

**РУССКАЯ СКУЛЬПТУРА XVIII – первой половины XIX вв.
(часть II)**

На занятии вы познакомитесь с творчеством мастеров монументально-декоративной скульптуры первой половины XIX в. Федора Щедрина, Степана Пименова, Василия Демут-Малиновского. Их деятельность была вызвана самой жизнью - обширным строительством, монументальностью градостроительных замыслов, торжественным оформлением столиц и

Степан Пименов

Феодосий Щедрин

Василий Демут-Малиновский

ФЕОДОСИЙ ЩЕДРИН (1751 -1825) - яркий представитель классицизма. Лучшие создания мастера - скульптурные группы для Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Скульптор родился в семье солдата лейб-гвардии Преображенского полка, в 1764 г. принят в число казенных воспитанников при Академии художеств. За время обучения получил ряд отличий. В 1773 г., как пенсионер Академии художеств, был командирован для продолжения обучения за границу. В течение года пробыл в Италии, затем переехал в Париж, где пробыл более десяти лет. Вернувшись в Петербург, занял место профессора скульптуры в Академии художеств.

В 1794 г. Ф. Шедриным выполнено значительное произведение **«Венера, вышедшая из воды»**, приобретенное Павлом I за 7000 руб. Венера - богиня любви и красоты. Только что выйдя из воды, она вытирает влагу с тела зажатой в руке тканью, слегка наклоняясь вперед. Женственность и нежность переполняют прекрасную девушку, хотя черты лица не так-то просто разглядеть. Несмотря на спокойную позу, Венера излучает движение, начиная с легкого наклона головы и заканчивая слегка выставленной вперед ногой. Нельзя не обратить внимание на мастерскую передачу фактуры изображения: складок зажатой в руке ткани, волос, шероховатости выступающего дерева и гладкости берега, на котором стоит богиня.

Для Казанского собора Ф. Щедрин выполнил огромный горельеф
«Христос, вводимый к месту распятия» (1807 г.)

В XVIII в. в России высокого расцвета достигло строительство парковых ансамблей. Одним из интереснейших по богатству и разнообразию насаждений, по планировке парка, обилию скульптурных шедевров стал Петродворец (Петергоф). В конце XVIII в. было решено восстановить и обновить многие пришедшие в ветхость фонтаны. Академия приняла самое деятельное участие в этих работах. Одним из основных участников работ стал профессор академии Ф. Щедрин, создавший для Большого каскада аллегорическую фигуру **«Нева»** (1804 г.), статую **«Персей»** (1800 г.) и **«Сирены»** (1805 г.).

«Персей»

«Нева»

«Сирены»

»

