

РУССКОЕ ИСКУССТВО

Скульптура. Живопись

18 век

Скульптура

- Этот вид искусства не имел в России давних традиций. Поэтому скульптура развивалась медленнее других видов искусства.
- *Крупнейшими скульпторами были иностранные мастера.*

Карло Бартоломео Растрелли

(1675 – 1744)

- К. Б. Растрелли – итальянский скульптор и архитектор. Работал в 1715-1744 годах в России, в Санкт-Петербурге. Он тип парадного барочного портрета, является основоположником стиля барокко в отечественной скульптуре.*
- Барочная пышность и стремление передать фактуру материала сочетаются в его произведениях с достоверной убедительностью характеристики модели.*

Петр I. Бюст.

1723-1729. ГРМ

Бронза.

Государственный
Русский музей,
Санкт-Петербург

Скульптура
уникальна по своей
портретной
достоверности, так
как при работе над
ней мастер
использовал
восковой слепок с
лица императора,
снятый в 1719 году.

Памятник Петру I у Михайловского замка в Санкт-Петербурге.

1743-1747, 1800

Анна Иоанновна с арапчиком.

Анна Иоанновна с арапчонком. 1741.

ГРМ Бронза. 223 x 228 x 228

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

- *Почти ювелирная отделка бронзовой статуи, обилие украшений и декоративность костюма придают произведению исключительную нарядность.*
- *Художник близок к объективному, исторически правдивому взгляду на венценосную особу, с которой связан один из самых мрачных периодов русского общества XVIII века. Он изображает императрицу с застывшими, крупными и грозными чертами лица.*
- *Анна Иоанновна в скульптуре Растрелли воспринимается олицетворением торжествующей самодержавной власти в России.*

Этьен Морис Фальконе

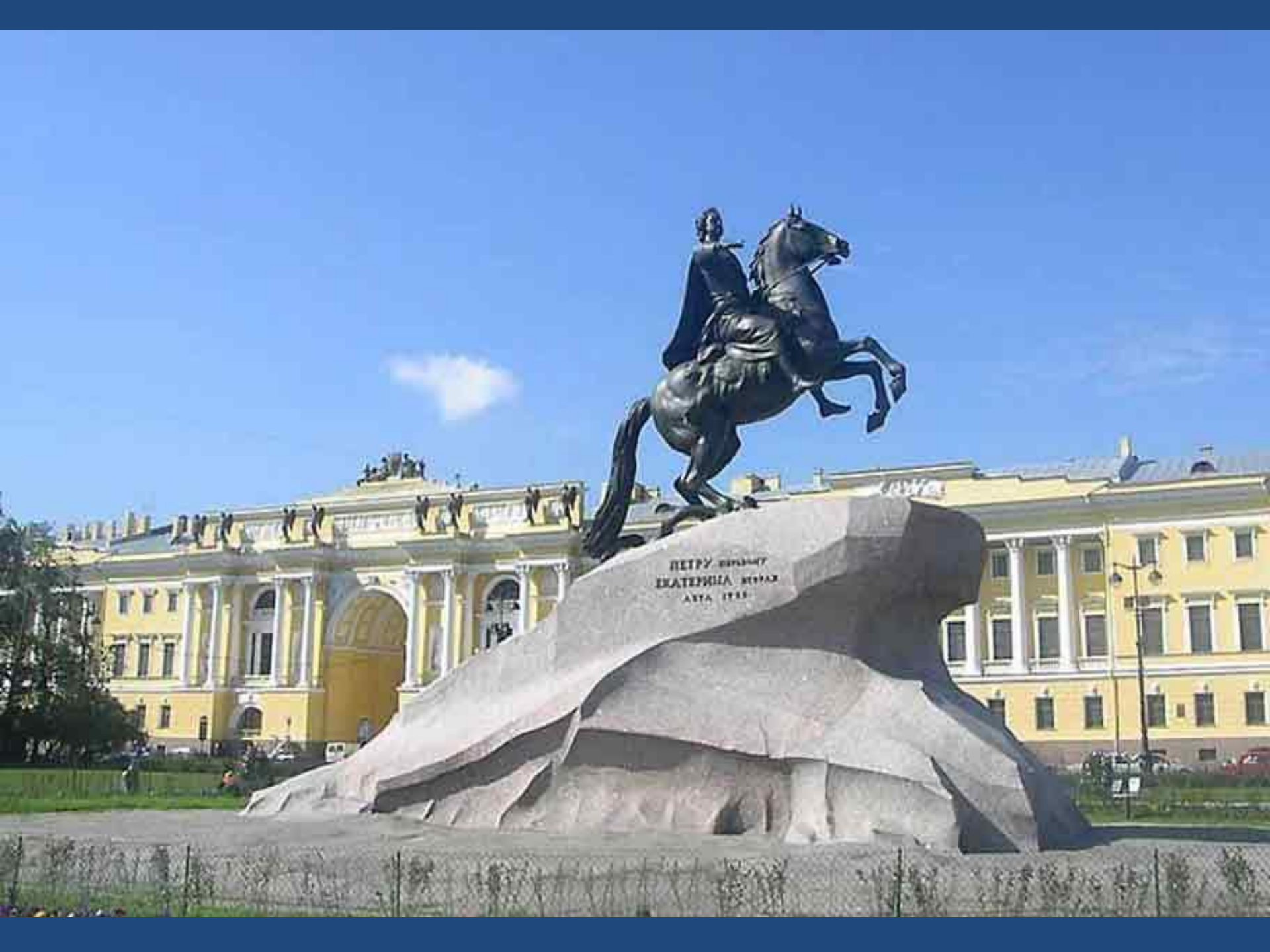
(1716—1791)

