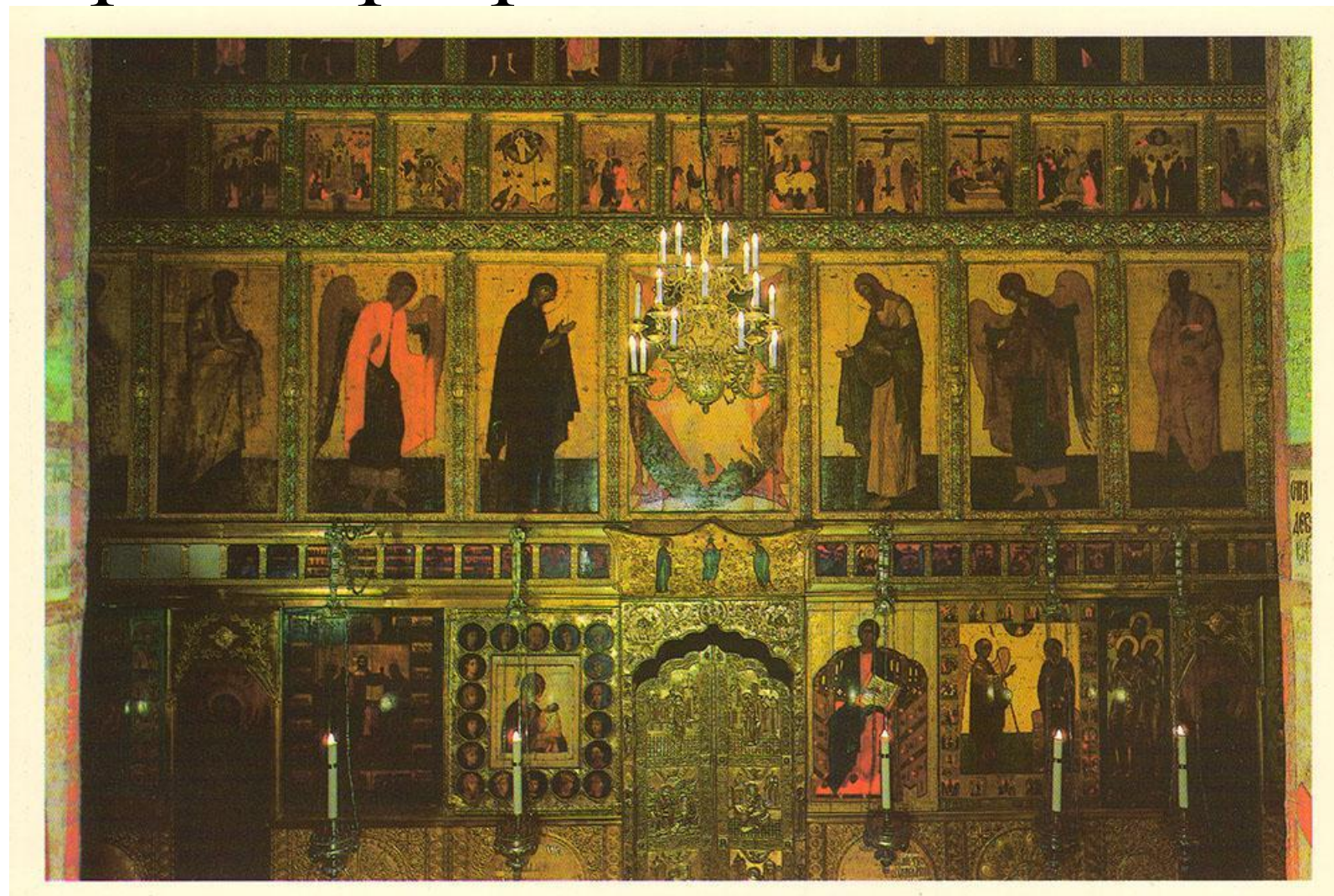
1489 г.

Старый собор
не сохранился.

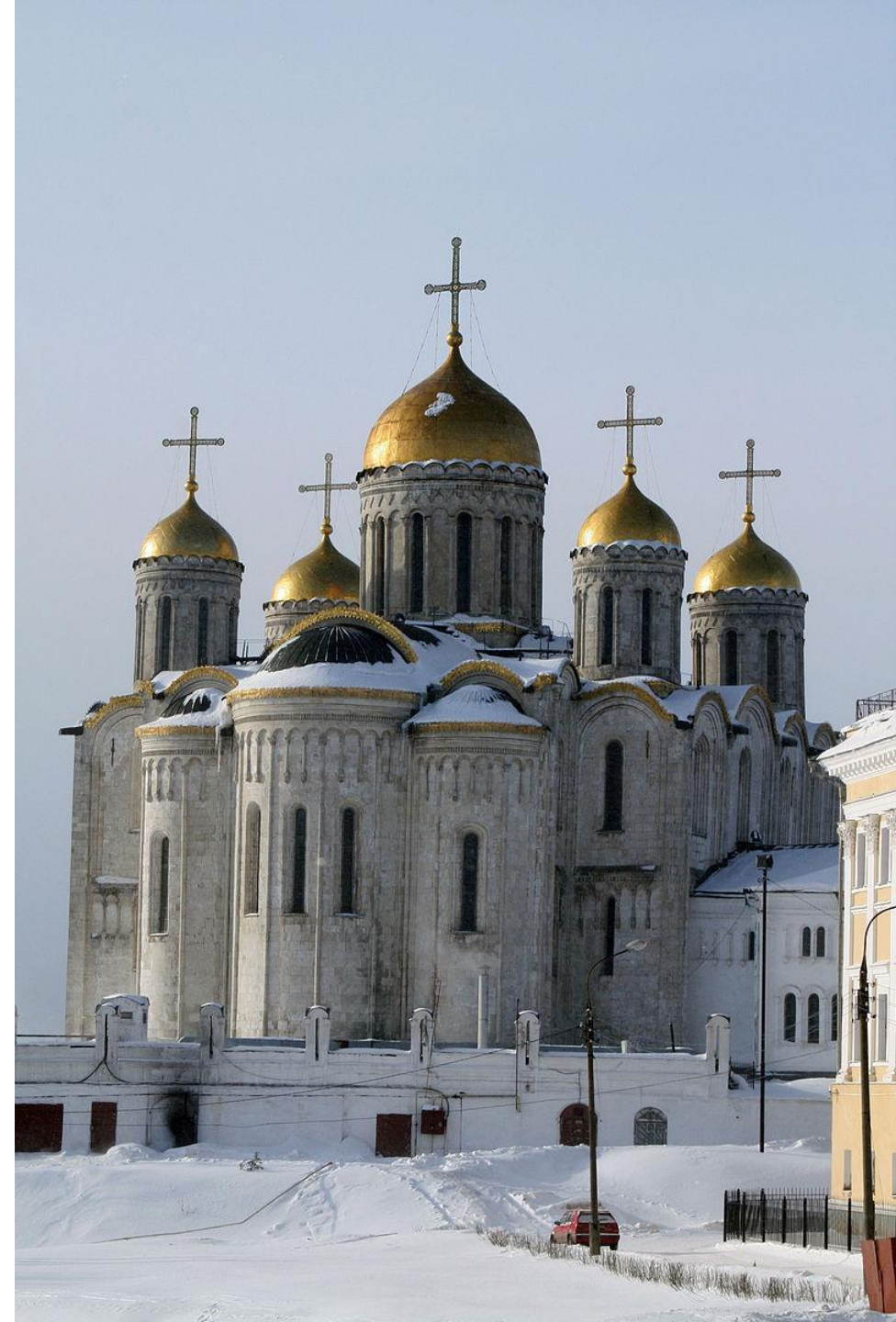
В Иконостасе
присутствуют иконы
эпохи Феофана Грека
и Андрея Рублева

