

Лекция 13.

**Художественная культура России
XVIII – XIX вв. (архитектура и
изобразительное искусство)**

Филичева Н.В.

Русская художественная культура России в Новое время (архитектура и изобразительное искусство)

План лекции

- 1. Особенности развития русской культуры XVIII – XX вв.**
- 2. Петровское барокко**
- 3. Франческо Бартоломео Растрелли**
- 4. Искусство России конца XVIII – 1-ой трети XIX вв.**
- 5. Классицизм, ампи́р - Карл Иванович Росси**
- 6. Период эклектики**
- 7. Русский модерн - Федор Шехтель, «северный» модерн - Федор Лидваль**
- 8. Живопись XVIII в. в России – гравюра, портрет**
- 9. Академия Художеств и историческая живопись**
- 10. Романтические идеалы 30-40-х гг. XIX в.**
- 11. Бытовой жанр и пейзаж**
- 12. Живопись втор. пол. XIX века в России (Передвижники)**
- 13. Авангард в России и художественные объединения начала XX в.: «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет»**

Особенности развития русской культуры XVIII – XX вв.

XVIII век – важная веха в истории России. XVIII век стал временем крупных перемен в экономике, в общественной мысли и культуре России. Реформы Петра затронули все стороны экономики, государственного устройства, военного дела, просвещения, науки и культуры. Эти преобразования приобщили Россию к достижениям европейского прогресса, помогли преодолеть отсталость, вывести страну в ряды влиятельных государств Европы.

Современная наука основывается на признании важнейшей роли происходящего перелома. Это был переход от средневековья к новому времени. Россия к этому перелому пришла на 200 – 300 лет позже, чем Италия или Франция, естественно, переход не был механическим заимствованием. Семь веков длилась величественная эпоха древнерусского искусства. Переход от древнерусского к новому, русскому искусству был сложен, многообразен, не всегда последователен, но подготовлен предшествующим развитием.

Развитие архитектуры нового времени связано с *основанием Петербурга*. Город складывался как *крепость, порт, столица*. Для архитектуры XVIII в. характерны три стилевых направления: архитектура петровского времени, барокко елизаветинское или растреллиевское, классицизм.

Петровское барокко

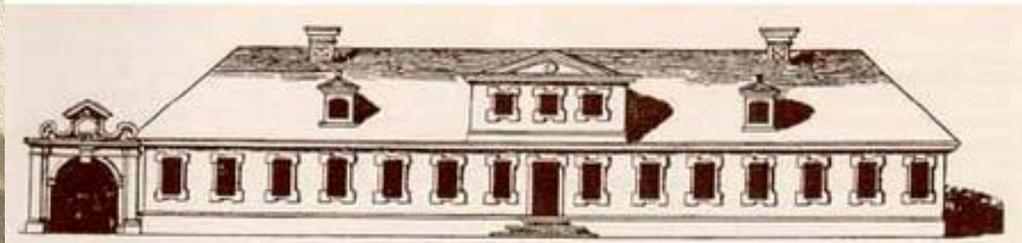
- **Ж. Б.-А.ЛЕБЛОН (1679–1719)** – проект планировки Петербурга (1716), дворец в Стрельне
- **Д. ТРЕЗИНИ (около 1670 – 1734)** - обер-архитектор Летний дворец (1711–1714), Петропавловский Собор (1712 –1733), Здание 12 коллегий (1722 –1742)
- *30-е годы 18 в. - раннее барокко:*
- **М.Г.ЗЕМЦОВ (1684 – 1743)** возглавлял регулирование жилого строительства и был автором многих гражданских и церковных сооружений
- **И.К.КОРОБОВ (1700/01 – 1747)** посвятил себя производственному строительству по адмиралтейскому ведомству
- **П.М.ЕРОПКИН (1698 – 1740)** стоял во главе работ по планировке и являлся крупнейшим деятелем в области архитектурной теории