- Э. М. Фальконе — выдающийся мастер французской скульптуры века Просвещения автор знаменитого памятника императору Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге; теоретик искусства.
- Подписав контракт с князем А. Д. Голицыным (действовавшим от имени Екатерины II), мастер прибыл в 1766 году в Петербург вместе со своей ученицей М. А. Колло. Здесь он создал главный свой шедевр — **памятник Петру I на Сенатской площади.**

Простое одеяние Петра напоминает русскую национальную одежду. Лавровый венок на голове императора символически означает славу; медвежья шкура на крупе коня — силу; змея под копытами — попираемое зло. Надпись на постаменте на латинском и русском языках: «Петру Первому Екатерина Вторая», — символизирует преемственность монархов.

PETRO I PAPE
CATHARINA IMPERATRICE
RUSSICORUM

Федот Иванович Шубин

(1740 – 1805)

- *Ф. И. Шубин – представитель просветительского классицизма в искусстве. Профессор Академии художеств.*
- *В мраморных бюстах он запечатлел весь высший свет Петербурга. В своих работах Шубин воплотил идею самоценности и неповторимости человеческой личности.*

Портрет князя А.М. Голицына. 1773. ГТГ

Бюст. Мрамор. Высота - 70 см.
Государственная Третьяковская
галерея

Бюст екатерининского дипломата, вице-канцлера князя А.М. Голицына — одно из самых блестящих произведений скульптора. В облике просвещенного вельможи чувство превосходства над окружающими и барственность сочетаются со светским лоском, тонким умом и одновременно — с усталостью стареющего человека. Образ Голицына многозначен: сквозь надменность и величие князя просматриваются скептицизм и разочарование.

Портрет М.В.

Ломоносова. 1792. ГРМ

Бюст. Мрамор. Высота - 55 см.

Государственный Русский музей

Скульптор дает выразительную, правдивую и меткую характеристику выдающемуся отечественному ученому, первому русскому академику. В трактовке формы нет никаких элементов парадности и официозности. Портрет насыщен глубокой интеллектуальностью и демократизмом.

Портрет Павла I.

1800. ГРМ

Бюст. Мрамор. Высота — 80 см
Государственный Русский музей

Портрет, выполненный в парадном жанре, по традиции изобилует звездами, орденами и прочими знаками отличия. Однако Шубин, всегда цепко схватывал неповторимые особенности внешнего облика человека, стремясь выразить его духовные свойства. Скульптор раскрывает в Павле I сложность его характера: надменность, холодную гордость, болезненное самолюбие и вместе с тем скрытое страдание и незащищенность его «Я».

Екатерина II — законодательница

1789—1790

Мрамор. Высота - 198 см.
Государственный Русский музей

Шубин попробовал реализовать себя как монументалист и декоратор, исполнив статую Екатерины II — законодательницы. Произведение было создано для Таврического дворца по заказу его владельца, князя Потемкина, фаворита императрицы.