Иконостас – алтарная преграда

Успенский собор Владимира Фрески Андрея Рублева (1408-9 г.)

Фрески А. Рублева и Даниила Черного: Шествие праведных в рай: Апостолы Павел и Петр

«Лики Рублева письма» - в них - особая
сердечность, доброта, мягкость, смирение,
любовь

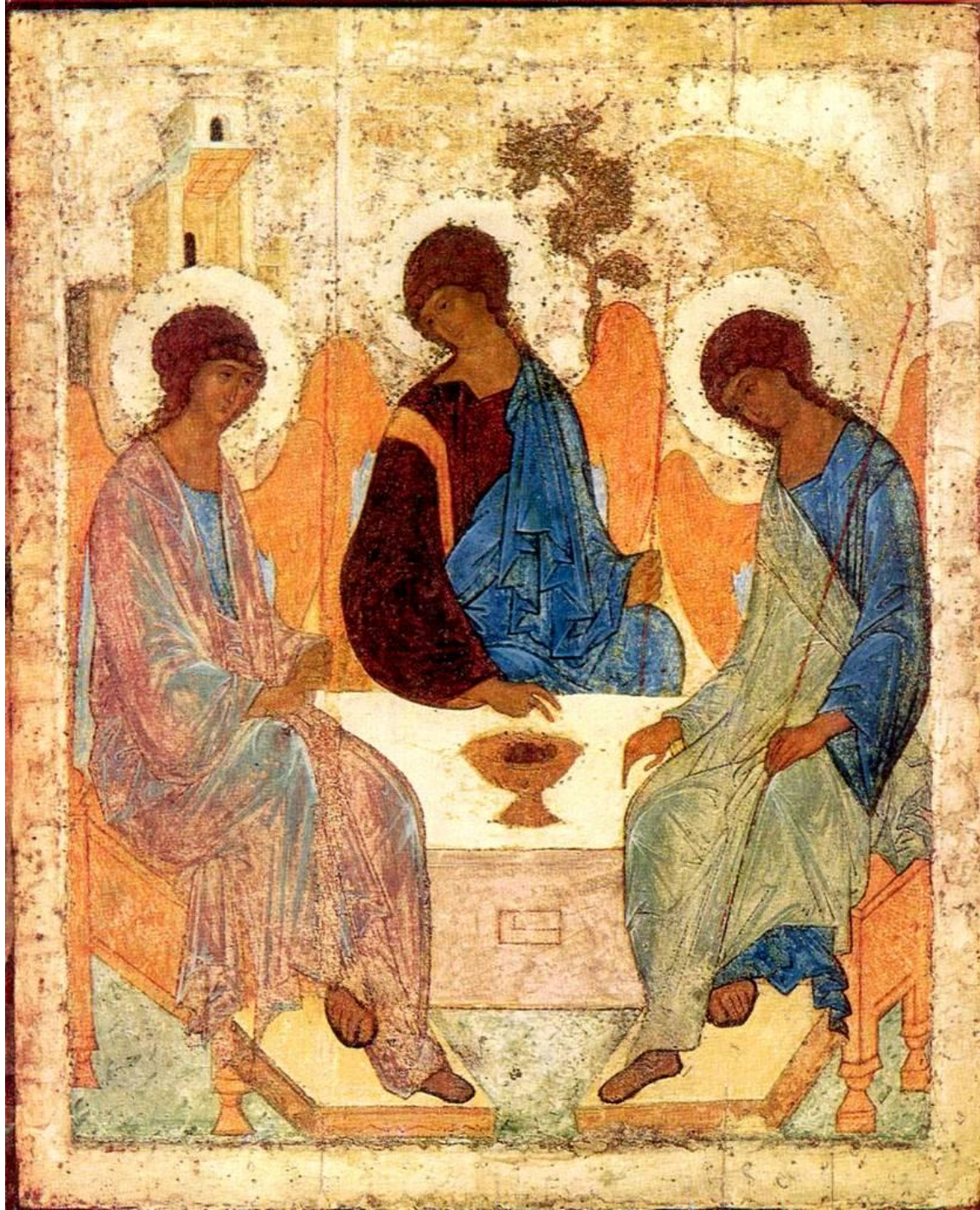

Троицкий собор Троицкого монастыря, 14 в.

Троица Ветхозаветная Гостеприимство Авраама

Богословское понятие о триединстве,
неделимости, неслиянности
святой Троицы, переданное языком искусства

Христос Вседержитель

из Звенигородского храма,
1410-е годы

Иконы Андрея
Рублева из
Звенигорода:

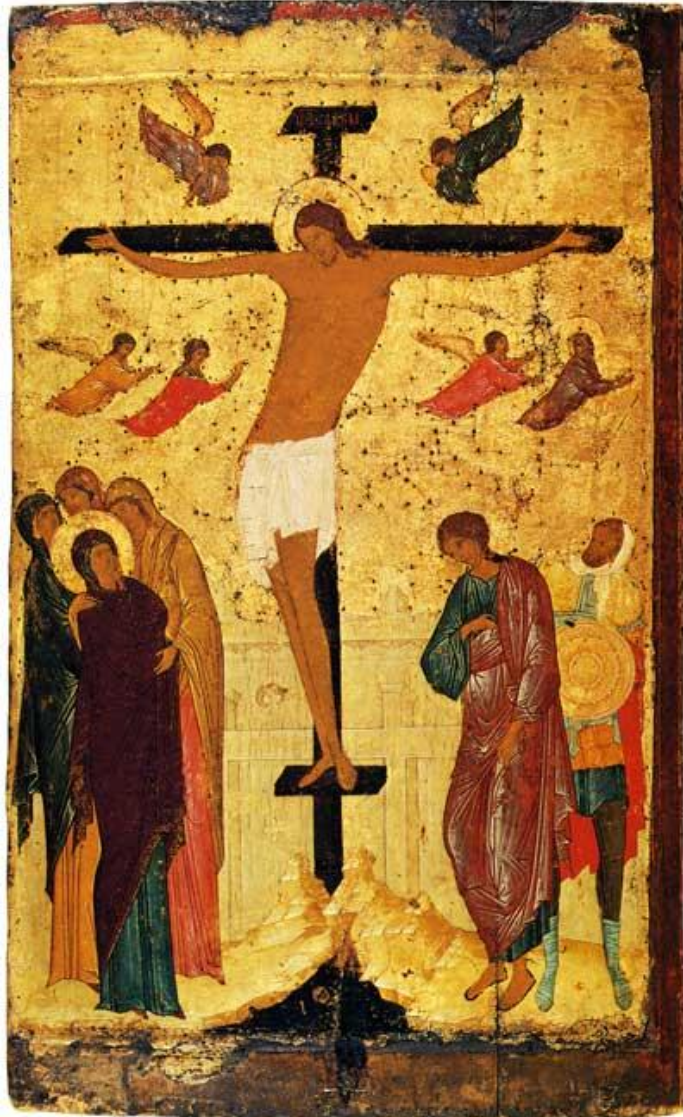
Архангел
Михаил

Апостол
Павел

Мирянин Дионисий (сер. XV – XVI в.) – иконописец московской школы, при Иване III Великом.

Икона Распятие

Фрески церкви Рождества Богородицы
Ферапонтова монастыря

Современники: правители и художники-иконописцы

Дмитрий Донской
(1350-1389, князь с 1359
г.) – князь Московский

Феофан Грек (ок. 1340 –
ок. 1410)

Василий I Дмитриевич
(1389-1425) – князь
Московский и владимирский

Феофан Грек (ок. 1340 –
ок. 1410)
Андрей Рублев (ок.
1360-1430)

Иван III Васильевич
Великий (1462-1505) –

Дионисий (1440-1502)

Современники:

Сергий Радонежский
(1314-1392) - иеромонах
русской церкви, основатель
Троицкого монастыря под
Москвой

Феофан Грек (ок. 1340 –
ок. 1410)

Андрей Рублев (ок.
1360-1430)

Аристотель Фиораванти
(1415-1486) - архитектор

Дионисий (1440-1502)

ВОПРОСЫ

Прочтите отрывок из сочинения историка В. Янина и укажите, о каком художнике идет речь.

«Нет в XV веке более звонкого имени. Перечень сохранившихся работ величайшего русского художника средневековья невелик..., но даже части сохранившегося, даже одной-единственной неповторимой Троицы было бы достаточно для бессмертия его имени...»:

- 1) **Андрей Рублев**
- 2) Феофан Грек
- 3) Дионисий
- 4) Симон Ушаков

ВОПРОСЫ

К какому веку относится творчество великого русского иконописца Андрея Рублева?:

) X в.

) XII в.

) XV в.

) XVII в.

Творчество великого русского художника Андрея Рублева приходится на:

1) конец XIV – начало XV вв.

2) конец XIII – начало XIV вв.

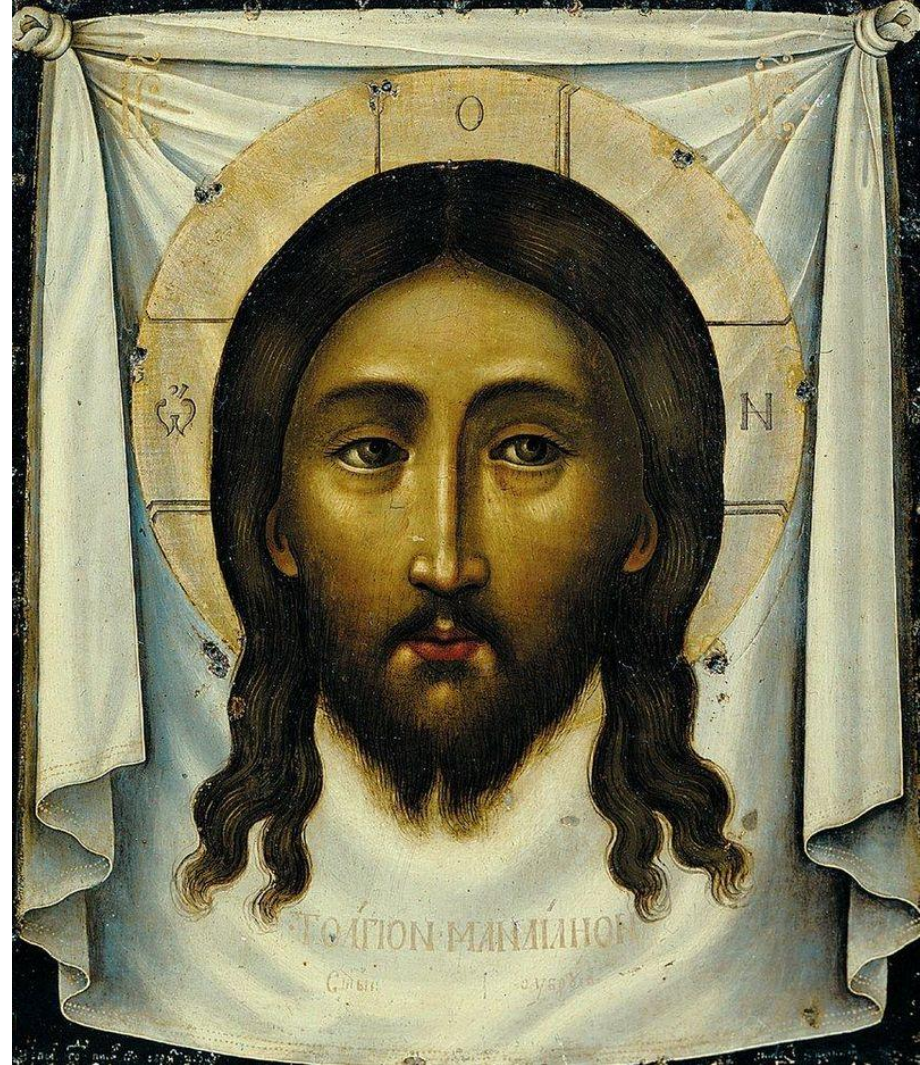
3) середину – вторую половину XV в.