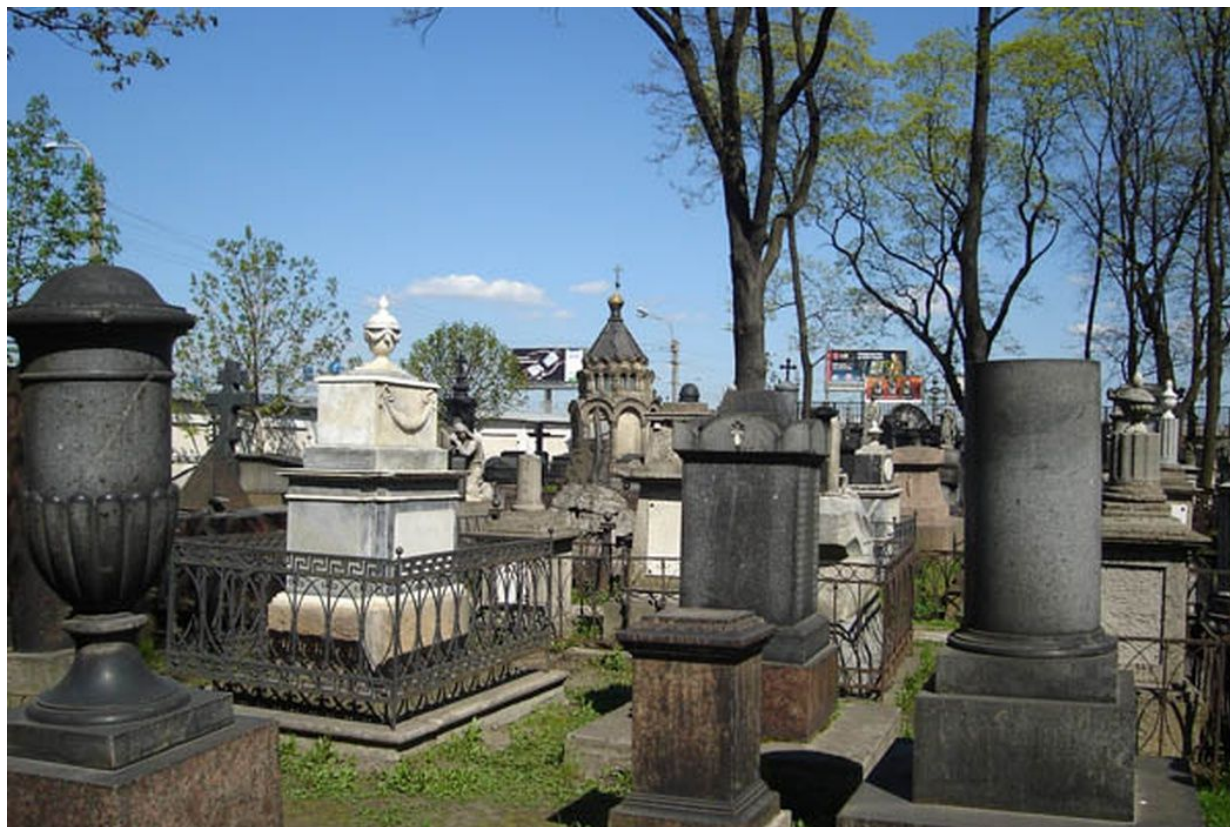
«Нимфы, вращающие небесную сферу», поставленные по бокам арки Адмиралтейской башни (1812 г.), – самая известная работа скульптора. Композиция была задумана архитектором А.Д. Захаровым, создателем Адмиралтейства, и исполнена скульптором Ф.Ф. Щедриным. Нимфы установлены с двух сторон от арки Адмиралтейской башни. Фигуры, сделанные из пудожского камня, представляют идеал силы и красоты, труда, подчиняющего человеку природу, торжества человеческого начала. Это и грации, и кариатиды, в них – человеческое совершенство. Строгая уравновешенность поз и жестов, величавое спокойствие прекрасных голов, медлительная уверенная поступь как нельзя лучше сочетаются с идеей Адмиралтейства – здания, воплотившего в себе образ морской мощи России.

Ф. Щедрин основал целую династию людей искусства. Его сын Сильвестр стал известным художником-пейзажистом, второй сын Аполлон - известным архитектором. Дочь Феодосия Федоровича Елизавета стала женой скульптора В. Демут-Малиновского. Скончался мастер 19 января 1825 г. Его похоронили на Смоленском православном кладбище. В 1934 г. прах скульптора был перенесен в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры. Творчество мастера оказало большое влияние на дальнейшее развитие русской скульптуры.

СТЕПАН ПИМЕНОВ (1784 - 1833) - скульптор русского сентиментализма. Совместно с В. Демут-Малиновским оформлял здания и сооружения К. Росси и А. Воронихина. Академик и профессор Императорской Академии художеств. К числу лучших произведений С. Пименова принадлежит **колесница Славы над аркой Главного штаба**, оформляющей въезд на Дворцовую площадь. Родился в семье скромного служащего петербургской таможни. Обнаружив у сына художественные задатки, родители отдали одиннадцатилетнего мальчика в Академию художеств; незаурядные способности, исключительное трудолюбие вскоре выделили его среди других учеников.

