

Учебное пособие
Осокиной
Светланы Евгеньевны
по истории мировой
культуры
часть II
(для студентов II курса)

Общая характеристика развития культуры 17 века

Приступая к изучению искусства 17 века, необходимо вспомнить удивительную эпоху Возрождения, затем соотнести с особенностями новой эпохи, увидеть общее и особенное. Каковы же особенности эпохи Возрождения?

Философ 16 века Л. Дольче писал: «Ни небо не представляется для человека слишком высоким, ни центр Земли слишком глубоким. А так как человек познал строй светил, и как они движутся... то, кто станет отрицать, что гений человека почти такой же, как у самого Творца небесных светил, и что он мог бы некоторым образом создать эти светила, если бы имел орудие и небесный материал». И действительно, мастера эпохи Возрождения всем своим творчеством подготовили искусство нового времени. Каковы же особенности искусства этого удивительного времени и особенности восприятия человека как предмета искусства? Обратим внимание и на художественные приемы.

1. Человек – центр Вселенной.
2. Эталоном красоты служит искусство Древней Греции и Древнего Рима. Художники ощущали себя прямыми преемниками античных традиций.
3. Итальянское искусство - безоговорочный авторитет.
4. Мастера – универсалы. Быть универсальным как сама природа – девиз эпохи. Художники владели многими видами искусства, обладали знаниями во многих отраслях знания.
5. Важнейший вид искусства – архитектура. Вершина искусства – церковь, храм Божий. Собор – модель Вселенной. Именно в нем слиты искусство, наука, ремесло. Только-только начинают появляться светские здания.
6. В сюжетах, образах – стремление к гармонии
7. Симметрия – главный принцип изображения.
8. Поиск индивидуальности в творчестве выдающихся художников.
9. Простота композиции.
10. Музыкальные формы – хоровая и вокальная песня, мадригал.

Эпоха Нового времени является значительным этапом в истории, когда складывается новая картина мира, так как расширились знания европейцев о мире, чему способствовало открытие Америки, нового континента, появились новые научно-философские представления о строении Вселенной, которые показали, как сложен и многогранен мир.

В политической жизни Европы произошли существенные изменения:

- во Франции утвердилась абсолютная монархия;
- в Англии в результате буржуазной революции в мае 1649 года провозглашена парламентская республика, которая просуществовала всего 4 года, но оставила глубокий след мышлении людей, в политической рефлексии; успех революции середины 17 века создал условия для устойчивого экономического, социального, культурного развития на целых два столетия;
- феодальная Испания переживала феодальный застой;
- в центральной Европе складывается многонациональное государство – Австрийская империя;
- Германия, Италия оставались раздробленными государствами.

К 16 веку Европа оказалась поделенной на две части: протестантскую и католическую, что найдет свое отражение в искусстве.

Активно пошел процесс формирования национальных государств, укрепление национальных границ, происходят коренные изменения в экономике, социальной жизни, что меняет самосознание наций, отражаясь на процессе формирования национальных культур.

Стремительнее новая художественная культура формируется в пяти странах – Италии, Испании, Фландрии, Голландии, Франции. В искусстве этих национальных школ были достигнуты наивысшие творческие результаты, а сами формы развития приобрели наиболее яркое воплощение. Несколько иные обстоятельства характерны для формирования искусства 17 века для таких стран как Англия, Германия, Австрия, Чехия, Польша, Дания и Швеция. Хотя искусство каждой страны имело свои национальные черты, но общее для всех стран заключалось в том, что сохранялась связь с Ренессансом и даже средневековьем. Что касается Балканских стран и Древней Руси, то они в силу своих исторических особенностей не достигли в 17 веке того уровня художественной эволюции, что характерно для европейских стран.

Для Нового времени характерна более сильная связь между отдельными государствами Европы. Революция в Нидерландах не осталось явлением местного порядка, но оказало влияние на развитие всей Европы первой половины 17 века. Если еще вспомнить, что именно 17 век стал масштабным для приобретения колоний европейскими странами, что станет очевидно мировое значение 17 века.

Искусство 17 века развивалось в тесной связи с традициями эпохи Возрождения. Художники вновь обратились к античности, к культуре Древней Греции и Древнего Рима. Однако если мастера эпохи Возрождения ощущали себя прямыми преемниками и продолжателями античных

традиций, то для мастеров 17 века античная культура превратилась в недостижимый идеал, приобщение к которому только подчеркивало несовершенство современной жизни. Чаще всего мастера 17 века замыкались в одном жанре в отличие от универсалов эпохи Возрождения.

Каковы же особенности мироощущения человека 17 века? Это время завершения патриархального уклада жизни. Растет роль общества в жизни стран. Человек сталкивается с проблемами развития общества. Человек ощущает себя частью сложного общества, а значит, на его жизнь сильно влияют обстоятельства жизни. Человек желает изучить этот сложный мир. Поэтому бурно развивается наука. Происходит дифференцирование отдельных отраслей знания. Поэтому формируется новый тип личности, когда невозможно было сочетать великого ученого и великого художника в одном лице. Особенностью 17 века является возрастание роли точных наук, особенно математики, и именно они влияют на научное развитие в целом. Европейцы не только открывают новые земли, например, Австралию, и исследуют все открытые до этого земли. Все неизменно связано с практическими потребностями нового времени

В 17 веке итальянское искусство уже не было единственным и недостижимым авторитетом. Во многих европейских странах искусство развивается с учетом своих национальных особенностей. Но все же основные принципы были для всех общими. Основа – синтез искусств – создание произведений искусства выразительными средствами разных видов искусства. Появляется желание выразить всю сложность мира, души человека. Отсюда и новые выразительные средства. Акцент на изменчивости мира появляется именно в эстетике 17 века.

Развитие живописи приводит и к появлению новых выразительных средств, таких как индивидуализация, сложные композиционные решения, асимметрия. В музыкальном искусстве появляются прелюдия, fuga, сюита, опера.

Сравнительная характеристика двух важнейших эпох в развитии искусства – Возрождения и искусства 17 века, открывающего новое время, позволяет увидеть трансформацию одного важного периода истории в развитии искусства в другое, ознаменовавшее новые пути в развитии мира, искусства, мышления, а значит и самого человека

Для 17 века важными становятся пластические виды искусства – архитектура, живопись, скульптура. Это связано с изменением облика Европы. Преображается и священный город Рим, появляются новые административные центры как Париж, портовые города мирового значения, такие как Антверпен, Амстердам – прообразы промышленных городов

будущих столетий. Начинается развитие монументально-декоративной, станковой живописи, поэтому 17 век – это век Рубенса, Рембрандта, Веласкеса, Пуссена. Искусство нового времени охватывает сразу много стран. Невозможно определить превосходство одной или другой художественной школы.

Рассмотрим периодизацию развития искусства 17 века: Первый, начальный – период становления от конца 16 века до 1630 года. Как и в эпоху Ренессанса, первоначально тон задавала Италия. В конце 16 века в Болонье начинает работать Академия братьев Каррачи, которая создает основу для новой живописи, затем Академия перемещается в Рим. В это же время в Риме появляется Караваджо. Создаются основы для появления нового направления в искусстве – **барокко**. Барокко – означает причудливый, дословно в переводе с португальского «жемчужина неправильной формы». Для него характерна повышенная эмоциональность, масштабность объектов, вычурность или пышность. Параллельно появляется и **классицизм**, другой художественный стиль, основанный на ясной форме, простоте. Оба стиля находятся в сложном взаимодействии от тесного контакта до враждебности. Интересен и характер распространения. Во Фландрии, например, преобладало барокко. Ярчайшим примером является творчество Рубенса. Велика роль барокко в Италии. А вот во Франции барокко и классицизм развивались равномерно. Кроме того, есть страны, например, Голландия, в которой искусство развивается вне барокко и классицизма. Второй этап - зрелость – охватывает с 1630 до 1670 годов, резко возрастает роль отдельных национальных школ. С 1670 года начинается третий период – период упадка. В конце века образцом в художественном отношении становится Франция, где в период правления Людовика XIV происходит появление мощных комплексов нового типа, создание художественных принципов надвигающегося 18 века.

Таким образом, для 17 века

1. Человек – часть огромного мира, управлять которым он не в силах.
2. Эталон прежний, но он воспринимается как свет далекой звезды. Он недостижим.
3. Возникли самобытные национальные школы искусства.
4. Творец – представитель одного вида искусства.
5. Синтез искусства как символ эпохи.
6. В сюжетах и образах – переживание, поэтому взлет живописного вида искусства.
7. Ассиметрия главенствует в форме. Неудивителен взлет стиля барокко, жемчужины неправильной формы, как часто его называют.

8. Не поиск, а нахождение индивидуальности, поэтому эмоциональная насыщенность.
9. Сложные композиционные решения.

Искусство Италии 17 века

На развитие искусства Италии большое воздействие оказала борьба с различными направлениями в богословии. Наиболее дальновидные деятели церкви настаивали на необходимости создания новой системы воспитания, не преследуя протестантов. Главное, чтобы человек подчинялся воле Божьей, приближаясь к позициям Истины. Именно эти идеи легли в основу стиля барокко и определили его основные черты: эмоциональную выразительность, масштабность, сложность композиционных решений. Все это ярко проявилось в искусстве Италии.

Центром нового искусства является Рим. Архитектура развивается в стиле барокко. Она представлена величественными ансамблями, в которых включены не только отдельные здания, но и целые площади, улицы. Доменико Фонтана впервые применяет в искусстве градостроительства трехлучевую систему улиц, т.е. отдельные сооружения, особенно обелиски, фонтаны ставились в точке соединения лучевых пространств и их концах, таким образом, получался огромный зрительный эффект. Это открытие Фонтана распространилось на многие страны.

При строительстве зданий усиливается декор. Появляются садово-парковые ансамбли. С архитектурой связана скульптура. Ярким представителем архитектурно-скульптурного творчества является **Джованни Бернини (1598-1680 гг.)**

Бернини имел редкое дарование. Он родился в Неаполе в семье художника и скульптора. С 25 лет уже приобрел известность. Работал главным образом в Риме. Первой известной работой его становится «Давид», которого он показал в момент схватки с великаном Голиафом. Бернини показывает не состояние героя, а действие, из которого выхвачено краткое мгновение. Бернини так шлифовал камень, что заставил его играть многими бликами. Бернини привлекает скульптурный портрет. Он долго наблюдал за моделью, стремясь почтить внутренний мир героя. Самыми известными являются скульптурные портреты кардинала Боргезе и герцога Франческа де Эсте.

Бернини создал много различных зданий. Построил много церквей в Риме. Самая известная церковь – Санта Андреа Квиринале.

Бернини принимает участие в создании Собора Святого Петра. Именно здесь перед главным храмом католического мира огромное число

паломников должны были почувствовать себя едиными в своих духовных устремлениях. Для воплощения своей идеи Бернини нашел удивительное решение: пространство перед храмом превратилось в ансамбль из двух площадей: первая имеет форму трапеции, обрамленная галереями, вторая форму овала. Общими очертаниями ансамбль напоминает ключ, напоминая слова Христа, обращенные к апостолу Петру: «И дам тебе ключи от Царства небесного». Для этого создания характерен эффект барокко: эффект затягивания в глубину пространства чувствуется здесь особенно сильно. Колонна, как огромная рука, охватывает человека и увлекает к собору.

Кроме того, Бернини создал сень-киворий (алтарный навес (сень), который поддерживается колоннами).

Уже зрелым мастером он создал композицию «Экстаз святой Терезы». Рассмотрим скульптурные работы Бернини. Самая известная «Экстаз святой Терезы» в церкви Санта -Мария дела Виттория в Риме. Скульптура посвящена католической святой Терезе, монахине, которая жила в 16 веке. Основой композиции стал рассказ самой Терезы, который она поместила в свое духовное сочинение. Она писала будто бы ей приснился ангел во плоти и пронзил ее стрелой, отчего она испытала сладостную муку. Для выполнения своего замысла Бернини использовал белый и цветной мрамор, а также позолоченные лучи, которые символизировали божественный свет. Тереза погружена в состояние духовного озарения.

Совместно с другими выдающимися архитекторами Италии – Карло Мадерной, Франческо Борромини он создает знаменитое палаццо Барберини в Риме.

Спиралеобразная лестница

Это особняк был построен по заказу Марфео Барберини, который стал папой Урбаном VIII. В настоящее время в этом здании располагается Национальная Галерея старинного искусства. **Карло Мадерна** всю свою жизнь занимался перестройкой собора Святого Петра, возведенного в эпоху Возрождения Микеланджело. Он придал зданию стремительное движение к

подкупольному пространству, где находилась могила Святого Петра. **Франческо Борромини** – ученик Карло Мадерны. Удивительным произведение мастера является церковь Сан-Карло.

Для нее был определен неудобный участок на перекрестке двух улиц. Возможно, поэтому автор сделал храм небольшим, что необычно для построек барокко. По углам расположены четыре скульптурные группы с фонтанами. Фасад делится на два яруса, оформленных ордерами. Стена верхнего яруса то прогибается, то выступает вперед. Кажется, что камень находится в движении. В интерьере храма доминирует белый цвет. Здесь все располагает к общению человека и Господа.

В 17 веке развивается и искусство **живописи**. В конце 16 века в Италии появляется новое художественное направление, получившее название Болонской академии. Академия была создана в Болонье в 1585 году как частная мастерская двоюродных братьев Аннибале и Агостино Каррачи, где будущие художники обучались по особой программе. В то время в Италии было распространено мнение, что искусство не подчиняется никаким законам, а все зависит от вдохновения художника, поэтому техническому исполнению не придавалось должного значения. Позднее академические принципы были положены в основу академического искусства, легли в основу академического художественного образования и не утратили своего значения до сих пор.

Другим важным направлением в живописи представлено творчество Микеланджело Меризи де **Караваджо (1573-1610 гг.)**. Его имя дало название мощному реалистическому направлению в искусстве Европы. Художественное кредо Караваджо – антипод методу академистов. Он даже восстал против академизма и начал изображать асоциальных персонажей – бродяг. Его творчеству присущи ясные четкие формы. Караваджо была свойственна эмоциональность, стремление к свободе творчества. На картине «Вакх с чашей в руке» герой изображен в необычном виде.

Художник изображает его как обычного человека. Даже, используя библейские сюжеты, Караваджо подает их по-новому. Например, в работе «Евангелист Матфей с ангелом» он показывает Матфея, похожего на крестьянина.

Известной картиной Караваджо является и другая картина, в которой также есть персонаж по имени Матфей «Призвание апостола Матфея».

Основой сюжета служит фрагмент евангелия: «Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфей, и говорит ему, следуй за мной...». Слева показана группа людей, занятая подсчетом денег, среди них Матфей. Справа в потоке света появляется Христос с апостолом Петром. Тема призвания человека служить Христу очень волновала художника. Автор использует светотени, контрастные цвета, крупный план, динамичную композицию.

Постепенно появляется направление – «караваджизм», которое оказало влияние даже на Рембрандта, Веласкеса, Риберу, Сурбарана.

Искусство 17 века в Северной Европе

Северная Европа – эта самая развитая в экономическом отношении часть Европы 17 века. Мастерской Европы в то время были Нидерланды. Этому способствовало обретение независимости от Испании, которое пришло к ним в 1581 году. Была провозглашена Республика Соединенных провинций, произошла промышленная революция, а значит и экономическое процветание. Самой развитой провинцией была Голландия. Постепенно Голландией стали называть всю страну Нидерландов. Такое встречается и в наше время. Государственной религией стал кальвинизм, направление протестантизма, которое не признавало Священного писания в католическом изложении, отрицало роль духовенства в помощи людям. Это направление названо по имени Жана Кальвина, богослова, который не признавал иконы и вообще церковное искусство, поэтому голландские художники отказались от религиозных тем, и начали искать новые темы в окружающей жизни. Наиболее влиятельной частью общества были бюргеры, состоятельные люди, которые хотели видеть Голландию процветающей страной, где бы были развиты наука, искусство, образование. Это их желание способствует развитию искусства. Особенно развивается живопись, так как картинами начинают украшать общественные здания, дома. Картины стали предметом коллекционирования. Они продавались на ярмарках у специальных торговцев. Картины продавались на экспорт, использовались даже как средство платежа. Всего в Голландии известно в 17 веке было около 2000 художников. Поэтому требовалось огромное умение, трудоспособность, чтобы завоевать признание общества, выдержать жесткую конкуренцию, выделиться в определенном жанре.

Художников 17 века часто называют малыми голландцами, на их родине этот термин не употребляется, но в нашей стране очень распространен. Малые голландцы – условный термин. Все художники, относящиеся к этой группе, писали картины небольшого размера, на бытовые, всем понятные темы. Выделяются только **Рембрандт и Хальс** которые создавали монументальные полотна. Иногда Рембрандта по отношению к другим художника называют великим, еще и поэтому термин малые голландцы так прижился. Малые голландцы продолжали традиции Возрождения. Они использовали светские сюжеты. Ведущими жанрами стали бытовой жанр, натюрморт, пейзаж.

Среди голландских художников первым надо назвать имя **Франса Хальса (между 1581- 1585 – 1666 гг.)** Выходец из Фландрии, города

Антверпена, из семьи ткача, он оказался в Голландии вместе с родителями и там получил художественное образование.

В 1612-1615 годах он служил в стрелковой роте Святого Георгия. По окончании службы бывшие командиры предложили ему написать групповой портрет. Художник изобразил стрелков во время прощального банкета. Здесь царит привычный для военных порядок: офицеры – солидные мужчины средних лет в черных мундирах с красными шарфами через плечо – восседают вокруг стола, рядом стоят знаменосцы и слуга. Старшие чины заняты беседой, младшие почтительно молчат. Оживляют картину двое, смотрящие на зрителя.

Хальс работал очень быстро. Кисть художника точна. Для своих картин он выбирал неяркие, теплые цвета: все оттенки коричневого, желтого, розового. Для получения хорошего заработка он искал состоятельных заказчиков. Таковым был Исаак Масса, купец из города Харлема, один из интереснейших людей своего города: он несколько раз бывал в далекой России в составе дипломатической миссии и являлся посредником русско-голландских дипломатических связей. В картине «Семейный портрет Исаака Массы и его жены» художник поместил семейную пару под дубом, оплетенным вьюнком (аллегория супружества). Чета расположилась так, как ей удобно.

Позднее манера художника изменилась: он стал писать более сдержанно. Любимыми цветами стали черный и серый. Ван Гог отмечал, что у Халса 27 оттенков черного, так виртуозно мог художник пользоваться всеми особенностями именно этого цвета.

Хальс запечатлел в своих картинах мимолетные состояния души персонажей. Тем он и дорого потомкам. Принадлежит к группе так называемых «малых голландцев».

Вершиной голландского искусства является творчество великого голландца **Рембрандта Ван Рейна (означает буквально рожденный на Рейне)**. Годы жизни: **1606-1669**.

Его называли великим голландцем. Действительно, Рембрандт велик тем, что он опередил свое время. В его творчестве есть черты реализма, импрессионизма. Он умел передавать весь спектр человеческих переживаний. Велик и тем, что работал в разнообразных жанрах.

Рембрандт родился в семье владельца мельницы в городе Лейдене. Он посещал латинскую школу при университете, затем по желанию родителей поступает и в университет. С 13 лет увлекся живописью. И его отдали в мастерскую художника Якоба ван Сваненбюрга. Затем перебирается в Амстердам, продолжая обучение живописи у Питера Ластмана, который стажировался в Италии. Ластман являлся специалистом по историческим, мифологическим сюжетам. После обучения Рембрандт возвращается в родной город, и какое-то время работает в собственной мастерской. Очень

много рисует самого себя, пробуя в жанре портрета. Этот период наполнен увлечением Караваджо. В этот период времени работы его мажорны, парадны. Самой известной работой этого периода является «Аллегория музыки». На ней изображены четыре человека. Трое из них в руках держат музыкальные инструменты. На переднем плане изображена женщина, которая держит в руках тетрадь с нотами и дирижирует трио. Исследователи считают, что женщина олицетворяет собой богиню музыки.

В 1631 году Рембрандт вновь отправляется в Амстердам. Начинается новый период его жизни и творчества. В 1632 году он получает удивительный заказ – создать групповой портрет хирургов для резиденции гильдии хирургов. Рембрандт создает свой шедевр «Урок анатомии доктора Тульпа».

Центральной фигурой является доктор Николас Тульп. Он являлся президентом гильдии хирургов. Фамилию Тульп он получил, желая подчеркнуть, что он врач из Голландии, страны тюльпанов, т.к. «тульп» означает тюльпан. Сюжет картины необычен тем, что при групповом портрете обычно действующие лица рассаживались в два ряда. Рембрандт организует действующих лиц за профессиональным занятием, впрочем, обычным для того времени для Европы. Ведущие хирурги один раз в год организовывали открытые уроки. Таким образом, все не просто позируют художнику, а увлечены профессиональным зрелищем, некоторые не могут скрыть восхищения перед светилом хирургии. Хирурги сверяют свои познания с познаниями лектора. Особенности картины полностью лежат в эстетике 17 века. В эпоху Возрождения обычно фигуры располагались вдоль плоскости холста. Рембрандт группирует персонажи в выразительные группы, в глубине помещая очертание арки, которые зрительно делит холст на левую и правую ассиметричные части. Картина ассиметрична по отношению к плоскости. Художник использует противопоставление в образных характеристиках персонажей, участников лекции и самого доктора. Используется сложное световое решение: светлый труп, воротнички слушателей и доктора. Световое освещение подчеркивает главных смысловых линий картины.

Картина очень понравилась заказчику. Рембрандт становится известным художником. Теперь от заказов нет отбоя.

В 1634 году художник женится на Саскии Ван Эйденбурх, дочери бургомистра. Он попадает в новый круг, заказов становится очень много. Художник разбогател, и смог даже купить себе особняк, который наполнил многочисленными произведениями искусства, он начинает даже собирать музыкальные инструменты. В это время и создан знаменитый автопортрет с Саскией. Жена изображена в костюме Флоры, что неудивительно для женщины, которая ожидала ребенка. На портрете 1635 года Рембрандт изобразил себя в образе веселого кавалера в маскарадном костюме моды 16 века.

В 1642 году он написал свою знаменитую картину «Ночной дозор». Это название картины появилось только в 19 веке. Сам художник дал своему произведению другое название «Выступление роты капитана Франса Баннинга Кока». Новое название неверно, так как стрелковые роты следили за порядком в городе в дневное время. Картина не понравилась заказчику, хотя была оплачена.

Картина необычна по композиции. Это групповой портрет, заказанный художнику гильдией мушкетеров для нового здания Стрелкового общества. Композиция очень сложна. Ничего в ней не напоминает, что заказан групповой портрет. Мушкетеры неожиданно появляются в проеме арки. Художник стремился создать ощущение естественности появления стрелков. Стрелки не позируют, они застигнуты врасплох. К членам отряда невольно присоединяются случайные горожане. Впереди виден четко капитан. А многие не видны вовсе. Неожиданно среди мушкетеров появляется маленькая девочка с лицом Саскии. Картина была вывешена в здании Стрелкового общества, но не в центральной части, а недалеко от камина, поэтому со временем на ней появилась копоть, что придало картине сумрачный «ночной вид». Отсюда и новое название полотна Рембрандта. В 18 веке огромный холст был обрезан с четырех сторон, а в 19 веке получил свое новое название. После картины «Ночной дозор» карьера художника идет вниз. Успех покидает его. Приходит бедность.

Последней известной картиной стала «Возвращение блудного сына». Картина очень многозначна. В ней чувствуется и усталость от жизни, и ощущение финала. В ней художник говорит о всепрощающей любви и силе раскаяния. Рухнувший на колени измученный бродяга и полуслепой старик,

безмерно близки. Художник поместил фигуры на край полотна, на стыке художественного и реального пространства. По замыслу художника край картины проходит по пальцам сына. Позднее холст был надставлен.

В конце жизни Рембрандта преследовали утраты. В 27 лет умер его сын Титус. Рембрандт не был понят современниками.

Более популярными были художники, создававшие картины на бытовые темы. Представители бытового жанра показывали сцены из различных слоев общества. В этом жанре работало много художников. В этом отношении интересно творчество **Яна Вермеера (1632-1675 гг.)** Его отец родом из Антверпена, сам художник родился в Дельфте. Одной из самых известных картин художника является картина «Девушка, читающая письмо». Все художественные особенности этого жанра здесь представлены: простой сюжет, тщательно выписаны все детали. Но этот художник еще и мастер психологического рисунка. На лице девушки румянец. Ее взволновало письмо. Можно составить целый рассказ, описывая картину.

Самой его знаменитой картиной является «Мастерская живописца». Эта картина имеет еще и другое название – «Аллегория живописи». Она является реликвией семьи художника. В ней тщательно прописаны все детали интерьера мастерской. Художнику позировает молодая девушка. В ее руке книга, труба. На голове венок. Исследователи считают, что девушка изображает покровительницу истории Клио. Художник сидит перед мольбертом. Его работа только началась. Холст почти пуст. Художник в традиционном костюме художника того времени. Перед ним карта Голландии. Она как бы расширяет рамки комнатного пространства, напоминая о бесконечности времени и пространства. Главный замысел картины – показать, что искусство художника создает полотна на века. Потому здесь и появилась Клио. Узкая комната с географической картой раскрывает пространство, делая то, что творится в мастерской достоянием всей страны, а для голландца значит и всего мира. От этого и второе название картины. Эту картину художник не продавал и завещал своим потомкам.

Невозможно представить искусство Голландии 17 века без **натюрморта**. Голландский натюрморт 17 века – это непревзойденный шедевр. Надо сказать, что это популярнейший жанр, именно он прославил голландскую живопись 17 века. Многие исследователи считают, что именно голландский натюрморт 17 века является вершиной развития этого жанра. В этом жанре работало очень много художников. Натюрморт – неживая натура имел много разновидностей: «фруктовый», «рыбный», «кухонный». На родине Рембрандта, в университетском городе - Лейдене, изображали свечи, книги, песочные часы. Самые лучшие художники умели передать не только красоту предметов, Но и дать почувствовать характер человека, который пользуется этими предметами. Они пытались передать ощущение того, что человек только что вышел из комнаты и сейчас зайдет. Так что незримое присутствие человека ощущается – именно в этом искусство художника.

Для развития жанра важна деятельность Балтазара ван дер Аста, который творил в начале 17 века и пользовался линейной композицией, т.е. расставлял предметы в строгом линейном порядке. В его картинах детали имели символическое значение: виноград напоминал об искупительной жертве Христа, яблоко о грехопадении Адама. Позднее предметы напоминать будут не отвлеченные истины, а создавать художественные образы. Ярким представителем этого направления был **Виллем Хеда**. Неизвестны точно ни его год рождения, ни его год смерти. Поэтому 1593 либо 1594 – 1680 либо 1682 годы. Родился и жил в городе Хармсе. Первым

учителем был его отец, по профессии архитектор. Посмотрите две знаменитых картины художника.

Они хранятся в национальной галерее Нидерландов в Амстердаме. Хеда любил демонстрировать живописный беспорядок, тем самым, передавая характер владельца этих предметов.

В конце 17 века натюрморты становятся более сложными по композиции. В картинах появляется масса предметов. Известным художником этого периода был **Виллем Кальф**. В его картине «Десерт» показана дорогая посуда, экзотические фрукты, что тоже показывает характер владельца.

Позднее в картинах Яна Давидса де Хема композиции становятся излишне многофигурными, выглядят вычурно, громоздко. Искусство натюрморта прекращает свое развитие и постепенно затухает.

Огромную роль в художественной школе Голландии играл Делфт, небольшой город, прославившийся производством фаянса, стекла, ковров, декоративных тканей. Здесь сложилась школа живописи, традиционной темой которой стал просто интерьер. В этом жанре работали Эммануэл де Витте (1617-1692 гг.).

Родился в городе Алкмааре, умер в Амстердаме. Прославился изображением интерьеров. Интересна его картина «Интерьер с женщиной у клавесина».

Само название говорит о том, что художник, придавая огромное значение интерьеру, выходит за рамки узкого жанра. Включая в сюжет человека.

Популярным жанром был и пейзаж. Художники хотели передать красоту своей родины. Известным мастером этого жанра был **Якоб Ван Рейсдаль (1627 либо 1628 – 1682 годы)**. Родился тоже в Харлеме. В его семье и отец, и дядя были тоже художниками. Такая художественная династия. Любил рисовать природу во всех ее проявлениях. Особенно природу Голландии. Им восхищался Гете, считая Рейсдаля философом.

Контрольные вопросы и задания:

1. В чем состоит особенность искусства Голландии 17 века?
2. Какие художественные особенности присущи творчеству Ф. Халса?
3. Почему творчества Рембрандта является вершиной голландской живописи 17 века?
4. Назовите художников, работавших в жанре натюрморта.
5. Дайте характеристику картине Яна Вермеера «Искусство живописи».

Фламандское искусство 17 века

Искусство Фландрии – это яркая страница искусства Европы 17 века. Фландрия – средневековое графство, затем одна из 17 провинций Нидерландов исторических, один из наиболее развитых районов средневековой Европы. Столица – город Брюссель. В последующем основная часть Фландрии вошла в состав Бельгии, часть в состав Франции и часть в состав Нидерландов.

В результате Нидерландской революции произошло разделение страны на собственно Нидерланды и Фландрию, что сказалось и на развитии искусства. Во Фландрии главенствовало дворянство, богатое бюргерство и католическая церковь. Поэтому много было сюжетов из Священного писания, античной мифологии. Часто были портреты именитых заказчиков, сцены охоты, любимого времяпровождения многих из них, многочисленные натюрморты.

Центральной фигурой фламандской живописи является **Пауль Рубенс (1577-1640 гг.)**. Он родился в городе Зитене, в Германии. В десятилетнем

возрасте он вернулся на родину, в город Антверпен. Здесь Рубенс получил хорошее гуманитарное образование. Он считался интеллектуалом. Его отличает универсальность, удивительная продуктивность, что невольно роднит его с эпохой Возрождения. Живописью стал заниматься с 13 летнего возраста. В 1600 году Рубенс побывал в Италии, Венеции, Генуе, Флоренции, Риме. В 1602 году Рубенс поселился в Мантуе при дворе герцога, который владел живописной мастерской. По поручению своего покровителя он побывал в Испании, где познакомился с выдающимися испанскими художниками. В 1608 году Рубенс возвращается домой, узнав о болезни матери, но ее не застает в живых. Художник обосновался в Антверпене и жениться на дочери городского секретаря Изабелле Брандт. В связи с этим событием он создает автопортрет под названием «Жимолостная беседка». Молодожены изображены под кустом жимолости, символом заключения брака.

В 1609 году Рубенс становится придворным художником. Это давало возможность творить. К тому же ему позволили оставаться в Антверпене, а

не ехать в Брюссель. В эти годы художник много работает над церковными заказами.

Первой значительной работой было монументальное полотно для Антверпенского собора «Воздвижение креста» (1610-1611 гг.).

Затем он создает «Снятие с креста» (1611-1614 годы). Картины насыщены движением, поэтому в композиционном решении преобладает диагональное направление.

В его творчестве появляется мифологическая тема. В картине «Похищение дочерей Левкиппа» привлекает композиционное решение: похитители, кони, девушки расположены по принципу симметрии. Каждая пара в несколько измененном виде повторяет другую.

В 1614 году Рубенс перестроил свой дом в Антверпене и превратил свое жилище в прекрасный дворец. Там же он оборудовал и мастерскую, в которой всегда кипела работа. Заказов становилось так много, что сам Рубенс не мог справляться со всеми заказами, ему помогали его многочисленные ученики. Среди них выделялись Антонис Ван Дейк, Якоб Йорданс, которые впоследствии стали знаменитыми художниками. Работа над картинами была надежно налажена: Рубенс масками делал эскиз, затем работали ученики, самые сложные части выписывал сам мастер.

В 1623-1625 годы Рубенс получает заказ из 26 картин от французской королевы, вдовы Генриха IV Марии Медичи. Одна из картин называется «Бракосочетание Марии Медичи и короля Франции Генриха IV».

В 1625 году Рубенс создает второй портрет жены. Около этого года написан знаменитый портрет камеристки инфанты Изабеллы. Рубенс взялся за эту работу, так как камеристка напоминала ему дочь. Костюм в духе того времени, костюм испанский. Это неприметное лицо сохранилось на века, Сейчас картина находится в Эрмитаже. Рубенс написал знаменитый «портрет сыновей художника», датируемый 1625 годом.

После смерти жены Рубенс женится второй раз, его женой стала Елена Фоурмен. Она становится моделью многих его картин, так как он считал ее идеальной моделью. Посмотрим картину Рубенса «Шубка», изображающую жену художника Елену Фоурмен.

Портрет создан на контрасте коричневой шубки и чистой белоснежной кожи. Рубенс прославился изображением пышных женских форм. В то время,

когда частые эпидемии, уносили жизни многих людей, пышные формы считались признаком здоровья.

Ярким фламандским художником был Александр Адриансен. Его любимый жанр натюрморт. Он родился в 1587 году, а в 1610 вступил в гильдию художников – сначала как живописец, владевший водяными красками, а затем масляными. С 1635 года художник работает с Рубенсом. Поводом стал торжественный въезд в Антверпен нового правителя страны – инфанта Фердинанда. По этому случаю город преобразили: строились триумфальные арки, выставлялись картины. Всеми работами руководил Питер Пауль Рубенс. Именно по его эскизам работал Адриансен. Его картины отличаются силой непосредственной передачи натуры. Особенности художественного языка хорошо видны а его картине «Ветчина и омар».

Антонис Ван Дейк (1599-1601 гг.). Имел яркую аристократическую внешность. Родился в многодетной семье богатого купца. С 10 лет занимался живописью. С 1617 году – ближайший помощник Рубенса. Он имел характерный художественный почерк – мелкие, энергичные мазки, образующие плотные, насыщенные красочные пятна. Его знаменитый «Автопортрет» хранится в Эрмитаже.

Антонис быстро стал модным портретистом, благодаря своей яркой индивидуальности. Главный жанр его творчества – портрет. В 1620 году становится придворным художником английского короля Якова Первого создаёт его портрет.

Он знакомится с прекрасной коллекцией картин герцога Бекингема, затем отправляется учиться в Италию. Там он плодотворно работает и создает галерею портретов итальянских аристократов. В изображении кардинала Гвидо Бентивольо парадность соединяется с живостью и эмоциональностью. Руки кардинала хорошо выписаны: пальцы нервно теребят полотно ткани. В одеянии хорошо выписаны складки одежды и кружева. Это произведение поразило современников. В портрете маркиза Бальби подчеркнут лиризм. Опять выписаны руки. Художник постоянно возил с собой слепок идеальной руки. За творческие успехи король Карл I возвел художника в дворянское звание. Художник создал знаменитый портрет короля. Он изобразил его на охоте. Прекрасен пейзаж на картине.