Монархиня изображена в образе Минервы — римской богини мудрости, покровительницы наук, искусства и ремесел.

Живопись

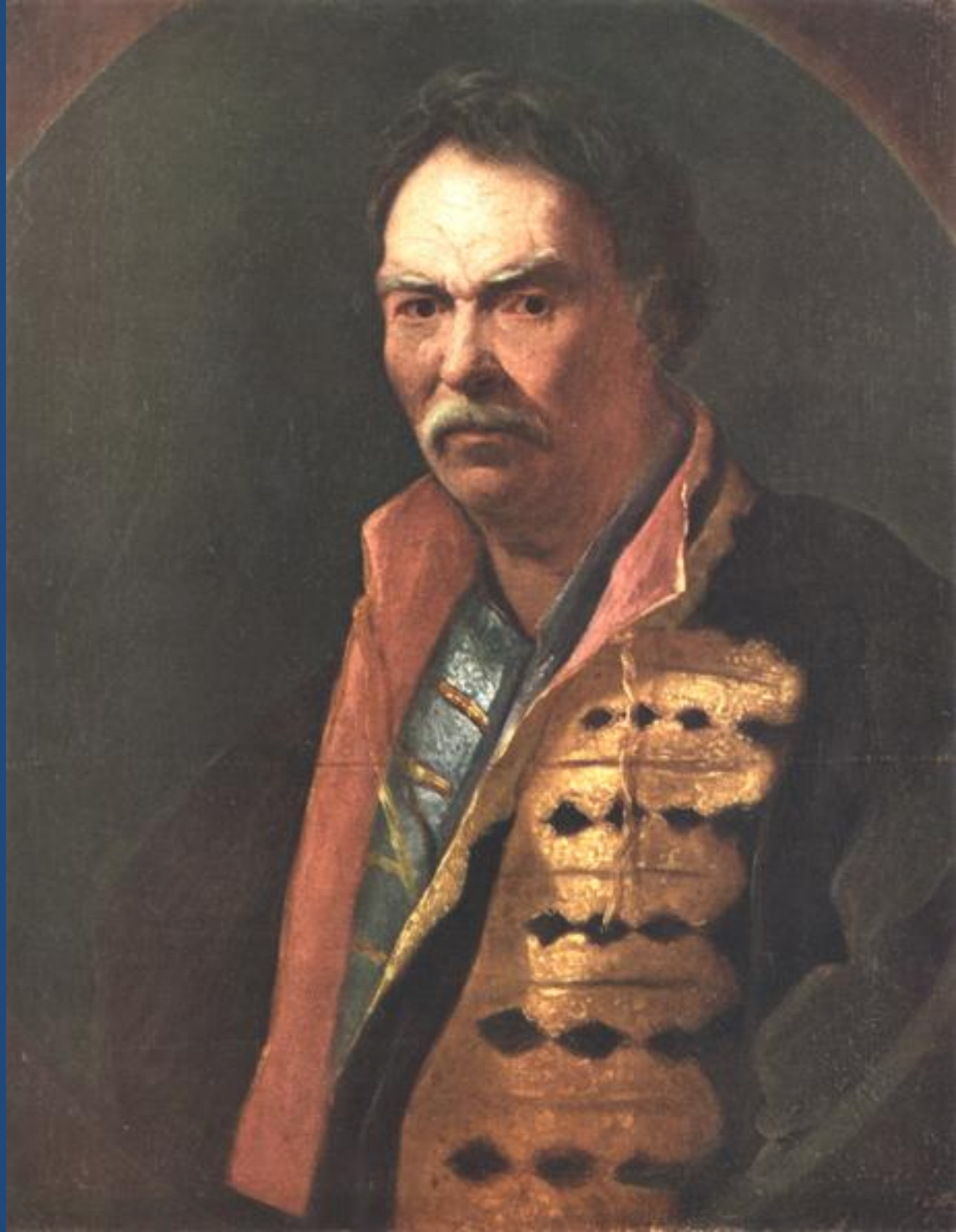
- *В петровское время вспыхивает интерес к человеческой личности. И одно из ведущих мест занимает жанр портрета, раньше почти не проявлявшийся на Руси.*

Иван Никитич Никитин (1690 – 1742)

- И. Н. Никитин – первый русский художник, преодолевший условность парсун – плоскостность, графичность изображений, отсутствие световоздушной среды.
- *Никитин доказал значение портрета, как особого жанра, в котором отражается историческая обстановка, индивидуальность человека.*

*Портрет
напольного
гетмана.*

1720-е годы. ГРМ
Холст, масло. 76 X 60
Санкт-Петербург

Портрет графа Г.И. Головкина.