В 1803 г. С. Пименов закончил Академию художеств с золотой медалью. Вскоре он вместе с другим талантливым выпускником Академии – В. Демут-Малиновским – приступил к интересной работе по созданию скульптурных украшений **для Казанского собора**, строившегося по проекту А. Воронихина. С. Пименов выполнил для главного фасада две статуи: **«Князь Владимир»** (1804 - 1807) и **«Александр Невский»** (1811 г.).

Работы Пименова и других скульпторов, украсивших Казанский собор, были высоко оценены современниками. «Успешное построение и украшение сего собора, - писал А. Писарев, - обратит внимание целой Европы на русских гениев художников, и сим ознаменуется эпоха успехов искусств в России нынешнего просвещенного века».

«Князь Владимир» предстает отважным воином, полным энергии и силы. Сурово и сосредоточенно его лицо. Свободна, независима поза. Широким жестом правой руки он сжимает крест, в левой - короткий меч. Скульптор, несомненно, изучал русские народные типы. Однако, стремясь к передаче национального облика своего героя, Пименов все же не смог полностью освободиться от условностей академического искусства. Статуя Владимира по героическому звучанию, ясности образного решения, четкости пластической разработки является одним из лучших образцов монументальной скульптуры начала XIX века. За эту работу Степан Степанович Пименов был избран в академики.

По сравнению с решительностью, волевой собранностью Владимира, образ **«Александр Невский»** решен скульптором иначе. Пименов представил полководца после одержанной победы. Опустив на землю боевой щит, сняв доспехи, он с благодарностью обращается к небу. Несмотря на широкую распространенность такого мотива в скульптуре, Пименов отказался от создания внешне эффектного и театрального образа. Александр Невский в его трактовке величав, мудр, полон достоинства. Мягкая, обобщенная лепка лица хорошо передает внутреннее состояние полководца. Обе статуи были отлиты прославленным русским мастером В. П. Екимовым.

После торжественного открытия Казанского собора Пименову и Демут-Малиновскому поручили создание скульптурных украшений **для Горного института**, сооруженного также архитектором А. Ворониным. Скульптурная группа **«Геркулес и Антей»** (1809 – 1811 гг.) своей могучей пластикой и мощными формами прекрасно гармонирует с величавой торжественностью здания, массивными колоннами высокого портика. Скульптор обратился к древнейшему мифу, в котором рассказывалось, что Антей черпал силы от матери-земли и пока прикасался к ней был непобедим. Чтобы победить, Гераклу необходимо было оторвать Антея от земли. Скульптор передал самый напряженный момент схватки: Геракл поднял Антея и сжал в могучих объятиях. Мощная фигура словно выросла в землю. Яростно сопротивляется Антей, он пытается освободиться, но тело начинает слабеть. В изнеможении откинутая назад голова и запрокинутая левая рука свидетельствуют о том, что силы его покидают. Великолепно проработана мускулатура борющихся фигур, чувствуется, что скульптор прекрасно знал анатомию человеческого тела.

В 1811 г. С. Пименов был приглашен для создания скульптурного убранства воздвигавшегося по проекту А. Захарова Адмиралтейства. Среди исполненных Пименовым статуй были аллегорические изображения Огня, Воздуха, Лета, колоссальные статуи стран света - Азии, Америки - и рек Днепра и Невы, предназначавшиеся для верхней колоннады башни. К сожалению, в 1860 г. они по распоряжению Александра II были уничтожены.

В творческом содружестве с Демут-Малиновским Пименов участвовал в оформлении здания **Главного штаба**, торжественная арка которого задумана Росси как памятник победам в Отечественной войне. Скульптурная группа, увенчавшая арку, **«Колесница Славы»** - пример подлинного синтеза архитектуры и пластики - стала гордостью русского монументального искусства. Рассчитанная на восприятие с различных сторон и большого расстояния, она отличается четкостью и красотой силуэта, обобщенностью форм.

С. Пименов исполнил скульптуры, украсившие два больших сооружения, входящих в ансамбль **Александрийского театра**: для Публичной библиотеки - статуи **«Гомер»** и **«Платон»**, а для театра – **«Колесницу Аполлона»**.