В 1641 году Антониса пригласили в Лувр выполнить декоративные работы. За это художник попросил огромную сумму денег. Ему отказали, когда художник уже прибыл в Париж. По дороге домой художник скончался. Первая в жизни неудача, дорожные трудности подорвали здоровье художника, и он умер, оставив глубокий след в художественном наследии Европы. Большую часть жизни он провел при английском дворе, поэтому англичане считают его своим художником, в истории же мирового искусства его имя связывают с искусством его родины – Фландрии.

Славу ученика великого Рубенса делит с Антонисом Ван Дейком и **Якоб Йорданс (1593-1678 гг.)** Он родился в Антверпене в семье торговца холстами, не имел законченного художественного образования, так как не захотел по традиции того времени завершить его в Италии, не желая покидать свою родину из-за своей веры. Якоб был протестантом, и не захотел ехать в католическую Италию. Каждое утро он посещал голландский форт, где располагалась протестантская церковь. Постепенно увлекся нидерландской живописью.

Художник любил рисовать групповые портреты. Знаменитым стал его портрет «Семья Йорданс».

Период фламандского искусства был ярким, но не долгим. Потом страна стала зависеть от дряхлеющей Испании, превратившись в провинцию Нидерландов. Затем стала частью австрийской империи. Поэтому сейчас нет такой страны как Фландрия на современной карте мира, но есть в истории мирового искусства фламандские художники со своими удивительными картинами.

Контрольные вопросы и задания:

1. Творчество каких художников относится к фламандскому искусству?
2. Назовите особенность творческой манеры П.П. Рубенса.
3. Чем отличается и почему эстетический идеал Рубенса от современного?
4. Какова творческая манера Антониса ван Дейка?
5. Назовите самые яркие его произведения
6. В чем особенность живописи Я. Йорданса?

Искусство Испании 17 века

16 век принес Испании много разочарований, основным из которых стала потеря господства на море. Войны с Англией принесли ей полное поражение. Англия, а не Испания на долгие столетия становится владычицей моей. Зато в культурном отношении Испания достигла наивысшего расцвета, особенно в литературе и живописи. Деятельность Лопе де Вега, Сервантеса вписали испанское искусство в мировую сокровищницу. Привязанность к правде, национальный колорит сочетались со стремлением к возвышенному, необычному. В живописи сочетание европейского влияния и национального колорита было весьма гармонично. Говоря об Испании, стоит отметить, что, несмотря на внимание королевского двора к искусству, наиболее яркие мастера работали в провинции. Именно их творчество оставило заметный след в развитии искусства данного периода.

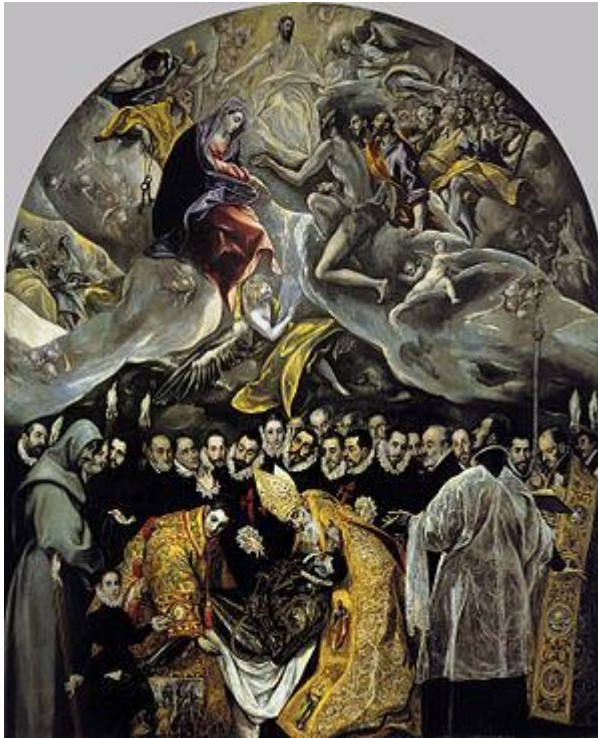
На развитие искусства сказалась форма правления в Испании – абсолютизм в своей крайней форме, когда очень сильно влияние церкви. И все-таки лучшие испанские художники даже через религиозные сюжеты сумели передать и испанский национальный характер.

Испанская **архитектура** в 17 веке во многом следовала средневековым традициям. Сохранилась привычная планировка дома (его помещения чаще всего образовывали каре – четырехугольник - вокруг внутреннего двора), В Испании сохранилась и беспорядочная городская застройка, в то время как в других странах Европы начали создавать города строго по плану, стремясь к грандиозным городским ансамблям. Здания представляли собой чаще всего трехъярусную постройку, в которой нижний этаж ничем не был заполнен, верхний представлял собой арочную галерею. Над ней проходил карниз с богатым орнаментом – деталь в духе местных средневековых традиций.

17 век – это век испанской живописи.

Знаменитым испанским художником 17 века был **Эль Греко. (1541-1614 гг.)** Эль Греко – испанское прозвище Доменико Теотокопули, грека по происхождению. Он родился на острове Крит, который в то время принадлежал Венецианской республике. Это обстоятельство очень сказалось на его творчестве. Он обучался в Венеции, затем в Риме. Под влиянием Тициана, главы венецианской школы, он овладел техникой работы с цветом, правилами построения перспективы. Около 1577 года (в возрасте 36 лет) он покидает Рим и навсегда уезжает в Испанию. Сначала поселяется в Мадриде, столице государства, а затем в Толедо, бывшей столицы страны. Самым знаменитым считается его монументальное полотно «Погребение графа

Оргаса», написанное для церкви Сан-Томе в Толедо, прихожанином которой являлся сам художник.

Сюжет основан на предании, согласно которому в 1312 году во время похорон графа Оргаса – богатого и набожного человека, пожертвовавшего все свое огромное состояние церкви Сан-Томе, с небес спустились святые Августин и Стефан похоронить графа. Композиция картины традиционна для того времени: имеет две части – верхнюю (небеса) и нижнюю (землю). Обе части имеют различия, которые подчеркнуты автором с помощью разных художественных приемов. Например, святые имеют слегка удлинённые фигуры. В этом проявилось то, что начинал Эль Греко свое обучение в иконописной мастерской. Святые Стефан и Августин одеты в епископские одеяния. В верхней части показано как душа графа предстает перед Христом, Богородицею и святыми. Здесь проявилось дарование художника: его умение создавать образы мистических видений и острый глаз портретиста, сумевшего показать святых и простых смертных, соединив их вместе. В этой картине заключена великая мысль о том, что силы небесные и земные соединяются, чтобы прославить обычного земного человека. В сюжет картины вплетен и образ сына художника.

Изображение святых – значительная часть творческого наследия художника. Это характерно и для всей испанской живописи в целом. Особенно удавались ему парные композиции, построенные на противоположных характеристиках. Например, «Петр и Павел». Много картин художник посвятил сюжетам из Нового света.

Другим замечательным испанским художником 17 века является **Хусепе Рибера (1591-1652 гг.)**.

Он считается последователем Караваджо. Художественное образование получил в Валенсии, а затем в Риме. Большую часть жизни он провел в Неаполе, столице государства, подчиненного испанскому королю. Тематика его произведений разнообразна: события Ветхого и Нового Завета, сцены из жизни святых. Некоторые темы художник разрабатывал подробно во многих произведениях. Одна из таких тем – тема мученичества и страдания, связанная с образами святых, которые подвергались истязаниям за свои убеждения. В картине «Мученичество святого Варфоломея» художник с достоверностью показывает момент, когда палачи вздергивают апостола на дыбу за проповедь веры. С достоверностью показано истерзанное тело. На лице читается огромная решимость терпеть во имя веры.

Любил художник изображать философов, аскетов, отшельников.

В более поздний период он обращается к другим образам, полным внутренней силы, гармонии. Например, «Святая Инесса». На картине изображена юная девушка, которая тверда в вере и не желает поклоняться языческим богам. За это ее выставили обнаженной перед толпой. Происходит чудо: У Инессы мгновенно отрасли волосы и прикрыли ее наготу, а затем появился и ангел и подал ей покрывало. Таким образом, у Риберы получился чистый образ юной девушки.

Франсиско Сурбаран (1598-1666 гг.) родился в крестьянской семье. Учителем мальчика стал не художник, а мастер по раскраске деревянной скульптуры, которая была очень популярна в то время в Испании. Поэтому фигуры Сурбарана кажутся объемными. Почти всю свою жизнь Сурбаран прожил в городе Севилья, крупном культурном и политическом центре на юге Испании. В 30 лет он получил должность главного городского художника. В зрелые годы он обратился к монументальной живописи из жизни святых, которые мастер писал в основном по заказу монастырей. Есть в творчестве художника картина с образом Фомы Аквинского.

Художника волновала тайна мистического общения с господом. Картина «Тайна Святого Бонавентуры» посвящена истории о том, как святой разрешил спор кардиналов по поводу избрания Папы Римского и указал им достойного кандидата. Главной темой стал диалог молящегося Бонавентуры с ангелом, который открывает ему имя избранника. Интересно световое решение картины: свет от ангела ложится на темное одеяние святого, обволакивая его одухотворенное лицо, освещая сомкнутые руки.

В картине «Святой Лаврентий» художник обращается к теме мученичества. Он показывает святого, идущего на казнь, словно святой идет не на смерть. Персонаж предстает сильным, думающим о предстоящем небесном торжестве. Лаврентий взволнован, но он не испытывает страха. Художник стремится отойти от житейского описания события.

Самым ярким художником 17 века в Испании был **Диего Веласкес (1599-1660 гг.)** Полное имя этого художника – Диего Родригес де Сильва Веласкес. В этом имени соединены имена и фамилия отца и матери. Именно фамилия матери стала известной всему миру. Веласкес изучал античную историю и культуру, итальянское Возрождение. Он обучался в мастерской Франческо Пачеко, которую часто называл академией. Большинство картин Веласкеса севильского периода созданы в стиле «бодегона», что в переводе означает харчевня. Это картины с изображением лавки или трактира, нечто среднее между натюрмортом и бытовой сценой. Обязательный элемент стиля – грубоватая деревянная или глиняная посуда, простые люди с обычной внешностью. Пример картины в этом стиле «Завтрак».

В 1622 году Веласкес переезжает в Мадрид. Его живопись привлекла внимание знатного вельможу герцога Оливареса. При его содействии в 24 года Веласкес становится придворным художником короля Филиппа IV. Столица круто изменила жизнь художника. Он познакомился с шедеврами королевской коллекции, произошло знакомство с ведущим художником Европы: Питером Рубенсом. Дважды Веласкес посетил Италию. И познакомился с античным искусством. Все это в целом превратило его в большого мастера с огромной эрудицией.

Любимым жанром Веласкеса становится портрет. Он много рисовал придворных дам, короля, особенно инфанту Маргариту. Шедевром художника считается картина «Менины» (придворные дамы).

Изображена сцена из жизни двора: инфанта, придворные дамы, карлица, даже сам художник. В зеркале мы видим королевскую чету: Филиппа IV и его супругу Марианну. Центром картины является инфанта Маргарита. Свет и взгляды короля и королевы направлены именно на нее. Картина создает впечатление семейного счастья. Картина вдохновила на создание прозаического произведения знаменитого Оскара Уайльда, вариации картины Пабло Пикассо.

Известным художником этого периода считается и **Бартоломе Мурильо (1608-1682 гг.)**. Его творчество завершает золотой век испанской живописи. Его картины имеют точную композицию, они технически совершенны. Жизнь художника связана с Севильей, хотя он бывал и в Мадриде. В 1660 году художник становится президентом Академии художеств в Севилье. Своими работами на религиозные темы Мурильо стремился нести успокоение и утешение людям. Художник любил писать Богоматерь. Большое внимание он уделял бытовой картине, любил рисовать детей, известными картинами художника являются «Мальчик с собакой», «Продавщица фруктов». В этих картинах ощущается острая наблюдательность автора. Изображенные простые люди все наполнены светом и добротой.

После смерти Мурильо испанская школа живописи перестала существовать. В Испании время от времени появлялись выдающиеся художники, но об испанской школе как о явлении можно говорить только применительно к мастерам блистательного 17 века.

Контрольные вопросы и задания:

1. Какова особенность развития испанского искусства 17 века?
2. Назовите особенности живописи Эль Греко.
3. В чем выразилось влияние Караваджо на живопись испанского художника Х. Риберы?
4. Чем выделяется среди плеяды художников Ф. Сурбаран?
5. Назовите имя выдающегося испанского художника 17 века, Подготовьте сообщение о его жизни и творчестве.
6. Творчество какого художника завершает золотой век испанской живописи?

Искусство Франции 17 века

В 17 столетии во Франции устанавливается абсолютная монархия. Королевской власти подчиняется и религиозная жизнь страны. Сложилось новое направление философской мысли, которое получило название рационализм от латинского слова разумный. Знаменитая фраза Рене Декарта «Я мыслю, значит, существую» - яркое свидетельство эпохи. Именно способность мыслить приближала человека к Господу. На основе этих представлений сформировался новый стиль в искусстве, который получил название «классицизм», означавший образцовый, основанный на классике, то есть произведениях искусства, признанными совершенными. Вся система художественного образования классицизма строилась на изучении античности и искусства эпохи Возрождения. Процесс творчества состоял, прежде всего, в строгом соблюдении правил, установленных при изучении древних памятников искусства.

Столица Франции – город Париж – постепенно превращается из города-крепости в город - резиденцию. Теперь облик Парижа определяли не замки, а парки, созданная регулярная система улиц и площадей. Переход от замка к дворцу происходил постепенно. С 1615 года по 1621 архитектор **Соломон де Брюс** создает Люксембургский дворец в Париже, который еще имел форму четырехугольника, все корпуса которого расположены по периметру, напоминая своими мощными формами замок, отгороженный от мира.

Во дворцах более позднего периода уже нет замкнутого внутреннего двора, в плане дворец уже не имеет п-образную форму, что делает здание более открытым. Строительство дворцов вместо замков нашло поддержку короля, который своим указом 1629 года запретил возводить военные укрепления в замках. Вокруг зданий появляется парк, в котором царил жесткий порядок:

зеленые насаждения строго подстрижены, аллеи пересекались под прямым углом, цветники образовывали геометрические фигуры. Этот вид парка получил название регулярного или французского. Вершиной развития нового направления в архитектуре стал Версаль – грандиозная парадная резиденция французских королей недалеко от Парижа.

Сначала на этом месте в 1624 году появился Охотничий замок. Основное строительство резиденции развернулось в 60-е годы 17 века в пору Людовика XIV, короля Солнце. В создании резиденции приняли участие три известных французских архитектора **Луи Лево, Жюль Ардуэн-Мансар и Андре Ленотр**. По их замыслу большой дворец – главная часть композиции – располагался на искусственной террасе.

В этом месте сходятся три главных проспекта Версаля: средний проспект ведет в Париж, два других в другие загородные резиденции – Со, Сен-Клу. Все постройки оформлены в едином стиле. Фасады корпусов были поделены на три яруса: нижний отделан рустом (неотесанный камень, лицевая часть которого грубо отколота), средний – самый крупный – заполнен высокими арочными окнами, между которыми располагались колонны и пилястры. Верхний ярус укорочен, завершается балюстрадой (ограждением, состоящим из фигурных столбиков, соединенных перилами, скульптурными группами), которые создают ощущение пышного убранства. Огромное значение в дворцовом убранстве отдается парку. Парк не имеет искусственных водопадов, стиля барокко, символизирующих стихийное начало в природе, а украшен бассейнами геометрической формы с зеркальной поверхностью воды. Каждая крупная аллея завершается водоемом, главная же лестница ведет к фонтану Латоны, в античной мифологии матери бога Аполлона. Главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам красоты.

Одно из значительных зданий в Париже этого периода – Собор Дома Инвалидов, построенный в 1680-1706 годы. Дом Инвалидов – это комплекс зданий, построенных по приказу Людовика XIV для престарелых солдат. Здание так прекрасно, что изменило панораму города.

Огромное значение придавалось и строительству королевского дворца в Париже – Лувру. Здание построено по проекту Клода Перро, молодого архитектора, который выиграл конкурс. Проект сделан в духе эпохи Возрождения – масштабный, грандиозный. Центральная часть здания украшена портиком с фонтаном. Само здание разделено на два яруса, верхний украшен колоннами, стоящими попарно, нижний – арочными окнами с гладкими стенами.

Во второй половине 17 века классицизм стал официальным придворным стилем, мастера стремились к эффектным монументальным решениям.

Скульптура как вид искусства дополняла архитектуру, подчеркивая великолепие дворцов и парков Франции.

Скульптор **Франсуа Жирардон (1623-1715 гг.)** учился у Бернини. Все его произведения великолепны и несут черты как классицизма, так и барокко. Главное для скульптора – красивые композиции фигур. Они эффектно смотрятся с любой точки. Например: «Аполлон и нимфы», скульптура 1666 года.

В 1683 году Жирардон создает конную статую Людовика XIV для Вандомской площади, которая прекрасно вписалась в архитектурное убранство площади. Статуя погибла в годы Великой Французской революции. Точная копия памятника хранится в Лувре.

Центром развития **живописи** являлся не Париж, а Нанси, главный город провинции Лотарингия. Заметным мастером этого времени был **Жорж де Латур (1593-1652 гг.)**. Он долгое время был забыт, о нем вспомнили только в 20 веке. Дат его работ не сохранилось. В его творчестве можно выделить два направления: жанровые картины и картины на религиозные темы. Латур – последователь Караваджо. Он использовал в своем творчестве противопоставление темного пространства и яркого света. Это хорошо видно на его картине «Шулер».

Действие построено на игре взглядов, внутреннем диалоге, который превращает заурядное событие – игру в карты – в мистическое действо. В картине есть детали со скрытой символикой.

Знаменитым художником 17века является **Никола Пуссен (1594-1665 гг.)**. Он родился в маленькой деревушке в Нормандии и в 19 лет отправился искать счастья в Париже. Пуссен учился у многих мастеров, но подлинным учителем его стало искусство прежних мастеров, картины которых он копировал в Лувре. Незадолго до этого посещение картинной галереи Лувра было разрешено горожанам. В 1624 году Пуссен впервые приехал в Италию, именно там он сложился как художник. В Италии он прожил большую часть своей жизни. Пуссен хорошо знал античную литературу, любимыми авторами его были Гомер и Овидий. Поэтому в живописи Пуссена преобладала античная тематика. Он представлял Древнюю Грецию как идеальный мир. Даже в эпизодах древней истории он стремился увидеть торжество любви и справедливости. В картине «Царство Флоры» художник собрал персонажей эпоса Овидия: Нарцисса, Гиацинта, именно тех, кто после смерти превратился в цветы. В центре картины Флора, все остальные персонажи расположены по кругу.

Их жесты напоминают театральную композицию. И это неудивительно, потому что 17 век – век расцвета искусства театра. Мысль художника такова: герои страдали, безвременно умерли, но обрели покой и счастье на небе. Большинство картин Пуссена имеют литературную основу. Некоторые написаны по мотивам произведения поэта итальянского Возрождения Тассо «Освобожденный Иерусалим». Произведение повествует о рыцарях-

крестоносцах, которые участвовали в походе на Палестину. Художника заинтересовали не военные, а лирические темы в поэме. Такова история любви Эрминии к рыцарю Танкреду. В картине Пуссена «Танкред и Эрминия» показано как Эрминия, являясь волшебницей, срезает свои великолепные волосы, чтобы вылечить раненого рыцаря.

Три фигуры композиции образуют полукруг, что создает гармонию. Действие происходит в глубине полотна, благодаря чему возникает ощущение простора. Возвышенное произведение показывает важность и силу любви. Важное место в картине занимает пейзаж, на фоне которого выписаны великолепные белоснежные кони. Произведение находится в Эрмитаже.

В творчестве Пуссена важное место занимает пейзажная живопись.

Обычно пейзаж Пуссена заселен мифологическими персонажами. Они мелки и неярки, выступая как символ одухотворенного мира.

В картинах четко определены три пространственных плана: равнина, деревья, горы и небо. Планы подчеркивались и цветом: желтым, зеленым и голубым. Так появилось понятие «пейзажная трехцветка». Цвет не должен был отвлекать от четкой композиции и рисунка, только подчеркивая их. Пейзаж Пуссена – это идеальный мир, устроенный по законам разума а духе 17 века. Пуссен создал свою школу живописи. Его творчество оказало огромное влияние на последующие поколения. Личность Пуссена видна в его знаменитом «Автопортрете».

Завершает живопись Франции 17 века творчество **Клода Лоррена (1600-1682 гг.)**. Настоящее фамилия художника Желле. Лоррен – прозвище, которое он получил от названия местности, в которой родился – Лотарингия, по-французски – Лоррен. Еще ребенком Клод Лоррен попал в Италию и именно там получил образование. Он посвятил себя пейзажу, что во Франции 17 века было редкостью. Его полотна воплощают художественные принципы

Пуссена, но отличаются большой тонкостью колорита и виртуозно построенной перспективой. Автора интересовала игра света и тени, воздуха, тонов. Фигуры персонажей почти незаметны.

Постепенно в живописи классицизма складываются определенные нормы:

- сюжет содержит духовно-нравственную идею;
- в основе сюжета фрагменты истории, мифологии или Библии;
- основа картины – точный рисунок и выверенная композиция;
- отсутствие цветовых контрастов;
- композиция имела четкие планы.

Образование художник должен был получать в академии художеств, а завершать его в Италии, родине античного искусства. Именно такая система художественного образования сложилась в Европе в 17 веке.

Контрольные вопросы и задания:

1. Назовите особенности нового стиля в искусстве, получившего название «классицизм».
2. На основе какого философского представления сформировался этот стиль?
3. Какие изменения в архитектуре присущи классицизму?
4. Дайте характеристику паркового искусства Франции 17 века.
5. Какие новые здания изменили панораму Парижа в 17 веке?
6. Что нового появилось в искусстве скульптуры 17 века?
7. В чем проявилось влияние Караваджо на творчество Жоржа де Латура?

8. Почему творчество Пуссена оказало сильное влияние на творчество последующих поколений художников?
9. Назовите художественные нормы искусства живописи классицизма.

Искусства Западной Европы 18 века

Ведущим стилем в искусстве Западной Европы был **рококо**, который зародился во Франции в начале 18 века и постепенно распространился по всей Европе. Отличается грациозностью, легкостью, интимно-кокетливым характером. Рококо пришел на смену тяжелому монументальному барокко, рококо явился логичным результатом его развития и его своеобразным антиподом. Слово «рококо» получилось от двух слов: барокко и рокойль, последнее обозначает декоративную отделку камешками гротов и фонтанов. Название отмечает особенность стиля: его происхождение (развитие барокко) и декоративность как главную особенность.

Франция. Архитектура Франции 18 века представлена двумя архитектурными стилями: рококо и неоклассицизмом.

Стиль рококо возник в последние годы правления короля Людовика IV, но, тем не менее, не стал придворным искусством. Большинство построек рококо представлены частными домами французской аристократии, богатыми городскими домами, которые во Франции называли «отелями». Комнаты отелей часто имели криволинейные очертания, образуя асимметричные композиции. В центре помещался центральный зал, называемый салон. Комнаты имели небольшие размеры с невысокими потолками, украшались скульптурными украшениями, живописью на фантастические темы и множеством зеркал. Например, отель Субиз в Париже построен для принца де Субиза в начале 18 века.

Отгорожен от прилегающих улиц высокими воротами, архитектор **Деламер**.

Интересен Овальный салон, созданный в стиле рококо, декоратором **Боффраном**. В салоне нет углов, нет прямых линий, даже переход от стен к потолку замаскирован картинами, помещенными в рамы криволинейных очертаний. Все стены украшены резными панелями, зеркалами, которые зрительно расширяют пространство залы, придавая ей неопределенность. В период рококо был создан один из самых красивых городских ансамблей Франции – ансамбль трех площадей в городе Нанси в Лотарингии, созданный по заказу Станислава I, герцога Лотарингского. Автором является ученик Боффрана **Эммануэлем Эре де Корни**.

Королевская площадь перед дворцом правительства представляет собой огромный парадный двор, почти овальный. Ансамбль включает площадь Карьер, триумфальную арку, площадь Станислава, въезд на нее оформлен коваными решетками и позолоченными воротами, центр площади украшен конным монументом Станислава I.

Вторым стилем, свойственный 18 веку был **неоклассицизм**, стиль в европейском искусстве второй половины 18 века, основанный на классических традициях античности, Возрождения и классицизма, которые считались совершенными, недостижимым идеалом. **Жак Анж Габриэль** - потомственный архитектор. Его отец Жак Габриэль Пятый был придворным архитектором короля. Был также президентом Академии архитектуры. Его творчество несет черты неоклассицизма. Он создал много зданий в Париже и окрестностях. Шедевром считается Малый Трианон в Версале и площадь Согласия в Париже, имеющая второе название площадь Людовика XV.

Трианон означает тихое место уединения близких друзей. Здание сочетает строгость и нарядность, монументальность и внимание к деталям. Площадь возникла на пустом месте в конце парка. Архитектор победил в огромном конкурсе и получил право создать площадь. В отличие от прежних огражденных зданиями площадей эта площадь открыта городу, к ней примыкают аллеи парка Тюильри и Елисейских Полей, а также река Сена, на которой расположен Париж. Творчество этого архитектора повлияло на все дальнейшее развитие архитектуры. Самой значительной архитектурной постройкой неоклассицизма является церковь Святой Женеьевы, возведенная **Жаком Суфло**.

Здание напоминает античный Пантеон. В торжественной церемонии закладки первого камня принимал участие король Людовик XV. В 1739 году **Жак Франсуа Блондель** открыл архитектурную школу, в которой учились многие выдающиеся мастера эпохи. Самым значительным сооружением эпохи считается Школа хирургии архитектора **Жака Гондуэна**. В Школе хирургии располагается анатомический театр. Оно имеет античную форму, фасад имеет форму триумфальной арки; рельеф на фасаде изображает Людовика XV, который издает указ о строительстве школы. Его окружает богиня Минерва (покровительница ремесел и искусств) и больные.

Скульптура стремительно развивается в 18 веке. Каждый из скульпторов работал одновременно в разных жанрах: историко-мифологическом и портретном. Один и тот же мастер виртуозно работал в стиле рококо, делая миниатюрные статуэтки и в стиле неоклассицизма, создавая монументальные неоклассические композиции. Традиции классицизма развивал скульптор **Эдме Бушардон**. Самые известные его работы – фонтан Гринель

и статуя Людовика XV на площади Согласия.

Наиболее известным мастером рококо был **Жан Батист Лемуар**, выполнявший интерьерные работы для отеля Субиз в Париже. Лемуар был незаурядным педагогом. Он воспитал выдающихся скульпторов середины 18 века: **Пигалья и Фальконе**. Пигаль был назван современниками беспощадным, поскольку он никогда не идеализировал модель. Фальконе в мастерской Лемуара получил блестящее образование, хорошо знал античное искусство, древние языки, овладел скульптурной техникой, хотя когда пришел заниматься едва-едва умел читать и писать. Более 10 лет Фальконе руководил фарфоровой мануфактурой близ Парижа, создавал маленькие композиции в стиле рококо на античные темы: «Пигмалион и Галатя», «Аполлон и Дафна», тонко передавая оттенки настроения.

Самым выдающимся в творчестве Фальконе стал «Медный всадник» в Петербурге, для создания которого он освоил технику бронзового литья, хотя ему было 58 лет.

Выдающимся скульптором 18 века является **Жан Антуан Гудон**. Он получил серьезное художественное образование: закончил художественную школу, Академию искусств и стажировался в Риме. Он стал мастером портрета. Моделями Гудона были общественные деятели Франции, писатели, композиторы, философы: Жан-Жак Руссо, Дени Дидро, Кристоф Глюк. Самым известным портретом Гудона считается скульптурный портрет Вольтера.

Жан - Жак Руссо

Франсуа Вольтер

Один портрет сделан по заказу Екатерины II. Вольтер сидит в кресле. Черты его лица сделаны с предельной точностью. Портрет украшает здание Эрмитажа.

В жанре **живописи** одним из самых выдающихся мастеров являлся **Антуан Ватто**. Творческая манера Ватто изысканна и насыщена сложными эмоциями. Главным для него был мир человеческих чувств, мир ранее не известный французским живописцам, работавшим в рамках классицизма. Он хотел в своем творчестве воплотить прекрасный мир грез, отвлечь человека от суеты и помочь погрузиться в мечту. Он участвовал в «галантных празднествах», характерных для галантного 18 века, и они и стали главной темой его творчества. Главное в развитии сюжета – общение между мужчиной и женщиной. Например; «Общество в парке»

и «Затруднительное предложение».

Все картины Ватто обладают легкой светотенью. Ватто мастерски владел лессировкой, нанося тонкий слой прозрачной краски на плотный слой живописи, получая мерцающие шелковые ткани. Энергичные удары кистью передавали влажный блеск глаз или вспыхнувший румянец. Ватто умеет создавать ощущение воздушной среды – и вся сцена превращается в утонченную игру фантазии. Художник умело расставляет цветовые акценты, создавая внутреннее напряжение, лишая устойчивости, внушая зрителю, что радость длится лишь миг. Все мгновенно в этой жизни.

В последний год жизни Ватто создает большое художественное полотно «Вывеска лавки Жерсена», которая должна была служить вывеской антикварной лавки. Когда ее купили, то разрезали картину пополам. Тема картины – повседневная жизнь магазина произведений искусств. Посетители рассматривают картины, делают покупки.

Творчество Ватто передает все особенности стиля рококо – изящество мысли и формы. Подражатели Ватто, которых было немало, не смогли превзойти мастера и передать атмосферу сложной психологической игры.

Жан Батист Шарден отличался от мастеров стиля рококо и по стилю, и по содержанию. Он умел рисовать с натуры, что не было характерно для художников 18 века. Он сосредоточился на натюрморте и бытовой картине, жанрах, основанных на наблюдении с натуры. Художник не стремился учить и воспитывать, он просто хотел показать как прекрасна жизнь. Сюжеты

Шардена не отличались разнообразием. Обычно они касались повседневной жизни буржуа, так называемого третьего сословия. Здесь царят скромность и достаток. Действующие лица всегда заняты трудом: они стирают, готовят, воспитывают детей. Художник часто показывает не хозяев дома, а горничных, служанок. Познакомившись с голландской живописью, Шарден заинтересовался натюрмортом. Например, «Натюрморт с трубкой и кувшином».

Все предметы воспринимаются как живые. Шарден любил не французское название натюрморт (мертвая натура), а английское still life, что обозначало «тихая жизнь». Сутью творчества он считал непрерывное, тщательное изучение природы.

Итальянской архитектуре присущ как стиль барокко так и неоклассицизма. В 18 веке масштабы строительства итальянских городов сократились, так как многие города были охвачены экономическим кризисом. Архитектор **Филиппо Ювара** работал в стиле неоклассицизма. Величественное здание церкви Суперта, расположенное на высоком холме в городе Турине (северо-запад Италии), определило новый облик города. Здание напоминает древнеримский Пантеон: центрально-купальная композиция с монументальным портиком.

Наиболее крупная работа мастера - королевский охотничий замок Ступиниджи близ Турина. К центральной части мощного дворцово-паркового комплекса – двухъярусному овальному залу с куполом – ведет ряд дворов с узкими аллеями, позади зала расположен парк.

Черты неоклассицизма видны в обновленном облике базилики V века Санта-Мария Маджоре, архитектор **Фердинандо Фуга**, хотя изобилие лепки на фасаде свидетельствует о близости к стилю барокко.

В середине 18 века происходит отход от стиля барокко и полный переход к неоклассицизму, о чем ярко свидетельствует величественный королевский замок Казерта под Неаполем. Его создали два талантливых архитектора – **Луиджи Ванвितелли** и его ученик **Джузеппе Пьермарини**.

В 18 веке важнейшими художественными центрами Италии оставались Рим и Венеция. Однако если в Венеции развивалось современное искусство,

то в Рим деятели искусства приезжали, чтобы изучать памятники античности и эпохи Возрождения. Ведущим стилем итальянской живописи 18 столетия являлось барокко, а ведущим художником был **Джованни Тьеполо**. **Тьеполо** родился в Венеции, но его жизнь проходила во многих итальянских городах, жил Тьеполо и в Германии и Мадриде. Особенно мастеру удавались дворцовые фрески. Зрелым произведением мастера является роспись Большого дворца палаццо Лаба в Венеции. Фрески называются «Встреча Антония и Клеопатры», «Клеопатра и Марк Антоний входят на корабль» расположены в простенках между окнами.

Художника интересует не само историческое событие, а ощущение праздника, возникающего на полотне, который создается красками, деталями интерьера.

Важное место в итальянской живописи 18 века занимает и бытовой жанр. На картинах **Алессандро Маньяско** изображены занимательные истории, сценки городской бедноты или персонажи комедии масок – жанра итальянского народного театра. Произведения художника были очень популярны. Картина «Обучение сороки» написана на занимательный сюжет: клоун пытается научить петь сороку. Его лицо само похоже на большую странную птицу. Убогая обстановка действия – старый забор – все свидетельствует о том, что художник не стремится рассмешить зрителя.

Большинство итальянских художников-пейзажистов работало в жанре *ведуты*, городского архитектурного пейзажа. В этом жанре можно выделить два направления. Одно из них представляет венецианцы **Каналетто** и его племянник **Бернардо Беллотто**. Главный сюжет – панорамные виды Венеции, например «Венеция, площадь Сан-Марко, вид на собор Сан-Марко».

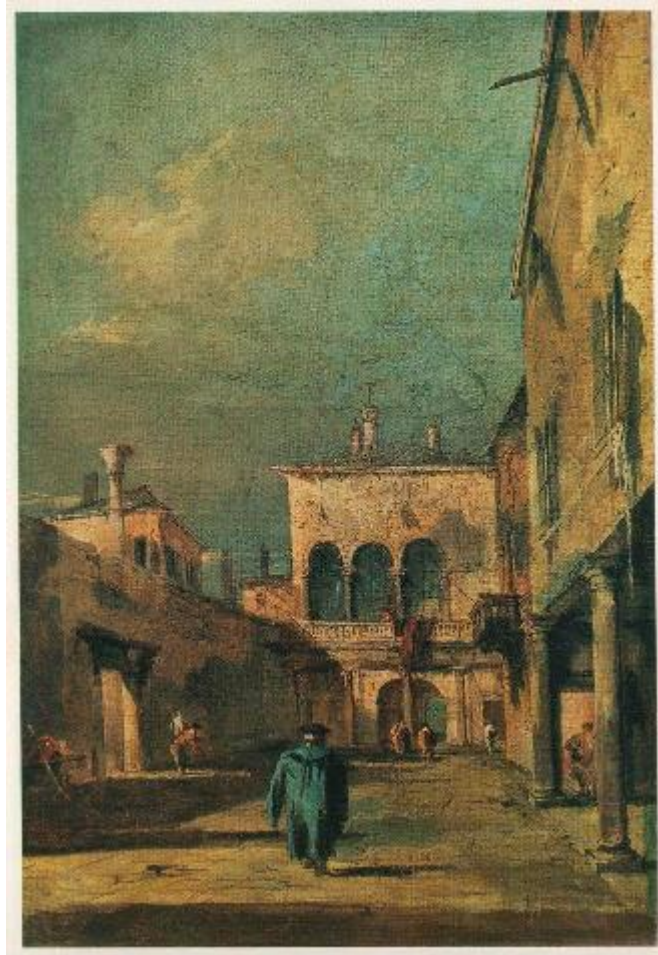

На лучших картинах мастера Венеция залита солнечным цветом. В пейзаж включена площадь Сан-Марко, собор, Большой канал. Главное для Каналетто передать ощущение праздника присущее его любимому городу. Работы Беллотти перекликаются с работами Каналетто: гладкая живопись, ровное солнечное освещение и внимание к архитектурным деталям. В суховатой манере подачи городского пейзажа работы Беллотти напоминают современную фотографию. Художник постоянно путешествовал, бывал в Вене, Дрездене, жил в Польше. Его пейзажи имеют не только художественную, но и историческую ценность, воспроизводя утраченный облик городов.