1720-е гг. ГТГ

Холст, масло. 90,9 х 73,4

Государственная
Третьяковская галерея,
Москва.

Гаврила Иванович Головкин — лицо, наиболее доверенное и приближенное к государю. Он полон чувства собственного достоинства и довольства. Сугубо положительная характеристика портретного героя соответствует, согласно идеалам петровской эпохи, социальному положению модели.

Андрей Матвеевич Матвеев (1704 – 1739)

- *А. М. Матвеев – придворный живописец Екатерины I. Творчество Никитина и Матвеева – пример освоения приемов европейского мастерства на русской почве, они раскрыли в своих работах мир человеческой личности.*
- **«Портрет супругов»** – первый автопортрет и первый двойной портрет в русской живописи.

Автопортрет с женой. 1729 (?)

Холст, масло. 75,5 x 90,5 ГРМ, Санкт-Петербург.

Алексей Петрович Антропов (1716 – 1795)

- *В работах Антропова чувствуется отголоски русской иконы, и в то же время неумение льстить портретируемым.*
- Пик развития русской живописи XVIII века связан с именами ***Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого и В. Л. Боровиковского.*** В их портретах наряду с внешним сходством с оригиналом передается внутренний мир человека, характер, душевные порывы.

*Портрет М.А.
Румянцевой.*

1764. ГРМ

Холст, масло. 62,5 х 48

Государственный Русский
музей, Санкт-Петербург.

*Портрет А.М.
Измайловой.*

1759. ГТГ

Холст, масло. 52,2 х
44,8

Государственная
Третьяковская галерея,
Москва.

Федор Степанович Рокотов (1735 – 1808)

- *Рокотов писал портреты представителей высших аристократических кругов. Лучшие всего ему удавались камерные портреты, парадные несколько однообразны. Особенно обаятельны женские образы.*
- *Чаще всего он писал погрудные портреты, нередко заключенные в овал. Лица мягко и таинственно выплывают из сумеречного фона, на губах таинственная полуулыбка. Черты лица, детали одежды как бы тают, чуть расплываются, словно бы окутаны легкой прозрачной дымкой. Дымчатые тлеющие тона создают впечатление недосказанности, трепетности живописного образа.*

Портрет А.П. Струйской.

1772. ГТГ

Холст, масло. 59,8 х 47,5

Москва

Лицо и фигура А.П. Струйской в портретном пространстве приобретают зыбкую хрупкость. Это впечатление усиливается прозрачным колоритом полотна и ломкими складками шелкового платья.

Портрет В.Е. Новосильцовой.

1780. ГТГ

Холст, масло. 70,5 x 59

(овал)

Государственная
Третьяковская галерея,
Москва.

Варвара Ермолаевна
Новосильцова (1760—1815) —
дочь статского советника,
члена придворной конторы Е.
В. Тишина. Она получила
воспитание в знаменитом
Смольном институте,
поступив туда при первом
наборе. Была замужем за
генерал-майором В.А.
Новосильцовым.

Портрет В.Н. Суровцевой

Вторая половина 1780-х гг.

ГРМ

Холст, масло. 67,5 х 52 (овал)

Санкт-Петербург.

Многочисленные женские образы, созданные Ф.С. Рокотовым в 1770—1780-е годы, отличаются вниманием к внутреннему миру человека, стремлением раскрыть его духовный облик. Портрет В.Н. Суровцевой проникновенен и во многом лиричен.

Дмитрий Григорьевич Левицкий

(1735 – 1822)

- Творчество Д. Г. Левицкого – вершина портретной живописи XVIII века, мастер европейского масштаба. Ученик А. П. Антропова.
- *В его работах сочетаются элементы парадного и камерного портретов. Человек у Левицкого всегда предстает как значительная личность, при этом внешние признаки парадности отсутствуют.*

Портрет П.А. Демидова.