Доменико Трезини

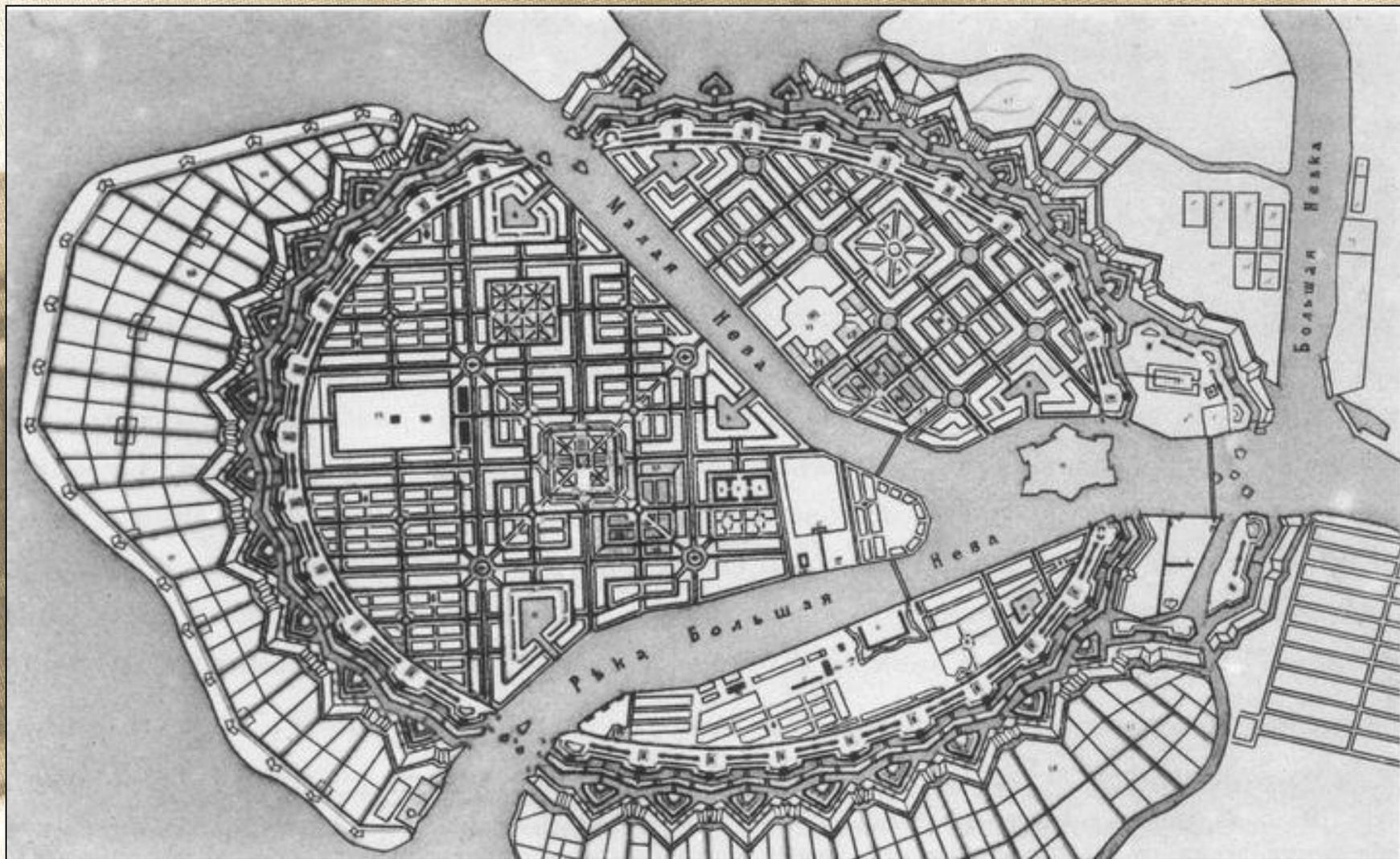
Петропавловская крепость

Д.Трезини

Типовые проекты (разделенные по сословному принципу на дома для «подлых»-ремесленников, «зажиточных», «именитых»)

Ж.Б.-А.Леблон.

Генеральный план Петербурга. 1716-1717.

Доменико Трезини, М. Г. Земцев

Здание Двенадцати коллегий. Литография

Франческо Бартоломео Растрелли.

Расцвет русского зодчества в середине XVIII в. связан с единой стилевой основой - БАРОККО. Крупнейшим зодчим середины века был ФРАНЧЕСКО БАРТОЛОМЕО РАСТРЕЛЛИ. Русская архитектура середины века частью создана, частью вдохновлена им – это «пленительное» русское барокко, оригинальный стиль, переработавший и впитавший русские традиции. *Великолепие развитого, зрелого барокко, его своеобразие, блеск. Ликующий, жизнерадостный, живописный стиль:*

- „Зимний дворец (1754 – 1762)
- „Царское Село (1752 – 1757)
- „Петергоф (1745 – 1757)
- „ Строгановский дворец (1752 – 1754)
- „ Воронцовский дворец (1757)
- „ Смольный монастырь (1748 – 1764)

При Елизавете Петровне сооружение роскошных дворцов стало делом государственной важности и необходимости. Строительство дворцов стало политикой. Размах и роскошь свидетельствовали о богатстве и могуществе державы. Посмотрите на эти постройки, без них мы не мыслим Петербурга. Они праздничны и строги, пластичны и ясны.

Ф. Б. Растрелли

Большой Петергофский дворец

Ф. Б. Растрелли

Екатерининский дворец

Ф. Б. Растрелли

Зимний дворец

Ф. Б. Растрелли

Воскресенский Новодевичий Монастырь (Смольный Монастырь)

Искусство России конца XVIII – 1-ой трети XIX вв. Эволюция и периодизация классицизма.

Классицизм – художественный стиль в архитектуре конца XVIII – 1-ой трети XIX вв., ориентированный на формы античной, прежде всего греческой классики. Классицизм – это стремление к ясности и чистоте пропорций, уравновешенности и гармонии форм. Одним из главных требований к сооружениям этого стиля является подчинение архитектурной композиции ордерной системе, которая приближается к идеальным формам и образам античного мира. В архитектуре Древней Греции сложились ордера, различавшиеся по стилю: ***дорический, ионический, коринфский***. Римляне добавили к ним ***тосканский и композитный***.

Ордер (порядок, строй) – основной атрибут архитектуры классицизма, художественная система несущих и несомых частей здания: ***колонн и антаблемента, включающего архитрав, фриз и карниз***.

Классицизм ранний:

А.Ф.Кокоринов (1726 –1772) – Академия Художеств (1762-1772), совместно с Валлен-Деламотом

Ж.-Б. Валлен-Деламот (1729 – 1800) - Малый Эрмитаж, (1759-1775), Гостиный двор

В.И.Баженов (1737? – 1799) – Дом Пашкова (1784-1786), Михайловский замок (1796-1801)