Площадь Синьории во Флоренции Бернардо Беллотто

К другому направлению итальянской веды, которое называют романтическим, принадлежит творчество **Франческо Гварди**. Помимо видов центра Венеции он начал писать неприметные улочки. Его картины были небольшие и имели вертикальный формат, что показывает, что автор не стремился к панорамности изображения. Например, «Венецианский дворик» создан тусклыми мелкими мазками, что лишает фигуры людей четкого контура и придает изображаемому некое обаяние.

В 18 веке Италия по-прежнему встречала многочисленных мастеров Европы и давала возможность им повышать свое художественное мастерство, способствуя развитию национальных художественных школ.

Искусство **Англии 17-18 веков** отличается пристальное внимание к внутреннему миру человека, поиск выразительных средств для передачи мира ощущений и чувств. Все это нашло выражение в портретной живописи. Другая важная особенность художественного мира Англии изучаемого периода обостренное внимание к проблемам морали и нравственности.

В 18 веке наряду с Францией Англия является одним из центров европейской архитектуры. В 18 веке появился своеобразный самостоятельный архитектурный стиль, вобравший в себя различные стили.

В истории английского зодчества 17-18 веков невозможно четко ограничить периоды. Различные архитектурные стили и направления существовали одновременно.

Иниго Джонс (1573-1652гг.) – крупнейший архитектор своего времени. Его творчество развивалось под влиянием итальянского мастера Андреа Палладио. С 1615 года по 1642 годы Индиго был придворным архитектором английских королей. Он проектировал королевские дворцы и делал театральные декорации к спектаклям. Первым из дворцов был

загородный дом королевы Анны (супруги короля Якова I) Куинз-хауз в Гринвиче, близ Лондона, построенный в 1616 -1635 годы. Манере Палладио автор придал английские черты: строгость линий, отсутствие украшений, геометрическую правильность. Дом имеет форму куба.

Следующая работа архитектора – Банкетинг-хауз в Лондоне (1619-1622). Его фасад покрыт архитектурным убранством. Дом напоминает античный храм.

Кристофер Рен (1632-1723гг.) открывает новый этап в развитии английской архитектуры. Рен – ученый-естественник и математик, заинтересовавшийся зодчеством; для получения знаний он отправляется в Париж. На него сильное впечатление производит церковь Святой Женеьевы, созданная Жаком Суффло. В Англии тогда еще не было ни одной церкви с куполами. В сентябре 1666 года Лондон был охвачен огромным пожаром, который уничтожил большое количество зданий разного назначения, в том числе 87 церквей и тринадцать тысяч домов. Спустя три года после этого печального события Рен получил должность королевского архитектора. Он возглавил работы по перестройке города и посвятил этому всю свою жизнь. Венцом этих работ стало новое здание Собора святого Павла, построенное в 1675 - 1710 годы.

Благодаря Англии получил развитие во всей Европе так называемый пейзажный парк. В отличие от регулярного, французского, в котором аллеи прокладывались по геометрически правильной схеме, в пейзажном парке создавалась иллюзия реальной нетронутой природы. Идеалом такого парка был девственный лес, в котором не чувствовалось присутствие человека. Такой парк придумали англичане, поэтому пейзажный парк иногда называют английским парком. У истоков этого парка стоял архитектор **Джон Ванбро**, который предложил своей заказчице герцогине Мальборо сохранить в парке

полуразрушенный дом, который якобы являлся украшением парка. В середине 18 века этот парк был усовершенствован модным ландшафтным архитектором Ланселотом Брауном.

Лучшие пейзажные парки Англии создал **Уильям Кент**. Он также является поклонником итальянского архитектора Андреа Палладия. Одним из удач Кента является парк на вилле лорда Бёрлингтона в Чизике в пригороде Лондона. Архитектурные сооружения стали частью пейзажа.

Особенно нравились искусственные, специально сделанные руины как воспоминание о давних временах. Пейзажный парк – это своеобразное путешествие в пространстве и во времени. В середине 18 века такие парки были распространены в Англии, Германии, Франции и России.

Архитектурное творчество Кента началось позднее и представляет собой здания классического стиля. Самое знаменитое здание Холкем-холл в усадьбе лорда Лестера на востоке Англии.

Это здание с центральным корпусом, украшенное портиком и фронтоном и флигелями по сторонам. Знамениты интерьеры здания, выполненные также Кентом, сделанные из шелка, бархата с позолотой. Мебель тоже сделана по рисункам Кента. Известным английским архитектором 18 века был **Джеймс Гиббс**. Самой крупной его работой стала церковь Сент-Мартин ин-зе-филдс в центре Лондона.

Её фасад выходит на знаменитую Трафальгарскую площадь. Фасад сделан в виде античного портика, увенчанного высокой колокольной. Эта церковь послужила образцом для многих церквей, построенных не только в Англии, но и в Индии и Америке. Другим ярким произведением этого архитектора является здание библиотеки Рэдклиффа в Оксфорде, которое было создано в 1737-1749 годы. Оно представляет собой шестнадцатигранное сооружение с куполом, окруженное колоннадой из сдвоенных колонн.

В стиле неоклассицизма сделаны многие частные дома в Англии 18 века. Важная роль в архитектуре неоклассицизма принадлежит двум архитекторам – **Уильяму Чемберсу** и **Роберту Адаму**. Первый был придворным архитектором короля Англии Георга III. Самое известное здание его работы – Королевская академия художеств, расположенная в Берлингто-хаусе, в Лондоне.

Наиболее популярным был Адам, даже существовало выражение в «стиле Адама», что означало сочетание античности и палладианства.

Здание Эдинбургского университета (Роберт Адам)

В середине 18 века в Англии возникли постройки в готическом стиле. Этот период увлечения готикой, который продлится в Англии вплоть до начала XX века принято называть «готическим Возрождением». Основателем «готического Возрождения» является граф Хорас Уолпол, автор первого романа ужасов «Замок Отранто». Под впечатлением своего собственного произведения граф решил построить в своей усадьбе под Лондоном реальное воплощение замка Отранто. Он пригласил архитекторов и вдохновил их на создание здания в готическом стиле. Он восхищался готическими средневековыми постройками и воплотил их в своей усадьбе Струберри-хилл.

Своей вершины готические сооружения в Англии достигли уже в XIX веке. Отличие состоит в том/, что в 18 веке готический стиль выражал желания владельцев, в XIX веке стал государственным стилем. Самое знаменитое здание XIX столетия готического стиля здание Английского парламента.

В живописи до 18 века в Англии не было мастеров, которых можно было бы поставить в один ряд с ведущими европейскими художниками. Огромное влияние на английский стиль оказал фламандец Антонис Ван Дейк. Прежде всего, это проявилось во внимании к жанру портрета, он занял главное место, потеснив пейзаж и исторический жанр.

Уильям Хогарт (1697-1764 гг.). Его творчество стало первым по-настоящему крупным явлением в английском искусстве. Его называют основателем английской школы живописи. Огромное влияние на него оказали идеи эпохи Просвещения, утверждавшие, что с помощью творческого начала можно воспитать нравственного человека. Он очень

любил создавать циклы картин, объединенные сюжетом обличительного характера. Интересен «Автопортрет с собакой».

В завершении своего творчества он нарисовал портреты слуг, картина так и называется «Слуги».

Знаменитая картина «Девушка с креветками» осталась незаконченной. Специалисты утверждают, что в ней Хогарт близок живописи 19 века. Необычен мазок, стремление показать человека естественным. Всё творчества художника отличает высокая техника исполнения.

Томас Гейнсборо (1727-1788 гг.) был признан выдающимся художником еще при жизни. Он родился в селении Сёдберри, на востоке Англии, в семье торговца сукном. Закончив обучение в Лондоне, он вернулся в родные места. На его творчество повлияло французское рококо, а также творчество Хогарта. Первые его зрелые произведения «Портрет супругов Эндрюс»,

«Утренняя прогулка»,

«Дама в голубом».

В его портретах нет действия, герои обращены к зрителю на фоне пейзажа. Его герои естественны, полны благожелательности по отношению друг к другу. Художник любил изображать семейные пары. В 1759 году художник перебрался в аристократический курорт Бат. Успех у богатых заказчиков позволил мастеру перебраться в 1774 году в Лондон. Он участвовал в выставках королевской академии искусств, он постоянно общался с известными художниками и музыкантами, актерами.

Художник очень любил жанр пейзажа, тяготился работой над портретами.

На Гейнсборо повлияла голландская живопись 17 века. Он изображал прекрасные сельские виды, обязательно включая туда человека. Художник не рисовал с натуры. Начиная работу, он выстраивал на столе небольшую модель из камешков, песка, кусочков дерева, мха, а затем воспроизводил ее на холсте. В то же время краски живой природы отразились в цветовом решении картины. Мастер стремился к мягким полутонам, светотени. Мир Гейнсборо наполнен покоем и гармонией. Он ценил в природе скромную красоту и естественность, созвучную переживаниям человека. Его творчество предвосхитило романтизм в живописи 19 века.

Контрольные вопросы:

1. Назовите ведущие стили в развитии искусства 18 века в Европе.

2. Как называется стиль в искусстве 18 века, который зародился во Франции в первой половине столетия, и распространился по всей Европе?
3. В чем состоит особенность нового стиля?
4. Назовите примеры нового стиля в архитектуре?
5. Кто является автором известного скульптурного портрета Вольтера?
6. Что отличает живопись А. Ватто?
7. В чем особенность живописи Ж.Б. Шардена?
8. Какие архитектурные стили присущи Италии 18 века?
9. Что такое итальянская «ведута»?
10. Какова особенность английского искусства 18 века?
11. В чем состоит новизна, возникшая в развитии искусства, связанная с творчеством К. Рена?
12. Что такое пейзажный парк? Чем он отличается от французского, регулярного парка?
13. В чем состоит «стиль Адама?»
14. Почему в архитектуре Англии популярным становится популярным готический стиль?
15. Каковы имена выдающихся английских мастеров живописи 18 века?

Искусство Западной Европы в первой половине 19 века

Историю развития искусства 19 века открывает не новый календарный 1801 год, а события Великой французской революции 1789-1799 гг. Свержение монархии, установление республики во Франции, ведущем государстве Европы, надолго определили пути развития европейской культуры. С башнями Бастилии, главной французской тюрьмы, рухнул старый порядок. Формируется новое мышление человека, основным компонентом которого стало осознание особой ценности человеческой личности. Стендаль, автор знаменитого романа «Красное и черное» писал: «19 век будет отличаться от всех других веков точным и пламенным изображением человеческого сердца». Художник лицом к лицу столкнулся с массой народа. Он захотел выделиться из этой толпы и одеждой тоже. Он ощутил разлад между собой и миром. Именно поэтому расцветают лирические виды искусства, где зритель остается наедине с автором – живопись, музыка, художественная литература. 19 столетие – время великих археологических открытий. Европейцы начали осознавать единство человечества, равноправие разных народов и культур. Широкой публике стали доступны музеи.

В искусстве первой половины века соперничали два направления – **неоклассицизм и романтизм**. Расцвет неоклассицизма связан с правлением Наполеона Бонапарта (первый консул с 1799 года, император с 1804 года). Неоклассицизм господствовал в архитектуре, так как античность представлялась образцом не только в искусстве, но и моделью построения мира. Новое направление - романтизм – возникло на рубеже веков как разочарование прописными истинами эпохи Просвещения. Основное в романтическом произведении – чувства и фантазии автора, его внутренний мир. Основное состояние романтика – рефлексия.

В начале 19 века развернулось грандиозное строительство в странах Европы. Большинство европейских столиц обрели свой характерный облик - Париж, Санкт – Петербург, Берлин - именно в начале 19 века. Изучение культурного наследия античности, средних веков, эпохи Возрождения привело к созданию таких направлений как *неоготика*, *необарокко*. Усилия зодчих нередко приводили к *эkleктике* - механическому соединению стилей разных эпох.

Во **Франции** в конце 18 начале 19 века не построили ни одного долговечного здания. Сносили памятники королям. Закрыли Королевскую академию живописи и архитектуры. Открыли Школу изящных искусств, главной задачей которой стала организация массовых праздников и оформление парижских улиц и площадей. В 1794 году была создана Комиссия художников, которая занималась благоустройством Парижа, создала планы переустройства города. Неоклассицизм был объявлен официальным стилем эпохи. Именно он подчеркивал величие времени, императорские амбиции французского правителя. Главной задачей Наполеона в области архитектуры стала реконструкция столицы. Центральная часть города – Лувр, площадь Согласия преобразились, были включены в новый архитектурный ансамбль центра французской столицы. Появился новый проспект – Елисейские поля (архитектор Андре Ленотр), который соединил площадь Согласия и новую площадь, получившую название Звезды (ныне площадь Шарля де Голля (1890-1970 гг.), выдающегося государственного деятеля Франции 20 века, основателя в годы Второй мировой войны патриотического движения «Сражающаяся Франция»). Площадь получила такое название, так как от нее первоначально отходили пять дорог. Окончательный вид площадь приобрела в 1854 году, когда по распоряжению Наполеона III к Парижу были присоединены пригороды, и к пяти улицам прибавилось еще 12. Все улицы названы в честь маршалов Франции. В центре площади расположена знаменитая Триумфальная арка, создана в честь победы французов над австрийскими и

русскими войсками при Аустерлице в Чехии архитектором Жаном Франсуа Шальгреном. Арка имеет высоту 50 метров, в ширину 45 метров. На ее поверхности высечены имена 660 воинов. Под сводами арки находится могила неизвестного солдата с 1923 года.

Крупнейшим центром зодчества становится Берлин, столица **Германии**. Крупнейший архитектор **Карл Шинкель**. Он закончил Берлинскую академию архитектуры, посетил Италию и Париж. Самой известной постройкой Шинкеля является здание Старого музея в Берлине.

Оно представляет собой величественное здание с портиком во всю ширину фасада. Внутренняя планировка всецело приспособлена к музейной

экспозиции: светлые галереи окружают центральный зал, предназначенный для античной скульптуры. Позднее Шинкель проектировал здание строительной академии: четырехэтажное здание из неоштукатуренного кирпича. Оно сначала не понравилось берлинцам. Но позднее оказалось, что Шинкель опередил свое время, так как именно оно оказалось прообразом будущего.

Младший современник Шинкеля **Франц Кленце**. Его творчество обращено к прошлому. Здание Глиптотеки (коллекция произведений скульптуры) выдержано в стиле эпохи Возрождения.

Валгалла – (памятник воинам Германии) назван по имени загробной обители немецких воинов. Памятник задуман как мемориал немецкому народу. Центральное здание возвышается на холме, расположенном на высоком берегу Дуная, хорошо вписано в ландшафт. Оно выполнено из серого мрамора в античном стиле. Этот стиль отличает торжественность, что и необходимо автору в данном случае.

В архитектуре **Англии** в начале 19 века утвердился неоготический стиль. Одним из самых впечатляющих примеров стал ансамбль парламента в Лондоне.

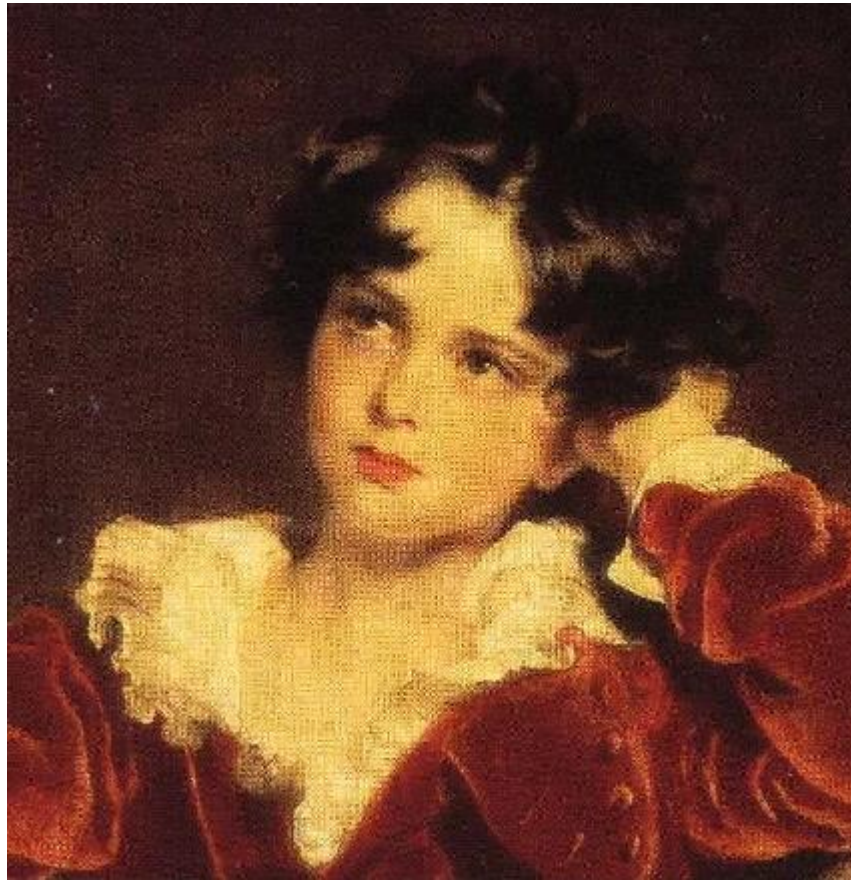

Строительство продолжалось с 1840 года по 1868 год. Архитектор Чарльз Барри. Внешний вид здания говорит о той роли, которую играл Парламент в жизни страны. Комплекс совмещает четкость, строгость линий с легкостью. Башни разной высоты придают ассиметричность всему облику. Самая высокая башня – Виктория – имеет высоту 103 метра, а Часовая около ста. На этой башне установлены знаменитые часы – Биг Бен, с 14-ти- тонным колоколом. Всего в здании сто комнат, общей протяженностью 4 километра. Здание имеет сто лестниц и 11 внутренних двориков. Замечательна красота внутренней отделки. Автор – **Огастес Пьюджин**.

В отделке использовано все: мозаика, картины, фрески, 500 скульптур, деревянная резьба, изделия из бронзы. Особенно красива Палата Лордов. Одним из самых блистательных видов искусства 19 века была **живопись**.

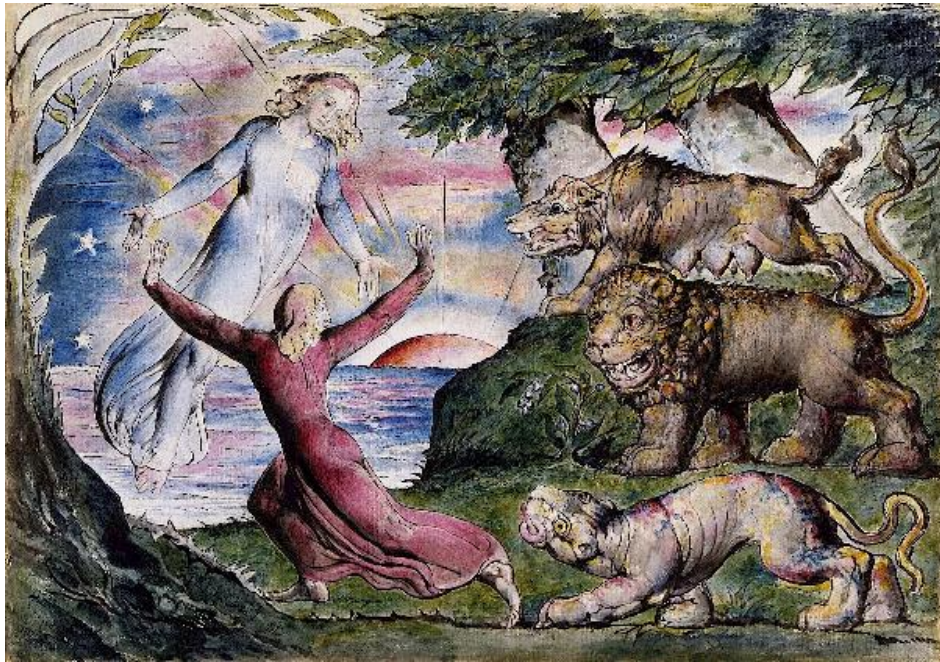
В английской живописи установился в качестве главного стиля – **романтизм**. Его ярким представителем был портретист **сэр Томас Лоуренс (1769-1830 гг.)** В 1820 году Лоуренс возглавил Королевскую академию художеств. Будучи любимцем королевского двора, художник рисовал парадные портреты английской знати, виртуозно схватывая внешние черты, романтически в духе времени представляя натуру.

Мальчик в красном

Особняком в истории английской живописи стоит творчество **Уильяма Блейка (1757 -1827 гг.)** Он был гениальным самоучкой. Этот художник и поэт родился в Лондоне в семье мелкого торговца галантерейными товарами. В 22 года он приступил к самостоятельному творчеству. Блейк пытался выставляться в Королевской академии искусств, но его творчество настолько отличалось от общепринятого, что успеха не имело. Он увлекся написанием стихов и через десять лет издал сборник стихов. Автор воспользовался, не имея средств, средневековым способом печати: он вырезал на пластине стихотворный текст, сопроводив его иллюстрацией. Блейк усовершенствовал средневековую печать, изобрел новую технику, при которой краска на гравюру наносилась не в процарапанные места, а в выпуклые части. Благодаря своему изобретению художник добился четкой, упругой, изысканной линии рисунка. Художник не работал маслом, хотя именно эта техника была популярна в 19 веке. Свои картины он создавал темперой и акварелью.

В конце жизни Блейк получил заказ на иллюстрации к книге Данте «Божественная комедия». Он сделал более ста акварельных рисунков. В его рисунках все движется, изменяется. Все рисунки Блейка не рисунки с натуры, а плод его фантазии.

Умер Блейк в нищете. О его творчестве вспомнили в середине 19 века. В Вестминстерском аббатстве, в Лондоне, там, где хоронят членов королевской семьи и известных государственных деятелей страны, установлен бюст Блейку. Его стиль уникален: он сочетает архаичные черты, символы, основан на фантазии художника. Все особенности творческой манеры Блейка были восприняты художниками 20 века.

Другим выдающимся мастером английской живописи первой половины 19 века является **Джон Констебл (1776-1837 гг.)**. Он родился в сельской местности. Его отец имел мельницу. Мальчик все время стремился быть на природе. Первая попытка стать профессиональным художником успеха не имела. Вторая попытка удалась. Констебл поступил в школу при Королевской академии живописи. Одной из первых работ, написанной 1816 году является картина «Пейзаж».

Живя в Лондоне, художник каждое лето приезжал в родные места и много работал с натуры. Он был первым художником 19 века, для которого этюд был также важен, как и законченная работа. Он очень много рисовал реку Стур и мельницу при ней. Художник отказался от выписанных деталей, эффектного освещения и использовал в своей работе чистые зеленые краски разных оттенков. За картину «Белая лошадь» он получил звание академика.

В другой картине «Телега для сена» Констебл сумел передать ощущение воздуха, показал воду и небо. Все это достигнуто новой манерой письма: краски положены густо и неровно.

Благодаря французскому художнику Жерико работы Констебля стали известны в Париже и заслужили золотую медаль Салона. Его манера письма получила популярность у французского зрителя и мастеров живописи. Все новые особенности предвосхитили творчество импрессионистов.

Уильям Тёрнер (1775-1851 гг.) родился в Лондоне в семье парикмахера. Мальчик рано увлекся живописью. Его отец размещал его произведения на стенах парикмахерской. Посетителям нравились работы молодого Тёрнера. В 14 лет он поступает в Королевскую академию живописи, а в 15 лет впервые выставил свою акварельную работу в академии. Позднее художник обратится к масляной живописи. В 1802 году Тёрнер стал работать в академии и до конца своих дней работал в ней, преподавая и организовывая передвижные выставки по Англии. Постепенно техника его работ становится все более сложной, все более совершенной.

Художник любил рисовать на темы взаимоотношений моря и человека. Англия была морской державой и потому англичанам была близка такая тематика. Картины Тёрнера висели во многих английских домах. В сознании художника природа – это главный герой. В картине «Кораблекрушение» бушующее море занимает две трети картины. Композиционным ядром является лодка, переполненная людьми. Она точно вписывается в овал, геометрическую фигуру, которая в академическом искусстве должна быть центральной частью изображаемого.

Другой известной картиной художника является «Пожар лондонского парламента», которая была нарисована по эскизам художник прямо на глазах у публики на вернисаже в течение нескольких часов, что свидетельствовало о мастерстве художника.

Во **Франции** в первой половине 19 века французская живопись упрочила свои позиции, так как Гойя и Констебл, не получив должного признания на родине, нашли своих почитателей во Франции. Теодор Жерико и Эжен Делакруа восприняли манеру художников, тем самым, подготовив появление импрессионизма, всей современной живописи.

Самым популярным художником начала 19 века был **Жак Луи Давид (1748-1826 гг.)**. Он был последовательным приверженцем неоклассицизма, являлся летописцем эпохи Наполеона, его придворным художником.

Давид родился в зажиточной семье в Париже. Он поступил в Королевскую академию живописи. Как все художники того времени увлекся античностью. Он находил в античности не внешнюю красоту, а пример гражданской мужественности. Свое образование он продолжил в Италии, после чего был принят в число академиков и получил право выставляться на выставках академии – Салонах.

В 1776 году была создана программа, которая предусматривала «оживлять гражданские чувства». Давиду был предложен сюжет из ранней римской истории: подвиг братьев Горациев. В бою они одолели трех лучших воинов, братьев Курпациев. Для работы над картиной «Клятва Горациев» Давид уехал в Рим. После завершения работы над картиной он ее выставил в

своей мастерской для просмотра публики – началось настоящее паломничество к нему.

Действие в картине разворачивается во внутреннем дворике дома. На втором плане трехпролетная арка, в нее вписаны все фигуры. В картине все подчинено числу три, числу победы: силы каждого утраиваются. В первой аркаде трое братьев, во второй аркаде три меча, в третьей аркаде трое женщин.

Следующая картина, взволновавшая современников, называется «Ликторы приносят Бруту тела двух его сыновей». Брут – легендарный основатель республики, а его сыновья были уличены в монархическом заговоре. Брут молча принимает удар, он безмолвствует, сидит в густой тени колоннады. Здесь безмолвствует герой, обретают голос жертвы. Время создания картины 1789 года. Картина имела огромный успех.

В 1799 году Наполеон становится первым консулом. И Давид пишет картину «переход Бонапарта через перевал Сен-Бернар». Весь мир у ног Наполеона, сидящего на вздыбленном коне. На камнях, под конем имена великих полководцев: Ганнибала, Карла Великого и самого Наполеона.

С 1804 года Давид – первый живописец Франции. В это время он создает прекрасный парадный портрет Наполеона. Рядом с ним часы, как свидетели того, что Наполеон всегда в работе, времени свободного у него нет. Он работает даже ночью. Портрет создан в 1812 году.

После падения Наполеона Давид вынужден был уехать в Нидерланды, поскольку в памяти французов он прочно ассоциировался с Наполеоном.

Мастером портрета становится и **Франсуа Жерар (1770-)** Он создал целую портретную галерею. Более 300 личностей начала 19 века запечатлены в ней. Самым известным портретом Жерара считается портрет мадам Рекамье.

Учеником Давида был **Антуан Гро (1771-1835 гг.)**. Он родился в семье парижского миниатюриста. С 14 лет он занимался в мастерской Давида. Гро не разделял революционных воззрений учителя, поэтому уехал в Италию и занялся портретной живописью. С 1797 года по 1801 год художник находился в свите жены Наполеона Жозефины в Генуе. В 1801 году он возвращается в Париж и выставляет свою работу «Наполеон на Аркольском мосту».

Его вкладом в наполеоновскую легенду стала и его картина «Наполеон на поле битвы при Эйлау».

После падения Наполеона рисовал портрет Людовика XVIII. Недовольный собой, покончил жизнь самоубийством.

О **Теодоре Жерико (1791-1824 гг.)** впервые заговорили, когда он выставил свою картину «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку». Всадник на полотне не позирует, а сражается.

В 1814 году Жерико создает картину «Раненный кирасир, покидающий поле боя».

Шедевром художника является картина «Скачки в Эпсоме». Целью этой картины является показ всадников и лошадей в стремительном движении и этому подчинено все. Позы, лошадей и всадников, пейзаж, который подчеркивает скорость, с которой движутся персонажи.

Эжен Делакруа (1798-1863 гг.) стал знаменем романтического искусства начала 19 века. Он поступил в мастерскую Пьера Герена, учителя Жерико. В начале 19 века одной из самых читаемых книг была «Божественная комедия» Данте, в которой автор рассказывает о своем воображаемом путешествии по загробному миру. Проводником Данте был древнеримский поэт Вергилий. Этой теме Делакруа посвятил картину «Данте и Вергилий».

Самой известной картиной Делакруа является «Свобода, ведущая народ». Простому эпизоду уличных боев художник придал вневременное,

эпическое звучание. Критики увидели в главной героине черты торговки и древнегреческой богини. И в самом деле, художник придал героине величественную осанку Венеры Милосской. Она поднимает трехцветное знамя французской республики.

Делакруа успел себя проявить и в батальном жанре. Например, его кисти принадлежит картина «Битва при Нанси», над которой он работал с 1828 года по 1834. На ней он отработывал новые художественные приемы, которые оценили импрессионисты: основой живописи служат красочные пятна. Каждое пятно кроме своего цвета включает оттенки соседнего. В центре картины смерть Карла Смелого, но это событие выглядит как заурядный эпизод боя.

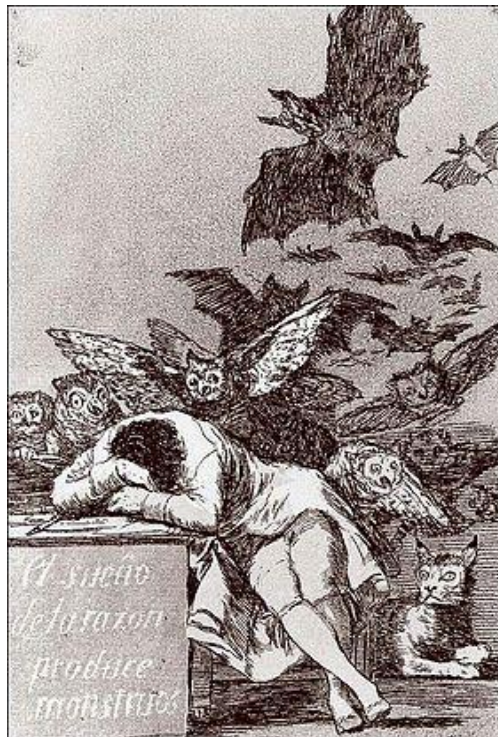

Эжен Делакруа – самый независимый художник во Франции в первой половине 19 века, много работающий в области колорита, тем самым повлиявший на дальнейшее развитие живописи в Европе.

Выдающимся испанским художником конца 18 начала 19 века был **Франциско Гойя(1746-1828 гг.)**. Самые известные картины художника созданы с подлинным реализмом: «Портрет королевской семьи»

и серия «Капричос», что означает причуды художника. Серия включает 40 графических сюжетов. Самый известный «Сон разума рождает чудовищ».

Известной серией является и серия «Бедствия войны», а также картина «Расстрел повстанцев 3 мая 1808 года».

Контрольные вопросы и задания:

1. Назовите основные направления развития европейского искусства начала 19 века.
2. Какие изменения произошли в градостроительстве Европы в начале 19 века?
3. Кто автор Триумфальной арки в Париже?
4. Назовите имена крупнейших архитекторов Германии первой половины 19 века.
5. Каковы особенности архитектуры Англии первой половины 19 века?
6. В чем состоит особенность творческой манеры Ф. Гойи?
7. Какого стиля придерживались в своем творчестве английские художники в первой половине 19 века?
8. Назовите имена выдающихся английских художников первой половины 19 века.
9. Дайте характеристику картине Давида «Клятва Горациев».
10. Назовите отличительные черты творчества Т. Жерико, Э. Делакруа.
11. Назовите известные картины Ф. Гойи.

Европейское искусство второй половины 19 века

Наступает время интереса к реализму. И в этом отношении очень интересна Барбизонская школа. Так называлась группа французских художников-пейзажистов. Имя получили от названия деревни Барбизон в лесу Фонтебло под Парижем, где длительное время жил **Теодор Руссо (1812-1867 гг.)** инициатор появления этой группы, его идейный вдохновитель. Впервые в Барбизон Руссо приехал в 1828 году. Именно к нему в Барбизон приехал другой яркий представитель Барбизонской школы **Жюль Дюпре. (1811-1889 гг.)**. В своем творчестве барбизонцы опирались на творчество других ярких представителей французской живописи, таких как Камиль Коро, Эжен Делакруа. Идет яркая борьба между классицизмом и романтизмом. Пока национальный пейзаж воспринимается как фон, в котором действуют мифологические персонажи. Барбизонцы принимают за национальные пейзажи без мифологических героев, как самостоятельный жанр живописи, помещая среди природы обычных французов. Таким образом, начинается борьба за реалистический пейзаж. И самое интересное, что именно Барбизонская школа своим творчеством подготовила импрессионизм. Именно барбизонцы работают этюдно, на воздухе, умножая славу пленера. Первой известной работой Теодора Руссо становится его картина «Окрестности Гранвиля», которая была высоко оценена Жюлем Дюпре.

Интересной работой Руссо является «Выход из леса Фонтебло. Закат».

Во второй половине 19 века, в период бурного индустриального развития популярной формой обмена промышленными достижениями, обмена информацией, местом заключения контрактов становятся Всемирные промышленные выставки, на которых находится место и для произведений искусства. На таких выставках проходили художественные конкурсы. На Всемирной выставке 1885 года Руссо выставил свои работы, которые были замечены. Поэтому в Салоне 1886 года Руссо пригласили в качестве члена жюри, а на промышленной выставке 1887 года Руссо уже председатель жюри.

Другом, соратником, единомышленником Руссо был Жюль Дюпре. Самыми известными его картинами считаются «Пейзаж с коровами» и «Деревенский пейзаж». Само название этих картин – вызов романтизму.