Последние монументальные работы С. Пименова связаны с оформлением **Нарвских триумфальных ворот**, построенных архитектором В. Стасовым (1827 – 1834 г.). Нарвские ворота воздвигались в Петербурге на месте бывших деревянных, пришедших в ветхость. Это был своеобразный памятник русскому оружию, одержавшему победу в Отечественной войне, памятник доблести и славы русских воинов. Скульптор выполнил статую витязя, которая помещена между колоннами на фоне стены пилона. Образ воина, одетого в костюм древнерусского богатыря, подкупает мужественной силой, спокойной уверенностью. Для колесницы, венчающей арку, Пименов исполнил фигуру Славы.

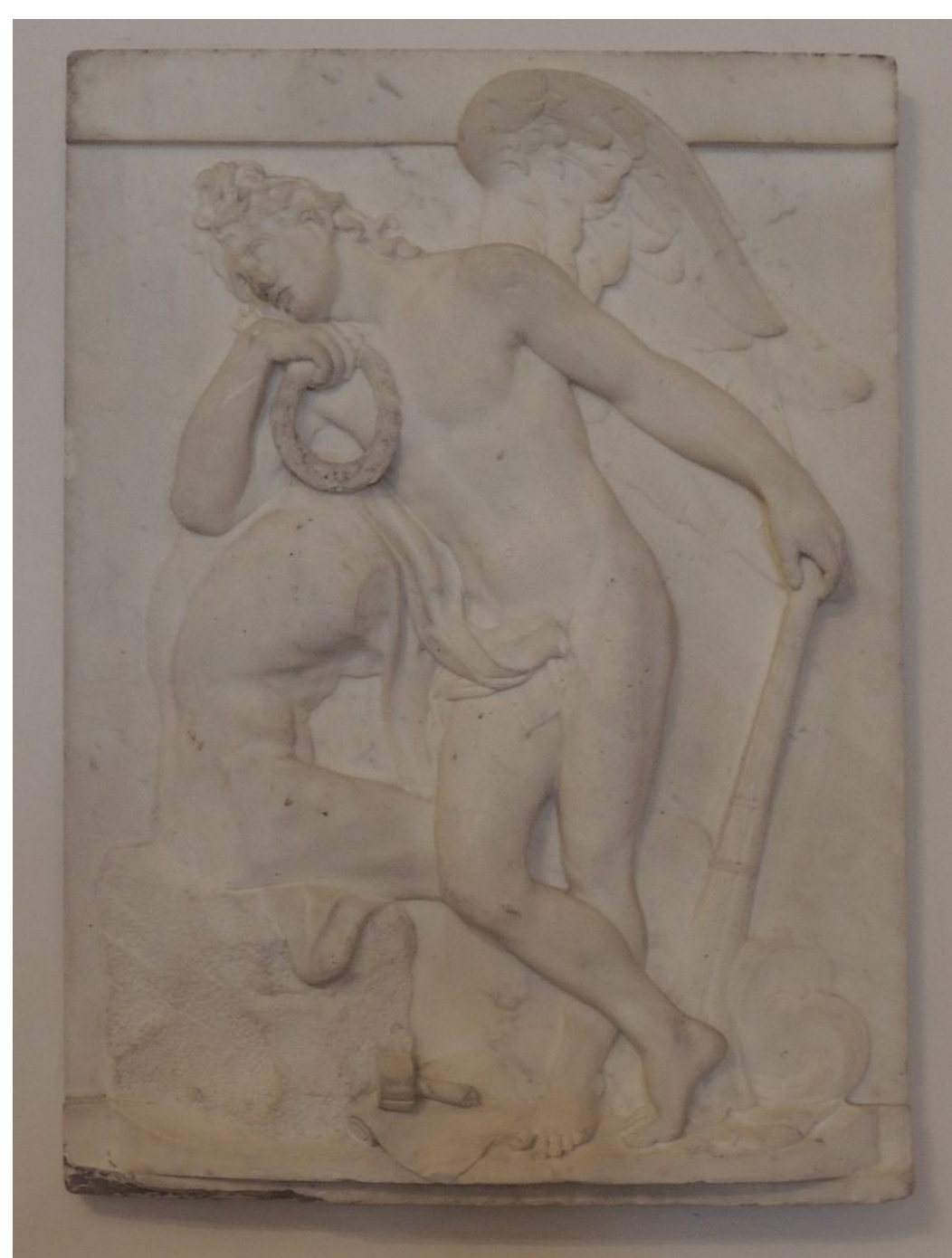
На протяжении многих лет С. Пименов преподавал в Академии художеств, с огромным увлечением отдаваясь работе по воспитанию молодых художников. В 1814 г. Пименов получил звание профессора, но затем, в 1830 г., по велению Николая I был отстранен от преподавания и уволен «за независимость и смелость суждений». Талантливый скульптор, выдающийся мастер-монументалист, украсивший многие архитектурные памятники Петербурга, должен был оставить любимую работу в расцвете сил. Жестокость Николая I, постоянные придирки со стороны официальных кругов явились, видимо, одной из причин преждевременной смерти художника. Он скончался в 1833 г. в возрасте сорока девяти лет.