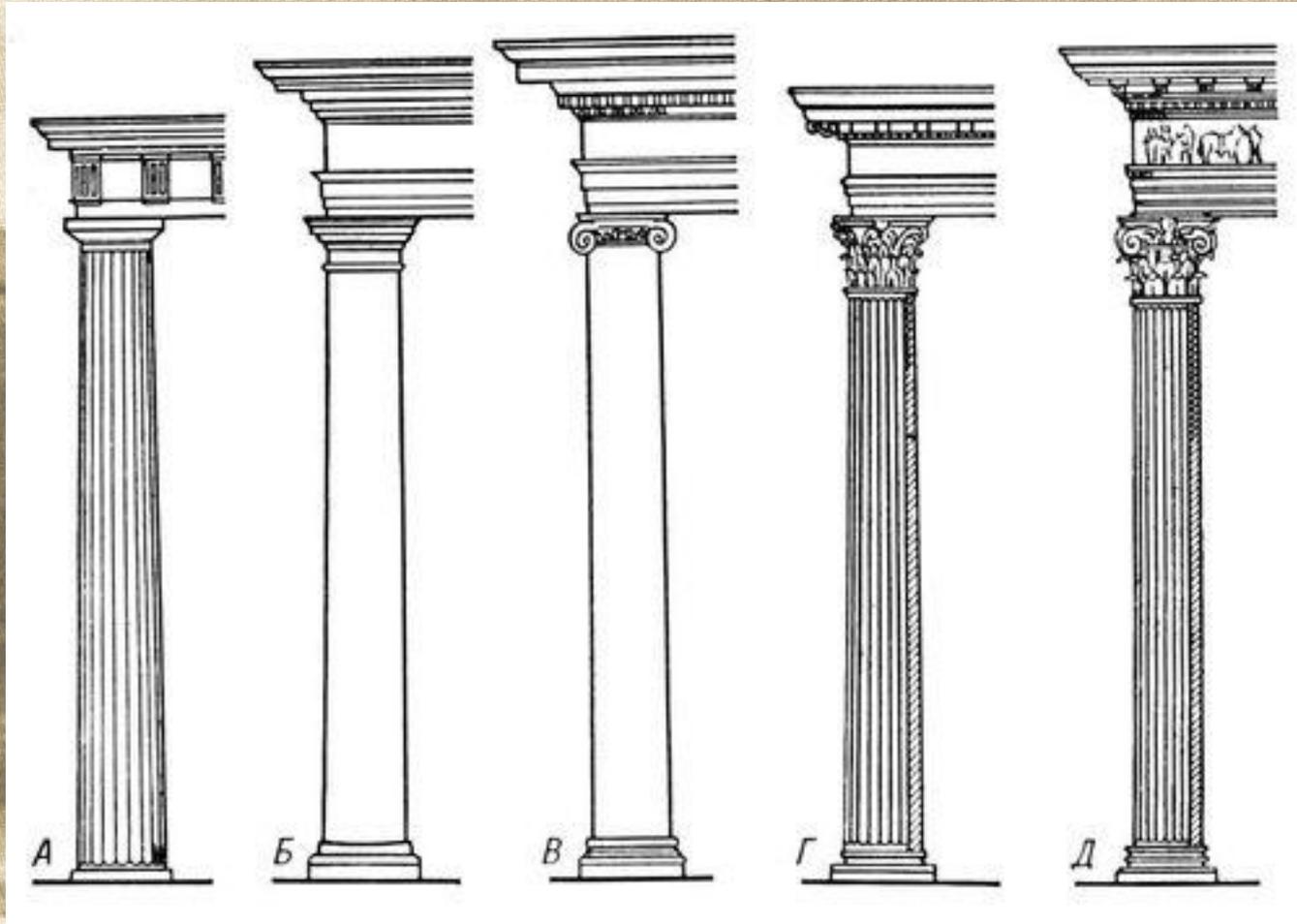
Строгий классицизм:

Дж. Кваренги (1744 – 1817) – Академия наук (1748), Эрмитажный театр (1787), Смольный институт (1808) **М.Ф. Казаков (1738 – 1812)** - Большой Кремлевский дворец

И.Е. Старов (1745 – 1808) - Троицкий собор (1790), Таврический дворец (1783-1789)

Чарльз Камерон (1740 – 1812) - дворец в Павловске, Камеронова галерея (1770-1780)

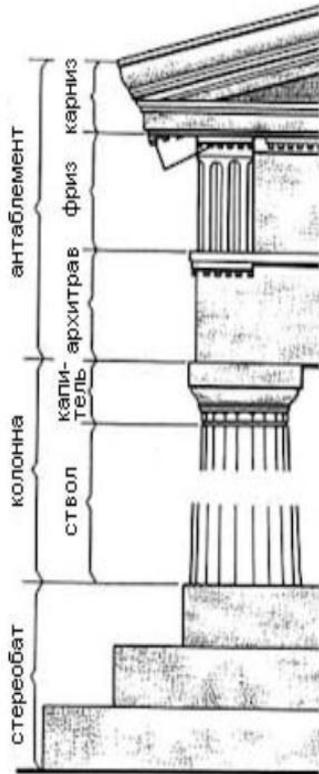
Ордерная система Древней Греции и Рима

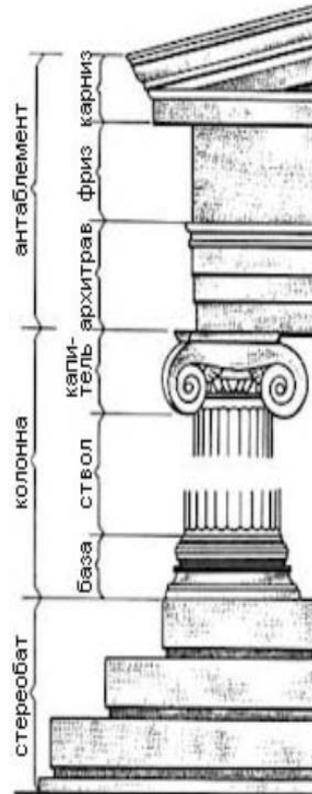
А — дорический; Б — тосканский; В — ионический; Г — коринфский; Д — композитный.

Ордера Древней Греции

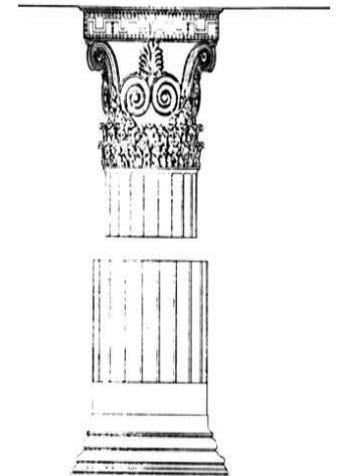
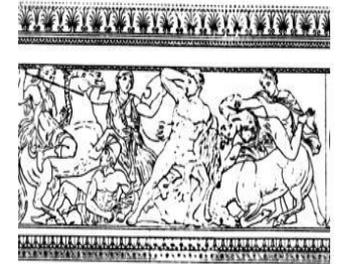
Дорическая ордерная система

Ионическая ордерная система (аттический вариант)

Коринфская ордерная система

А.Ф.Кокоринов, Ж.Б.-А.Валлен-Деламот

Академия художеств. 1765-1788

Дж.Кваренги

Здание Академии Наук.