Таким образом, в творчестве художников Барбизонской школы произошло становление реалистического пейзажа, а их художественные приемы подготовили появление импрессионизма.

Импрессионизм - важнейшее направление в искусстве второй половины 19 начала 20 века

Название направления в искусстве возникло от французского «impression», что означает впечатление. Зародился во Франции, затем распространился по всему миру. Представители импрессионизма стремились разрабатывать новые приемы и методы, которые бы позволяли наиболее естественно и живо запечатлевать свои мимолетные впечатления. Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в живописи, хотя идеи импрессионизма нашли свое воплощение и в литературе, и в музыке. Многие художники начинали в манере академизма, затем перешли к импрессионизму. Термин «импрессионизм» возник с легкой руки журналиста Луи Леруа, который озаглавил свой сюжет о салоне Отверженных «Выставка импрессионистов», взяв за основу название картины Клода Моне «Впечатление. Восход Солнца».

Истоки появления импрессионизма

Еще в эпоху Возрождения живописцы венецианской школы пытались передать живую реальность, используя яркие краски, промежуточные тона. Их опытом воспользовались испанские художники. Наиболее отчетливо это выражено у Эль Греко, Веласкеса, Гойи. Именно творчество названных художников оказало огромное влияние на импрессионистов. Тональные опыты есть и у Рубенса, но тот не использовал черный цвет, который позднее станет одним из самых важных для импрессионистов. Черный цвет – важнейший цвет в творчестве Халса, поэтому и его творчество оказалось очень важным для импрессионистов. Переход живописи к импрессионизму подготовила и английская живопись. Во франко-прусской войне 1870-1871 годов французские художники Клод Моне, Альфред Сислей, Камиль Писарро поехали в Лондон, чтобы изучить картины Констебля, Тёрнера. Ведь и в творчестве названных англичан есть предтеча импрессионизма. Эжен Делакруа тоже интересовался, экспериментировал с цветовыми пятнами. Он изучал изменение предметов под воздействием света. И последнее влияние – это образцы японского искусства, которые будущие импрессионисты увидели на выставке японского искусства в Париже. Для японской живописи характерно изображение на листе бумаги, смещение композиции, композиция с наклоном, передача формы, склонной к художественному синтезу. Все это очень заинтересовало художников и тоже подтолкнуло на эксперименты.

Начало поисков новой формы относятся к 1860-м годам, когда молодые художники не хотели писать в академической манере. В 1863 году **Эдуард Мане** выставил в Салоне отверженных, так называлась выставка художественных работ, не желавших работать в академической манере, и чье творчество не приняла Академия, свою знаменитую вскоре картину «Завтрак на траве».

Работа очень необычна. На ней изображены четыре персонажа: двое одетых в строгие костюмы мужчин и две обнаженные женщины. Эта картина – вызов академизму. Картина произвела сильное впечатление на публику. С этого времени Эдуард Мане, формально не относясь к импрессионистам, начинает активно их поддерживать. Он активно выступает на вернисажах, встречах поэтов и художников, которые часто проходили в кафе Гербуа. Он становится главным защитником нового искусства.

Эдуард Мане (1832 -1883 гг.). Он родился в уважаемой семье. Отец служил в министерстве юстиции, а мать была дочерью дипломата. Мане получил образование в мастерской известного тогда художника-академиста Тома Кутюра. Он побывал в Германии, Италии, Чехии, где изучал европейское искусство. Известной его картиной стала «Бар в «Фоли-Бержер». Это название известного варьете и кабаре в Париже. Мане делал наброски прямо в баре. На заднем плане – зеркало, в котором отражается большое количество народа. Напротив, за стойкой бара стоит барменша. Мане сумел передать чувство одиночества этой девушки, несмотря на огромное число посетителей. Перед ней отражается в зеркале господин. Но и это не радует девушку.

Самым известным импрессионистом, главой направления по праву считается **Клод Моне (1840-1926)**. Он родился в Париже в семье бакалейщика. Когда мальчику было пять лет, семья переехала в Нормандию. Отец очень хотел, чтобы сын продолжал его дело. Но мальчик увлекся рисованием. Он рано прославился как карикатурист. Начал выставлять свои работы в лавке художественных принадлежностей. Его работы увидел Эжен Буден. Постепенно Моне и Буден сблизились. И Буден начал обучать Моне, так как был художником. Буден начал обучать работать на свежем воздухе, что в будущем так важно будет для всей эстетики импрессионизма. В 1864 году Эжен Буден приглашает Моне в Онфлер, где тот прожил всю осень, наблюдая, как учитель, создает этюды, а его друг Йонинд накладывает на свежие работы краски вибрирующими мазками. Моне начинает работать на пленере и писать светлыми тонами. Постепенно Моне приобщается к новой манере изображения. Он отказывается от контура, заменив его мелкими контрастными мазками. Солнечный луч был расщеплен на отдельные цвета. Все цвета были разделены на первичные или основные и сдвоенные или производные. Причем каждая сдвоенная краска являлась дополнением к основному тону. Таким образом, оказалось, необязательно смешивать краски на палитре, главное, правильно накладывать на холст: голубой – оранжевый, красный – зеленый, желтый – фиолетовый. Важным стал пленер, именно там можно было уловить мимолетное впечатление. Импрессионисты приобрели для пленера металлические тубы для красок, чтобы те не засыхали вместо прежних кожаных мешочков.

Главная цель творчества стала – уловить мгновение, изменчивость в природе, освещении, в суете дня.

Таким образом, новое направление отличается от предыдущих как технически, так и идейно.

В 1872 году Моне создает свой шедевр «Впечатление. Восходящее солнце». Картина перевернула представление о живописи.

Другими известными работами Моне являются «Пруд с водяными лилиями»,

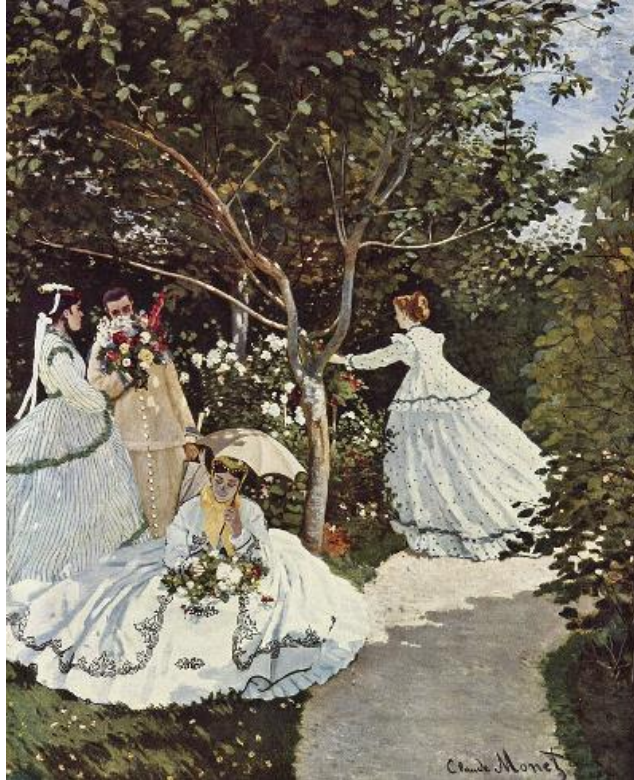
«Бульвар Капуцинок»,

«Девушка с зонтиком»,

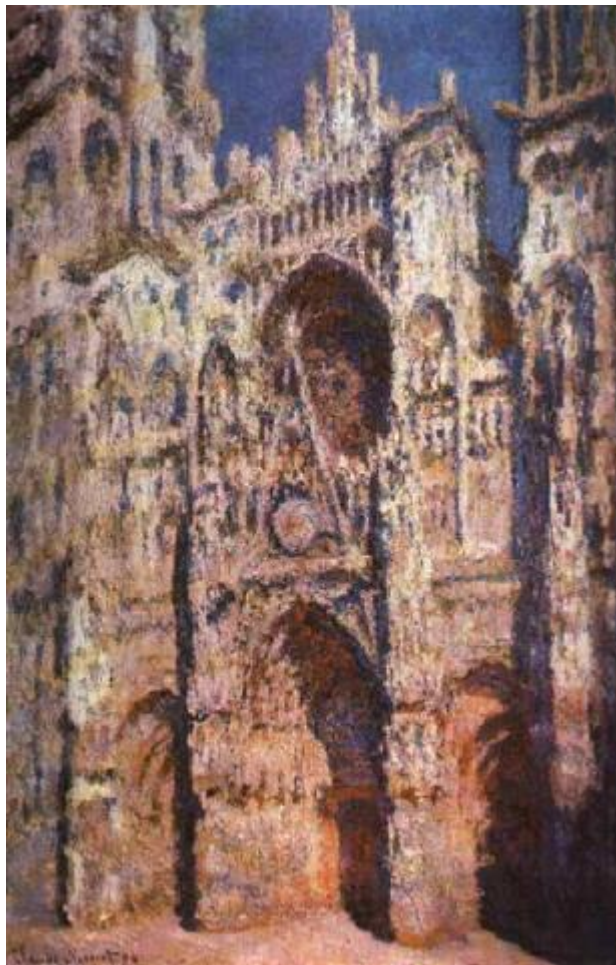
«Женщины в саду»,

«Мост Ватерлоо»,

«Руанский собор в солнце».

Интересным художником был **Камиль Писарро (1830-1903 гг.)**. Он также является одним из основоположников импрессионизма. Единственный из всех художников, который выставлял свои работы на все 8 выставок импрессионистов. Учился в Школе изящных искусств и в Академии Сюиса в Париже. Его учителем был Камилль Кору. Его любимые сюжеты – городские пейзажи. Тщательно изучал особенности освещения предметов. Свет и воздух – вот что интересовало Писарро. Особенностью Писарро является сочетание традиционного пейзажа и необычной техники в передаче света. Знаменитой картиной его является «Бульвар Монмартр». Писарро знакомится с **Жюлем Пьром Сёра**. Он увлекается техникой пуантилизма (раздельного наложения мазков). Обычно писал, не выходя из дома, из окна.

Неоимпрессионизм

Сёра (1854 -1891 гг.) является представителем нового направления, которое получило название неоимпрессионизма. Он, опираясь на достижения науки о цвете, доводит технику импрессионистов до совершенства.

Художник родился в Париже в богатой семье. Посещал Школу изящных искусств. Он создатель техники пуантилизма, термин возник от слова пуанты. В пуантах балерина стоит как бы на одной точке. Именно точка – сердце нового направления. В пуантилизме происходит передача изображения с помощью отдельных точек. Причем слияние мелких деталей изображения можно разглядеть на расстоянии. Работая с натуры, Сёра любил писать на небольших деревянных дощечках, т.к. твердая, не поддающаяся давлению кисти, поверхность дерева, в отличие от натянутой, вибрирующей плоскости холста, подчеркивала направленность каждого мазка, занимающего четко определенное место в красочной композиционной структуре этюда. Постепенно Сёра обратился к отброшенному импрессионистами методу, когда созданные на пленере этюды, доводились до финала в мастерской, превращая этюдные работы в картины большого размера. Он обратился в своем творчестве к теории «дивизионизма», при которой изучаются особенности разложения цветов. Сёра читал научные труды по оптике, сверяя их с новейшими эстетическими системами.

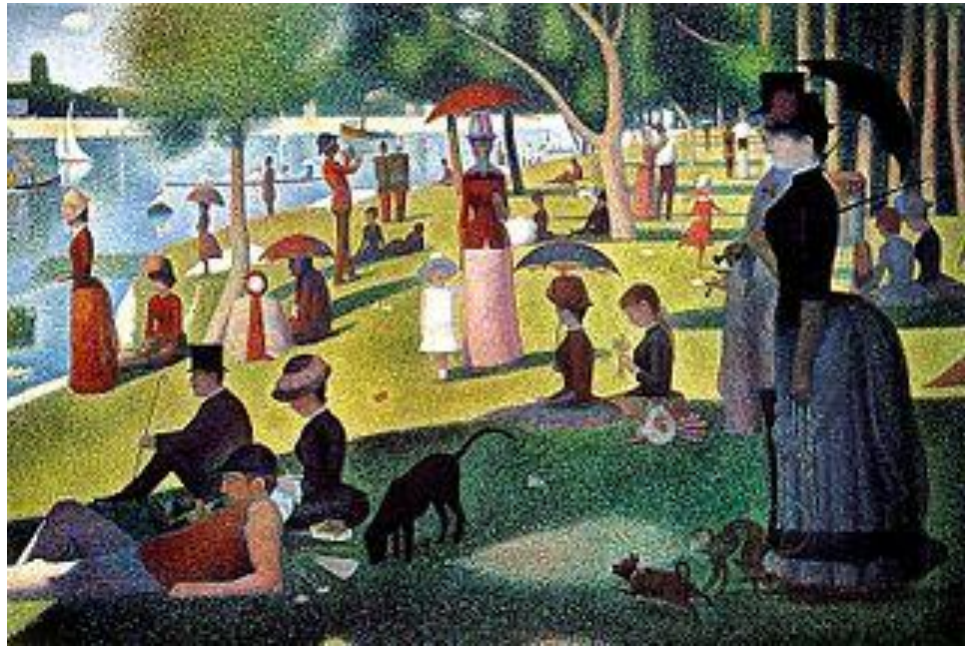

В 1883 году художник создает свою знаменитую картину «Купальщики в Аньере».

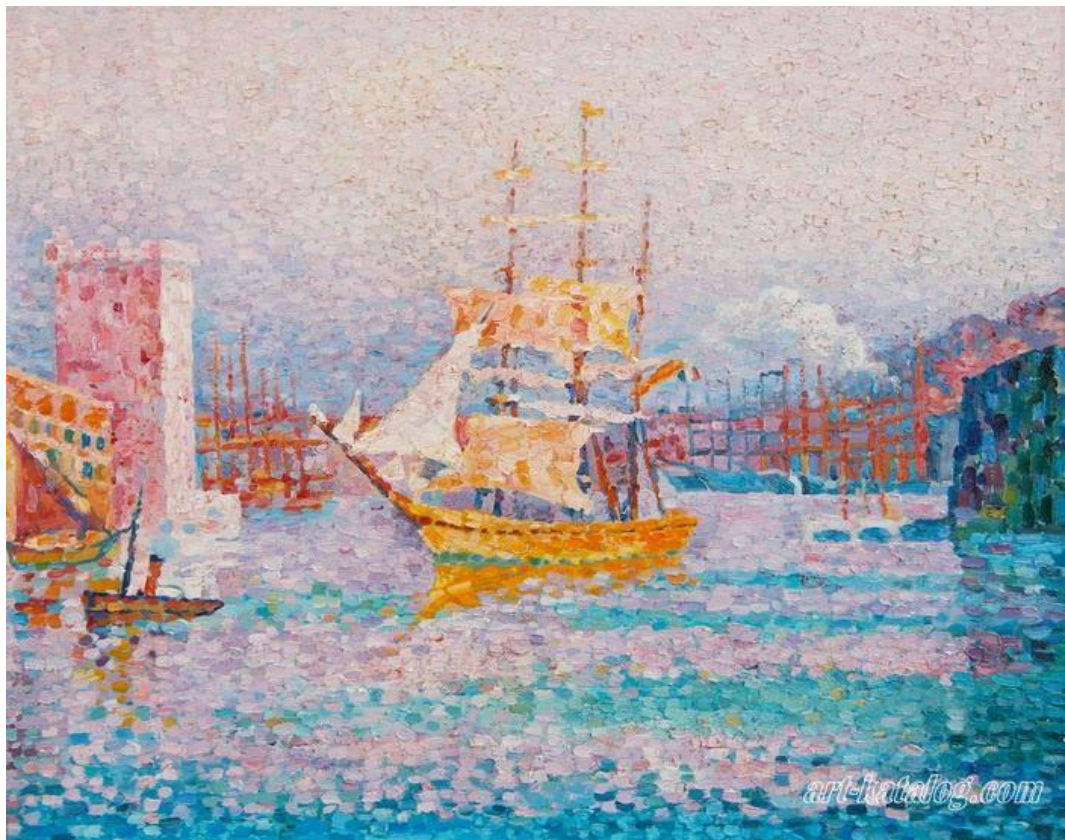

Картина не сразу нашла своего почитателя. Картина произвела впечатление на художника **Поля Синьяка (1863-1935 гг.)**, который вскоре примыкает к пуанализму.

Синьяк родился в Париже, прожил очень долгую жизнь, был очень эрудированным человеком. Именно он становится теоретиком нового направления. Его перу принадлежит знаменитая искусствоведческая работа «От Эжена Делакруа до неоимпрессионизма». Он является основателем научной теории живописи, основанной на изучении творчества старых мастеров и на применении в творчестве законов оптического восприятия. Поэтому у художника четкие композиции, написаны мельчайшими мазками, точками чистого цвета. Синьяк разбирался в теории музыки. Он нумеровал свои работы по типу музыкальных произведений: «Адажио», «Скерцо». Синьяк являлся президентом «Общества независимых художников». Он создал очень много картин. Известность ему принесла картина «Воскресное купание».

Очень много пейзажей. Интересен пейзаж «Гавань в Марселе». Художник любил море. Окна его мастерской выходили на море. Любил вдыхать чистый морской воздух. Увлёкся модным тогда парусным спортом, что тоже отразилось на его творчестве.

Постимпрессионизм

Художественные достижения импрессионизма, неоимпрессионизма послужили основой для появления постимпрессионизма. К этому направлению обычно относят четырех очень разных художников: **Поля Сезанна (1839-1906 гг.), Ван Гога (1853-1890 гг.), Поля Гогена (1848-1903 гг.), и Анри де Тулуз-Лотрека (1864-1901 гг.).**

Поль Сезанн много воспринял от импрессионистов. В тоже время во многом отошел от них. Он жертвует похожестью изображаемого предмета, передавая его главные качества и свойства: материальность, плотность. Для Сезанна важны чувства, которые вызывает изображенное.

Художник родился в семье преуспевающего шляпника, который получил образование в Париже, поэтому, когда отец вернулся в маленький южный городок, откуда был родом, он быстро развернулся, преуспел, стал ростовщиком, а не только шляпником. Конечно, он хотел видеть сына продолжателем своего дела. Поэтому Сезанн порывает с семьей, увлекается живописью. Художник имел очень тяжелый характер, был очень замкнут, любил в этой жизни только живопись, весь, отдаваясь ей. Был очень трудолюбив. Посмотрим его картины «Девушка у пианино»,

«Натюрморт с драпировкой».

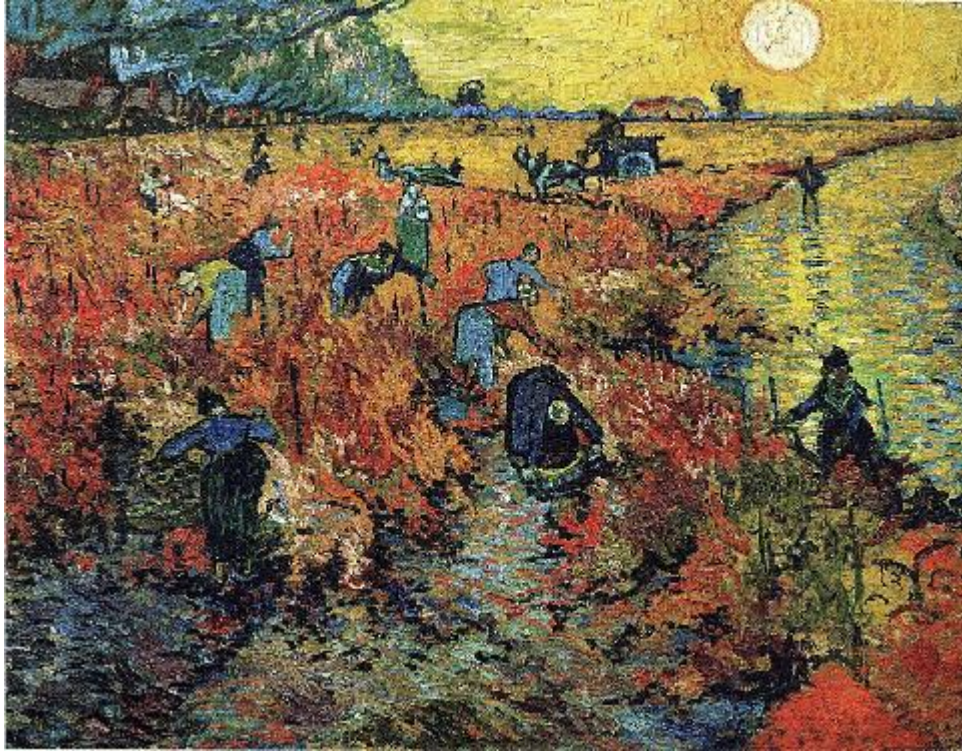
Винсент **Ван Гог** имеет нидерландское происхождение. Его творчество оказало огромное влияние на все искусство 20 века, хотя до его смерти о нем мало кто знал. Ван Гог создал много портретов, автопортретов, хотя был некрасив, пейзажей, натюрмортов, Он любил рисовать цветы, оливковые деревья, пшеничные поля, кипарисы, подсолнухи.

Художник родился в нидерландской деревне, недалеко от бельгийской границы. Отец его – пастор реформатской церкви, мать – дочь переплетчика книг. Мальчик обучался сначала в деревенской школе, затем его перевели на домашнее обучение, и к нему приходила гувернантка. В возрасте 11 лет его отправили в школу-интернат, которая располагалась в 20-ти километрах от дома. Это событие так потрясло Ван Гога, что он с печалью вспоминал о нем всю свою жизнь. Он писал, что его детство было мрачным, холодным и пустым.

В 1869 году он начал работать в крупной художественной торговой фирме, которая принадлежала его дяде. Вскоре его направляют в Лондон, где располагался филиал фирмы. Именно в Лондоне Ван Гог начинает постигать историю искусств. В 80-е годы он посещал занятия в Королевской Академии изобразительного искусства.

Характер Ван Гога был довольно мрачный, он много страдал от неразделенной любви, поэтому сложно воспринимал жизнь. Мировое признание получил только после смерти.

Первой знаменитой его картиной стала «Красные виноградники в Арле».

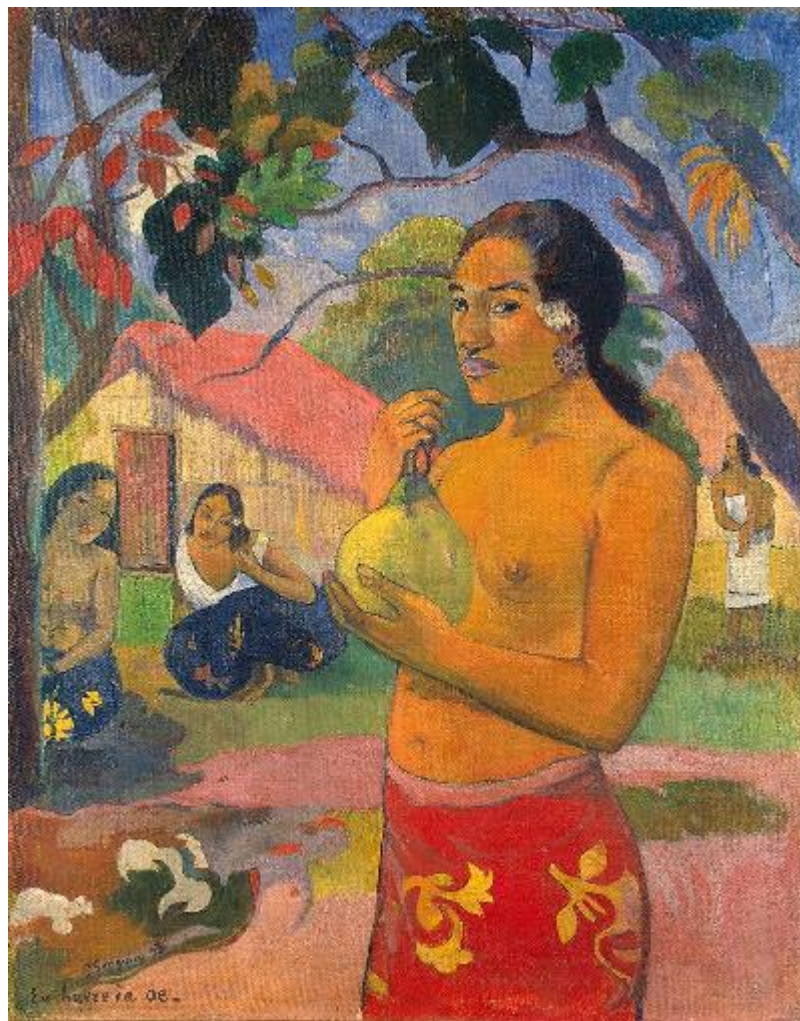

Обычно его творчество связывают с изображением подсолнухов, которые он очень любил рисовать. У Ван Гога есть картина именно с таким названием.

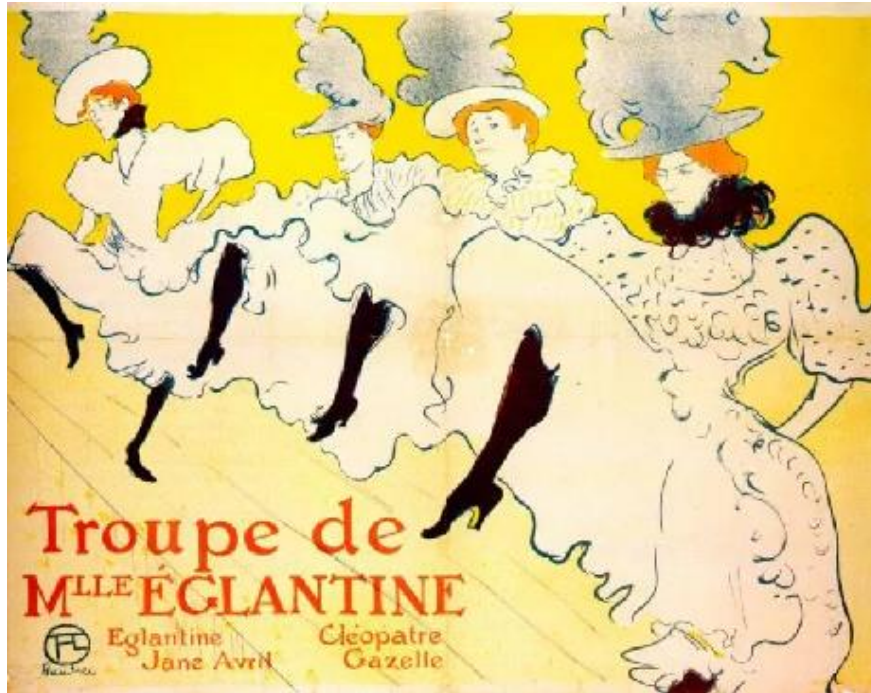
После смерти выставки его работ состоялись в Брюсселе, Гааге, Антверпене, Париже.

Поль Гоген начал свою творческую деятельность с 70-х годов 19 века. С 1883 года Гоген – профессиональный художник. Он родился в Париже. Отец его был журналистом, причем любил писать статьи на политические темы. Мать увлекалась утопическим социализмом. В определенный момент семье пришлось уехать из страны, причем в дороге отец умер от сердечного приступа, и мальчик попал в Перу, в семью матери. Экзотическая страна запала в его сердце. В возрасте 7 лет он возвращается во Францию, где заинтересовался живописью. Первый раз Гоген выставляет свою работу в Салоне 1876 года, а в 1878 году его пригласили принять участие в выставке импрессионистов. Художника угнетает жизнь в Париже, вспоминается жизнь в экзотическом Перу. Гоген считал, что современная цивилизация больна. Поэтому отправляется жить на остров Таити в Океании. И многие его произведения посвящены именно этой теме.

Женщина, держащая плод (Поль Гоген)

Анри де Тулуз-Лотрек родился в аристократической семье, принадлежал графскому роду. В возрасте 13 лет он сломал шейку бедра и у него перестали расти ноги, видимо на это повлияла наследственная болезнь, которая бывает из-за того, что в роду женятся близкие родственники. Поэтому Анри всю жизнь прожил калекой, что не могло не отразиться на его характере. С 1871 года он живет в Париже. Начинает свою творческую жизнь с того, что рисует афиши к спектаклям.

Часто посещает увеселительные учреждения, Очень любил варьете. Знаменитая картина «Мулен Руж».

Во второй половине 19 века активно развивается искусство скульптуры. В этом отношении одно из первых мест занимает творчество французского скульптора **Фредерика Огюста Бартольди (1834-1904 гг.)** Он родился в Эльзасе в 1834 году. Свое обучение начал в Кальмаре, а затем продолжил в Париже в Высшей Школе изящных искусств. Первым произведением молодого скульптора стал памятник генералу Жану Раппу, герою Франко-прусской войны. В 1871 году скульптор оказывается в США, так как ему надо было выбрать место для статуи Свободы, которая была подарена Штатам Франко-американским союзом. Существует версия, что для создания этой статуи Бартольди пригласил натурщицу, жену Исаака Зингера, создателя знаменитой швейной машинки, которая к этому времени овдовела. 28 октября 1886 года состоялось торжественное открытие Статуи Свободы в Нью-Йорке. Бартольди работал совместно с архитектором **Александром Гюставом Эйфелем (1832-1923 гг)**, который создал постамент для статуи. На многие годы статуя стала символом США, символом новой жизни, символом нового в развитии мира.

В истории архитектуры Александр Гюстав Эйфель сделал открытие: он создал знаменитую Эйфелеву башню, которая имеет вид мостовой опоры, и конечно сначала очень не понравилась жителям Парижа. Никто не мог и предположить тогда, в 1889 году, что она станет символом Парижа, его визитной карточкой. Эйфелю предложили создать вход на всемирную торгово-промышленную выставку. Эйфель хотел продемонстрировать новые архитектурные идеи, новые строительные материалы, то есть тем самым

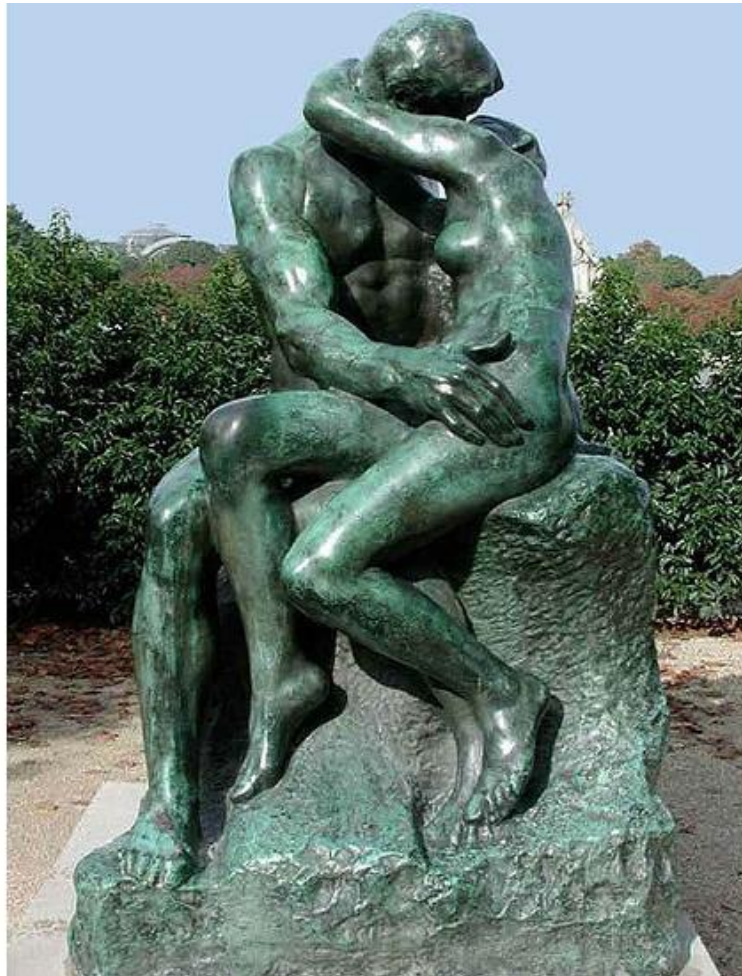
подчеркнуть роль и место таких выставок в развитии Европы. Он хотел создать символ нового времени. И как оказалось, это ему удалось.

Выдающимся скульптором второй половины 19 начала 20 века является французский скульптор **Огюст Роден (1840-1917 гг.)**. Его творческую манеру отличает смелость реалистических исканий, жизненность образов. Его отличает энергичная лепка, текучесть формы, что роднит его с импрессионистами, стремление к философским обобщениям, интерес к драматическому замыслу. Самые известные скульптуры Родена: «Граждане Кале», «Мыслитель».

Роден прославился и скульптурами на лирические темы. Одна из самых известных «Поцелуй».

Контрольные вопросы и задания:

1. каковы особенности развития искусства второй половины 19 века?
2. Каковы художественные истоки импрессионизма?
3. Назовите выдающихся представителей данного направления в искусстве.
4. Назовите художественные особенности неоимпрессионизма.
5. Назовите представителей постимпрессионизма.

Русская культура и искусство в 18 веке

Сближение с европейской культурой продолжалось и во второй половине 18 века. Постепенно в стране сформировалась самобытная национальная культура европейского типа. Эпоха Екатерины II – это время зарождения русской интеллигенции, начало формирования ее основных направлений: либерального, консервативного и революционного. Существовали проекты развития образования в России. Согласно идеям Просвещения Екатерина хотела воспитать новую породу дворян. Осуществление проектов было поручено И.И. Бецкому, образованнейшему представителю русской знати, который и начал создавать закрытые учебные заведения. Создавались они согласно идеям Руссо. Впервые на себя школа брала функции воспитания, которые до этого принадлежали исключительно семье. **К концу 18 века в стране было 550 учебных заведений. Образование по-прежнему было сословным.**

Скульптура

Скульптура как вид искусства не имела традиций в России и потому развивалась медленнее, чем другие виды искусства. В 17 веке она была представлена деталями на различных предметах. Например, на крышках сундуков (работы Гаврилы Овдокимова),

на оружии (работы Александра Свирского). В целом развитие скульптуры шло в направлении придания изображению округлых форм.

В 1716 году в Россию из Парижа по приглашению Петра Великого прибыл скульптор итальянского происхождения **Бартоломео Карло Растрелли**, отец будущего выдающегося русского архитектора Франческо Растрелли. Творчество этого человека представлено скульптурными портретами Петра и его приближенных. Конный памятник Петру I, созданный в 1724 году, отлитый в бронзе по указу Павла I, установлен возле Михайловского замка в конце 18 века.

В 1732 году Растрелли начал создавать скульптурную группу, изображавшую императрицу Анну Иоанновну с арапчонком в натуральную величину. Работа была завершена в 1741 году. Автор противопоставил монументальную фигуру императрицы и легкую фигурку мальчика-пажа. Скульптура в духе барокко подчеркивала идею величия государыни.