ВАСИЛИЙ ДЕМУТ-МАЛИНОВСКИЙ
(1778 - 1846) - крупнейший представитель русского ампира, не раз обращавшийся к тематике Отечественной войны 1812 г. Его монументальные произведения образуют ансамблевое единство с такими классицистическими доминантами Петербурга, как Казанский собор, арка Главного штаба, Нарвские ворота. Много работал в области надгробной пластики. Будущий скульптор родился в Санкт-Петербурге в семье резчика по дереву. Маленький Василий с детства учился пластике, наблюдая за работой отца. Учился в Академии художеств у скульптора М. Козловского, за время обучения был неоднократно отмечен наградами.

В 1802 г. умер М. Козловский. Для создания надгробия на его могиле тогдашним президентом Академии графом А. Строгановым был объявлен конкурс. В. Демут-Малиновский участвовал в этом конкурсе и выиграл его. По мнению исследователей, в этом памятнике есть все, что развивалось в таланте скульптора, - простота и серьезность мысли, чувство и понимание красоты человеческого тела, этой основы основ классики.

В 1803 г. Демут-Малиновский вместе с другими воспитанниками Академии художеств был отправлен в заграничную командировку в Италию. Талантливый юноша рисовал натуру, античные образцы. Им были созданы композиции на мифологические темы, в том числе «Геркулес и Омфала», «Нарцисс, смотрящийся в воду» и несколько голов и бюстов. Скульптор потратил много времени и сил для постижения сложнейшего искусства обработки мрамора. Этой наукой к концу пребывания в Италии он овладел в совершенстве. Демут-Малиновский в 1806 г. вернулся на родину, но все его работы, выполненные за границей, погибли в пути. Ему предстояло создать новые произведения

Для Казанского собора скульптор исполнил **статую Андрея Первозванного**. В создании храма участвовал весь цвет архитектуры и пластики начала XIX в. Свою часть работ - скульптуры святых для парадного портика, обращенного к Невскому проспекту он выполнял вместе с такими известными авторами, как И. Мартос и С. Пименов. Все изображенные святые связаны с военной славой Российской империи и наградами во время правления императора Павла I: «Иоанн Креститель» (Мальтийский крест), «Князь Владимир» (Орден святого Владимира), «Александр Невский» (Орден святого Александра Невского), «Андрей Первозванный» (Орден святого Андрея Первозванного).

Для здания **Горного института** скульптор создал группу **«Похищение Прозерпины Плутоном»** на сюжет античной мифологии. Прозерпина сопротивляется Плутому, который уносит ее в подземное царство. Левой рукой она пытается оттолкнуть своего похитителя, а правой рукой в отчаянии прикрывает голову. У ног лежит трехголовый пес Цербер, легендарный страж подземных богатств, охранявший выход из царства мертвых Аида. Группа полна бурного, энергичного движения и вместе с тем величественна и монументальна. Мощные формы статуи, несколько тяжеловатые пропорции обусловлены назначением и местом установки. Установленные перед массивным портиком Горного института, по масштабу и пропорциям удивительно удачно сочетаются со зданием.