Ж.Б.-А.Валлен-Деламот, Ю.М.Фельтен

Решетка Летнего сада

ПЕРИОД ВЫСОКОГО, РАЗВИТОГО КЛАССИЦИЗМА (ампир)

1800 – 1812 гг.

А.Н.ВОРОНИХИН
(1759–1814)

А.Д.ЗАХАРОВ
(1761–1811)

Ж. ТОМА де ТОМОН
(1760 – 1813)

1810 – 1830 гг.

К.И.РОССИ (1777– 1849)

В.П.СТАСОВ (1769-1848)

АНСАМБЛЬ - эволюция классицизма!

Архитектурные направления:

30 – 40 – 50-е гг. - романтизм

60 – 70-е гг. 19 в. – эклектика – использование деталей разнообразных стилей –

арх. А.И.Штакеншнейдер (1802-1865) – Мариинский дворец (1844), дворец Белосельских-Белозерских (1848), Николаевский дворец, ныне дворец Труда (1861), Петергоф

Тектонические системы:

1. Стоично-балочная конструкция

2. Арочно -сводчато-купольная конструкция

3. Конструкция пространственных структур

А.Н.Воронихин

Казанский собор

Тома де Томон, А.Д. Захаров

Стрелка Васильевского острова

Тома де Томон

Здание Биржи

«Русский ампир» - Карл Иванович Росси

Первая треть XIX века "высшая фаза" в развитии архитектуры – «русский ампир», который достигает своей кульминации в творчестве **К.И.Росси** (1777-1849).

Первой крупной самостоятельной работой Росси в Петербурге стал *Михайловский дворец (1810-1825*, ныне здание Русского музея).

При сооружении *Главного штаба (1819-1829)* великим изобретением архитектора стала не имеющая прецедентов тройная арка, точнее три арки, первая из которых встала на переломе Большой Морской улицы, замкнув ее, вторая - под углом к первой "повернула" улицу, третья - открывается на Дворцовую площадь.

Созданный Росси *ансамбль Александрийского театра (1816-1834)* демонстрирует слитность архитектурного решения и градостроительного замысла. Ядро композиции - театр, поставленный в глубине открытого со стороны Невского проспекта пространства. В торце театра - корпуса училища и министерств, которые за театром образуют одну из немногих в мире *улиц, (ныне улица зодчего Росси)*, задуманных и построенных как единое целое. Нет в мире другой такой улицы. Всего два здания величавой простоты - одно справа, другое слева - рождают это удивительное ощущение. Возможно, виновата "чудесная магия масштаба": длина каждого строения на этой улице - 220 метров, высота - 22 метра, ширина улицы тоже 22 метра.

Последний по времени строительства россиевский *ансамбль - здания Сената и Синода (1829-1834)* - стал последним архитектурным воплощением "имперского" Петербурга, где еще раз в полной мере проявился градостроительный талант зодчего.

К.И. Росси

Михайловский дворец

К.И. Росси

Здание Главного Штаба

К.И. Росси

Александринский театр

К.И. Росси

Улица Зодчего Росси

К.И. Росси

Арка Сената и Синода.

Эклектика

Эклектика - направление в искусстве, появляющееся в период упадка того или иного *стиля*, объединяющее разнородные художественные элементы; соединение несовместимого, различных чужеродных явлений в одном художественном образе или смешение стилей. Эклектика может выступать в качестве творческого метода и художественного стиля. Эклектика стала типичной для *архитектуры* середины и второй половины XIX столетия. *Зодчие* этого направления использовали формы и композиционные приемы различных эпох, создавая здания и сооружения в стиле *неоклассицизма*, *неоренессанса*, русско-византийском и др. Эклектизм оказал значительное влияние на зарождение и развитие *модерна*. Представителями эклектики в России были *К. А. Тон*, *А. И. Штакенингер*, *Л. Н. Бенуа*, *М. М. Перетяткович* и другие известные *архитекторы* конца XIX — начала XX вв.

А.И. Штакенинейдер

Дворец Белосельских-Белозерских.

Стиль МОДЕРН (примерно 1895 – 1910/15)

**Art Nouveau, Jugendstil, Sezession-stil, Modernista, Liberti, Modern Stile,
новый, современный**

Л. БЕНУА – «корпус Бенуа» Русского музея, певческая Капелла

Ф.ЛИДВАЛЬ (1870-1945) – лидер «северного» модерна-
Каменноостровский пр.1/3,

Малая Посадская 15-19, (1902-1910),

А.Ф.Циммермана (Каменноостровский, 61 (1906-1908), «Шведский дом»
(Малой Конюшенной, 3), (1904-1905), Большая Конюшенная, 19,

Азово-Донской банк (1907-1910),

гостиницы «Астория», «Европейская» (внутренняя перестройка, отделка и
надстройка (1908-1910)

Ф. ШЕХТЕЛЬ (1859-1926) - лидер московского модерна:

Особняк З.Г.Морозовой (1893)

Особняк С.П.Рябушинского (1900-1902)

Художественный театр (1901)

Особняк Дерожинской (1902)

Ярославский вокзал (1902-1904)

Лидваль

Доходный дом Лидваль на Каменноостровском пр.1/3

Ф.Шехтель

Особняк Рябушинского, садовый фасад.

Ф.Шехтель

Лестница особняка Рябушинского.

Ф.Шехтель

Особняк Держинской

АРХИТЕКТОРЫ МОДЕРНА

- **Г. БАРАНОВСКИЙ** – Елисеевский магазин, Буддийский храм
- **Р. МЕЛЬЦЕР** – дачи на Каменном острове
- **М. ПЕРЕТЯТКОВИЧ** - банк Вавельберга, Невский 7/9, ныне здание «Аэрофлота» (1910-1912), «Здание общественных учреждений», ныне СПбГУ ИТМО), (1912-1913 гг.)
- **М.ЛЯЛЕВИЧ** – дом Мертенса, кинотеатр «Паризиана», Невский, 21
- **А. фон ГОГЕН** – дворец М.Ф.Кшесинской
- **Н. ВАСИЛЬЕВ** – Мусульманская мечеть

А.И. фон Гоген

Особняк Кшесинской на Кронверкском пр.