4) конец XV – начало XVI вв.

Художник Оружейной палаты
Царь Алексей Михайлович
(1645-1676)

Живопись XVII в.

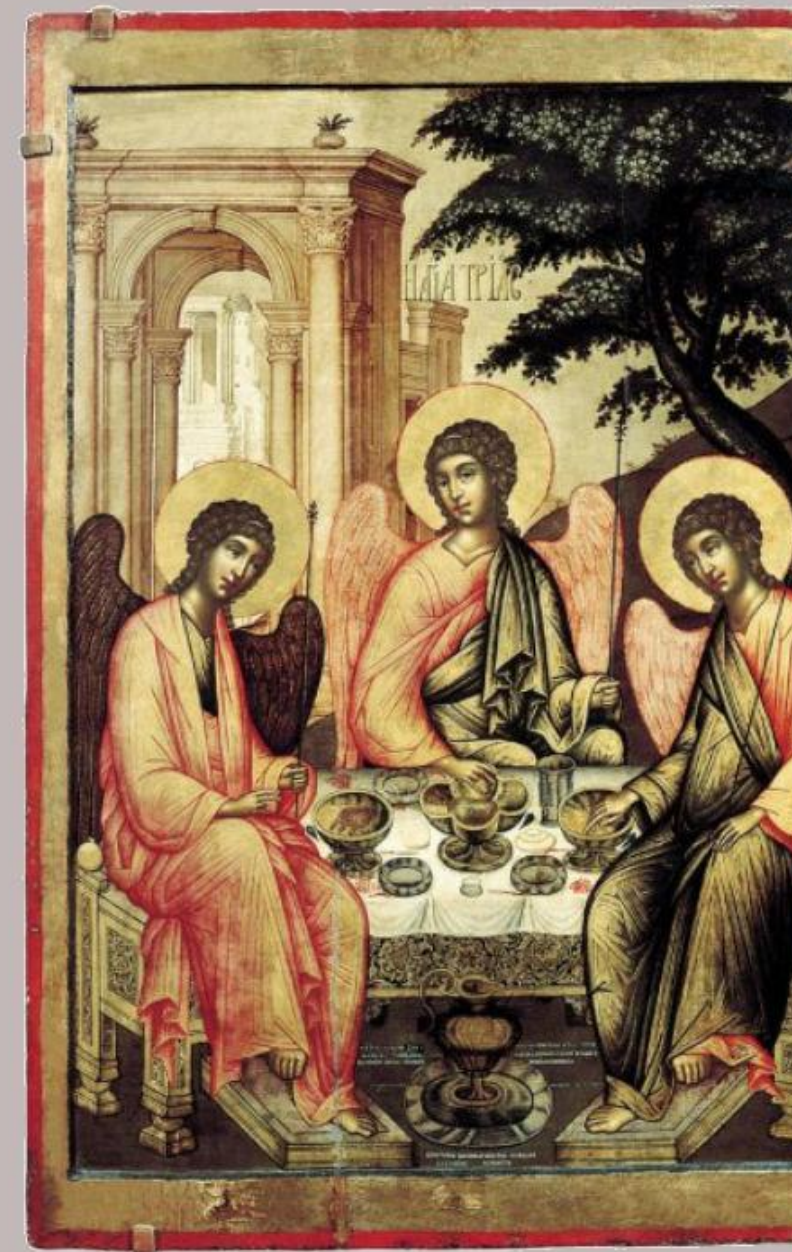
Симон Ушаков (1626-1686) – ведущий московский иконописец XVII века, руководитель иконописной мастерской в Оружейной палате.

Иконы Симона Ушакова

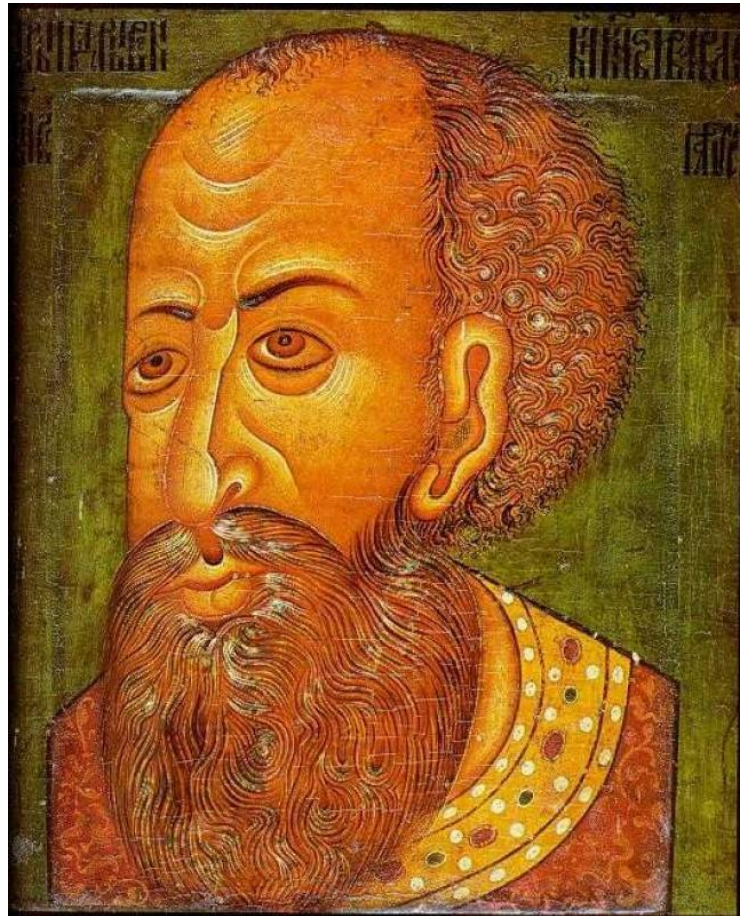
- Фряжский стиль – фрязи – живоподобие; реформатор, изучал анатомию.

Троица Симон Ушаков

Парсуна (лат. персона) – в конце XVI-XVII в. светский жанр портрета. Связан с иконой по технике написания.