1773. ГТГ

Холст, масло. 222,6 x 166

В 1771 году президент Академии художеств И.И. Бецкой заказал художнику портрет промышленника П.А. Демидова для Московского воспитательного дома, на который тот пожертвовал большую сумму денег.

*Портрет М.А.
Дьяковой.*

1778. ГТГ

Холст, масло. 61 x 50

Государственная

Третьяковская галерея

Портрет Урсулы Мнишек

1782. ГТГ

Холст, масло. 72 х 67 (овал)
Государственный Русский
музей

На портрете изображена великосветская красавица, знающая силу своего неотразимого обаяния. Художник создал образ на грани салонной красоты: модель откровенно напрашивается на восхищение, и здесь скрыта едва угадываемая ирония

Портрет князя А.М. Голицына

1772. ГТГ

Холст, масло. 126,6 x 102,5

Государственная

Третьяковская галерея

Потрет князя А.М. Голицына написан по классическому канону парадного репрезентативного портрета, каким он сложился в отечественной живописи второй половины XVIII столетия.

«Портреты смолянок»

- Наиболее прославленная портретная серия Левицкого — портреты воспитанниц Смольного института благородных девиц («портреты смолянок»).
- Каждая девушка представлена на пейзажном фоне или в интерьере, занятая любимым делом.

*Портрет Е.Н.
Хрущевой и Е.Н.
Хованской* 1773. ГРМ

Холст, масло. 164 x129

Государственный Русский
музей,

Д.Г. Левицкий
воспроизводит
сцену из парадного
спектакля с
участием
СМОЛЯНОК.

Портрет Г.И. Алымовой.

1776. ГРМ

Холст, масло. 183 x 142

Государственный Русский
музей,

Д.Г. Левицкий изобразил
Г.И. Алымову играющей
на арфе, что должно было
подчеркнуть
изысканность и
благородство воспитания
девиц в Смольном
институте.

Портрет Е.И. Нелидовой.

1773. ГРМ

Холст, масло. 164 x 106

Государственный Русский музей

Портрет предвещает в этой девушке обворожительную грациозную женщину с твердым характером, острым и проницательным умом. Много позже ее любил и поклонялся перед ней Павел I.

Владимир Лукич Боровиковский

(1757 – 1825)

- *В творчестве Боровиковского отразились черты направления, модного в конце XVIII века – **сентиментализма**.*
- *Начало XIX века – время распространения в Европе романтических идей. Поэтому для Боровиковского характерно воплощение романтических элегических образов. Его занимал не государственный человек, а частное лицо в его личной «камерной» жизни.*
- *Модели предстают на пейзажном фоне, в простой одежде. Художник стремится передать душевное состояние портретируемого (часто это мечтательность, задумчивость), использует нежный приглушенный колорит.*

Портрет М.И. Лопухиной.

1797 Холст, масло. 72 х 53

Государственная
Третьяковская галерея

В портрете графини Лопухиной атрибуты и антураж призваны играть новую, дотоле не свойственную им роль: выявлять не общественное положение изображенного лица, а его личные качества. Окружением портретируемой служит пейзаж, и лейтмотивом композиции становится слияние человека с природой.

*Екатерина II на прогулке в
Царскосельском парке (с
Чесменской колонной на
фоне). 1794. ГТГ*

Холст, масло. 94,5 x 66

Государственная Третьяковская
галерея

Во второй половине XVIII века в русской живописи появляются портреты, сохраняющие парадность лишь как форму, в которую художники вкладывали новое содержание. Это относится и к портрету государыни Екатерины II работы Боровиковского. Он изобразил императрицу старушкой-помещицей: она прогуливается с любимой собачкой по своему царскосельскому парку без всякого официоза и торжественности.

Портрет князя А. Б. Куракина.

1801—1802. ГТГ

Холст, масло. 259 x 175

Государственная Третьяковская
галерея

Наиболее помпезен в творчестве Боровиковского портрет князя А.Б. Куракина. Князь изображен как высокопоставленный вельможа — «бриллиантовый князь», приближенный к императорскому трону. А.Б. Куракин был другом детства Павла I и благодаря этому получил впоследствии звания, должности и влияние при дворе.