Арх. М.М.Перетяткович

Здание Общественных учреждений на Кронверкском пр.49, 1912-1913, ныне СПбГУ ИТМО

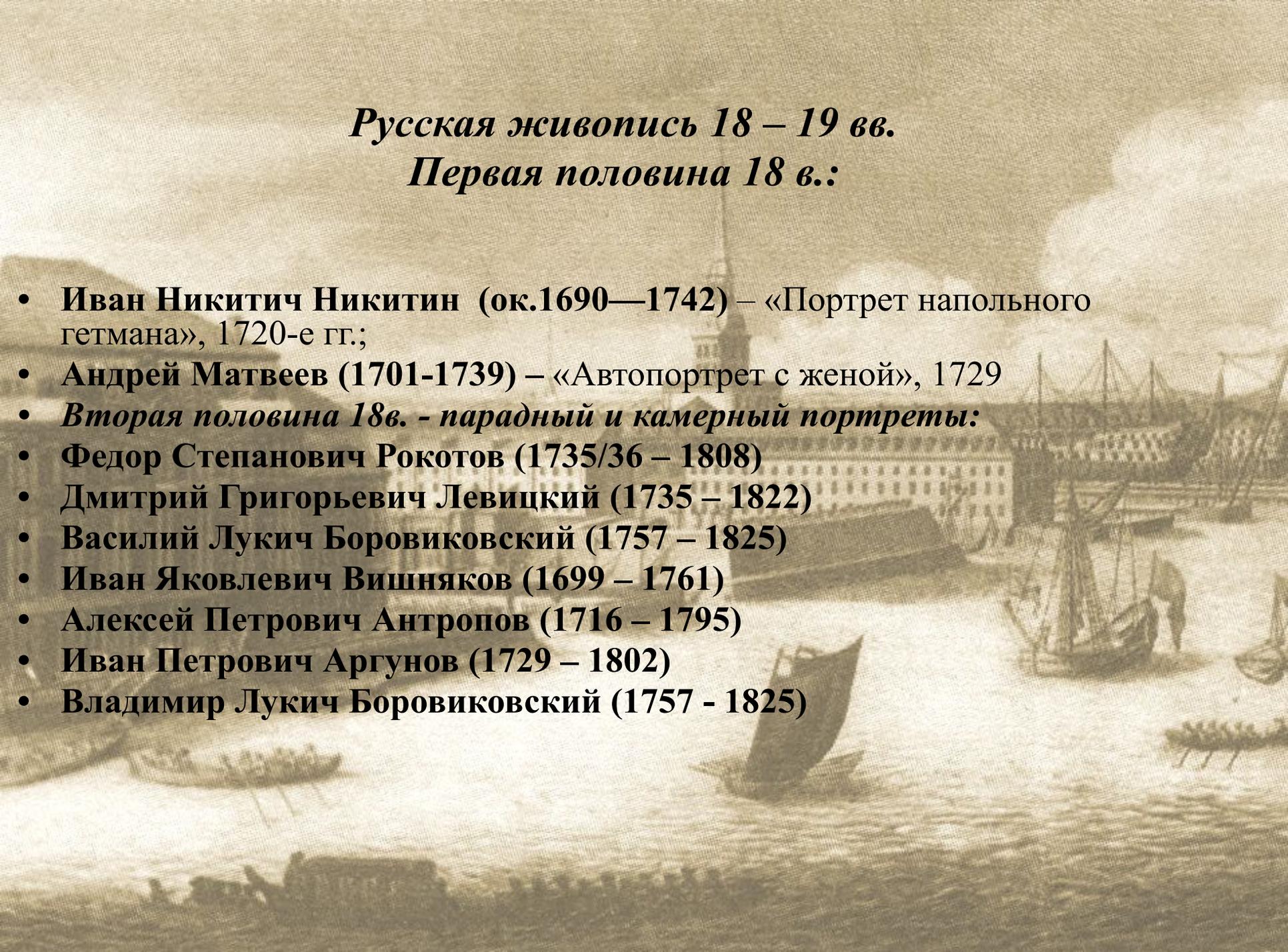
М.С.Ляевич

Дом Мертенса

*Русская живопись 18 – 19 вв.
Первая половина 18 в.:*

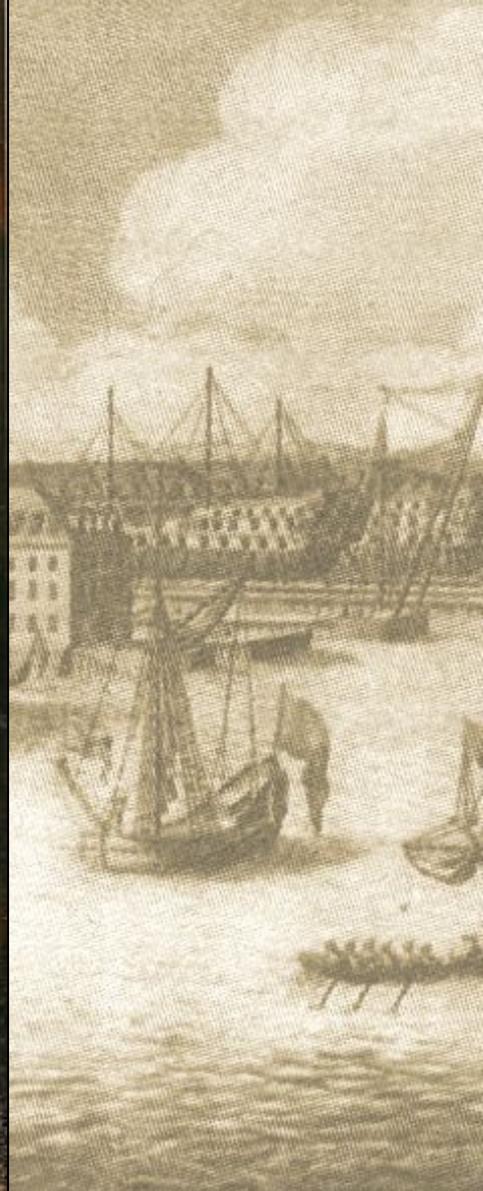
- **Иван Никитич Никитин (ок.1690—1742)** – «Портрет напольного гетмана», 1720-е гг.;
- **Андрей Матвеев (1701-1739)** – «Автопортрет с женой», 1729
- *Вторая половина 18в. - парадный и камерный портреты:*
- **Федор Степанович Рокотов (1735/36 – 1808)**
- **Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735 – 1822)**
- **Василий Лукич Боровиковский (1757 – 1825)**
- **Иван Яковлевич Вишняков (1699 – 1761)**
- **Алексей Петрович Антропов (1716 – 1795)**
- **Иван Петрович Аргунов (1729 – 1802)**
- **Владимир Лукич Боровиковский (1757 - 1825)**

Никитин И.