ВОПРОСЫ

Кто из перечисленных ниже деятелей культуры являются выдающимися живописцами средневековой Руси XIV–XVI вв.? Выберите три имени и запишите в таблицу соответствующие цифры:

- 1) Дионисий
- 2) Феофан Грек
- 3) Иларион
- 4) Епифаний Премудрый
- 5) Андрей Рублев
- 6) Афанасий Никитин

Расположите имена следующих живописцев в хронологическом порядке их жизни и деятельности. Запишите буквы, которыми обозначены имена, в правильной последовательности в таблицу:

- А) Дионисий
 - Б) Илья Репин
 - В) Феофан Грек
 - Г) Симон Ушаков
- В А Г Б**

A portrait of a woman in 18th-century attire, likely a Russian noblewoman, standing in a room with a fireplace. She is wearing a white dress with a yellow sash and a red and black patterned shawl. The background shows a fireplace with a fire burning, and a window with a view of a landscape.

Изобразительное искусство XVIII века

История России в «лицах»:
золотой век дворянства - золотой век портрета

Художественные стили XVIII века

Барокко – до середина века и при императрице Елизавете, «елизаветинское барокко»

Рококо – середина века, правление Елизаветы

Классицизм – вторая половина века, правление Екатерины, «екатерининский классицизм»

Сентиментализм – конец XVIII века

Барокко (*италь. причудливый, странный, жемчужина неправильной формы*) – художественный стиль в искусстве XVII-XVIII вв. Образная выразительность: великолепный, чрезмерный, парадный, праздничный, перегруженный декором, с яркими цветовыми контрастами. В России расцвет этого стиля приходится на правление императрицы Елизаветы.

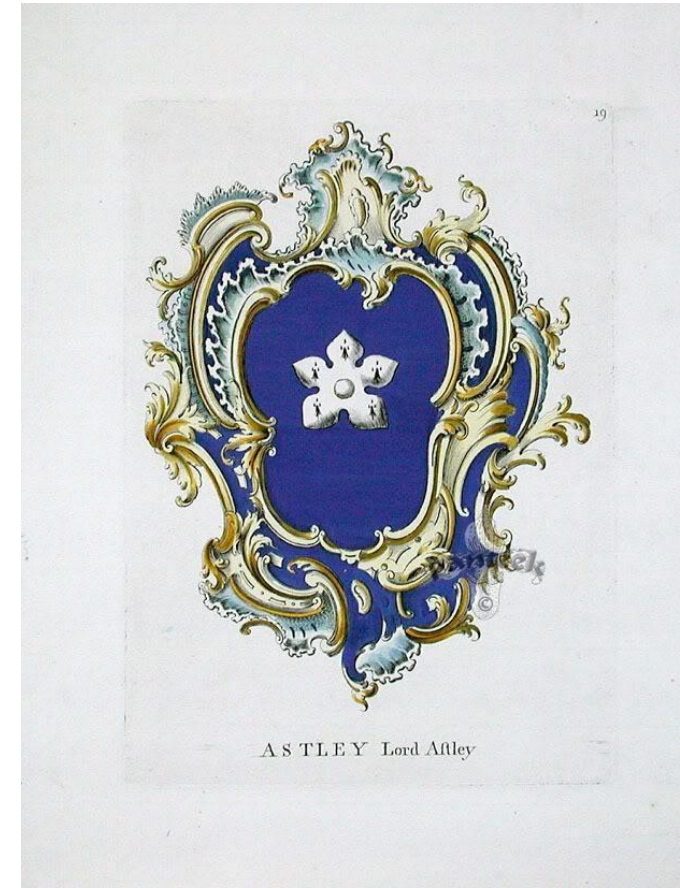
Рококо

От франц. - декоративная раковина, ракушка, рокайль, реже *рококо*) — стиль в искусстве возникший во Франции в первой половине XVIII века как развитие стиля барокко.

Характерными чертами рококо являются изысканность, большая декоративность деталей, грациозный орнаментальный ритм.

Характерный орнамент – завиток, холодная цветовая гамма.

В России характерен в середине 18 века, в интерьерах и живописи.

Императоры и художники

Петр I (1682-1725)	Никитин И., Матвеев А. (петровское барокко)
Анна Иоанновна (1730-1740)	Скульптор Карло Бартоломео Растрелли (барокко в скульптуре)
Елизавета (1741-1762)	Вишняков И., Антропов Ал., Аргунов Ив. (барокко, рококо)
Екатерина II (1762-1796)	Рокотов Ф., Левицкий Д., Боровиковский В. (работал также в XIX в.) скульпторы: Фальконе, Шубин, М. Козловский

Императоры и художники

Павел I (1796-1801)

Скульптор М. Козловский
(1753-1802), И. Аргунов
(1727-1802), Вл. Боровиковский
(1757-1825)

Виды и жанры искусства XVIII в.

- Живопись: портрет и историческая картина
- Скульптура: портрет (бюст) и скульптурный монумент.
- Портрет – парадный и камерный.

История в лицах

Антропов А.

Матвеев А.

Рокотов Ф.

Иван Никитин (1690-1742) – русский живописец портретист, основатель русской портретной школы.

Пенсионер Петра I, учился в Италии перспективной живописи.

Опередил свое время.

При Анне Иоанновне был арестован и сослан в Сибирь.

Портрет наполевого Гетмана

Портрет канцлера графа Головкина

Антропов Алексе́й Петро́вич (1716—1795) —
русский живописец, декоратор-монументалист,
представитель стиля барокко.

Один из первых в начал писать светские
портреты.

Учитель Дм. Левицкого.

Ал. Антропов

Портрет
императора

Петра III (1762 г.)

Портрет Петра I (1770 г.)

И. Аргунов

Портрет

императора Павла

Иван Аргунов (1729-1802)

- Представитель известной крепостной семьи живописцев, крепостные графа Петра Борисовича Шереметева. Родоначальника камерного портрета.

Портреты четы Хрипуновых – друзья художника. Камерный портрет

Портрет калмычки Аннушки

Портрет крестьянки в русском костюме

Вишняков Иван (1699-1761)
Портрет Сары Элеоноры Фермор
Стиль рококо

Скульптура барокко

- Карло Растрелли – итальянский скульптор, приглашенный Петром I.

Анна Иоанновна
с арапченком, 1741 г.
Государственный
Русский музей

Конная статуя Петру I у Михайловского (или Инженерного замка) – первая конная статуя в России

Крупнейшие портретисты XVIII в. (вторая половина),
академики живописи

Федор Рокотов (1730-1808)

Дмитрий Левицкий (1735-1822)

Владимир Боровиковский (1757-1825)

Ф. Рокотов Портрет Ивана Ивановича Шувалова,
фаворит Елизаветы.
Шувалов - создатель Академии Художеств в 1757 г.

Рокотов Федор (1732-1808) – крупнейший портретист, поэтический реалист.

Попал в Петербург благодаря И. Шувалову.

Работал в Академии художеств.

Удостоен чести работать над портретами членов императорской фамилии.