Во второй половине 18 века в России появились свои мастера, получившие образование в Академии художеств и за границей. Одним из них является **Федот Иванович Шубин (1740 -1805 гг.)**. Среди его работ особенно привлекателен скульптурный портрет Павла I, который выставлен

в Михайловском дворце Русского музея. Шубинские портреты, обладая высокой техникой изображения, были рассчитаны для кругового просмотра. Таков официальный портрет императора Павла, существующий в нескольких вариантах – в бронзе и мраморе. Монарх изображен в парадной одежде, однако с изменением точки обзора, облик его меняется от мечтательного до жалкого буквально на глазах зрителя, что соответствовало характеру императора. Психолог мог бы на основании шубинского портрета написать исследование о душевном состоянии Павла I – деспота, несчастного человека, изуродованного с детства системой воспитания жестокой к нему матери. Екатерина отстранила его от престола, к которому он стремился, он боялся, что его убьют так же, как убили его отца. Все это выработало характер неуравновешенный, подозрительный, хотя в детстве у него были прекрасные задатки. Шубин сделал много портретов и ни разу не повторился, что свидетельствует о его даровании. Знаменит портрет графини Марии Родионовны Паниной. М.Р. Панина представлена в домашнем платье, украшенном бантом и кружевами. Гладкая кожа, мягкие складки домашнего платья выполнены мастерски и свидетельствуют о естественной манере изображения, свойственной автору.

В 1773 году Шубин был избран в члены Академии художеств. В конце 18 века мода меняется, меняется заказчик. В моду входят скульптуры на мифологические сюжеты. Естественная манера Шубина оказалась невостребованной заказчиками, поэтому мастер умирает в бедности.

Популярным скульптором становится **Михаил Иванович Козловский (1753-1802 гг.)**, который в своем творчестве обращался к мифологическим и библейским темам. Среди его персонажей Александр Македонский, герой античности в работе «Бдение Александра Македонского». Юноша держит в руках шар, который не позволяет ему задремать. Фигура юноши одновременно выражает усталость и скрытую энергию. Статуя «Самсон, раздирающий пасть льва» (1800-1802 гг.) украшала Большой каскад фонтанов в Петергофе и символизировала победу над Швецией в 1709 году в Полтавской битве.

Битва произошла 27 июля в день святого Самсона, и потому автор выбрал для символического изображения величия России именно фигуру Самсона. Оригинальная скульптура Козловского погибла в годы Великой Отечественной войны, но была восстановлена отечественными реставраторами и установлена на прежнем месте.

Самое известное произведение Козловского – памятник полководцу Александру Васильевичу Суворову на Марсовом поле в Петербурге (1799-1801 гг.). Скульптор не стремился передать портретное сходство с персонажем. Это идеальный образ воина в римском военном головном уборе, средневековых латах. Только изображение русского герба на щите свидетельствует о его принадлежности к русскому воинству.

В духе того времени и скульптура «Марсий», выполненная **Феодосием Федоровичем Щедриным** в 1776 году.

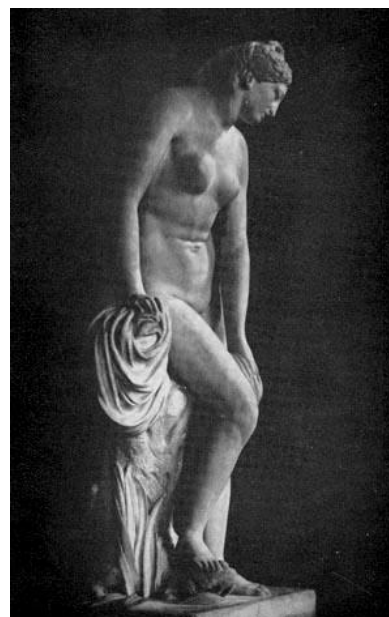

Марсий, герой древнегреческой мифологии, вызвал на музыкальное соревнование самого Аполлона, бога искусств. Они состязались в игре на флейте. Марсий состязание проиграл и в наказание бог содрал с него кожу, привязав к дереву. В скульптуре герой пытается освободиться, каждая его мышца напряжена. Находится скульптура в Москве, в Государственной Третьяковской галерее.

Щедрин успешно работал в украшении ансамбля Адмиралтейства, а также прославился воплощением античного идеала женской красоты в скульптурах «Диана» и «Венера».

Диана

Венера

В 1764 году российский посол в Париже князь Дмитрий Александрович Голицын получил от императрицы Екатерины II задание найти скульптора, достойного создать памятник Петру I. Выбор пал на Этьена Мориса Фальконе по предложению Д. Дидро. Фальконе решил сделать личность создателя своей страны. Памятник очень символичен в традиции 18 века: фигура расположена на постаменте, символизирующем трудности, которые стояли на пути Петра; простертая рука обращена к народу, конь в прыжке - стремительное течение дел. Технически создать вздыбленного коня было сложно. Для решения этой задачи автор придумал третью точку опоры - хвост коня соприкасается со змеем – символом зла, которое сопровождало Петра при созидании нового. Екатерина хотела сделать лаконичную надпись. По ее просьбе поэт Гаврила Романович Державин придумал несколько надписей. Екатерина выбрала самую лаконичную: Петру Первому Екатерина Вторая на латинском языке.

Памятник установлен на площади Декабристов в Санкт-Петербурге.

Таким образом, в течение 18 века российская скульптура сумела преодолеть невольное отставание от европейских образцов и занять достойное место в мировом художественном процессе.

Живопись

До начала 18 века в живописи развивались преимущественно иконописные традиции. Самый выдающийся художник 17 века Симеон Ушаков не владел еще всеми приемами европейской живописи. По воспоминаниям современников русские, приходя в дом иностранца, кланялись картинам, принимая их за иконы. Постепенно российская живопись принимала европейский вид. Художники осваивали перспективу, позволяющую передать глубину пространства, стремились правильно передать объем, изучали анатомию человека.

Особое место в русской живописи 18 века занимает портрет. Одним из первых русских портретистов был **Иван Никитич Никитин (1680 – около 1742 гг.)**.

Известен его портрет канцлера Головкина, который сегодня можно увидеть в Мраморном дворце Русского музея.

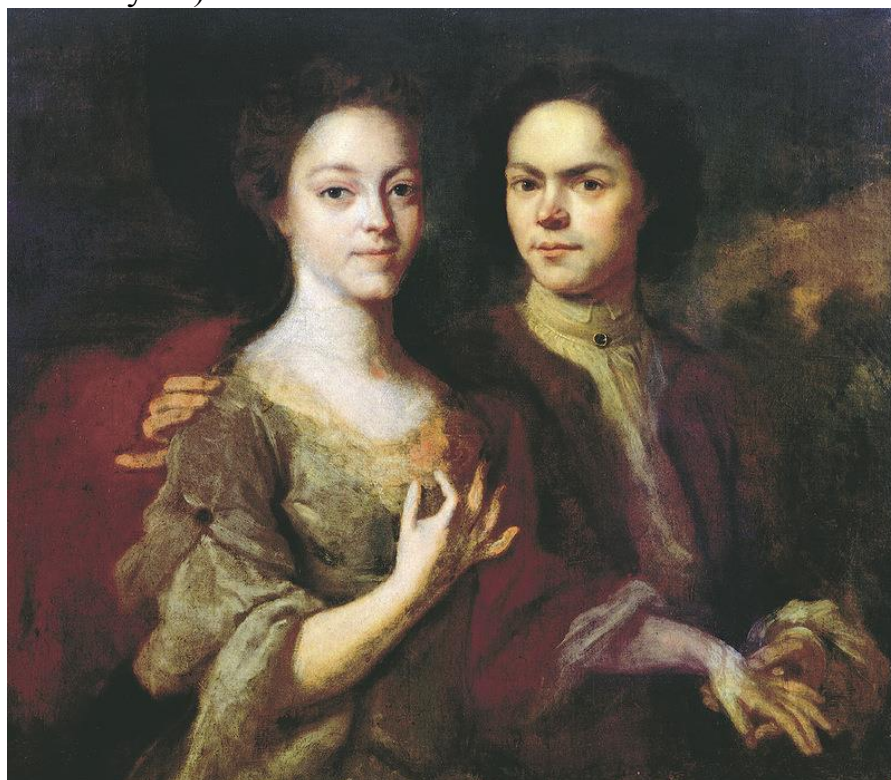

Отличает естественная поза и прекрасная передача объема.

В Петровскую эпоху в Россию приезжало много иностранцев. Одним из таких был **Луи Каравакк (1684-1754 гг.)**, приглашенный в Россию в качестве придворного художника. Он работал в России много лет и писал портреты всех русских монархов от Петра до Елизаветы. В 1717 году он создает портрет царевен Анны Петровны и Елизаветы Петровны, который также можно увидеть в Мраморном дворце Русского музея.

В конце 20-х начале 30-х годов проявилось яркое искусство **Андрея Матвеевича Матвеева (1701-1739 гг.)**. Он обучался в Голландии и Фландрии и хорошо научился по выражению того времени писать истории и персоны, т.е. картины на исторические и мифологические сюжеты. Знаменит как портретист. «Портрет супругов» создан им около 1729 года (Мраморный дворец Русского музея).

С 1727 года и до самой смерти он возглавлял команду живописцев в Канцелярии от строений, в которой работали русские художники до открытия Академии художеств.

К 40-50-м годам 18 века относится творчество **Ивана Яковлевича Вишнякова**. Самый изысканный портрет Вишнякова, также выставленный в Мраморном дворце Русского музея, изображает Сару Фермор, дочь начальника Канцелярии от строений.

Юная девушка в красивом платье готовится сделать реверанс. В руке она грациозно держит веер. Кисти рук на полотнах Вишнякова всегда выполнены с изяществом. Декоративный фон перекликается с тканью платья.

Известным художником своего времени был и **Иван Петрович Аргунов (1729- 1802 гг.)**, крепостной графа Шереметева. Самое прославленное его произведение «Портрет крестьянки в русском костюме» (Мраморный дворец Русского музея).

Выдающимся русским живописцем второй половины 18 века был **Федор Степанович Рокотов (1735 или 1736 – 1808 гг.)**, сын крепостного, окончивший Академию художеств. Долгое время считалось, что он дворянин по происхождению, так как Рокотовы – известная дворянская фамилия. Он рано стал академиком, домовладельцем, членом Английского клуба. Рокотов прославился камерным или кабинетным портретом. Портрет его приближен к зрителю. Он словно беседует с каждым, кто на него смотрит. Таков портрет литератора Василия Ивановича Майкова, человека ироничного, замкнутого, скрывавшего эти качества под маской жизнелюба.

Самый известный портрет Рокотова – портрет Александры Петровны Струйской 1772 года исполнения, который сегодня можно увидеть в Михайловском дворце Русского музея.

Ф. Рокотов. Портрет Струйской.

На молодом лице выделяются глаза, душа ее загадочна. Этому портрету посвящено стихотворение известного советского поэта Николая Заболоцкого.

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

Соединенье двух загадок,
Полу-восторг, полу-испуг,
Безумной нежности припадок
Предвосхищенье смертных мук.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

Ее глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полу- плач,
Ее глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Покров тайны окружает все персонажи художника, что усиливается освещением, подбором красок. Трудно установить источник освещения у Рокотова. Он, кажется, исходит изнутри персонажа. Это трепетное внимание к внутреннему миру героев предвосхитило 19 век.

Одновременно с Рокотовым работал другой выдающийся русский художник **Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735-1822 гг.)** Левицкий сначала учился на родине в Киеве, а затем в Петербурге. Настоящий успех и звание академика принес ему портрет архитектора А.Ф. Кокоринова (Михайловский дворец Русского музея).

Его герой воплощает идеал эпохи Просвещения: это творческая личность, осознающая свой долг и свое положение. Он мягким величественным жестом показывает план здания Академии художеств, одним из авторов которого он являлся. Интересен портрет Прокопия Акинфиевича Демидова 1773 года создания (Михайловский дворец Русского музея).

Демидов являлся промышленником, занимавшимся благотворительной деятельностью. Он представлен в полный рост на фоне колон и драпировок, как принято, было на парадных портретах того времени. Однако атласный халат и ночной колпак не соответствуют данному жанру. Его окружают цветы, лейка, луковицы растений. Это не случайно. В глубине здание московского Воспитательного дома, в организации которого он участвовал. Нашедшие там приют дети – цветы жизни, а заботящийся о них человек – Демидов. Такое изображение персонажа не благородного происхождения не принижало, а возвышало его. С 1773 года по 1776 годы Левицкий написал серию портретов воспитанниц Смольного института. Девушки на портретах заняты искусством. Одни из них поют, другие декламируют в костюмах, третьи танцуют (Михайловский дворец Русского музея).

Алымова играет на арфе (Михайловский дворец Русского музея).

На всех портретах художник виртуозно изобразил ткань.

Левицкий воспользовался приездом Дидро в Россию и создал удивительный портрет французского энциклопедиста. Портрет понравился Дидро. Именно его он завещал своей сестре. На портрете Дидро не углублен в себя, а обращен к невидимому собеседнику. Именно таким и представляется глава энциклопедистов – не замкнутым в себе кабинетным ученым, а любознательным собеседником. Подчеркнут его высокий лоб, умный и чуть усталый взгляд. Он изображен естественным, без парика.

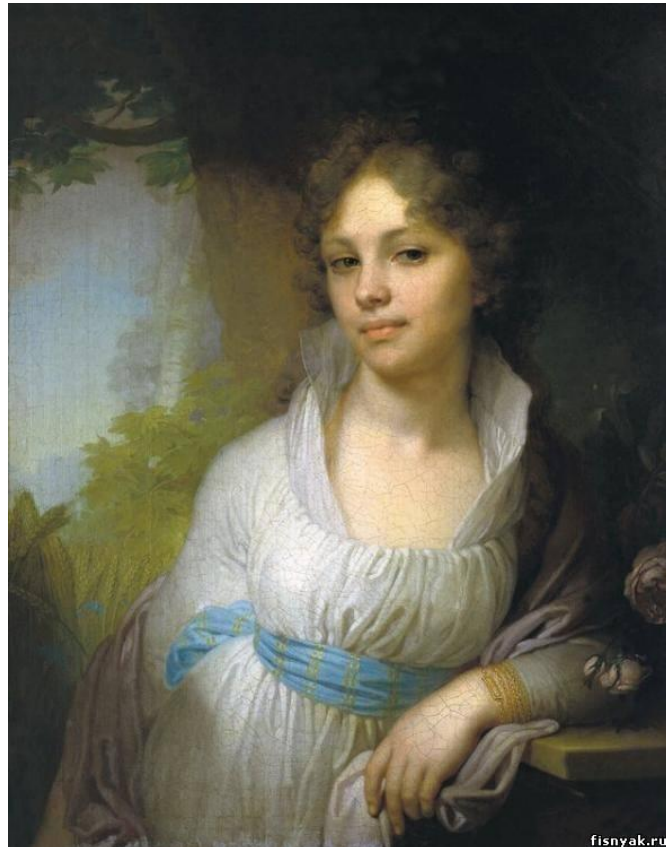
Блестящую плеяду художников 18 века завершает **Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825 гг.)** Он родился на Украине и занимался религиозной живописью. Затем он перебирается в Петербург при поддержке Николая Львова, известного деятеля культуры и искусства второй половины 18 века. Львов являлся еще и известным архитектором, построил церковь Борисоглебского монастыря и другие церкви, которые расписывал Боровиковский. Владимир Лукич не заканчивал Академии художеств, а пользовался советами Левицкого. Боровиковский предпочитает камерный портрет. За портрет Екатерины Второй, изображенной не в парадном платье, а в простом голубом капоте с собачкой на прогулке, он получил звание академика. Самыми известными портретами Боровиковского, выставленными сегодня в Михайловском дворце Русского музея являются:

портрет князя Куракина,

портрет Лопухиной.

портрет сестер А.Г. и В.Г. Гагариных.

Очень много внимания художник уделяет передаче эмоций. Многие его работы овеяны легкой грустью. Ему удаются и парадные портреты, и портреты домашнего звучания. На портрете Лопухиной мечтательная поза, одежда и прическа – естественны, все предвещает надвигающийся 19 век, стремящийся быть ближе природе. Таков и фон картины. Портрет создан в 1797 году. Замечательны цветовые сочетания и сопоставления: белое платье героини и голубой пояс, васильки и золотистые колосья.

Самым известным представителем исторического жанра, хотя он работал и в жанре портрета, стал **Антон Павлович Лосенко (1737-1773 гг.)**. На его полотнах, как на театральных подмостках, действие происходит на фоне величественных декораций. Лучшая картина Лосенко называется «Прощание Гектора с Андромахой» написана на тему «Илиады» знаменитого Гомера. Герой выбирает между долгом (идти на войну) и привязанностью к семье, между любовью и долгом. По классицистической традиции герой выбирает долг. Герои Лосенко несколько театральны.

Именно ему принадлежит портрет Федора Волкова, создателя русского театра.

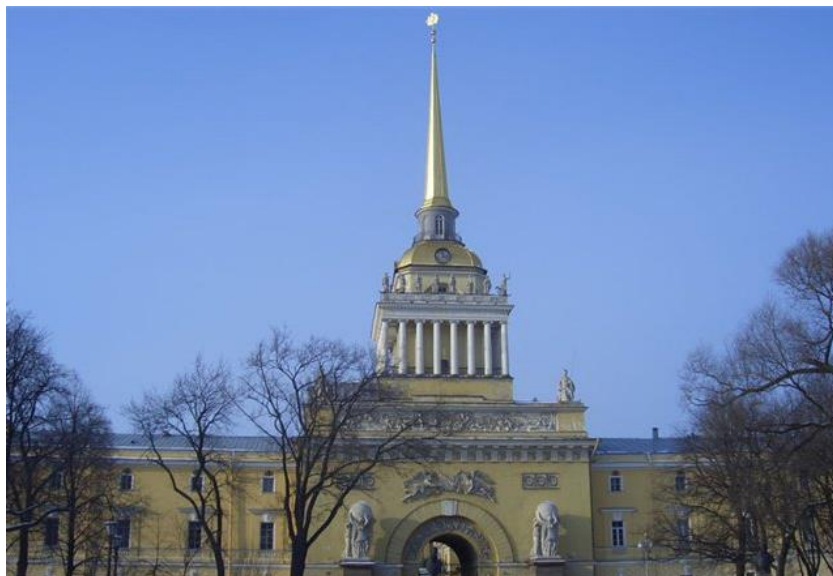
Таким образом, русские художники второй половины 18 века начинают золотой век русской живописи, поднимаясь в своем творчестве до высот европейской художественной школы.

Архитектура

18 век отмечен блистательным развитием архитектуры, которая свидетельствовала об экономическом могуществе империи. В начале века начинается регулярное гражданское строительство. Основным центром развернувшегося строительства стал Санкт-Петербург. 27 мая 1703 года по чертежу Петра I заложена Петропавловская крепость со знаменитыми Петровскими воротами, которые можно увидеть и сегодня.

Напротив нее в 1704 году также по чертежу Петра началось строительство Адмиралтейства.

В 1705 году также по чертежу Петра I начинается строительство главной магистрали будущего города – Невского проспекта.

В 1709 году создается Канцелярия от строений, а при ней школа для зодчих, где будущие архитекторы могли получить начальное архитектурное образование. Петр направляет обучаться за границу Ивана Коробова, Ивана Мичурина, Петра Еропкина. Приглашает итальянского архитектора швейцарского происхождения **Доменико Трезини** (1670-1734 гг.) для работы в Санкт-Петербурге. Трезини родился в городе Астано, образование получил в Венеции. Именно Трезини создает Петропавловский собор со стройной колокольной и знаменитым золотым шпилем (1712-1733 гг.), который является одной из визитных карточек города, имея высоту 112 метров.

Это выше колокольни Ивана Великого, высота которой 88 метров. Собор отличался от традиционного русского храмостроительства. Внутри

деревянный иконостас в стиле барокко, выполненный группой московских мастеров под руководством известного русского архитектора и художника **Ивана Зарудного**. Сначала административный центр формируется на Васильевском острове. Здесь Трезини совместно с архитектором **М.Г. Земцовым (1688- 1743 гг.)** выстраивает здание 12 коллегий,

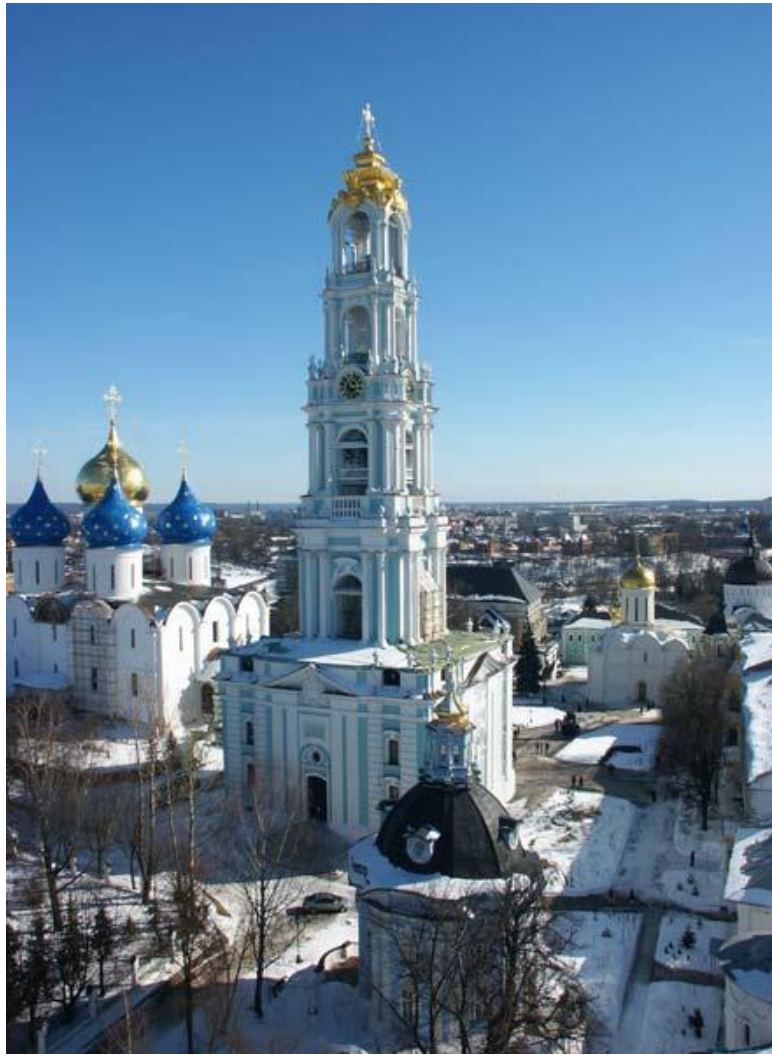
перестраивает дворец А. Меншикова, трехъярусное здание которого взято из эпохи итальянского Возрождения созданием архитекторов Джованни Фонтана и Готфрида Шенделя.

Особенно интересно выполнена парадная лестница и парадные комнаты, отделанные голландскими изразцами в барочном стиле. Дворец был перестроен для кадетского корпуса и долгое время использовался под образовательное учреждение. Панорама Невской набережной дополнена прекрасным зданием первого русского музея – Кунсткамеры: два крыла трехъярусного здания украшены четырехъярусной башней. Архитектор немецкого происхождения **Георг Маттарнови**.

В середине века начинают работать **Дмитрий Ухтомский (1719-1774 гг.)**, став крупнейшим архитектором 18 века. Он закончил Школу математики, учился у **И. Мичурина**, **И. Коробова**. Его учениками стали выдающиеся русские архитекторы **В. Баженов**, **И Старов**, **А. Кокорин**. Самое известное сохранившееся здание, созданное им, пятиярусная колокольня (88 метров в высоту) в Троицко-Сергиевой лавре в Загорске (Подмосковье).

В Москве за четыре года (1753-1757 гг.) он построил в камне знаменитые Красные ворота,

которые, к сожалению не сохранились до наших дней. В деревянном исполнении они были построены в 1742 году по случаю коронации Елизаветы Петровны. Ворота сгорели, но так понравились царице, что она захотела исполнить их в камне. Специальным указом Елизавета поручила эту работу Ухтомскому. Ворота выполнены в форме древнеримской трехпролетной триумфальной арки. Первоначально центральная часть завершалась шатром с фигурой трубившей Славы. Над пролетом помещался портрет Елизаветы, позже замененный вензелями и гербом. Ворота были украшены более чем пятьюдесятью живописными изображениями.

Иван Старов (1745-1808 гг.) много работал, его самыми известными зданиями являются Таврический дворец

и Троицкий собор в Александро-Невской лавре (архитектор Д. Трезини).

Выдающимся архитектором итальянского происхождения является **Ф. Растрелли**. Для русского барокко характерна полихромия фасадов желтого, красного, зеленого цветов, интуитивное стремление к ансамблям. Обычно здания украшались узорчатыми полами, выполненными из разных пород деревьев, яркая плафонная живопись, расположение комнат по одной оси, что придавало зданию особую торжественность. Возле зданий разбивали регулярный парк

В середине века блистает Растрелли, который создал здание церкви Смольного института, Строгановский и Воронцовский дворцы, украшающие центр современного Санкт – Петербурга, Зимний дворец,

Большой Екатерининский дворец в Царском селе,

Большой дворец в Петергофе.

Знаменитыми пригородами Петербурга являются также Гатчина и Павловск.

Учеником Растрелли был **Фельтон**. Самое совершенное творение – ограда Летнего сада, о красоте которой слагались легенды.

Железные звенья ковали тульские мастера, а гранитные столбы с фигурными вазами изготовили Путиловские каменотесы. Ограду отличает простота, пропорциональность, гармония частей.

В 60-е годы 18 века происходит смена архитектурного стиля: на смену витиеватого барокко приходит строгий стиль – классицизм, который более соответствовал новому деловому стилю жизни. Ярко себя проявил в этом стиле и **Д. Кваренги**, создавший здания Академии наук, Ассигнационного банка, Александровский дворец в Царском селе,

здание Смольного института.

Начинается повсеместное градостроительство. Для этого создается в декабре 1762 года комиссия о каменном строительстве, которая просуществовала 34 года, за это время успев не только благоустроить Санкт – Петербург и Москву, но выполнить генеральные планы строительства губернских городов, в том числе и города Томска. Главное внимание обращалось на застройку центральной улицы, где все дома должны были стоять вплотную друг к другу, одной высоты и образцового вида. Это служило единству архитектурного облика страны.

В 1757 году архитекторами **А.Ф. Кокориным** и **Ж. Вален-Деламонтом** было создано здание Академии художеств.

Они также создали здание Гостиного двора, занимающее целый квартал в центре северной столицы.

Выдающимися архитекторами второй половины века были **В. И. Баженов** и **М.Ф. Казаков**.

Василий Иванович Баженов (1737-1799 гг.) учился в гимназии при Московском университете, продолжил образование в Академии художеств, посетил Францию, Италию, получил звание академика. Он получил задание от Екатерины II сделать проект Большого Кремлевского дворца, чтобы Кремль из средневековой крепости превратился в общественный центр, связанный с городом. Архитектор сделал деревянную модель, которую отправили в Петербург на 120 санях для показа царице. Хотя проект был одобрен, но не осуществлен. В 1784-1786 годы Баженов построил знаменитый Дом Пашкова.

В центре трехэтажный корпус с изящным портиком, украшенный круглой надстройкой – бельведером (от итал. «красивый вид»).

Матвей Федорович Казаков (1738-1812 гг.) учился у Ухтомского и Баженова. Он успешно работал по заказам Екатерины II. Работы Казакова

отличает свой стиль: ясность, простота, цельность композиции. Он создал здание Сената в Кремле (1776-1778 гг.), имеющее треугольную форму, в прочности которого усомнились архитекторы.

Построил Голицынскую больницу в Москве, прекрасно вписав ее в ландшафт.

Казаков выстроил здание Благородного собрания, нынешний Дом Союзов в Москве.

В центре Москвы было возведено здание университета, пострадавшее в войну 1812 года. Его восстанавливал архитектор **Доменико Жиарди**, сохранивший казаковский план в форме буквы «п».

В конце 18 века по желанию Павла I был построен знаменитый Михайловский замок. Первоначально архитектором был В. Баженов, а завершил работу архитектор Бренна.

Таким образом, в развитии архитектуры определились основные черты: главная роль отводится зданиям общественного назначения, а не церковного, дворцы начали строить в ансамбле с парком и парковыми сооружениями, законченность архитектурным сооружениям придавали картины, скульптуры, предметы интерьера.

Контрольные вопросы и задания:

1. Каковы особенности развития искусства 18 века в России?
2. Почему скульптура развивалась медленнее других видов искусства?
3. Перечислите имена выдающихся российских скульпторов.
4. Назовите наиболее известные произведения скульптурного искусства.
5. Перечислите имена известных живописцев первой половины 18 века.
6. Перечислите имена известных живописцев второй половины 18 века.
7. Назовите имена выдающихся архитекторов, работавших в России в 18 веке.

Просвещение в России в первой половине 19 века

Развитие хозяйства страны требовало все большего числа грамотных людей. В этих условиях важнейшим было поступательное развитие народного образования. В то же время по статистическим данным 1797 года процент грамотного населения в городе составлял 10%, на селе только 3%, причем грамотным считался человек, умеющий поставить свою роспись.

1801 год ознаменовался изменением внешней и внутренней политики России. Новый монарх искал те общественные силы, которые бы он мог противопоставить екатерининским и павловским вельможам. В пору крестьянских выступлений оказалось правильным обратиться к *либеральному реформизму*. Именно это могло привлечь просвещенное дворянство. К подготовке ряда либеральных реформ было привлечено молодое поколение богатейших людей страны: князь Чарторыжский, граф Строганов, граф Кочубей, граф Румянцев. В 1801 году был создан так называемый Негласный комитет, в состав которого вошли эти люди. Комитету было поручено разработать ряд реформ по важнейшим вопросам экономической, социальной и культурной жизни государства. Проанализировав состояние империи, которая досталась Александру I, члены Негласного комитета обратили особое внимание на культурную отсталость России, которая особенно препятствовала поступательному развитию производства. И поэтому комитет в первую очередь занялся вопросами народного просвещения. В августе 1802 года было создано министерство народного просвещения. Постепенно была создана стройная система административного управления всеми учебными заведениями. Народное образование делилось на 4 ступени: приходские училища, уездные училища, гимназии и университеты. Все эти ступени в административном и учебном отношении были связаны между собой.

Вся территория России была поделена на 6 учебных округов по числу университетов: Московский, Дерптский, Виленский, Петербургский,

Казанский и Харьковский. Во главе каждого учебного округа стоял попечитель, который осуществлял контроль министерства народного просвещения над всеми учебными заведениями округа. Именно попечителю подчинялся и ректор университета. Профессора университетов во главе с ректором курировали гимназии своего округа. Директор гимназии отвечал за работу уездного училища. Так возникла стройная система соподчинения учебных заведений.

Приходские училища были низшим звеном системы и обучали азам образования за один год, готовили к поступлению в уездное училище. *Уездные училища* с двухгодичным сроком обучения предназначались для детей ремесленников, мелких торговцев. Учебный план был рассчитан на то, чтобы подготовить учеников к поступлению в гимназию. *Гимназии* открывались в губернских городах, срок обучения в них был 4 года. Целью было подготовить дворян к государственной службе или к поступлению в университет. Систему образования завершали *университеты*. Они имели право открывать библиотеки, типографии, печатать свои научные труды.

Передовым в системе образования было создание преемственности обучения разных ступеней: низшей, средней, высшей. Программы, по которым строилось обучение, обладали преемственностью.

События 14 декабря 1825 года повлияли на развитие системы образования, как и на всю последующую историю России. Было создано третье отделение и корпуса жандармов, а также произошло укрепление позиций дворянства. Главной задачей министерства народного образования становится воспитание законопослушных граждан. Сохранились типы учебных заведений, изменились программы, строго учитывалась сословность образования: приходские училища для крестьян, уездные училища для купцов, гимназии для дворян.

Приходские училища открывались в городах и в деревнях при церковных приходах. В казенных деревнях ими ведал священник, в помещичьих – сам владелец имения. Учебный год в сельских учебных заведениях был короче, зависел от весенних полевых работ, продолжаясь с сентября по март. Приходские училища не финансировались государством, существовали за счет либо местного населения, либо на средства помещика.

Уездные училища создавались в уездных и губернских городах для средних слоев населения (свободное непривилегированное сословие). В учебном плане стояло 15 предметов, которые вели обычно 2 учителя.

Гимназии открывались в губернских городах. Учебная неделя состояла из 30 часов. Уроки шли с 8 до 12 часов, а затем начинались с 14 и продолжались до 16 часов. В среду и субботу послеобеденные часы

отсутствовали. Особенно хорошо преподавались древние языки и математика. Поэтому гимназии получили название классических. Такая система обучения возникла в Пруссии в качестве отвлечения от идей французской революции. Для надзора за нравственностью учащихся вводятся классные надзиратели, которые должны были следить за учащимися и в урочное и во внеурочное время. Широко применялись телесные наказания.

Университеты открывались в крупнейших городах страны. Старейшим университетом являлся Виленский университет, который был открыт в 1579 году. В начале 19 века университет являлся учебным, научным и административным центром учебного округа. Попечителем долгие годы являлся князь Адам Чарторыжский. Университет имел в своем составе 4 факультета: физико-математический, медицинский, нравственно-политический, литературный с изящными искусствами. Число студентов в начале 19 века превышало знаменитый Оксфордский университет. Университет был знаменит своими астрономическими исследованиями. При нем была создана первая в Европе астрономическая обсерватория. При университете действовали три клиники, больница, аптека, ботанический сад, зоологический музей.

Дерптский университет был восстановлен в 1802 году императором Александром I, позднее будет называться Тартуским университетом, по названию г. Тарту. Впервые на этой территории университет был открыт в 12632 году шведским королем Густавом II. После того, как в 1710 году Россия завоевала Эстляндию, университет был временно закрыт. Преподавание в 17 веке велось на шведском языке, затем на немецком, так как большинство преподавателей и студентов являлись носителями немецкого языка. С 1892 года начинается процесс русификации университета, и преподавание начинает вестись на русском языке. Он получает название Юрьевского, по названию Тарту на русском языке в бытность нахождения на этой территории славянского поселения. Главный корпус университета был построен в стиле неоклассицизма в 1804- 1809 годы, архитектор Краузе.

Кроме медицинского, математического, философского факультетов, университет в своем составе имел профессорский институт, который готовил научное пополнение для университетов.

Московский университет был открыт в 1755 году при активном участии выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова. В университете в разные годы учились знаменитые люди: историки С. Соловьев, Т. Грановский, писатели И. Тургенев, М. Лермонтов, А. Грибоедов и др.