Портрет напольного гетмана. 1720.

Матвеев А.

Автопортрет с женой. 1729.

Боровиковский В.

Портрет Е.Н. Арсеньевой. 1790.

Академия Художеств (1757г.) и историческая живопись

- **Антон Павлович Лосенко (1737 – 1773)**

Жанровая, пейзажная живопись

- **Михаил Шибанов**
- **И.А. Ерменёв (1749 – 1790)**
- **Семен Феодосиевич Щедрин (1745 – 1804)**
- **Ф.Я. Алексеев (1753/54 – 1824)**

Живопись первой половины 19 века - романтизм

- **Орест Адамович Кипренский (1782 - 1836)** – портрет А.С.Пушкина, 1827
- **Сильвестр Феодосиевич Щедрин (1791 -1830)**
- **Василий Андреевич Тропинин (1776 – 1857)**
- **Алексей Гаврилович Венецианов (1780 - 1847)**, школа Венецианова
- **Карл Павлович Брюллов (1799 - 1852)** – «Последний день Помпеи» (1830-1833)
- **Александр Андреевич Иванов (1806 - 1858)**, «Явление Христа народу» (1837-1857)

Лосенко А.

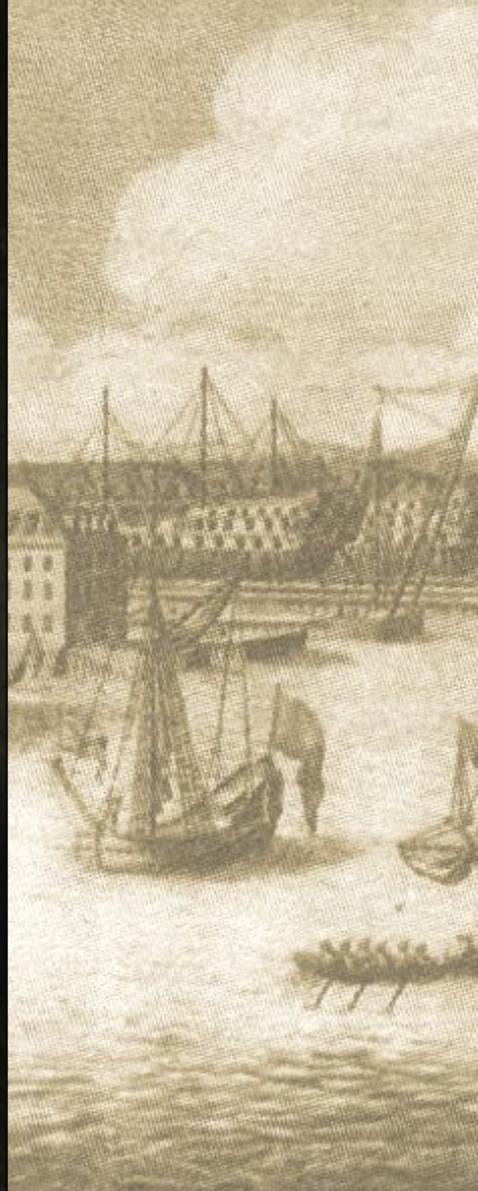

Владимир и Рогнеда. 1770.

Левицкий Д.Г.

Портрет Марии Алексеевны Дьяковой. 1778.

Левицкий Д.Г.

Екатерина II - законодательница в храме Богини Правосудия. 1783.

Кипренский О.А.

Портрет Александра Сергеевича Пушкина. 1827.

Брюллов К.П.

Последний день Помпеи. 1833.

Иванов А.А.

Явление Христа народу. 1857.

Бытовой жанр (40-50-гг. 19 века.)

- *Павел Андреевич Федотов (1815 – 1852) - «Сватовство майора», 1848; «Завтрак аристократа», 1849-1851, «Вдовушка», 1851, «Анкор, еще анкор!», 1851*

Искусство второй половины 19 в. – 60-70гг.- критический или демократический реализм

Передвижники (60-70-гг.)

Передвижники – русские художники-реалисты второй половины 19 в.:

- *В.Г.Перов (1834 –1882) и бытовой жанр 1860-х гг.*
- *Г.Г.Мясоедов И.Н.Крамской, В.Г.Перов, Н.Н.Ге, Н.А.Ярошенко, В.М.Максимов, И.М.Прянишников, К.А.Савицкий, В.Д.Поленов, В.Е.Маковский, И.Е.Репин, В.И.Суриков А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, В.М.Васнецов, А.И.Куинджи, И.И.Левитан и др.*
- *П.Третьяков (1832 –1898)- коллекционер, основатель первого музея русской живописи в Москве – Третьяковской галереи*

Федотов П.А.

Сватовство майора. 1848.

Крамской И.Н.

Христос в пустыне. 1822.

Перов В.Г.

Последний кабак у заставы. 1868.

Репин И.

Запорожцы. 1891.

Суриков В.И.