Развивает тип небольшого изящного парадного портрета.

Развивает жанр камерного портрета, где обращается к внутреннему миру.

Композиция типовая: погрудный, в три четверти, взгляд на зрителя.

Неброский колорит, сфумато – легкая дымка фона и контура.

Портрет царевича Павла I в детстве ,
1761 г.

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной,
дано
Души изменчивой
приметы
Переносить на полотно.

Камерный портрет

Рокотов Ф.
Портрет
Александры и Николая
Струйских

Эпоха Просвещения, век разума

- При Екатерине II Россия стала крупнейшей европейской сильной державой.
- Она заботилась о просвещении России, об образовании, о культуре.
- Создание музея «Эрмитаж» в 1864 г. при Екатерине II – коллекции мировой живописи и скульптуры.

Просвещенная монархиня любила и коллекционировала искусство.

«Северная Семирамида» - переписка в французскими энциклопедистами Вольтером, Дидро.

1764 г. – покупает коллекцию у немецкого купца,
которую не смогу купить прусский король Фридрих II.

Команда для собирания коллекции Екатерины – Дидро, посол князь Голицин,
Мусин-Пушкин.

1772 – коллекция Кроза (женские образы Джорджоне, Тициан, Рубенс)

1779 г. коллекция английского лорда Уолпола.

При картинном зале был театр.

Малый Эрмитаж – флигель для неофициальных приемов

Классицизм (лат. *образцовый совершенный*) – художественный стиль XVII-XVIII вв. , признающий образцом и художественной нормой античность.

Особенности:

гармоничная ясность,
сдержанность и строгость,
уравновешенность, симметрия,
простота и рациональность.

Связан с идеями Просвещения – культом разума и рациональности.

Расцвет стиля в России приходится

на правление императрицы Екатерины II – екатерининский

Художественные средства классицизма в живописи и скульптуре

- гражданские идеалы, служение отечеству, долг, разум;
- стремление к общечеловеческому, высоким нравственным идеалам ;
- подражание античности, как идеальному образцу;
- аллегоричность, символика поз, предметов;
- строгая нормативность и иерархия жанров – высокие и низкие;
- симметрия, уравновешенность композиции;
- ясность формы;
- пластическая замкнутость и спокойная статика фигур

ВОПРОС

Как называется направление в искусстве, получившее распространение в России в XVIII – начале XIX в., в основе которого было восприятие достижений античного искусства в качестве художественных норм и идеального образца?

1) барокко

2) классицизм

3) модерн

4) импрессионизм

Дмитрий Левицкий (1735-1822)

- Величайший русский живописец-портретист.
- Учился у Антропова в Академии художеств.
- Придворный живописец, галерея русского двора, просветителей, выдающихся личностей в его портретах.

Екатерина-законодательница
1783 г. Русский музей

Воспитательные проекты Екатерины II и Ивана Бецкого

Императорское
воспитательное общество
благородных девиц (1764 г.)

Императорский
Воспитательный
дом в Москве

«Смолянки» Дмитрия Левицкого

Глафира Ивановна Алымова

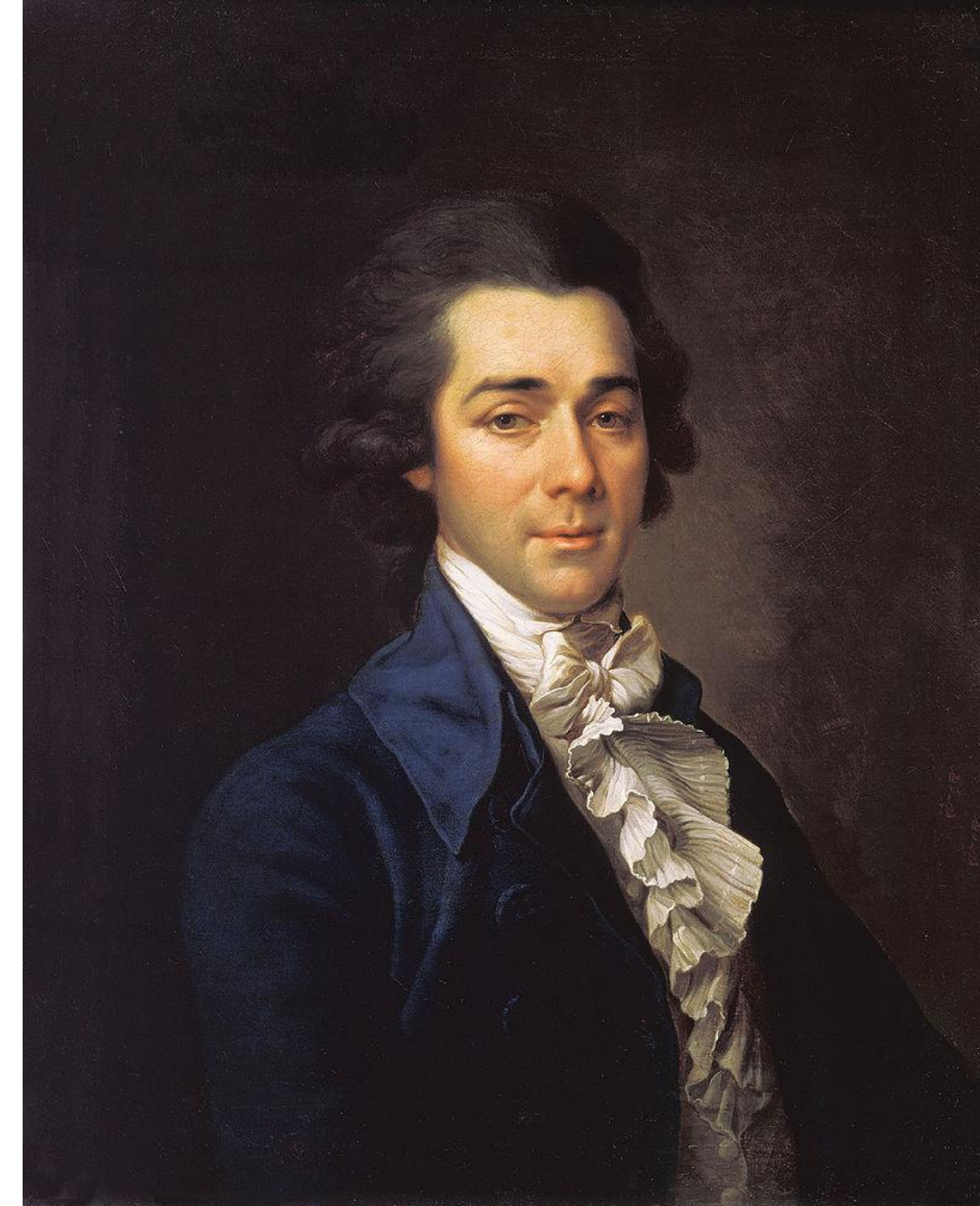
Костюмированные
портреты воспитанниц
общества благородных
девиц
Дм. Левицкий написал их
по заказу им. Екатерины по
случаю окончания
обучения.