В 1805 году открываются Харьковский и Казанский университеты. Харьковский университет был открыт по высочайшему указу императора Александра I по указу от 17 января 1805 года благодаря деятельности местных подвижников образования, которые собрали значительные средства на открытие университета в провинциальном тогда Харькове. Первым попечителем стал граф Северин Потоцкий. Второй университет был открыт по высочайшему указу от 17 ноября 1804 года в 800 километрах от Москвы и долгие годы являлся самым восточным университетом России. Большую помощь оказал в создании Томского императорского университета. В 40-е годы ректором являлся выдающийся математик Н.И. Лобачевский, долгие годы работал выдающийся химик А.М. Бутлеров, а попечителем округа в начале 19 века был М.Н. Мусин-Пушкин. В его бытность усиливается преподавание восточных языков: монгольского, персидского, армянского, китайского санскрита, татарского.

1 ноября 1819 года начал работать Санкт-Петербургский университет, преобразованный из Главного педагогического института. Иной версии открытия университета придерживается нынешнее руководство университета

и ведет свою историю с 1724 года с указа Петра I об открытии Академии наук и открытии при ней Академического университета. В 1758-1765 годы ректором являлся М.В. Ломоносов.

В качестве дисциплинарной меры была введена форма.

В начале 19 века значительная часть дворян получала домашнее воспитание и образование. Часто после услуг няни дворяне пользовались услугами иностранных гувернеров, а также нанимали преподавателей гимназии, которые проходили с учениками гимназический курс. Домашнее воспитание девушек ограничивалось их подготовкой к светской жизни. Обязательно обучали иностранным языкам, обязательно французскому, игре на фортепиано, давали краткий курс закона Божьего, истории, географии, литературы. В богатых семьях обучали танцам. Эти уроки проходили под звуки фортепиано или скрипки. Большое внимание уделялось воспитанию хороших манер. Все это было необходимо для того, чтобы выезжать в свет.

В начале 19 века вреди просвещенного дворянства понимание своего долга перед государством, как главной особенности своего привилегированного сословия. Таким был граф Воронцов, командовавший русскими войсками во Франции во время заграничного похода 1813 года после смерти М.И. Кутузова, который заплатил долги всех офицеров, чтобы тень не пала на русского офицера.

Система закрытых учебных заведений начала складываться в начале 18 века. В своем большинстве это были военные учебные заведения – кадетские корпуса. Русское дворянство, обязанное вести военную службу в армии и на флоте, получало там образование. Военная служба была самой престижной. Ее отсутствие в биографии могло объясняться болезнью, физическими недостатками или недостаточностью средств. В 1732 году был открыт шляхетский корпус. Он был размещен на Васильевском острове во дворце А. Меншикова. Сначала было набрано 56 человек, позднее стали набирать по 300 человек. Позднее корпус стал готовить дворян и для гражданской службы. Этому учебному заведению много внимания уделяла Екатерина II, которая хотела воспитать особую породу людей, преданных государству. В конце 18 века при корпусе был натуральный кабинет, ботанический сад, картинная галерея, библиотека в 700 томов. Директором корпуса в начале 19 века был М.И. Кутузов.

В начале 19 века подготовкой военных кадров занимались кадетские корпуса, расположенные в Гродно и Санкт-Петербурге.

В 1802 году открыт Пажеский корпус, привилегированное учебное заведение для детей генералитета. В него принимались дети, отцы которых имели воинские звание ни ниже генерал-лейтенантов. Юношей готовили для

придворной службы. Чистота и порядок во всем были безукоризненные. Каждому воспитаннику полагался служитель, который не только помогал чистить одежду и обувь, следил за постелью, но и покупал к завтраку сливки, сладкое.

Распорядок дня был напряженным. Подъем в 6 утра. Утренняя молитва, завтрак, приготовление уроков, которые начинались с 8 утра и продолжались до 12 часов. С 12 до 13 часов занятия на плацу. С 13 до 14 часов относительно свободное время, во время которого пажи чистились, примеряли новую одежду. В 14 часов был великолепный обед. После обеда прогулка и уроки фехтования. С 15 до 18 часов вечерние лекции. Затем вечерний чай, приготовление уроков и гимнастика. В 20 часов ужин, отбой в 21-30.

Знания оценивались по 12-ти балльной системе, оценки ниже 6 баллов считались плохими. Экзамен при окончании был публичным с приглашением генералитета. По окончании пажи поступали служить в гвардию, военную элиту.

Царскосельский лицей являлся привилегированным учебным заведением, не имеющим аналогов в России того времени. Проект его был разработан М.М. Сперанским в 1808 году для высокоодаренных детей. Программа включала как предметы гимназического, так и университетского курсов. Особенно обращалось внимание на науки нравственные, так как выпускники должны были работать на государственной службе. Особенно строго изучалось государственное устройство, гражданское общество, то есть правоведение, логика, история права, история отечества. Изучалась словесность, изящные искусства, в изучение которых входило чистописание, рисование, танцевание. Серьезно подходили и к укреплению здоровья, поэтому преподавалась гимнастика, фехтование, плавание, верховая езда. Воспитанники по два часа гуляли на свежем воздухе в зимнее время года.

Таким образом, лицеисты усваивали гимназический и университетский курс за 6 лет (4 года гимназии и 4 года университета). Состав профессоров был блестящим. Ведущую роль в становлении учебного заведения сыграл Малиновский, сподвижник Сперанского. Лицей был единственным учебным заведением, где не было телесных наказаний. К лицеистам обращались на «вы» и с прибавлением слова «господин».

Первыми учениками стали представители родовитого, но не богатого служилого дворянства. К экзамену было допущено 38 человек, а принято 30. Самыми знаменитыми были барон А. Дельвиг, князь А. Горчаков, барон М. Корф, А. Пушкин, И. Пущин, Ф. Матюшкин.

Первый выпуск, который составил 29 человек, называли сначала блистательным, затем «пушкинским».

6 ноября 1843 года по указу Николая I лицей перевели в Петербург и дали название Александровского.

Особенности развития образования данного периода:

- создание единой государственной системы образования;
- преемственность учебных программ всех ступеней;
- бесплатность образования;
- ограниченность образования;
- сословность.

Все это усиливало противоречия в системе образования. В то же время развитие государства требовало появления большого числа образованных людей, особенно инженеров, юристов, врачей, педагогов. Это вынуждало открывать правительством учебные заведения технической направленности. Все больше детей недворянского происхождения получало образование. Даже в закрытых учебных заведениях появляются студенты-разночинцы. Прежняя система образования мешала развитию новой общественной силы – русской интеллигенции.

Книжное дело в первой половине 19 века

Во времена, когда не было ни радио, ни телевидения, книгопечатание имело огромное значение, являясь часто единственным источником информации. Развитие книгопечатания было обусловлено уровнем грамотности населения и политикой правительства. По выражению А.И. Герцена: «Тогда высшее общество ничего не читало по-русски, а низшее вообще ничего не читало». Провинциальные помещики имели в своих имениях чаще всего только календари, сонники и гадательные книги.

В начале 19 века появилась мода иметь в богатых домах книги и специальные комнаты, получившие название библиотек. Все это стимулировало развитие книгопечатания. Существенно повлияло на развитие книгопечатания распространенная переписка небольших, но ярких произведений. Таковым являлось знаменитое «Горе от ума» А.С. Грибоедова, которое первоначально существовало в списках.

Во второй половине 18 века в России существовали только немногочисленные государственные типографии, но после указа Екатерины Второй о вольных типографиях 1783 года в стране появились частные типографии в крупных городах, таких как Москва, Санкт - Петербург,

Астрахань, Владимир, Тобольск, Воронеж, Ярославль, Кострома, Тамбов, Калуга, Смоленск. В 1796 году, напуганная Великой французской революцией, Екатерина издала указ о запрете частных типографий и о введении цензуры. Павел Первый в 1800 году издал указ о запрете ввоза иностранной литературы в Россию. Однако вступление на престол молодого Александра Первого в 1801 году изменило внутреннюю политику государства и в течение 180, 1802 годов эти указы были отменены. После этого книгопечатание начало развиваться, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

Много замечательных людей связано с развитием книжного дела в России в первой половине 19 века. Один из первых московский барин Платон Петрович Бекетов, библиофил, член многих научных обществ открыл частную типографию и книжную лавку.

Он печатал в основном произведения русских писателей: Ивана Ивановича Дмитриева, Гавриила Романовича Державина, Николая Михайловича Карамзина. Книги, изданные Бекетовым, отличались изяществом оформления.

Среди любителей книги выделяется имя Николая Петровича Румянцева. Граф Румянцев являлся видным государственным деятелем первой половины 19 века: член Негласного комитета, один из друзей

молодого императора, министр коммерции, министр иностранных дел, председатель Государственного Совета, страстный любитель и собиратель русской старины.

Портрет английского художника Джорджа Доу, работавшего в Санкт Петербурге в начале XIX века.

Он объединил вокруг себя образованных людей, почитателей русской истории. Целью своей деятельности Румянцев сделал поиск и опубликование памятников русской старины. Посещая Англию, Германии, Испанию, Италию, Румянцев работал в архивах в поисках исторических документов, а затем на свои собственные средства издавал. Например, «Собрание государственных грамот и договоров», «Законы великого князя Иоанна III и его внука царя Ивана Васильевича» и др.

Одним из известных петербургских издательств в начале 19 века была типография Василия Плавильщикова. Магазин его располагался сначала на Садовой, возле Гостиного двора, а затем на набережной реки Мойки, в самом центре столицы. В своей деятельности Плавильщиков преследовал не только

коммерческие, но и просветительские цели. Вскоре при магазине была открыта библиотека, где желающие могли получить книги русских писателей 18 и начала 19 века. Вскоре магазин стал популярным местом встреч писателей и ученых.

Видное место в книжной торговле занимала династия Глазуновых, просуществовавшая более ста лет с 1783 по 1917 годы. Столетний юбилей фирмы совпал с первым публичным выступлением будущего известного композитора, директора петербургской консерватории Александра Константиновича Глазунова. Глазуновы начинали свою деятельность в Москве в 18 веке, а с 1811 года начали жить и трудиться в Петербурге. В типографии Глазуновых печатали в основном научную и учебную литературу. Труды профессоров Московского и Петербургского университетов по истории, географии, медицине, сельскому хозяйству, учебники. Позднее начали печатать произведения русских писателей. Ими осуществлено посмертное издание произведений А.С. Пушкина, первое издание произведения М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

Самой популярной была книжная торговля Александра Филипповича Смирдина. Он вошел в историю как основатель нового периода в книгоиздательском деле, позднее названном его именем. Мальчиком из горящей Москвы он пришел к Василию Плавильщикову. Настойчивость его заставила Плавильщикова обратить на него внимание и в конце концов Смирдин получил в наследство книжное дело Плавильщикова. Смирдин чтит память своего учителя, расширил дело, увеличив тиражи и, удешевив, стоимость книг. Например, если ранее стоимость одного экземпляра была от

10 до 25 рублей, то у Смирдина она стала 4 рубля. Жалование же среднего чиновника в месяц составляло от 35 до 40 рублей. Поэтому заслуга Смирдина состоит в том, что он сделал произведения русских писателей доступными для народа. Смирдин помогал Пушкину продавать его издания. Сначала издательское дело процветало, и он переселился в магазин на Невском проспекте, на втором этаже магазина располагалась библиотека. С конца 30-х годов книжная торговля осуществлялась не только через большие магазины, но и через лавки букинистов, где можно было произвести обмен старой книги на новую. Появляются разносчики книг, книги продаются и на рынках, на так называемых развалах.

Постепенно книжная торговля начала развиваться и в провинции: Дерпте, Риге, Казани, Харькове.

Существенное место в книгоиздании занимает и периодическая печать. В 1809 году выходило 77 названий журналов и газет. В основном журналы издавали различные общества: Вольное общество любителей русской словесности, Вольное экономическое общество. Появились и правительственные журналы: журнал министерства внутренних дел, журнал министерства народного просвещения. Появляются журналы декабристского направления: «Сын отечества», «Мнемозина». Газеты: «Московские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости»; появляется газета для купечества «Санкт-Петербургские коммерческие ведомости».

Вторая половина 19 века отмечена появлением большого количества новых изданий, в том числе и в провинции. Изменяется вид изданий, увеличивается количество страниц, число подписчиков. Постепенно реклама появляется на страницах газет. У простого населения популярностью пользуются лубочные картинки.

В начале 19 века увеличивается число новые **библиотек**. Собираение книг на Руси существовало издревне. Петр I собрал прекрасную библиотеку, позднее она была передана Академии наук и легла в основу библиотеки Академии наук. У богатых дворян появляются библиотеки в домах преимущественно из французских книг. Хорошие библиотеки были у богатых сановников. Например, хорошая библиотека была у Мусина-Пушкина, который обнаружил Лаврентьевскую летопись «Повести временных лет», им же было предпринято издание «Слова о полку Игореве». Библиотека Н.П. Румянцева располагалась в его особняке на углу Английской набережной и Галерной улицы. В ней было много книг, научных изданий, коллекция географических карт. В 1813 году Румянцев на собственные средства организовал кругосветную экспедицию. В его библиотеке занимались Григорович, Лермонтов. Свою библиотеку он

завещал любимому городу. Брат после смерти Н.П. Румянцева организовал в доме музей. В 1831 году библиотека и музей были переданы в министерство народного просвещения. В 1860 году библиотека была переведена в Москву; позднее она легла в основу Ленинской библиотеки, теперь Российской государственной библиотеки. Картины и коллекция монет переданы музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Библиотеки открывались и при университетах.

Пришло время открывать и государственные библиотеки. Идея открытия первой государственной библиотеки принадлежала Екатерине II. 27 мая 1795 года началось строительство здания для публичной библиотеки, которое закончено в 1801 году. Сначала директором был граф А.С. Строганов, затем А.Н. Оленин. А.Н. Оленин одновременно был и директором Академии художеств. Он был прекрасным рисовальщиком, хорошо знал западноевропейское искусство и русскую старину. Торжественное открытие библиотеки состоялось 2 января 1814 года. Одним из сотрудников был И.А. Крылов. На открытии присутствовало более 200 человек: архитектор Стасов, художник Кипренский, поэт Державин. Открытие началось с торжественной речи Оленина, далее был доклад сотрудника библиотеки известного переводчика Гнедича. В заключение Крылов прочел свою басню «Водолазы». В книгохранилищах библиотеки было 243 тысячи книг. Позднее Оленин ввел обязательность поступления в фонд библиотеки двух экземпляров всех изданий, выходящих в стране. В результате деятельности Оленина фонд библиотеки увеличился до 300 тысяч книг в 40-е годы 19 века.

Изменения, происходившие в стране, меняли облик читателей библиотек. Сначала это были чиновники, известные писатели, затем студенты.

Во второй четверти 19 века появился интерес к научной литературе. В городах появились общества любителей чтения. Петербургский издатель Плюшар начал издание Энциклопедического словаря. На него подписались 6 тысяч человек. В 1830 году правительство удовлетворило просьбу общественности и позволило открыть библиотеки в 50-ти губернских городах. Содержание библиотек было возложено на местное дворянство.

Русское искусство первой половины 19 века

Центром художественной жизни России и единственным высшим учебным заведением к началу 19 века была Академия художеств. Одновременно она являлась арбитром в различных вопросах искусства.

Именно здесь устраивались выставки художников, через нее распространялись и заказы. В первое десятилетие академией руководил А.С. Строганов – видный сановник, известный меценат и знаток искусства. Время его правления считалось золотым веком Академии. После смерти Строганова в 1811 году Академия перешла в ведение министерства народного образования и постепенно стала приходить в упадок. Отсутствие контроля над преподаванием и хозяйственной частью приводило к растрате государственных средств. За Академией оказалось 300 тысяч рублей государственного долга. В 1817 году президентом Академии становится А.Н. Оленин, директор публичной библиотеки, хозяин известного художественного Салона, знаток русской старины, график, прекрасный организатор. Он сократил число воспитанников, уволил престарелых преподавателей, стремясь экономить на всем. Ему удалось добиться средств на проведение ремонтных работ в здании и возле Академии. Много внимания президент уделял благоустройству залов, освещению, созданию античных галерей, расширению помещения библиотеки, отделке конференц-зала. Перед зданием Академии была сооружена великолепная пристань из гранита для судов, украшенная двумя древнеегипетскими сфинксами из долины царей.

Изменилась и вся жизнь воспитанников Академии. Наладился учебный процесс, античными статуями пополнилась коллекция античных скульптур, которые устанавливались в специальном зале копирования. Огромное значение придавали физическому развитию учеников. Преподавались танцы, музыка, пение. Воспитанники участвовали в спектаклях театра, организованного в Академии.

Академия настолько поднялась в годы управления Олениным, что после его смерти ею начали руководить особы императорской фамилии. На деятельность Академии все больше и внимания обращает император Николай Павлович. Он смещает неудобных профессоров, устанавливает высочайший контроль над произведениями искусства. Сам император утверждал список художественных произведений, достаиваемых публичной выставки.

С 1764 года обучение начиналось с 6-ти лет и длилось до 21 года. Оно делилось на несколько этапов:

- 6-9 лет – детский класс
- 9-12 лет (отроческий класс)
- 12-15 лет (юношеский класс)

После окончания юношеского класса особо отличившиеся воспитанники продолжали обучение в течение 6 лет в высшем классе: остальные переходили к классу резьбы по дереву и позолоты.

В 1802 году детский класс был упразднен. Быт был суров. Еда скудной (завтрак состоял из куса белого хлеба со стаканом невской воды).

Профессиональная подготовка воспитанников была высока. Тщательное изучение классического искусства способствовало формированию художественного вкуса, высокопрофессиональным навыкам, особенно хорошо преподавался рисунок. В Академии был значительный музей с копиями известных античных скульптур, художественных произведений, который позволял воспитанникам копировать великие произведения мирового искусства. Поэтому неудивительно, когда Орест Кипренский привез свои работы в Италию, их приняли за работы Рубенса и Рембрандта. Обучение позволяло выработать терпение. Нетерпеливого Карла Брюллова заставляли рисовать одну и ту же скульптуру 40 раз. Серьезно преподавали и композицию. Здесь составлялись сюжеты из античного искусства. В компоновке многофигурного произведения надо было следовать канонам: главные фигуры должны были вписываться в воображаемый треугольник, как самую устойчивую фигуру. Особым предпочтением пользовался исторический класс.

По окончании Академии выпускники получали звание художника. Наиболее талантливые направлялись в Италию на стажировку.

Таким образом, академическая система обучения обеспечивала высокий уровень профессиональных умений и навыков. Это направление в искусстве получило название академического. В то же самое время непреложное следование классическим образцам приводило к односторонности художественного восприятия, что мешало творческому процессу. Лучшие художники ломали стереотипы, искали новые пути в искусстве.

19 век считается золотым веком русской живописи. Именно в ней воплотились идеалы эпохи национального подъема.

Выдающимся художником первой четверти 19 века был **Орест Кипренский (1782-1836 гг.)**. Он являлся внебрачным сыном русского помещика и свою фамилию получил от имени древнегреческой богини Афродиты, которая имела второе имя Киприда. Любимым художником Кипренского был Рембрандт. За картину «Дмитрий Донской на коне Куликовом» Совет Академии присудил ему большую золотую медаль, которая дала право молодому художнику продолжить обучение в Италии.

Событие это случилось в 1805 году, и отъезд стал невозможным из-за наполеоновских войн, начавшихся в Европе.

Кипренский увлекся портретным искусством. Около 1808 – 1809 года Кипренский рисует «Портрет мальчика», который поразил современников.

Художник сумел передать сочетанием красок особенность ребенка, в чертах которого угадываются черты и взрослого. Он словно угадал судьбу ребенка, который в 15 лет участвовал в Отечественной войне 1812 года и в рядах русской армии дошел до Парижа. За парадный портрет гусара Евграфа Владимировича Давыдова, созданный Кипренским в 1809 году, его признали академиком. Удивительно естественна поза гусара, автор сумел передать особенности характера.

Сложившимся мастером в 1816 году он наконец-то едет в Италию и выставляет несколько работ в Салоне Парижа. В Париже он выполняет портрет Екатерины Сергеевны Авдулиной под влиянием творчества великого Леонардо да Винчи: руки персонажа сложены как у Джоконды. И композиционно напоминает полотна мастеров эпохи Возрождения: пейзаж очень условен.

В 1823 году художник возвращается в Россию.
Известен портрет Пушкина работы Кипренского, созданный им в 1827
году.

По поводу этой работы Пушкин написал:

Любимец моды легкокрылый,
 Себя как в зеркале я вижу,
 Но это зеркало мне льстит...

В 1828 году Кипренский покинул Россию навсегда вслед за Анне-Марией Фалькуче, девочкой в маковом венке, портрет которой он написал в 1819 году.

Кипренский перешел в католичество и обвенчался с девушкой, а через два года его не стало.

Василий Тропинин (1776-1857 гг.)

Будущий известный художник родился в семье крепостного. С 1793 года его семья жила в Санкт-Петербурге в доме графа Ираклия Ивановича Моркова. Ему было позволено посещать Академию художеств. Но вскоре занятия прекратились, так как Морков взял юношу в свое имение, которое было расположено на Украине. Там Васнецов постоянно рисовал. В 1812 году барин переехал в Москву. Тропинин много рисует, создает портреты гостей Моркова. Слава Тропинина растет и по настоянию друзей Морков дает Тропинину вольную. За работу «Кружевница» в 1823 году художник получает звание академика. Девушка за работой для художника

олицетворяла мир домашнего уюта и тепла. Для его творчества характерен мягкий, обволакивающий свет.

С конца 20-х и в течение 30-х, 40-х годов Тропинин был необыкновенно популярен.

Карл Брюллов (1799-1852гг.) еще студентом имел репутацию молодого гения. Позже его прозвали Великим Карлом. Он сумел найти золотую середину между академизмом и новыми романтическими веяниями. Карл родился в семье, несколько поколений которой, были художниками, поэтому первоначальное образование получил дома. В возрасте 9 лет стал воспитанником Академии художеств, учеником Андрея Ивановича Иванова, написавшего «Явление Христа народу». В 1822 году Общество поощрения художников направило его за границу. В Риме он сделал множество рисунков из жизни современной Италии, запечатлел множество итальянок, красота которых в начале 19 века считалась совершенной. Знаменитая впоследствии картина «Итальянский полдень» не понравилась Обществу поощрения художников, так как на ней была изображена простая итальянская женщина, собирающая виноград. Возмущенный Брюллов,

отказывается от средств, предоставленных ему Обществом поощрения художников, и становится независимым художником.

В начале 19 века на волне изучения истории античного мира, удачных археологических раскопок в Италии и Египте, художественные произведения на античную тему становятся очень популярными. В 1828 году происходит мини-извержение Везувия. Брюллов посещает город Помпеи, подвергнувшийся извержению вулкана в 79 году. Брюллов делает эскизы, размышляет о сюжете новой картины и в 1830 году приступает к её созданию. В 1833 году картина «Последний день Помпеи» была завершена.

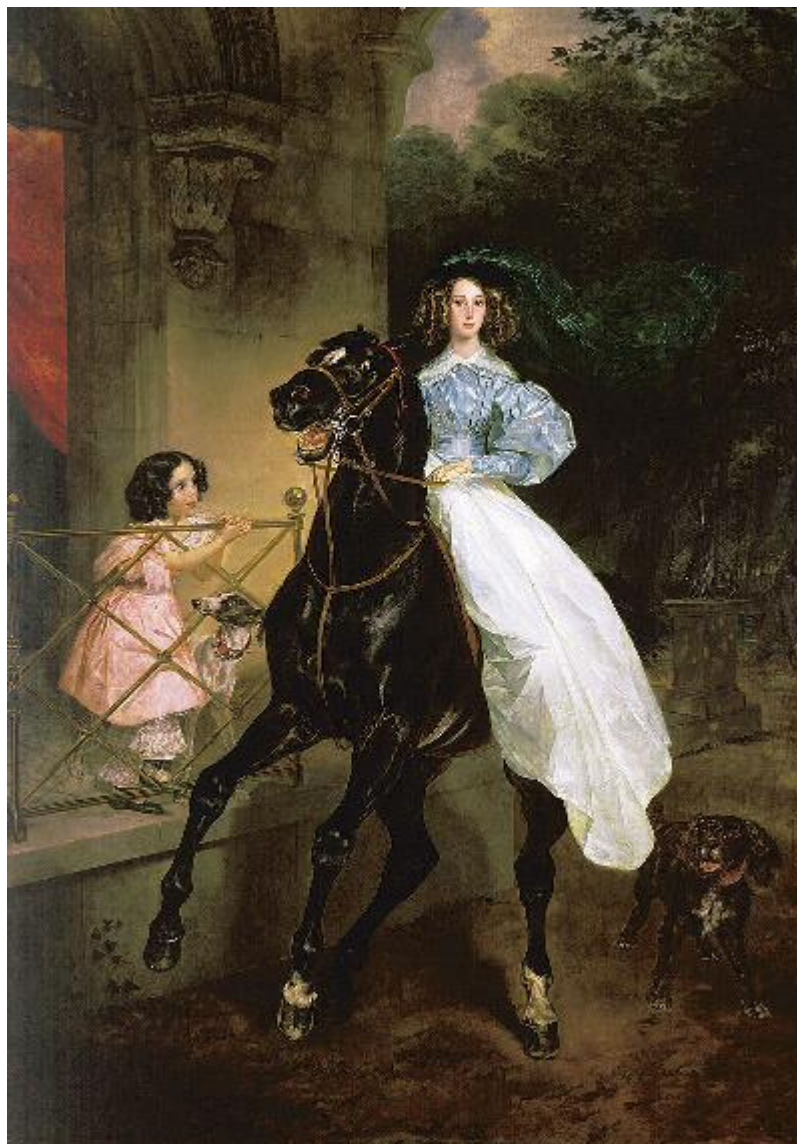

В картине нет главного героя, необходимого художественной системе классицизма. Но большинство героев картины в традиции классицизма красивы внутренне и внешне: здесь влюбленная пара: жених и невеста; женщина с двумя дочерьми; старый мужчина с двумя сыновьями. Среди персонажей выделяется фигура художника, несущего ящик с красками – это автопортрет Брюллова, который изобразил себя среди участников трагедии. Центром картины является молодая женщина и ее маленький ребенок. Вот эта женщина воссоздана автором со слепка, сделанного в Помпеях на месте случившейся трагедии.

После завершения картины художника ждал триумф и на родине и в самой Италии. Популярный в первой половине 19 века поэт Евгений Баратынский писал: «И стал «Последний день Помпеи» для русской кисти первый день», выражая отношение к созданию Брюллова современников.

Одновременно с этой картиной Брюллов в 1832 году создает свою знаменитую портрет-картину «Всадница».

На ней изображены воспитанницы графини Юлии Павловны Самойловой: Джованнина и Амацилия. Старшая на вороном коне подъезжает к дому, младшая встречает ее, выбежав на крыльцо. В отличие от традиционных портретов герои картины показаны в движении, которое и создает гармоническое единство. Темой портрета-картины стала, по словам самого художника, «человек в связи с целым миром».

С 1835 года по 1849 годы Брюллов жил в России, работая над портретами, преподавая в Академии художеств.

Из-за состояния здоровья Брюллов едет вновь в Италию.

Он являлся членом Миланской и Пармской академии художеств, профессором Петербургской, Флорентийской академий художеств.

С именем **Павла Андреевича Федотова (1815-1852 гг.)** связано зарождение реализма в русской живописи. Демократизация общественной жизни обратила взоры художников к повседневности. Федотов родился в в многодетной семье мелкого чиновника, был определен в возрасте 11 лет без

всякой подготовки в Московский кадетский корпус, в котором показал свои блестящие способности, обратив тем самым на себя внимание начальства. Его имя за отличную учебу и примерное поведение было занесено на мраморную доску в актовом зале корпуса. В 1834 году вместе с полком, в который был определен по окончании учения, переезжает в Санкт – Петербург. Способность к рисованию проявилась еще во время обучения в кадетском корпусе. Он рисовал начальников, однокашников, умел делать интересные карикатуры. Поэтому по приезду в Петербург начал посещать вечерние рисовальные классы Академии художеств. Ему нравилось придумывать жанровые сценки из жизни горожан, приглядываться к различным человеческим типам. Однажды он нарисовал картину «Встреча великого князя», посвященная приезду брата царя. Картина так понравилась великому князю, что за нее художник получил в подарок бриллиантовый перстень. Вскоре по совету И.А. Крылова Федотов принял приглашение великого князя принять от Государя небольшое содержание и обращается к творчеству. Крамской называл Федотова «Гоголем русской живописи». Он сумел достичь обобщения в изображении русской жизни в своих лучших картинах: «Свежий кавалер»

и «Сватовство майора».

За последнюю картину Федотов получил звание академика. Обе картины рассказывают о современниках художника: на первой изображен в своем доме новоиспеченный кавалер ордена, мелкий чиновник, на второй майор, собравшийся жениться на дочери купца. В 1848 году на выставке в Академии художеств Федотов получил высокую оценку своего творчества, как от художников, так и от зрителей. О нем заговорили. К сожалению, жизнь Федотова оборвалась в 1852 году.

Таким образом, русское изобразительное искусство первой половины 19 века представлено как яркими образцами романтического изображения, так и реалистического звучания.

Архитектура 19 века представлена появлением нового стиля, именуемым в отличие от классицизма 18 века зрелым классицизмом или **ампиром**.

Расширение градостроительства требовало нового взгляда на архитектурное творчество: вновь построенное здание связывалось с другим, образуя архитектурный ансамбль. Зодчие начали разрабатывать целые городские ансамбли, обращая главное внимание на создание не частных домов, а общественно значимых зданий. Грандиозные задачи требовали более простых и сдержанных форм, и зодчие обратились к прекрасным образцам Древней Греции и Рима. Все более стал популярен суровый дорийский стиль. Колонны укорачиваются и утолщаются. Здание становится

коренастым, мощным, выражая силу государства. Новый взгляд упал на стену как главной части здания. Именно внимание к глади стены составляет главную особенность стиля ампир. Чтобы хороша была видна стена, окна стали украшать скромно, деталей лепки стало немного.

Здания украшаются монументальной скульптурой.

Начало 19 века ознаменовано появлением целой плеяды выдающихся русских зодчих. И первый среди них **Андрей Никифорович Воронихин (1759-1814 гг.)** – крепостной графа А.С. Строгонова, президента Академии художеств. Свое образование начал в Москве, у Василия Баженова, затем продолжил в Академии художеств. В 80-е годы 18 века вместе с молодым графом Павлом Строгановым Воронихин путешествовал по Европе, много времени провели во Франции, где Воронихин имел возможность ознакомиться с новейшими постройками. Его архитектурная деятельность началась с построек для своих господ, с великолепных дворцов в Москве и Санкт-Петербурге. Особенно ему близки постройки, напоминающие лучшие образцы английской и итальянской архитектуры.

Главным произведением Воронихина является знаменитый Казанский собор, создание которого было доверено архитектору, так как он выиграл конкурс. Собор по-новому организует все прилегающее пространство. Здание расположено в глубине улицы, перед главным входом размещена новая площадь. Здание напоминает собор Святого Петра в Риме. При строительстве купольного перекрытия архитектор впервые использовал новые строительные материалы: чугун и железо.

В 1799 году в Россию приехал **Жан Тома де Томон**. Начиная с 1801 года, он работает над зданием Биржи. Здание строилось на стрелке Васильевского острова, так как именно на этом месте велись торговые переговоры со времени Петра I, также продолжалось и во времена правления Екатерины II. Вести переговоры на открытом воздухе было неудобно, поэтому было решено построить для этого новое административное здание. Автор задумал его как узел природного и городского ансамблей. Здание имеет 44 колонны, украшено скульптурами женщины – Навигации и мужчины, который олицетворяет Меркурия, бога торговли.

Одновременно с названными зданиями идет строительство здания адмиралтейства, архитектор **Андреян Дмитриевич Захаров (1761-1811 гг.)**. Он закончил Академию художеств с большой золотой медалью, затем продолжил образование в Париже. По возвращении из Парижа начинает преподавать в Академии, получает звание академика. Вершиной творчества Захарова считается здание Адмиралтейства. Адмиралтейство (верфи, склады, мастерские) построили по чертежам самого Петра I в начале 18 века, затем здание перестраивалось архитектором Иваном Кузьмичем Коробовым, завершено Захаровым, превратившись в архитектурный комплекс, который занимает огромную площадь – фасад 400 метров, боковые части 163 метра. Центральный объем выделен башней со шпилем, центры боковых – портиками с фронтонами. Именно фасады адмиралтейства стали основными центрами формирования 3-х площадей города: Дворцовой, Адмиралтейской, Сенатской. Три проспекта замыкаются на башне Адмиралтейства. Идея эта принадлежит Петровскому времени. Здание украшено скульптурными

фигурами, их расположение задумано самим архитектором. Они представляют собой морские фигуры: неяды, Нептуна. Скульптурные фигуры выполнены группой под руководством скульптора **Феодосия Щедрина**. Вестибюль с парадной лестницей демонстрируют Захарова как мастера и в этой области.

Именно в эти годы Санкт – Петербург приобретает строгий, стройный вид, который восхищает нас и сейчас.

Начинает свою деятельность Стасов, который в начале века был на учебе за границей. Он строит знаменитые Павловские казармы, которые украшают Марсово поле.

Выдающееся значение в окончательном облике Санкт–Петербурга принадлежит **Карлу Росси (1775-1848 гг.)**. Родился в Италии в семье артистов балета. С 80-х годов 18 века жил в России. Образование получил в мастерской архитектора Бренны. Вместе с ним принимал участие в строительстве Михайловского замка, садово-паркового комплекса в Павловске и Гатчине. В его биографии есть страницы, посвященные реконструкции Московского Кремля. Несколько лет работает в Твери, когда этот город являлся центром сразу трех губерний: Тверской, Новгородской и Ярославской. За эту деятельность Росси получил орден Владимира IV степени. В 1816 году получает должность при дворе и в 1818 году его деятельность отмечена орденом Анны II степени.

Именно этот период отмечен расцветом его таланта. Росси усилил роль Невского проспекта как главной магистрали столицы. Он обладал новым архитектурным мышлением, и каждое новое строительство мыслил не

как новое здание, а как целый архитектурный ансамбль. Первой серьезной самостоятельной работой Росси в Петербурге стало строительство дворцово-паркового комплекса на Елагинском острове. Новое архитектурное мышление Росси проявилось и при создании ансамбля Михайловской площади (ныне площади искусств), в который входит Михайловский дворец и Михайловская улица (ныне улица Бродского), соединившая дворец, площадь и улицу с Невским проспектом, преобразовав целый район столицы. Белый зал Михайловского дворца свидетельствует о мастерстве Росси как декоратора.

В 1819-1829 годы Росси создает ансамбль Главного штаба, создавший триумфальный вход на Дворцовую площадь. Росси изменил направление Морской улицы, ориентируя ее на центр Зимнего дворца, перекрыв ее мощной двойной аркой. Рядом со зданием Главного штаба Росси разместил здания трех министерств: военно-морского, иностранных дел и финансов. Перед ним стояла сложная архитектурная задача: построить здания полукругом, с которым он блестяще справился. Главное украшение комплекса – арка с колесницей Славы.