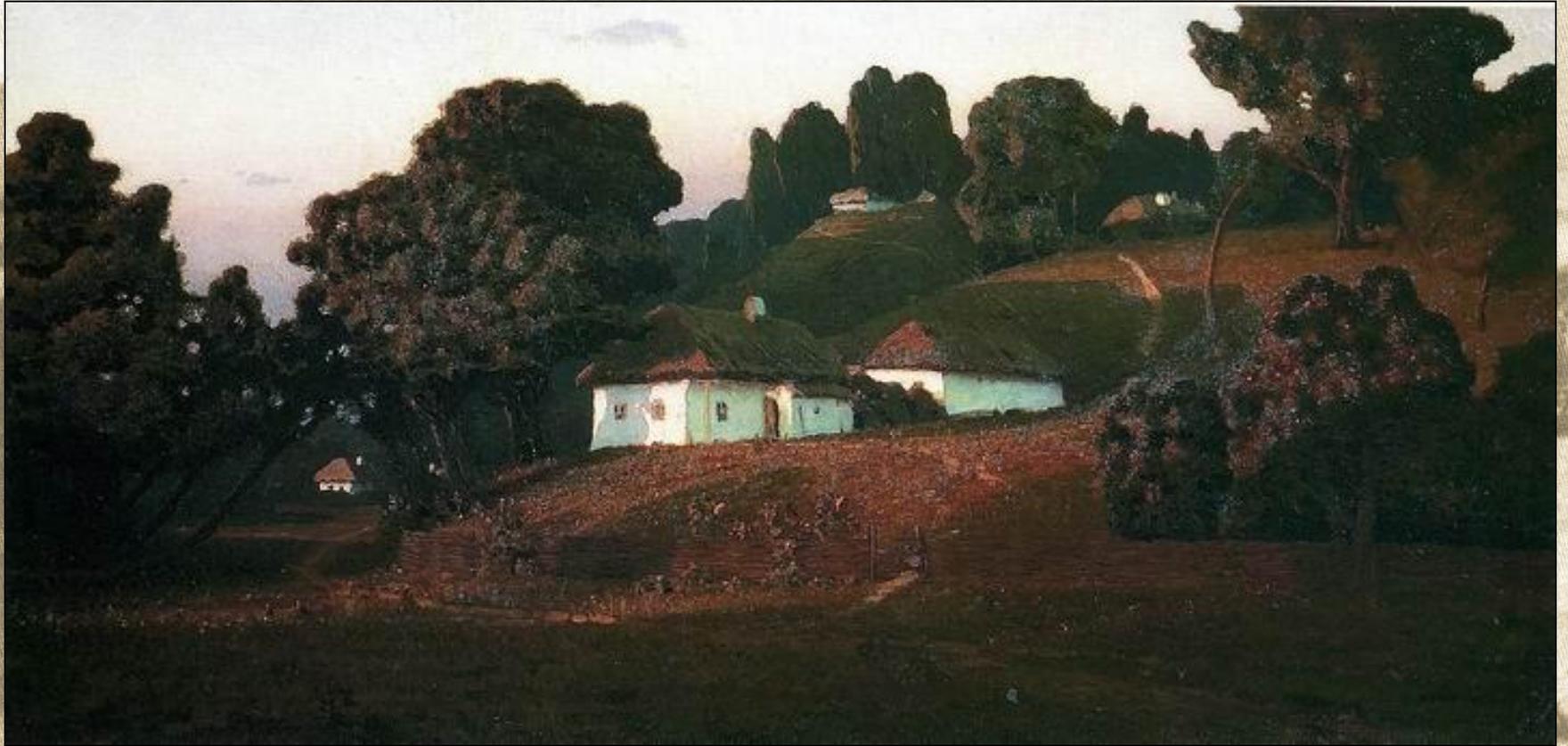
Меншиков в Березове. 1883.

Саврасов А.К.

Грачи прилетели. 1871.

Куинджи А.

Вечер на Украине. 1878.

"Мир искусства" (1898 – 1910)

- **А.Бенуа, С.Дягилев, Л.Бакст, М.Врубель, А.Головин, М. Добужинский, К.Коровин. Е.Лансере, Н.Рерих, М.Нестеров, В.Серов, К.Сомов, И.Грабарь, Б.Кустодиев и др.**

В 1906 -1914 гг. под лозунгом "Мир искусства" С.Дягилев в Париже устраивал художественные выставки и спектакли:

- **1906 г. - ретроспективная выставка живописи**
- **1907 г. - серия концертов русской музыки**
- **1908 г. - постановка оперы Мусорского "Борис Годунов" с Ф. Шаляпиным (декорации Головина, Бенуа, костюмы по эскизам Билибина)**
- **1909 г. - триумфальные "Русские сезоны" (получившие впоследствии название "дягилевских") с А.Павловой, В.Нижинским, М.Фокиным, Т. Карсавиной и др.**

Врубель М.

Шестикрылый серафим. 1904.

Сомов К.