Проявление стилистики

рококо

Екатерина Ивановна Нелидова

Портрет Николая Александровича Львова

яркий представитель русского Просвещения.

Архитектор, график, поэт, музыкант, собиратель народных песен.

Организатор кружка

единомышленников, в составе:

Державин, Левицкий, Боровиковский.

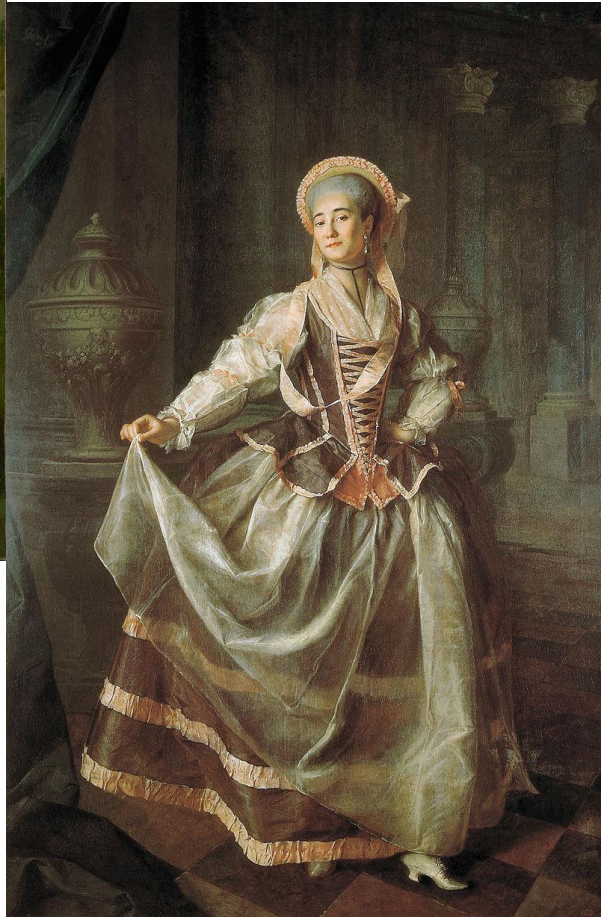
Кружок Львова был одним из

центров интеллектуальной жизни,

в чьей среде культивировался стиль

«частной жизни» и зародился

русский сентиментализм.

Скульптура

Федот Шубин (1740-1805) – земляк М.В.
Ломоносова

- Ломоносов помог ему поступить в Академию художеств, поддерживал его.
- Работал с мрамором в жанре скульптурного портрета в стиле классицизма.
- Композиция – бюсты, статуя Екатерины-законодательницы.

Скульптурный портрет

Федот Шубин Статуя и бюст Екатерины II

Этьенн Фальконе
Медный всадник (Петр I)
поставлен к 20-тию царствования Екатерины II в
1782 г.

Образ обновленной России XVIII в.

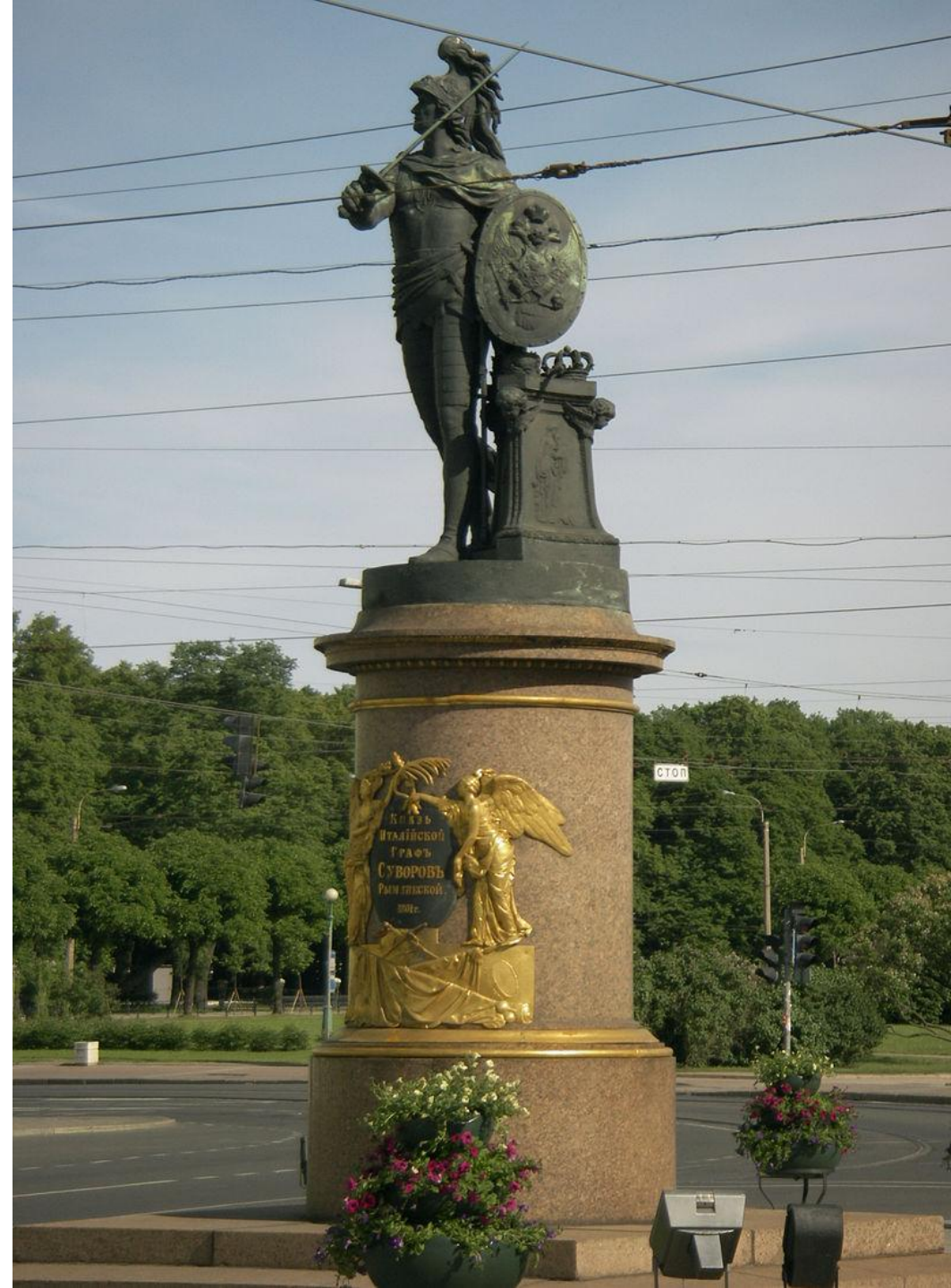

Козловский Михаил – скульптор-классицист. Учился в академии.