В 1834 году площадь была украшена Александрийским столпом Огюста де Монферради, который еще более усиливает впечатление внезапности увиденного, если проходить со стороны Морской улицы. Это самая высокая триумфальная колоннада в мире. Она посвящена победе России в Отечественной войне 1812 года. Росси также перестроил Александровский театр (знаменитую Александринку, теперь театр имени А.С. Пушкина), создал Александровскую площадь и Театральную улицу, которая сейчас называется улицей Росси и состоит из двух мощных зданий. Одно из них – балетное училище имени А. Вагановой. Росси занимался строительством и знаменитого Исаакиевского собора. Он создал здания Синода и Сената на Сенатской площади.

Таким образом, творчество Росси преобразило архитектурный облик столицы. Красота его сооружений достигалась тонким согласованием всех частей ансамбля. Росси участвовал и в планировке сада возле Кремлевской стены.

Французское нашествие 1812 года разрушило Москву, поэтому возникла необходимость ее восстановления. Восстановлением центральной части города занимался архитектор **Осип Бове (1784-1834 гг.)**. С 1814 по 1816 год Бове занимался реконструкцией Красной площади. Главная площадь древнего города утратила свое прежнее значение, когда Москва перестала быть столицей государства. Красную площадь освободили от

лавок и мелких построек. Это позволило открыть вид на площадь и храм Василия Блаженного. Бове реконструировал здание торговых рядов.

Следующая работа Бове – проект Театральной площади и здания Петровского, позднее Большого театра. Идея создания площади принадлежит Александру I. Архитектору пришлось проделать большую градостроительную работу, так как выбранное императором место было застроено, и протекала река Неглинная. На месте реки теперь находится сквер с большим фонтаном. Театр построен в стиле ампира. Бове отвел огромное место зданию театра, поставив его изолированно в глубине открытого пространства. Здание простое, украшено ионическим портиком с фронтоном и колесницей Аполлона.

Известным архитектором 19 века был Доменико Жилярди. Особенно талант его проявился при создании домов-особняков. Один из таких домов – дом Лунина – сохранился до сего времени. Жилярди занимался и реконструкцией Московского университета.

Контрольные вопросы:

1. Какова роль Академии художеств в становлении художественного образования России?
2. Кто из руководителей Академии художеств проделал позитивную работу для развития художественного образования в стране?
3. В чем состояло новаторство творчества О. Кипренского и К. Брюллова?
5. В чем особенность творческой манеры В. Тропинина?

6. Как создавалось историческое полотно «Последний день Помпеи?»
7. Какова жанровая принадлежность произведения К. Брюллова «Всадница»?
8. В чем новизна художественного видения П. Федотова?
9. В чем суть нового архитектурного мышления, присущего архитекторам первой половины 19 века?
10. Какова особенность стиля ампира?
11. Почему именно дорийский стиль привлек внимание российских архитекторов?
12. Как изменила внешний облик Санкт-Петербурга деятельность А. Воронихина, Ж. де Томона?
13. Как изменилась российская столица с деятельностью К. Росси?
14. Что позитивного для Москвы сделал О. Бове?

Русское искусство второй половины 19 века

Архитекторы и скульпторы пробовали обрести источник вдохновения в исторических традициях, на основе этого создать новый оригинальный стиль. Нужны были новые архитектурные решения, поиски привели к древнерусской архитектуре, орнаментам народной вышивки. Стиль, использовавший вышеназванное, был назван неорусский. Стиль поддерживало правительство, интеллигенция, так как в нем отразились важнейшие черты времени – патриотизм и историзм.

Стремительно менялся облик городов. Много строилось общественных зданий. Театры, музеи, банки, пассажи (универсальные магазины) соперничали по красоте с дворцами.

Архитектор **Владимир Осипович Шервуд (1832 – 1897 гг.)** создал здание Исторического музея, которое украшает и сейчас Красную площадь.

Архитектор **Александр Никанорович Померанцев (1849 – 1918 гг.)** построил здание Верхних торговых рядов, которые сейчас называют государственным универсальным магазином – ГУМом.

Скульпторы обратились в своих работах к исторической подробности. Памятник «Тысячелетие России» в Великом Новгороде создал **Михаил Осипович Микешин (1835 – 1896 гг.)**. Памятник напоминает по форме огромный колокол. Он увенчан царской державой. На памятнике много скульптурных работ выдающихся деятелей культуры и искусства, а также выдающихся государственных деятелей, которые олицетворяют русскую государственность от Рюрика до Петра Великого. Памятник украшают и скульптуры святых.

Знаменитый памятник А.С. Пушкину, работы **Александра Михайловича Опекушина (1838 – 1923 гг.)**, украшающий Тверскую улицу в Москве, создан тоже в это время.

Русская **живопись** второй половины 19 века развивается по законам реалистического искусства.

В 1862 году Совет Санкт-Петербургской Академии художеств принял решение уравнивать все жанры живописи. Согласно этому решению Золотую медаль можно было получить в любом жанре при учете ее достоинств. Но эти вольности просуществовали недолго. Буквально в следующем 1863 году, когда молодые художники, участники академического конкурса подали прошение позволить им работать в любом жанре живописи, то получили отказ. Тогда 14 учеников исторического класса отказавшись работать над сюжетом из скандинавской мифологии, подали прошение о выходе из Академии. Оказавшись без мастерских и без денег, они объединились в своеобразную коммуну, Артель художников, которой руководил художник Иван Николаевич Крамской. Артельщики принимали заказы от населения. Жили в одном доме, собираясь в зале для обсуждений картин, книг.

В 70-е годы 19 века по инициативе Григория Григорьевича Мясоедова было организовано Товарищество передвижных художественных выставок. Оно организовывало выставки в разных городах России, пользовавшиеся большой популярностью у населения. В своих картинах художники рассказывали правду жизни, заставляя обращать внимание на общественные проблемы. До 1917 года таких выставок прошло 45. С этим Товариществом были связаны все заметные художники изучаемого периода.

Самым популярным художником в 60-е годы 19 века был **Василий Григорьевич Перов**. Он родился в Тобольске в январе 1834 года. Он являлся внебрачным сыном прокурора Криденера. Учился Василий очень хорошо, а в каллиграфии был так искусен, то учитель дал ему прозвище Перов, которое впоследствии стало его фамилией. Он сначала учился в Арзамасской школе живописи, ваяния и зодчества. В 1861 -1862 годы одно за другим появляются его полотна, которые сделали художника самым популярным художником 60-х годов 19 века. Перов превосходно изобразил в своем творчестве типы и нравы своей эпохи. Перов любил в картинах рисовать целые сюжеты. Именно поэтому в начальной школе очень часто по картинам художника школьники учатся писать изложения. В картине «Сельский крестный ход на Пасхе» изображены пьяные участники праздничного шествия во главе со священником.

Хмурый пейзаж усиливает впечатление уныния. Перов явно сатирически изображает персонажи. В картине «Чаепитие в Мытищах» показан разжиревший монах, пьющий чай, не замечает подошедших к столу калеку-солдата, ветерана войны с боевой наградой и мальчика, нуждающихся в подаянии.

Картина композиционно делится на две половины: монах и двое подошедших. Автор сочувствует этим двоим. В знаменитой картине

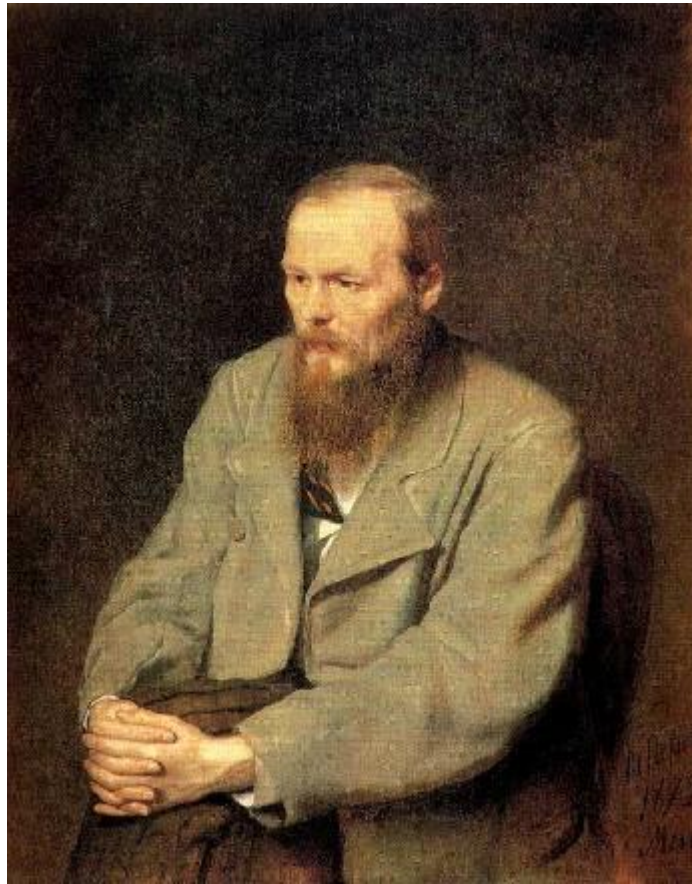
«Тройка» показаны трое детей, которые в темноте по ледяной горе в стужу тянут бочку с водой.

Перов также сочувствует ребятишкам. Самой известной картиной Перова является картина «Охотники на привале».

Создавал Перов и портреты. Очень известным стал «Портрет Ф.М. Достоевского».

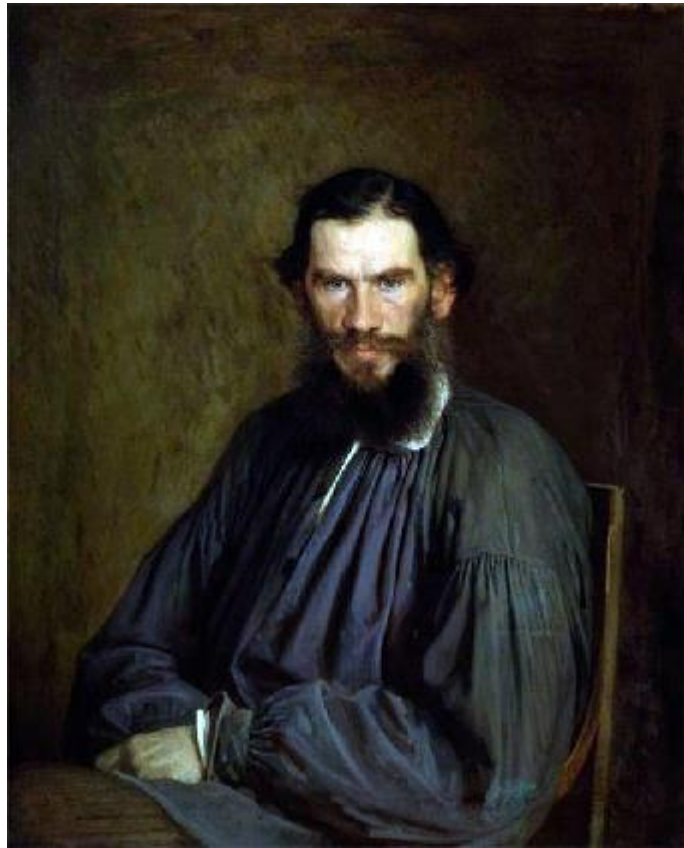
Путь в искусство **Ивана Крамского (1837 – 1887 гг.)** характерен для разночинца: родился в маленьком городке Острогжске в семье мелкого чиновника. Он закончил четырехклассное училище, работал переписчиком, подмастерьем иконописца, ретушером у фотографа. Крамской закончил Академию художеств в Петербурге.

Художника интересовала фигура Христа, как совершившего нравственный подвиг. В своей картине «Христос в пустыне» автор показывает уставшего одинокого Христа, который присел отдохнуть перед трудной дорогой. В выборе темы, композиционное решение выявляет отношение художника к герою, раскрывает нравственную позицию художника.

Известен портрет Л.Н. Толстого работы Крамского. Портрет выполнен для галереи П.М. Третьякова. Главное внимание художник уделил не внешнему сходству, хотя оно удивительно, но ясному уму.

Интересна судьба другой картины Крамского. «Неизвестная» стала трогательно близка многим и часто украшает стены домов. Настолько живо нарисована молодая красивая женщина, что она заставляла многих воспринимать себя как знакомое существо. Не только надменность, но и затаенную драму сумел передать художник.

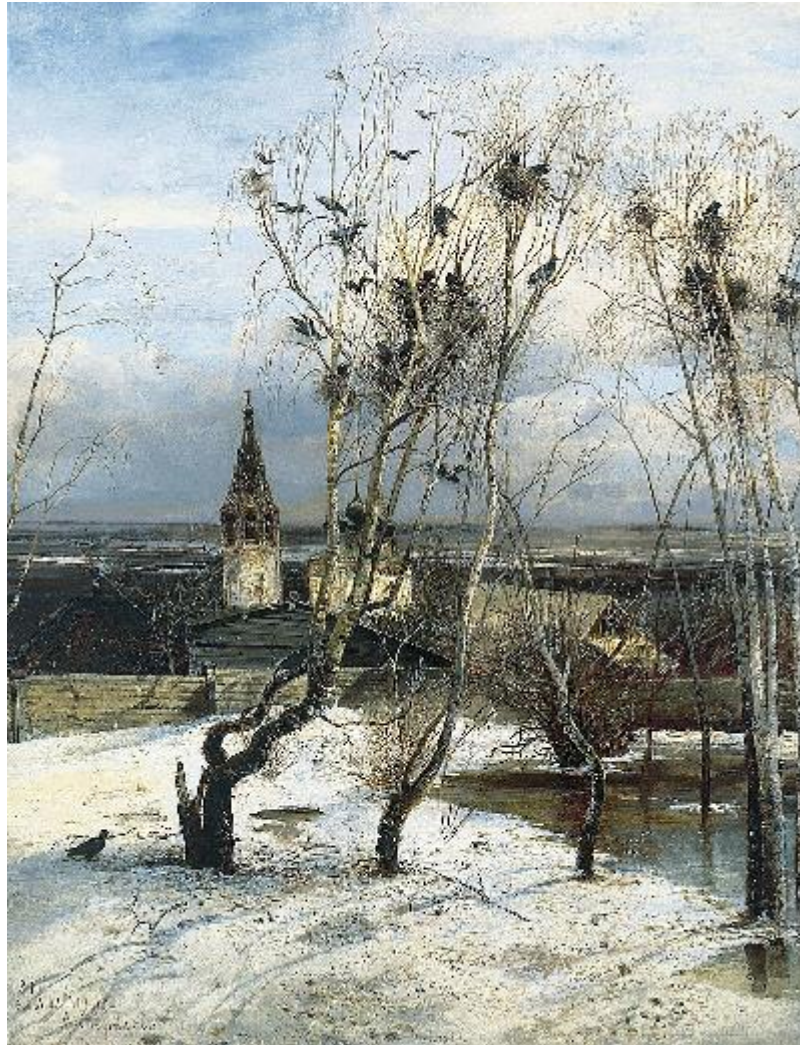
Николай Николаевич Ге (1831 – 1894 гг.) был правнуком французского эмигранта. Он родился в обрусевшей семье, закончил Киевскую гимназию, учился в Киевском, затем в Санкт-Петербургском университете. Позднее осознав свое желание заниматься живописью, поступил в Академию художеств. За конкурсную работу получил Золотую медаль и получил право поехать за границу. Вернувшись на родину, обращается в своем творчестве к русской истории. Самой известной картиной этого художника является «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе».

До конца жизни Ге уповал в совершенствовании человека на искусство.

Важнейшим жанром у передвижников был пейзаж. Они проникновенно изображали родную природу. Родоначальником русского реалистического пейзажа является **Алексей Кондратьевич Саврасов** (1830 – 1897 гг.). Он родился в Москве, в семье купца, окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 24 года стал членом Академии художеств, в 28 стал преподавателем училища. Саврасов много путешествовал, посетил страны Европы. Вернувшись на родину, принял участие в очередной выставке Товарищества передвижных выставок. Он представил свою миниатюрную картину «Грачи прилетели». Эта необычайная по колориту картина поразила зрителя уникальным изображением талого снега. В картине прекрасна сама живопись: снег передан нежнейшими оттенками сиреневого, розового,

голубого, коричневого. Создана легкими свободными мазками. Картина сразу же сделала художника знаменитым.

Саврасов любил рисовать снег. Многие его картины посвящены зиме. Полон лиризма сюжет «Дворик. Зима», но никогда он не поднимется до своего единственного шедевра.

Другим выдающимся пейзажистом был **Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898 гг.)**. Он родился в городе Елабуге в семье образованного и влиятельного купца. Дед Шишкина умел делать тонкие изделия из серебра. Отца называли «елабужский Кулибин». «Шишкин закончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, затем Академию художеств с Золотой медалью. Завершал образование в Германии, став там академиком. Его творчество отличает точность рисунка, монументальность композиции. Художник создавал картины на основе нескольких мотивов, увиденных в разных местах. В картине «Рожь» нарисовал сказочной высоты колосья, посреди которых могучие деревья, создав удивительный образ родины.

Шишкин известен картиной «Утро в сосновом лесу». Помогал ему нарисовать мишек друг Константин Савицкий.

Шишкин нарисовал много картин. Работал необыкновенно много и умер у мольберта. И.Н. Крамской писал о нем: «Шишкин –это верстовой столб в развитии русского пейзажа, это человек-школа».

Архип Иванович Куинджи (1842—1910 гг.) родился на берегу Азовского моря в городе Мариуполе. Отец, грек по происхождению, был

сапожником. Художник не получил системного художественного образования. Одно время долго жил у Айвазовского в Феодосии, где нарисовал картину, и по предложению Айвазовского продал ее Третьякову. На вырученные деньги он смог съездить за границу. Особенно сильное впечатление на него произвели художники барбизонской школы. Самыми известными картинами художника являются «Вечер на Украине» и «Березовая роща». В первой на переднем плане пространство картины тонет в сумраке, во второй - на переднем плане изображены не деревья целиком, а только белые стволы деревьев, вокруг же изумрудная зелень болота.

Василий Дмитриевич Поленов (1844 – 1927 гг.) родился в дворянской семье, где живо интересовались литературой, искусством. Он учился в Академии художеств и на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. За отличную учебу в Академии получил право 6 лет обучаться за границей. По возвращению его пригласили участвовать в очередной выставке передвижников, где он успешно дебютировал со своей картиной «Московский дворик», получив признание зрителей. Поленов – созерцатель, который пристально наблюдает окружающий мир. Этот мир залит солнцем, и художник увлечен игрой красок, световыми эффектами.

Поленов преподавал в классе пейзажа и натюрморта Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Его учениками были К. Коровин, И. Левитан.

Илья Ефимович Репин (1844 – 1930 гг.) родился в городе Чугуеве Харьковской губернии. Он поступил в топографическую школу, учился у местного художника росписи в церквях, работал на заказах. Затем на вырученные деньги поехал учиться в Санкт-Петербургскую Академию художеств, но не поступил. Репин поступает в Рисовальную школу, знакомится с Иваном Крамским и в 1864 году поступает в Академию художеств. Он сразу же приветствует идеи передвижников. Первая же картина Репина «Бурлаки на Волге» (1870-1873 гг.) принесла ему известность.

Картина сочетает и бытовой жанр и портретный. Работа выходит за привычные рамки, свойственные данным жанрам. Картина поражает

обобщением, размахом, которые до этого были присущи только картинам на исторические и мифологические темы. В 1873 году Репин закончил Академию художеств и как лучший ученик едет продолжать учиться за казенный счет. Возвратившись, он вновь обращается к реалистическим сюжетам. Главной темой творчества становится тема огромных сил, таящихся в русском народе. В 80-е годы написал несколько работ, посвященных революционерам. Например, картина «Не ждали».

Творчество Репина отличает точность портретных характеристик, тщательно выверенная композиция, отношение к современности как событию исторического масштаба. Художника интересовали не переломные моменты в истории, а ситуации, в которых наиболее полно раскрывается человек. Например, «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Главное в картине – глаза царя, в которых ужас, боль, раскаяние. Поистине шекспировские чувства.

В 1901-1903 годы Репин создал огромное парадное полотно «Заседание Государственного Совета», совещательного органа при царе, который в результате революции 1905-1907 годов, станет верхней палатой парламента. Интересны многочисленные портреты государственных деятелей, даны

интересные психологические характеристики. По жанру — [КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ](#) с 81 фигурой. Размер картины — 400см x 877см.

Выдающимся русским художником изучаемого периода является и **Василий Иванович Суриков (1848 – 1916 гг.)**. Он родился в казачьей семье в Сибири. В возрасте 20-ти лет отправляется в Санкт-Петербург и поступает в Академию художеств. После окончания Академии ему предложили участвовать в росписи Храма Христа Спасителя в Москве, где и была задумана его первая большая картина «Утро стрелецкой казни».

Это картина о национальной трагедии, в которой художник сумел передать сущность целой эпохи. В картине «Меншиков в Березове» показан последний

яркий представитель эпохи Петра. Интересно композиционное решение картины: Меншиков находится в маленькой крестьянской избе, от этого его фигура кажется особенно мощной.

Художник сумел передать тяжесть мыслей героя, его отрешенность от места, где он находится. Суриков – мастер исторического жанра. В картине «Боярыня Морозова» изображена Феодосия Прокопьевна Морозова – защитница старообрядчества. В 1671 году ее арестовали, пытали, лишили всего состояния, но она не изменила вере.

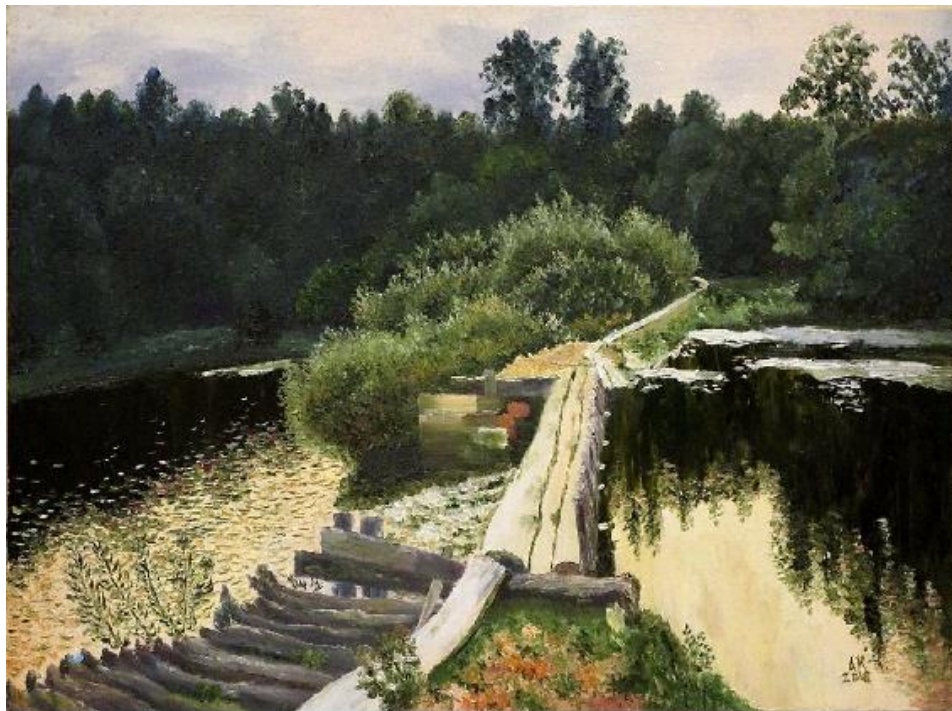

Сурикова интересовали сильные исторические личности. Он умел вглядываться в глубину истории.

Однажды Суриков предпринял поездку на малую родину, в Красноярск, от впечатлений от этой поездки появилась картина «Взятие снежного городка», где показана русская удаль, сибирские традиции празднования проводов зимы.

Исаак Ильич Левитан (1860 – 1900 гг.) сумел показать прелесть русской природы. Он родился в еврейской семье в местечке Кибарты в Литве, учился в Москве. В картине «У омута» Левитан обыгрывает образы народной поэзии: омут-место недоброе, обиталище нечистой силы. Художник показал его загадочным, обещающим покой. Левитан сам так говорил про эту картину: «Я хотел выразить грусть».

Картина «Над вечным покоем» полна философского смысла. Большую часть картины занимает небо, высота, Небеса в высоком значении слова. «Вечный покой» – слова из заупокойной молитвы. Тайна жизни и смерти волновала художника в этом произведении.

Левитан, будучи смертельно больным, начал создавать радостные пейзажи.

Март

Золотая осень

Русское советское искусство на рубеже веков и его дальнейшее развитие

Конец 19 начало 20 веков – переломный период в развитии России. Он наполнен историческими событиями, отмечен расцветом отечественного искусства. В 1881 году открылась частная картинная галерея П.М. Третьякова, в 1892 году он передал ее в дар городу Москве. В 1898 году открылся Русский музей императора Александра III, в 1912 году в Москве по инициативе И.В. Цветаева начал работать Музей изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Известный русский философ Н.А. Бердяев назвал этот период в истории русского искусства «серебряным веком». Появились художественные объединения: «Мир искусства», Союз русских художников. Были популярны артистические колонии – Абрамцево, Талашкино, куда летом выезжали деятели не только театрального искусства, но и художники, декораторы, представители других видов творческого выражения.

В архитектуре господствует стиль модерн. Самым ярким представителем зодчества в Москве данного периода является **Федор Осипович Шехтель (1859-1926 гг.)** Он родился в Саратове в семье обрусевших немцев. После неожиданной смерти отца мать принимает решение и перевозит семейство в Москву, устраиваясь экономкой в дом Третьяковых. Шехтель поступает на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества. С именем Шехтеля связан расцвет русской архитектуры в стиле модерн. Он построил много самых разных домов, оформил множество театральных спектаклей, иллюстрировал книги, писал иконы, проектировал мебель, создавал церковную утварь.

Классическим образцом стиля модерн является особняк предпринимателя и коллекционера Рябушинского, построенный Шехтелем в 1900-1902 годах, который в 1931 году был переделан в соответствии со вкусами нового жильца А.М. Горького.

Фасад имеет неповторимый облик: крыльцо, балконы, окна – все неправильной формы и разного размера. Стены украшены мозаичным фризом. Орнамент решетки ограды состоит из спиралей, декоративного мотива, характерного для стиля модерн.

Интерьер тоже придуман Шехтелем. Окна вестибюля украшены витражами с рисунками в виде гигантского крыла бабочки. На полу мозаика с узором, напоминающим водную зыбь. По потолку лепнина: кувшинки, морские звезды, улитка. Стены затянуты тканью зеленого цвета. Светильник напоминает гигантскую медузу. Центральная лестница выполнена из искусственного мрамора и напоминает морскую волну. Оформление деталей интерьера тщательно продумано и подчинено одной теме – водной стихии.

В 1901 году Шехтель спроектировал российские павильоны на Международной промышленной выставке в Глазго, столице Шотландии. Над входом были помещены гербы Москвы, Архангельска и Ярославля. Сама постройка напоминала сказочный терем, который стал ярким образцом неорусского стиля в архитектуре. За этот проект Шехтель получил звание академика.

Шехтель является и автором Ярославского вокзала в Москве. Здесь была воплощена тема русского севера, что соответствовало северному направлению железной дороги. Интерьер вокзала украсили картины Константина Коровина.

Горячий поклонник Московского художественного театра Шехтель на свои средства перестроил старое здание и выполнил внутреннюю художественную отделку. Он сконструировал сцену с вращающимся полом, осветительными приборами, театральной мебелью. Именно по проекту Шехтеля создан знаменитый занавес с чайкой.

Ярким представителем стиля модерн в Санкт-Петербурге был **Федор Иванович Лидваль (1870 – 1945 гг.)**. Он работал в стиле северного модерна, для которого была характерна строгость отделки, использование грубой кладки из неотесанного камня (серого карельского гранита) в сочетании с цементной штукатуркой, поверхность которой напоминала болотные мхи. Постоянный спутник северного модерна – скульптурный рельеф. Самыми популярными были растительные мотивы и изображения сов, филинов, цапель. Лестничные клетки часто украшались витражами с изображением цветов, листьев, диковинных птиц. Самое известное произведение мастера – доходный дом на Каменноостровском проспекте, принадлежащий его матери Идее Лидваль. Это комплекс корпусов разной высоты с большим парадным двором.

В стиле неоклассицизма Лидваль построил гостиницу «Асторию» на Исаакиевской площади. Гостиница имеет три яруса: нижний этаж облицован красным гранитом, средний оштукатурен под камень, верхний украшен вазонами. Все три яруса объединены пилястрами. Первый этаж украшен застекленными арками со скульптурными масками.

Гостиница «Астория». Слева знаменитый Исакиевский собор, строившийся с 1818 по 1858 годы по проекту [Огюста Монферрана](#)

На рубеже двух веков **скульптура** пережила обновление. Сформировалось новое поколение скульпторов, которое противостояло унылому, внешне правдивому псевдореалистическому направлению. Теперь предпочтение отдавалось не детализации формы, а художественному обобщению. Изменилась даже поверхность скульптуры; на ней теперь было принято оставлять следы пальцев. Это подчеркивало стремление воссоздать живую натуру. Возрос интерес к мелкой пластике, украшавшей кабинеты.

Представителем импрессионизма в скульптуре был **Павел Петрович Трубецкой (1866 – 1938 гг.)**, который точно схватывал движения, передавал непосредственность образа. Трубецкой – сын русского дипломата и американской пианистки, родился и вырос в Италии. Он привык к итальянскому звучанию своего имени Паоло.

Он рано заинтересовался скульптурой, но законченного художественного образования не получил. В 1890 году Трубецкой стал лауреатом первой премии за проект памятника Джузеппе Гарибальди в Милане.

Его приглашают работать в Москву в училище живописи, ваяния и зодчества преподавать скульптуру. Он принимает приглашение.

С 1899 года он живет в Санкт-Петербурге. Активно участвует в выставках художественного объединения «Мир искусства». Он создал известный скульптурный портрет Л. Толстого на лошади в мелкой пластике,

творческий портрет И. Левитана, Ф. Шаляпина, С. Витте с собакой.

Трубецкой принял участие в конкурсе на скульптуру императора Александра III, которую хотели установить перед зданием Русского музея. Его работа конкурсной комиссии не понравилась, так как показалась очень гротескной фигура массивного царя на приземистой лошади. Но неожиданно скульптору повезло: в зал вошла вдовствующая императрица и воскликнула: «Вылитый Сашка». Трубецкой получил первую премию.

Отливка памятника из бронзы продолжалась полтора года. Памятник был торжественно открыт в мае 1909 года. Вскоре скульптор навсегда покинул Россию. Последние годы жизни жил в Италии. Из последних работ самая

известная скульптура Джакомо Пуччини для миланского оперного театра «Ла Скала».

Анна Семёновна Голубкина (1864-1927 гг.) родилась в маленьком городке Рязанской губернии. Только в 25 лет приехала в Москву, стала вольнослушательницей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Потом Голубкина продолжила свое образование в Академии художеств, училась в Париже у самого Родена. Скульптор стремилась в своих работах проявлять бунтарский характер, создавая выразительный психологический образ. Об этом свидетельствует рельеф над зданием Художественного театра «Волна. Пловец».

В 1914 году в залах Музея изящных искусств была развернута выставка ее работ. Средства от нее пошли в пользу раненных на фронтах Первой

мировой войны. В 1932 году в Москве создан музей-мастерская Анны Годубкиной.

Сергей Тимофеевич Конёнков (1874-1971 гг.) крестьянин по происхождению, закончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. После его окончания совершил поездку по странам Европы, а по возвращению учился в Санкт – Петербургской Академии художеств. Первые его работы не были приняты Академией. Конёнков увлекается народными сюжетами, знакомыми с детства. В нем соединились два таланта: скульптора и народного умельца. Скульптор создавал произведения из дерева с отделкой из цветных камней.

Интересовала скульптора и античная тема, она обозначилась с создания скульптуры «Нике», женского образа под именем греческой богини.

Особое место в творчестве скульптора занимает тема музыки. Одним из его любимых персонажей был Никколо Паганини.

Конёнков очень любил музыку Баха. Очень хотелось скульптору создать образ Баха, он долго вынашивал замысел и вот однажды в куске мрамора он увидел лицо Баха. Конёнков поместил мрамор на станок, начал работу, отсекая все лишнее.

В Москве есть музей-мастерская скульптора. Выдающимся произведением Конёнкова является скульптурный портрет величайшего ученого XX века Альберта Эйнштейна.

На рубеже веков в России было много меценатов. Представителями крупных торгово-промышленных династий были Сергей Иванович Щукин и Иван Абрамович Морозов, являющиеся крупнейшими меценатами изучаемого периода. Летом 2019 года в Москве состоялась выставка картин из собрания С.И. Щукина.

Щукина начал собирать коллекцию картин в конце 19 века, заинтересовавшись западной живописью. Он часто бывал в Париже и однажды купил картину К. Моне «Сирень на солнце». Картина произвела сильное впечатление на русских художников. Он приобрел знаменитые картины импрессионистов: «Бульвар Капуцинов» К. Моне, «Портрет Жанны Самари» О. Ренуара и др. Затем начал приобретать картины и постимпрессионистов Поля Гогена, Поля Сезанна, Ван Гога и др.

Щукин оставил завещание, по которому вся его коллекция переходила городу.

Иван Абрамович Морозов получил образование в Швейцарии. Вернувшись в Россию, приступил к своим обязанностям главы Товарищества Тверской мануфактуры. Его старший брат, преуспевающий промышленник, увлекался живописью, собирал картины русских и западных художников. После смерти брата Иван занялся тоже коллекционированием. Сильное влияние на него оказал Щукин. Они были не соперниками, а друзьями.

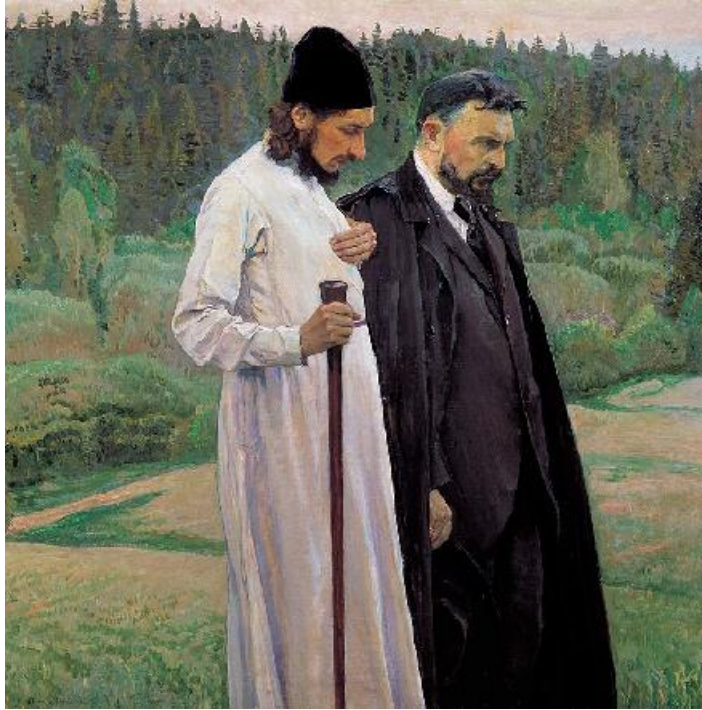
Известным художником рубежа веков был **Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942 гг.)**. Образование он получил традиционное для того времени: Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Санкт-

Петербургская Академия художеств. Первые произведения выполнены в манере передвижников. Вскоре в его душе произошел перелом, думал скрыться от мира в монастыре. Мятущуюся душу мог раскрыть только пейзаж, поэтому Нестеров обратился к направлению, которое сам называл «опоэтизированным реализмом». Уходя в мир чувств, Нестеров стал искать свой идеал среди верующих людей. «Видение отроку Варфоломею» - центральное произведение Нестерова.