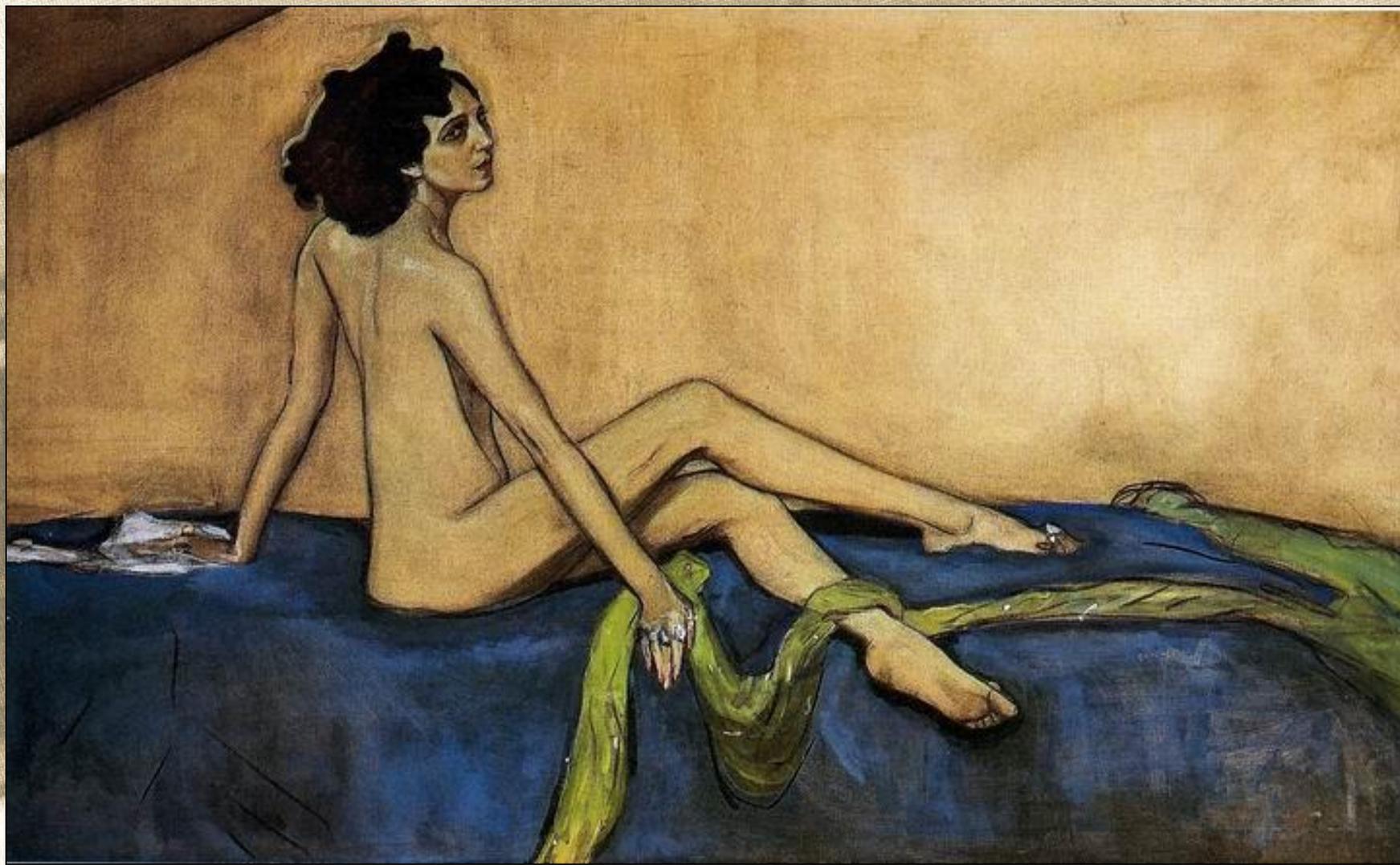
Зима. Каток. 1915.

Бакст Л.

Древний ужас. 1908.

Серов В.

Портрет Иды Рубинштейн. 1910.

*Русское искусство рубежа 19 - начала 20 веков-
"авангардная" живопись:*

"Союз русских художников "(1903-1910)

М.А.Врубель , В.М.Васнецов , М.В.Нестеров , И.И.Левитан , К.А.Коровин , В.А.Серов.

Художественные объединения начала 20 в.

"Голубая роза"- 1907 г.:

Н.Крымов, П.Кузнецов, Н.Сапунов, М.Сарьян, С.Судейкин и др.

"Бубновый валет"- (1910-1916 гг.):

М.Ф.Ларионов, Н.С.Гончарова, Д.Д.Бурлюк, П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Лентулов, П.Н.Филонов, О.В.Розанова, М.З.Шагал, Ю.П.Анненков, В.Е.Татлин, О.В.Розанова, Б.Д. Григорьев, К.С.Петров-Водкин и др.

Супрематизм (1914–1915 гг.) - К.С.Малевич, И.В.Клюн

Конструктивизм (1920-1930 гг.) - В.Е.Татлин, Л.С.Попова, А.М.Родченко.

Кузенцов П.В.

Мираж в степи. 1912.

Ларионов М.

Венера. 1912.

Петров-Водкин К.С.

Купание красного коня. 1912.

Филонов П.

Пир королей. 1913.

Малевич К.С.

Композиция с Моной Лизой. 1914.

Татлин В.

Матрос. 1911.

Лентулов А.В.

Василий Блаженный. 1913.

Стиль МОДЕРН (1895 – 1910/15)

Art Nouveau, Jugendstil, Sezession-stil, Modernista, Liberti, Modern Stile, новый, современный.

Модерн - стиль в европейском и русском искусстве к.ХІХ - нач.ХХ в.-использовавший новые технико-конструктивные средства, свободную планировку, своеобразный архитектурный декор. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство модерна отличает поэтика символизма, декоративный ритм гибких, текучих линий, стилизованный растительный узор. Основные категории стиля модерн атектоничность и декоративность; он был создан живописцами и графиками, положившими в основу стиля мотив вьющегося растения. В архитектуре позднего модерна проявились черты конструктивизма.

Архитекторы модерна

Г. БАРАНОВСКИЙ – Елисеевский магазин, Буддийский храм.

М.ЛЯЛЕВИЧ – дом Мертенса, кинотеатр «Паризиана», Невский, 21.

А. фон ГОГЕН – дворец М.Ф.Кшесинской.

Н. ВАСИЛЬЕВ – Мусульманская мечеть.

Л. БЕНУА – «корпус Бенуа» Русского музея, певческая Капелла

М. ПЕРЕТЯТКОВИЧ - банк Вавельберга, Невский 7/9, ныне здание «Аэрофлота» (1910-1912), «Здание общественных учреждений», ныне СПбГУ ИТМО) (1912-1913 гг.).

Ф. ЛИДВАЛЬ (1870-1945) – лидер «северного» модерна:

Каменноостровский пр.1/3

Малая Посадская 15-19 (1902-1910)

А.Ф. Циммермана (Каменноостровский, 61), (1906-1908)

«Шведский дом» (Малой Конюшенной, 3), (1904-1905)

Большая Конюшенная, 19 (Азово-Донской банк), (1907-1910)

Ф. ШЕХТЕЛЬ (1859-1926) - лидер московского модерна:

особняк З.Г.Морозовой (1893)

особняк С.П.Рябушинского (1900-1902)

Художественный театр (1901)

особняк Дерожинской (1902)

Ярославский вокзал (1902-1904)