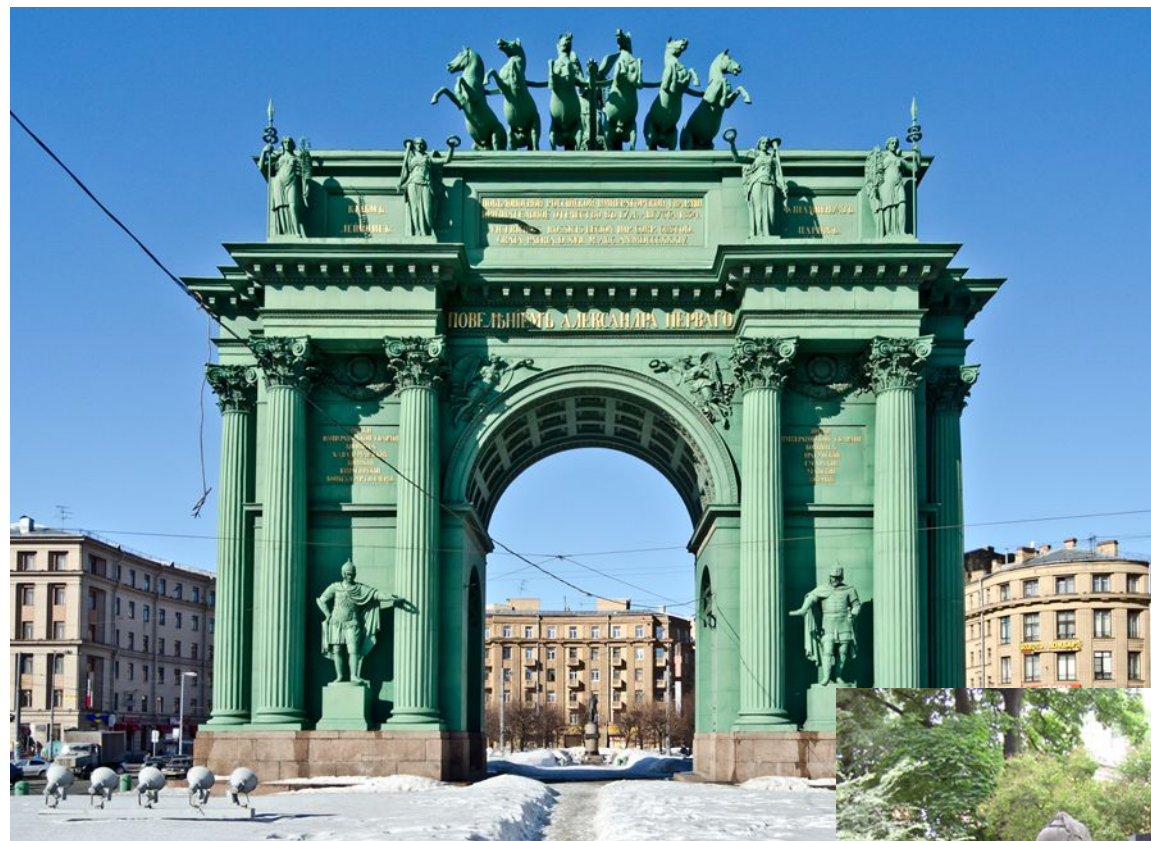
В 1813 г. Демут-Малиновский выполнил статую **«Русский Сцевола»**. Сюжетом скульптуры стал исторический факт: русский крестьянин, вырвавшись из плена, предпочел потерять руку, чем иметь клеймо - след рабства. В своем произведении Демут-Малиновский запечатлел тот момент, когда крестьянин только поднимает топор. Такие сильные внутренние качества, как огромная внутренняя решимость, мужество и благородство, нашли свое отражение в широком развороте фигуры, в энергичном взмахе руки, в суровом выражении волевого лица. В трактовке образа скульптор передал национальные русские черты. Это отражено и в широкоплечей коренастой фигуре крестьянина, пропорции которой далеки от классических канонов, и в чертах лица героя, обрамленного короткой бородкой вьющимися прядями волос. Создание этого произведения получило высокую оценку современников — Демут-Малиновский был удостоен звания профессора.