Идея гражданской доблести, долга. Образ героя.

- Статуя А. Суворова
1799-1801 –прижизненное
триумфальное
изображение (1730-1800).
- В образе античного воина-
полководца

Сентиментализм (фр. *sentiment* - чувство) – в противовес классицизму, стилевое течение с интересом не к разуму, а к миру чувств человека.

В литературе, в живописи.

Эмоциональная трактовка жизни с оттенком грусти, лиризма.

Любимая тема и образы – уединение в тени парка, тихая семейная жизнь, семейные ценности.

Владимир Боровиковский (1757-1825)

- Художник-портретист, член кружка Николая Львова, жанр камерного портрета, стиль сентиментализм.
- В начале 1790-х под влиянием друзей из кружка Львова Боровиковский обратился к жанру камерного портрета, чаще всего изображая женщин в домашней обстановке.

«Лизонька и Дашенька»
– горничные семьи Львовых,
где художник живет в
Петербурге.

Art19.info

Графиня Мария

Art19.info

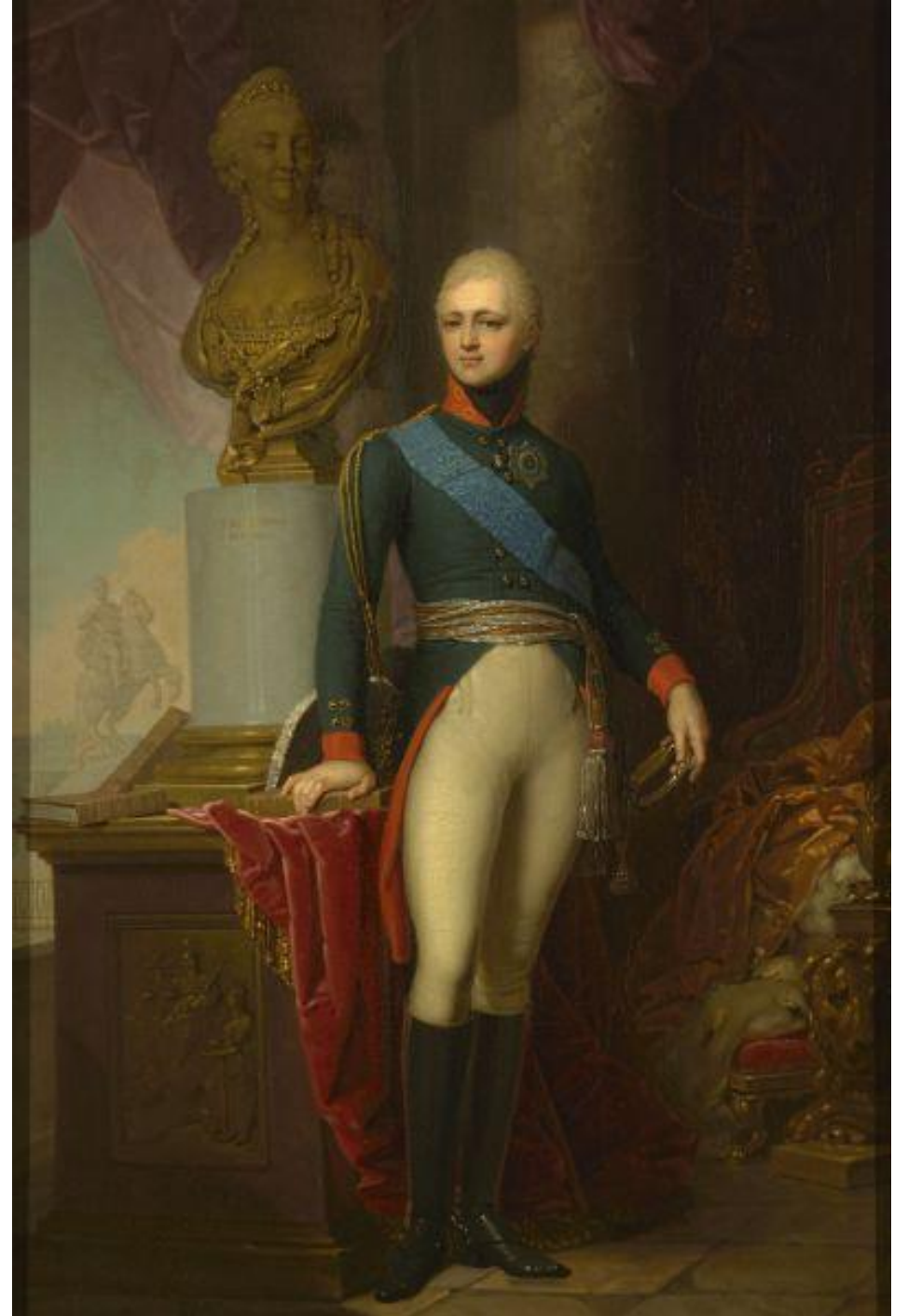
Княгиня Елена

Екатерина на прогулке
в Царскосельском парке,
Третьяковская галерея

Боровиковский Вл.
Портрет Александра I. 1802-1803

ВОПРОСЫ

1. Кто из перечисленных лиц были выдающимися художниками-портретистами второй половины XVIII в.?:

1) **Рокотов Ф., Левицкий Д.**

2) Фальконе Э., Шубин Ф.

3) Новиков А., Радищев Н.

4) Перов В., Суриков В.

2. Выдающимся живописцем XVIII в. был:

1) В. Баженов

2) Г. Державин

3) И. Кулибин

4) **В. Боровиковский**

ВОПРОСЫ

Кто из перечисленных лиц является автором памятника Петру I «Медный всадник»?

- 1) **Э. Фальконе**
- 2) М. Козловский
- 3) Б. Орловский
- 4) Ф. Шубин

Кто из перечисленных лиц был скульптором?

- 1) **Ф. Шубин**
- 2) Д. Левицкий
- 3) М. Казаков
- 4) Н. Новиков