Большинство работ В. Демут-Малиновский выполнил в соавторстве с В. Пименовым. Дуэт скульпторов с большим энтузиазмом выполнял заказ на создание скульптур **арки Главного штаба**. Сотрудничество оформителей было настолько тесным, что исследователи затрудняются вычленить работы конкретных скульпторов - по документам архива Академии художеств можно определить, что **колесница в группе Победы** на арке создана Демут-Малиновским, также он является автором **фигуры молодого воина и двух лошадей**.

Демут-Малиновский стал автором **колесницы в группе Славы Нарвских триумфальных ворот, фигур воинов и двух коней**, другую часть работы выполнил С. Пименов. Искусствоведы отмечают, что скульптура Нарвских ворот отличается строгостью и простотой, она лишена аллегорической усложненности образов, столь характерной для монументально-декоративных произведений этого времени. В 1833 г. этот тандем прекратился в связи со смертью С. Пименова. Сам В. Демут-Малиновский скончался 16 июля 1846 г. Похоронен на Смоленском православном кладбище; в 1930-е перезахоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

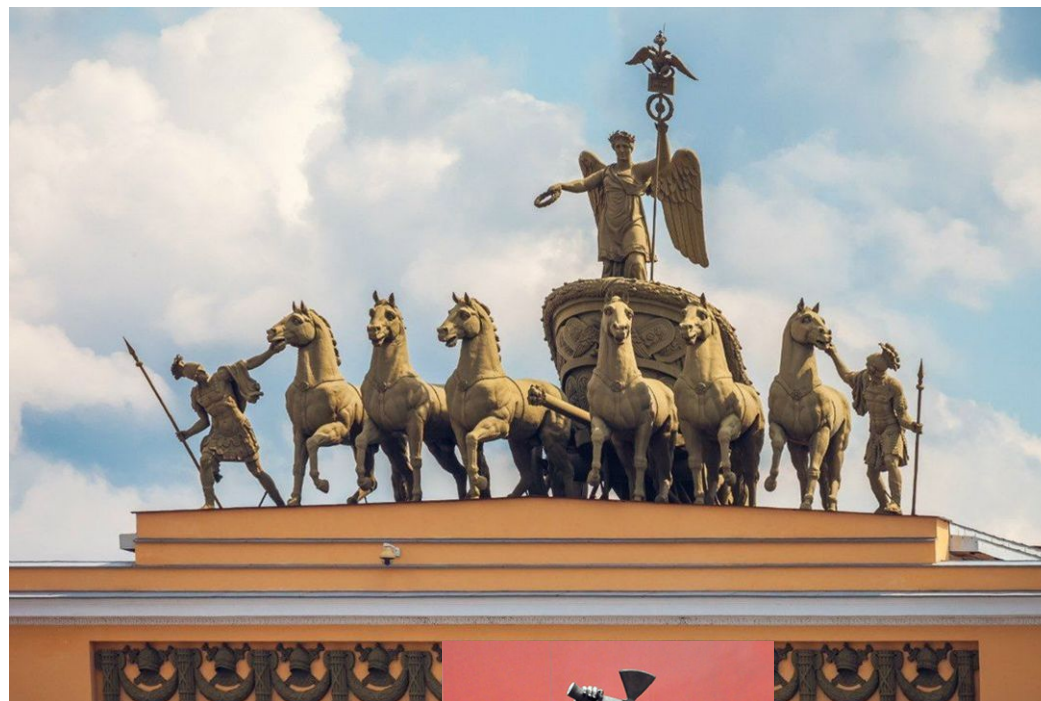

Установите авторство приведенных работ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