В его основе эпизод из жизни преподобного Сергия Радонежского. Монах дал кусочек просфиры и вместе с ним тягу к учению Христа и возможность просветления. В стилистике проступают черты русского модерна. Пейзаж реальный, взят из подмосковного Абрамцева. Природа умиротворяет человека по мысли художника, настраивает на созерцательность. Это полотно открывает целый цикл, посвященный Сергию Радонежскому. Нестеров любил неброский русский пейзаж, образы монахов, философов. Его всегда привлекал портретный жанр. В первый портретный цикл вошли портреты жены, дочери и другие портреты. Во второй портретный цикл – портреты философов. Например: «Портрет П. Флоренского и С. Булгакова».

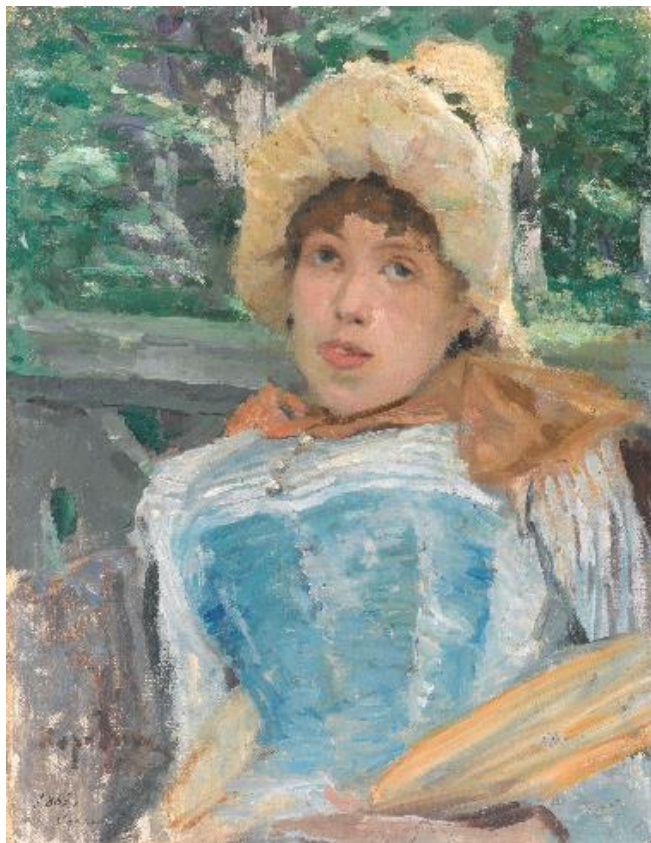

В советский период Нестеров стал автором известного «Портрета И.П. Павлова», который соответствовал особенностям искусства социалистического реализма, направления разработанного в советское время.

Константин Алексеевич Коровин (1861-1939 гг.) - представитель русского импрессионизма. Из всех русских художников он наиболее полно воспринял принципы импрессионистов: радостное восприятие жизни, стремление передачи мимолетных ощущений, игры света и тени. Коровин – коренной москвич, учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителями был В. Перов и А. Саврасов. Однако ему был чужд

главный принцип русского реализма – повышенное внимание к сюжету. Для него главный вопрос искусства: «Как писать?» Главное, это поиск красоты. В этом смысле интересен «Портрет хористки». Некрасивая, но привлекающая внимание хористка о чем-то грезит. Мастер пытается передать ее странное обаяние при помощи игры света на лице, платье, листве, обобщенно набросанной на заднем плане. Он стремится показать, что сама живопись именно и есть главное содержание искусства и его картины.

В картине «На берегу моря» чувствуется сильное влияние импрессионистов. Картины Коровина в начале XX века украшали здание Ярославского вокзала в Москве.

Творчество **Валентина Александровича Серова (1865-1911 гг.)** трудно отнести к какому-то одному художественному направлению. В нем слышны отголоски многих живописных традиций: от реализма до импрессионизма и модерна. Валентин Серов родился в семье музыкантов. Его отец – композитор Александр Николаевич Серов, мать – пианистка. В их доме часто бывал И. Репин, который и обратил внимание на рисунки мальчика, став учителем его и другом. Серов учился в Академии художеств, но не закончил ее.

Серов прекрасно работал в любом жанре, но более всего прославился как портретист. В Абрамцеве он создал свой шедевр «Девочка с персиками».

На этой картине изображена дочь С. Мамонтова Вера. Особенностью Серова как художника было желание добиться психологического проникновения в персонаж. Для этого художник помещал изображаемого в любимые, естественные для персонажа условия. Серов работал долго, иногда делая по 100 эскизов. Портрет княгини З.Н. Юсуповой выявил психологические особенности княгини, любившей танцевать и отдыхать в своей комнате во время краткого отдыха. Поэтому Серов нарисовал персонаж в бальном платье, присевший на мгновение в своей комнате. Всего несколько минут и Зинаиды Николаевны не будет здесь. Все сумел передать художник: и

легкость характера, и красоту, и энергию этой незаурядной женщины, и, конечно, естественность позы.

Совсем другая княгиня Орлова – манерная, надменная. Портрет не понравился княгине. Видимо, она увидела в нем то, что не хотела знать о себе.

Серов любил театр, потому любил рисовать актеров и актрис. Интересен портрет великой Ермоловой.

Серов был и прекрасным пейзажистом.

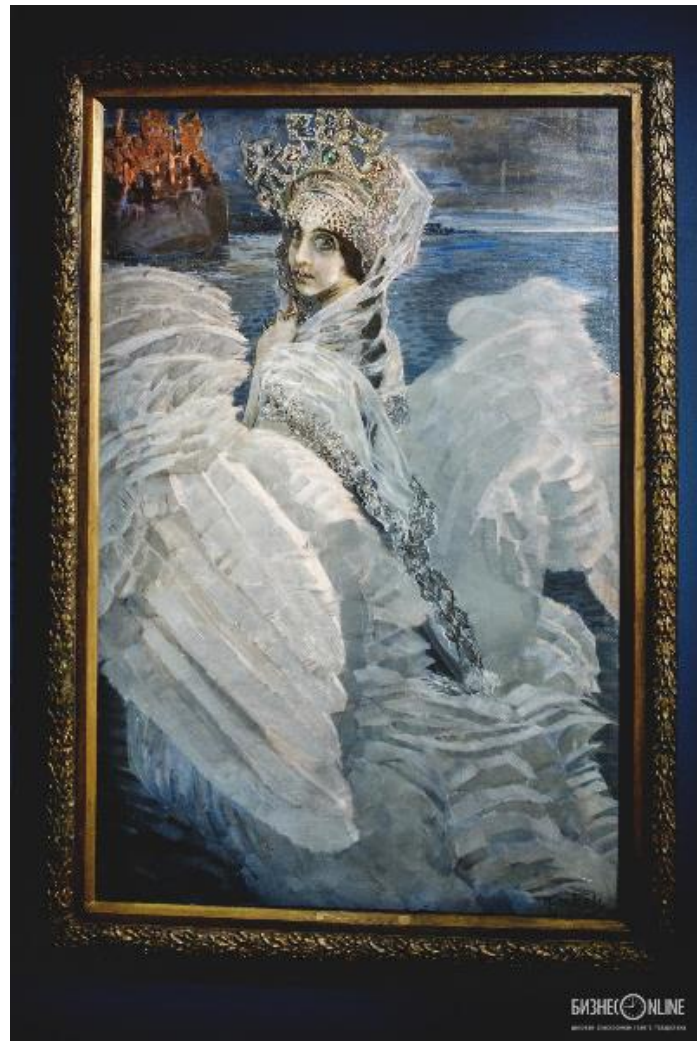

Заросший пруд

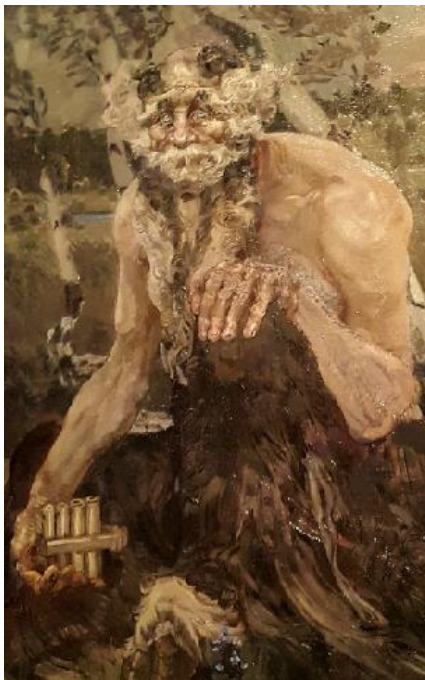
Интересовался и историческим жанром. Талантлива, как все у Серова, картина «Петр I». Царь уверенно идет навстречу невским ветрам, его сподвижники еле успевают за ним. Лаконично передан в композиционном решении дух эпохи, ее силу и слабость.

Михаил Александрович Врубель (1856-1910 гг.) родился в Омске в семье военного юриста. Он с детства брал частные уроки рисования. Однако профессиональным художником стал поздно. После окончания юридического факультета Санкт-Петербургского университета он поступает в Академию художеств. К этому времени он уже был европейски образованным человеком: знал 4 языка, современные философские направления. В Академии брал уроки у Репина. Врубель получает приглашение в Киев выполнить росписи Кирилловской церкви 12 века. Он создает несколько композиций, среди которых центральное место занимает образ Богоматери. Художник придал ей черты любимой женщины, что вызвало возмущение современников. Врубель уезжает за границу, он едет в Италию, посещает Венецию. По возвращении занимается поисками собственного стиля. Своеобразие его живописной манеры заключается в *дроблении формы на грани, окрашенные изнутри светом и цветом*. С середины 90-х годов Врубель работает в Частной опере С. Мамонтова как художник-декоратор. На одной из репетиций он услышал певицу Надежду Ивановну Забелу, которая стала его женой. Именно ее черты запечатлены в знаменитой «Царевне-лебеди».

Его интересовали сказочные, мифологические сюжеты Средневековья, Возрождения. Под впечатлением этого появились картины «Пан» и «Демон».

Пан

Демон

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870-1905 гг.) родился в Саратове. В возрасте 11 лет он поступил в реальное училище, где учитель рисования обратил внимание на способности мальчика и уговорил родителей отправить его в Москву. Он год проучился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Затем Борисов-Мусатов продолжает учебу в Академии художеств. Учёбу завершает в Париже, изучая творчество импрессионистов, работает над поисками собственного стиля. Летом, приезжая в Саратов, постоянно работает на пленэре, совершенствуя технику. Сюжеты мало интересовали художника. Он рисовал придуманных женщин в платьях с кринолинами, создавая мир тихих дворянских гнезд, далеких от волнений современности. Художник любил приглушенные тона, сквозь тонкий слой красок был виден холст, что напоминало ковер. На полотне «Водоем» изображены женские фигуры. Время остановилось, ничего не происходит. Человек полностью слился с природой. В картине преобладает голубой цвет, на ней изображена живописная ткань. Голубое перекликается с зеленым, создавая различные сочетания. Композиция картины не проста. Деревья, небо отражается в озере. Спасение художник искал в своих грезах и фантазиях.

В 1898 году вышел журнал «Мир искусства», вокруг которого объединилась группа художников во главе с **Александром Николаевичем Бенуа (1870-1960 гг.)** Главная идея объединения выражена в статье Сергея Павловича Дягилева «Сложные вопросы. Наш мнимый упадок». Основной целью художественного творчества объявлялась красота в субъективном понимании автора. Такое понимание давало автору полную свободу творчества в выборе тем и выразительных средств. Объединение переключало внимание мастеров с вопросов содержания на вопросы формы, изобразительного языка. Отличительной чертой группы была многогранность: занимались живописью, оформлением театральных спектаклей, декоративно-прикладным искусством. Важнейшее место принадлежало графике, виду искусства, к которому относятся рисунок и основанные на нем печатные художественные изображения. В графике работал и сам Бенуа. Например, работа Бенуа «Медный всадник».

Один из корпусов Русского музея носит имя Бенуа.

Главной темой объединения авторов журнала «Мир искусства» стала тоска по утраченному прошлому. Любимой эпохой стал галантный 18 век. Бенуа также любил изображать версальский мир. В этом же направлении работал и **Евгений Евгеньевич Лансере. (1875-1946 гг.)** Например, его произведение «Петербург начала 18 века».

Особенно прославился своими произведениями в стиле А. Ватто **Константин Андреевич Сомов (1869-1939 гг.)** Особенно прославилось его произведение «Осмеянный поцелуй».

Отец Сомова работал хранителем коллекции Эрмитажа, поэтому мальчик рано приобщился к выдающимся работам старых мастеров. Сомов хорошо знал живопись старых мастеров и умел имитировать их технику. Основная тема его творчества – вариации на темы галантного века. На его полотнах оживают персонажи А. Ватто. Но все это показывается как фантастическое видение, которое возникло и исчезло.

Известным является его произведение «Дама в голубом». Она одета по старинной моде на фоне условного поэтического пейзажа. Но явная болезненность дамы вызывает ощущение острой тоски и беспокойства.

Еще три имени заслуживают внимания: Борис Кустодиев,

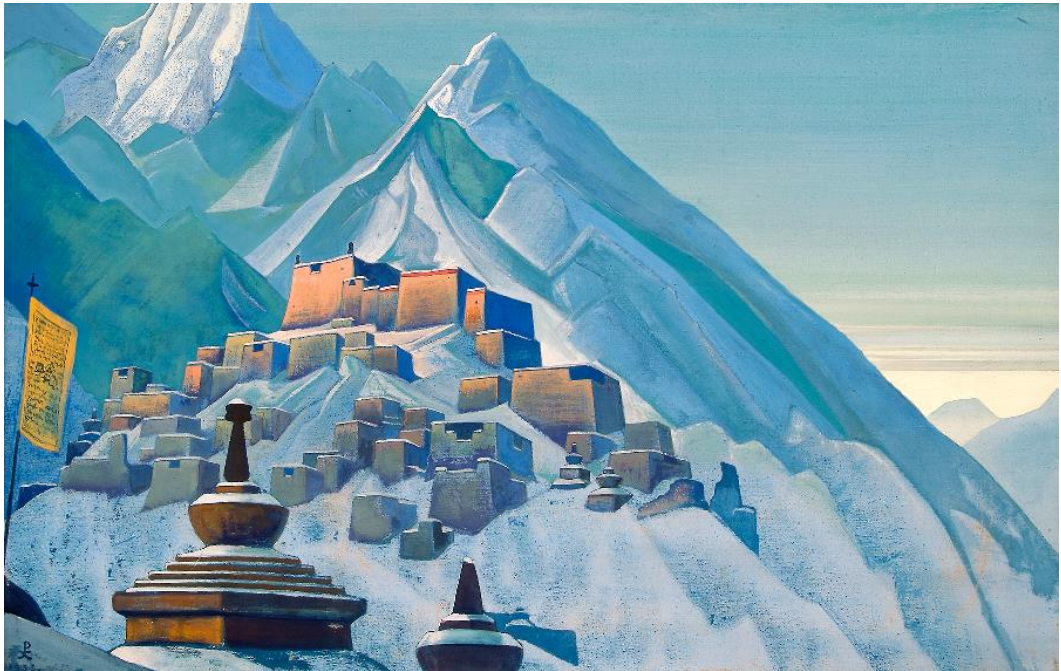
Портрет Шаляпина. Картина Б. Кустодиева

Зинаида Серебрякова,

За туалетом. Картина З. Серебряковой

Николай Рерих.

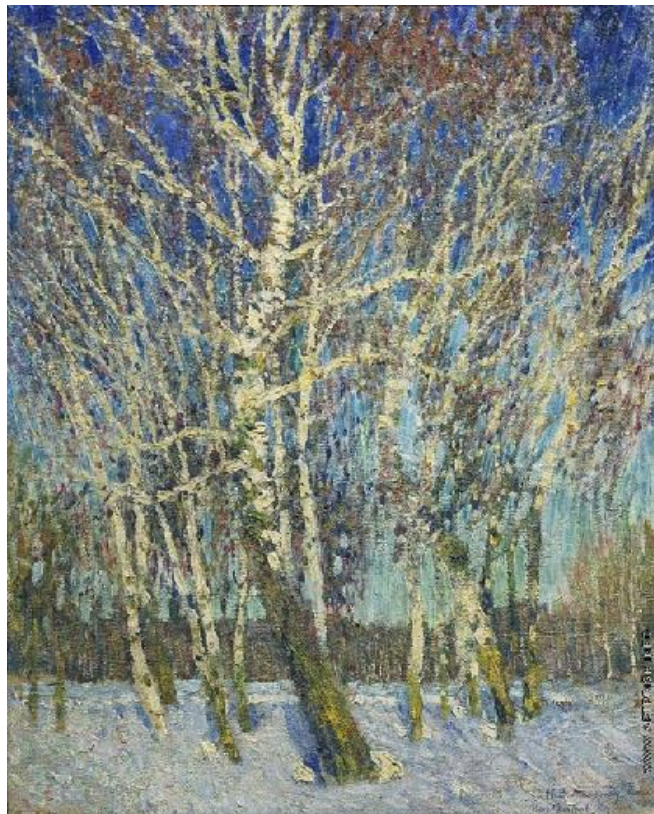
Гималаи. Картина Н. Рериха

В 1903 году в Москве создается Союз художников. Ядро его составляют **Константин Фёдорович Юон (1875-1958 гг.)** и **Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960 гг.)** Их стиль органично соединил реалистические традиции, традиции передвижников с опытом импрессионистов в передаче воздуха и света. Художники также находились под влиянием творчества К. Коровина. Юон умел тонко передать игру света над подтаявшим снегом, нежную голубизну снега.

Лавра зимой. Картина К. Юона

Техника Грабаря напоминает технику пуантилистов.

Февральская лазурь. Картина И. Грабаря

В марте 1907 года в Москве по инициативе мецената, коллекционера, художника-любителя Николая Павловича Рябушинского открылась выставка группы живописцев под названием «Голубая роза». Ее основные участники – Павел Кузнецов, Сергей Судейкин, Николай Сапунов, Мартинос Сарьян – были выпускниками Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Их объединило увлечение идеями символизма. Сильно было влияние и Борисова-Мусатова. Именно отталкиваясь от его стиля, художники определили свою главную задачу творчества: погружение в мир тончайших, неуловимых чувств, сложных внутренних ощущений, которые невозможно выразить словами. Вскоре объединение распалось, но стиль, заявленный в «Голубой розе» во многом определил их дальнейшее творчество. Например, картина П. Кузнецова «Мираж в степи».

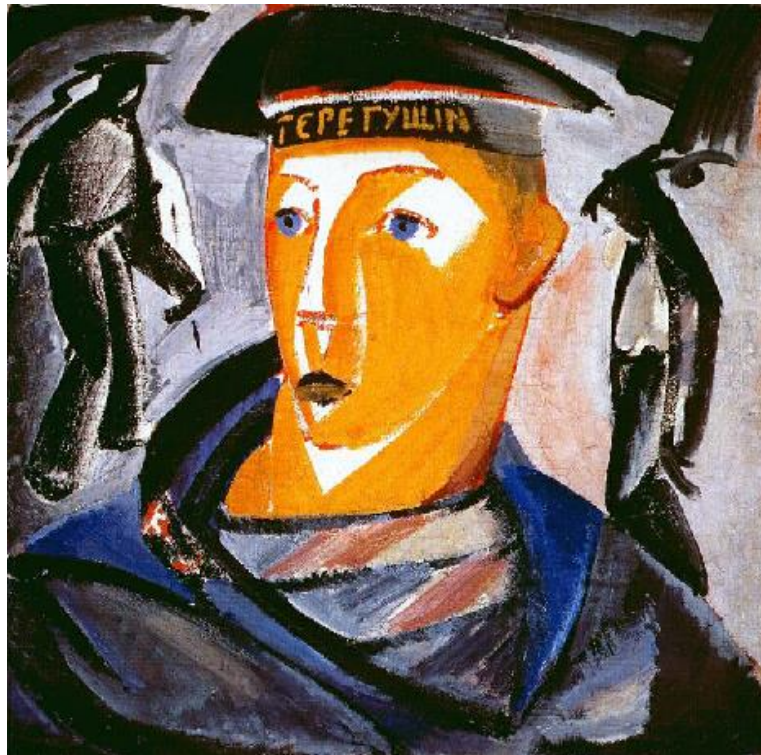
Она кажется предельно простой по содержанию: степь, шатры людей на переднем плане, мираж, выполненный в серо-голубых красках. Но если приглядеться, то именно мираж кажется подлинной реальностью, а люди и шатры миражом.

Начало XX века прочно связывают с расцветом авангардного искусства в России. Оно разрушало привычное сознание, представление о мире. Авангард внес в искусство хаотичную ритмику современного города,

природу, наделенную созидательно-разрушительной силой, отвергая традиционность в искусстве. Преобразования охватили все виды в искусстве.

Владимир Евграфович Татлин (1885-1953 гг.) - один из представителей авангардного искусства, одной из его ярких разновидностей – конструктивизм, для которого характерны: лаконизм, геометризм и лаконизм формы. Он создавал картины, скульптуры, архитектурные проекты, получившие признание во всем мире. Как у Пикассо, его авангард тесно связан с реальностью. В его работах прослеживается гармонический синтез механического и живого. В 20-е годы его искусство было популярно в Германии. Там даже возник лозунг «Искусство умерло! Да здравствует машинное искусство Татлина!»

В 1911 году Татлин пишет автопортрет «Матрос».

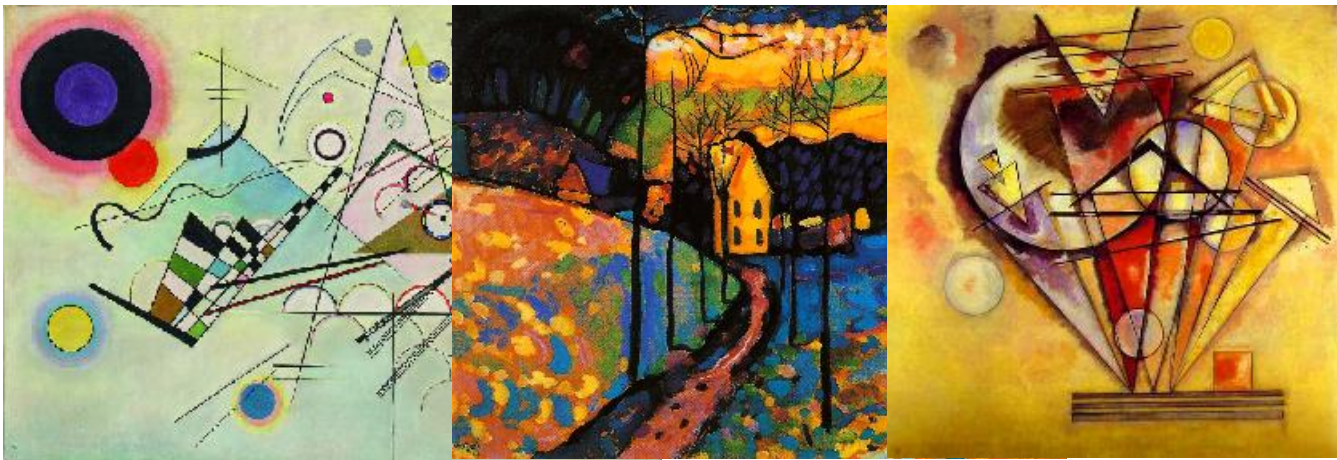

Эта работа чувствует время, она стала очень популярной. 1917 год стал для Татлина знаковым. Под впечатлением от происходящего он создает проект здания -памятника третьему Интернационалу. Он хотел, чтобы здание было не просто памятником, а жилым домом для представителей Коминтерна. В 1932 году состоялась персональная выставка Татлина. В это время авангардизм находится на пике популярности. Но вскоре меняется отношение властей к авангардному искусству.

Ярким представителем русского авангарда является **Василий Васильевич Кандинский (1866-1944 гг.)** создатель абстрактного искусства. Это направление искусства, которое отказывается от приближенных к

действительности форм изображения. Одна из целей абстракционизма - достижение гармонизации с помощью изображения определенных цветовых сочетаний и геометрических форм, вызывая у публики чувство полноты и завершенности композиции. Кандинский переживает увлечение пуантилизмом, русским лубком, позже придет к синтезу искусства разных видов. Это помогло художнику принести в искусство романтическую традицию. Первая абстрактная работа им была создана в 1909 году, сейчас она находится в Национальном музее в Грузии. Через год в Мюнхене выходит его книга «О духовном искусстве», которую можно считать манифестом первых последователей абстракционизма. Его знаменитые «Звуки» 1913 года – синтез поэтического, и художественного, изложенный в отдельной книге в форме стихов и гравюр. 1920-1930- годы появляются объединения художников-абстракционистов: в Париже «Круг и Квадрат», в Нидерландах «Стиль», в Германии возникает школа абстрактного искусства. Кандинский не замыкается только в живописи. Он весь в поиске. Кандинский универсален в своей деятельности: он оформляет интерьеры, расписывает фарфор, проектирует модели платьев, мебели, занимается фотографией. Вот некоторые из картин Василия Кандинского:

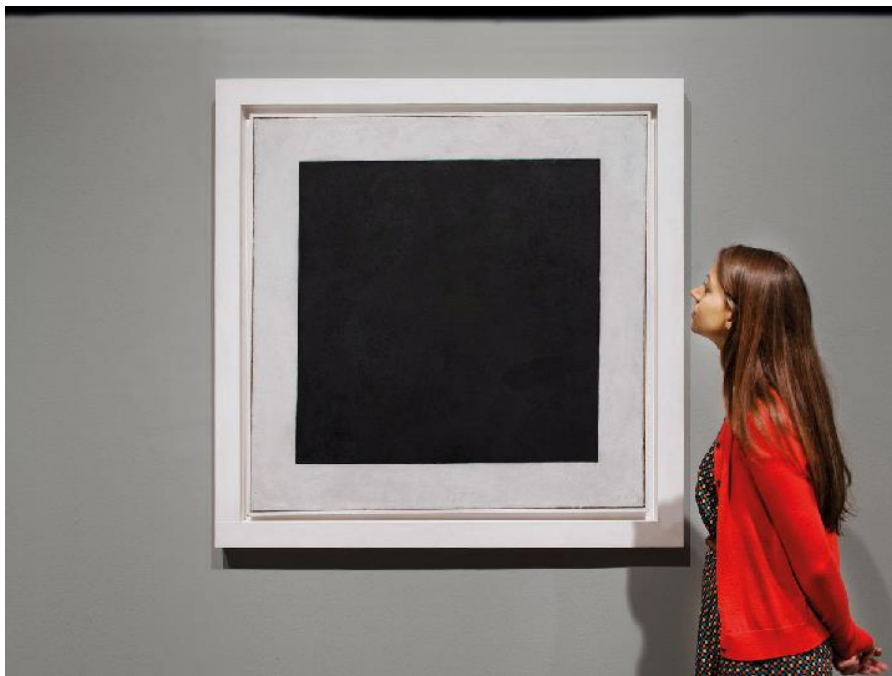
В 20-е годы к абстрактному искусству присоединились кубисты, конструктивисты, супрематисты. Именно это искусство искало новую пластическую форму, что так было созвучно поискам нового мира.

В 1960-е годы это направление трансформируется в поп-арт. Художники начали использовать геометрические оптические иллюзии. Параллельно с поп-артом получает развитие кинетическое искусство, в котором важен эффект движения. После XX съезда партии в СССР художники надеялись открыто демонстрировать свое искусство, но выставка в Манеже в 1962 году показала обратное. Абстрактное искусство

подверглось острой критике, поэтому некоторое время абстракционисты создавали свои произведения для отдельного зрителя.

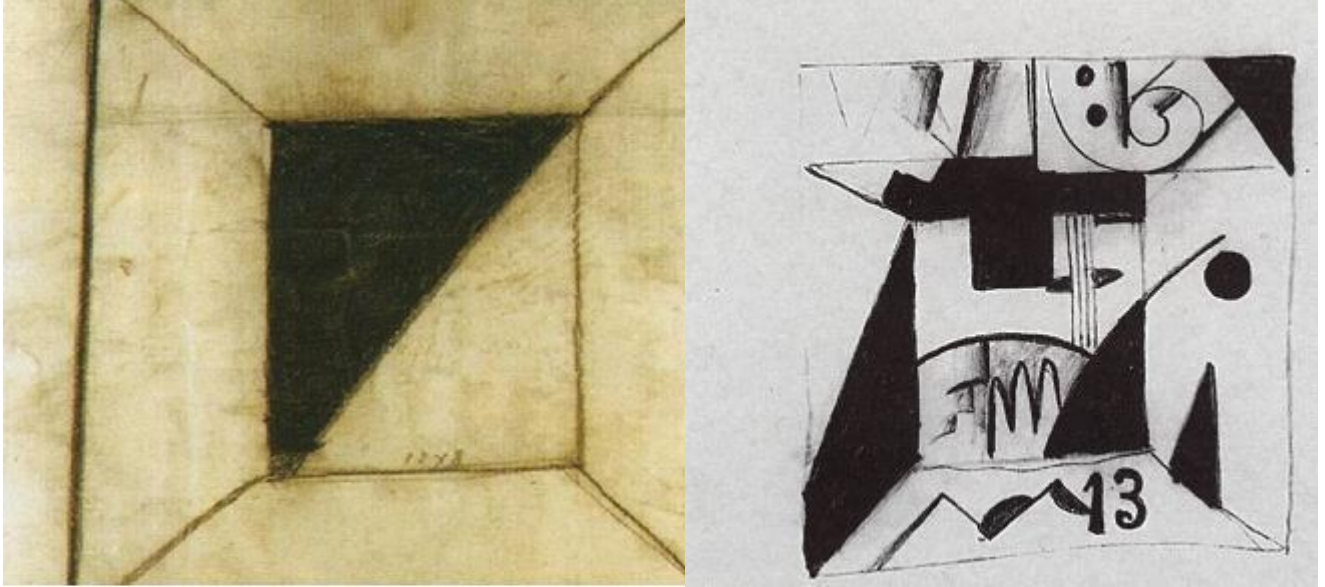
Другим не менее ярким представителем авангарда является **Казимир Северинович Малевич (1878-1935 гг.)**. Он увлекается супрематическими, геометрическими абстракциями. Супрематизм основан на комбинировании различных геометрических конструкций. Малевич работал и в стиле кубизма и в стиле футуризма, главные художественные принципы которого — скорость, движение и энергия, которые некоторые футуристы пытались передать достаточно простыми приёмами. Он участник знаменитых выставок начала века: «Бубновый валет» 1910 года, «Ослиный хвост» 1912 года.

Самой известной картиной Малевича является «Черный квадрат».

Это своеобразный манифест супрематизма, когда присутствует взгляд на пространство извне. Искусством здесь является не столько само произведение, но и работа над ним. Черный цвет в картине – это максимально приближенный к идеальному черному. У цвета нет каких-либо оттенков. Подобного эффекта художник достиг благодаря уникальной технике наложения красок. Особенность этой техники помогала экспертам в разные годы обнаруживать подделки, которые не принадлежали кисти Малевича. Картину «Черный квадрат» Малевич писал три раза. В один из них работа была создана в рамках триптиха в супрематическом стиле. Выполнены «Черный круг», «Черный крест» в той же технике, при которой художник не чертил, а рисовал геометрическую фигуру так, чтобы визуально она выглядела квадратом. Во время создания художник ориентировался на искажения сетчатки глаза. Таким образом, он достиг идеальной для зрителя

формы квадрата. Идея «Черного квадрата» зародилась в 1913 году в Петербурге. Он работал над декорациями к опере «Победа над солнцем». (Музыку к опере написал Михаил Матюшин в соавторстве с женой композитором Еленой Гуро). В одной из сцен на заднем плане он поместил наполовину черный квадрат. Позднее художник назовет супрематизм новым живописным реализмом.

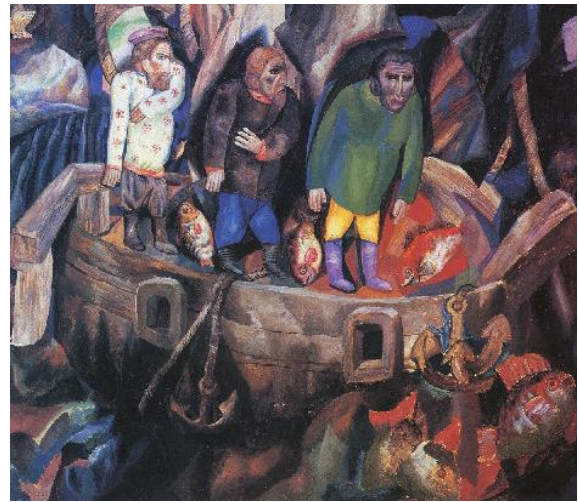

Творчество художника взорвало художественное сознание.

Павел Николаевич Филонов (1883 – 1941 гг.) стремился к выражению общих закономерностей мировой истории. Сторонник так называемого аналитического искусства. В 20-е годы была даже создана группа «Мастера аналитического искусства». Его картин «Восток и Запад», «Запад и Восток» определили художественно-пластический строй аналитического искусства.

Восток и Запад

Запад и Восток

В картинах крестьянского цикла представлена мечта художника о воцарении справедливости и добра.

1917 год изменил все. Это стало ясно не сразу. В 20-е годы появляется стремление опозитизировать простой труд, поэтому создается конструктивистская группа, главный лозунг которой – революционное преобразование жизни, поиск новых принципов конструирования жизненной среды. Члены группы утверждали идеалы простоты, утилитарности жизни.

К 30-м годам нереалистическое искусство было запрещено полностью. Союз художников был поставлен под строгий идеологический контроль. Запрещены были все направления, которые не соответствовали эстетике социалистического реализма. Все художники должны были вступать в Союз художников, и только тогда у них появлялось право выставляться. Академия художеств была создана в 1947 году. Сталин лично назначил первых 28 членов Академии.

В начале 20 века творил **Михаил Васильевич Матюшин (1861 – 1934 гг.)**, который один из первых считал, что искусство не может существовать как отдельное направление. По его мнению, оно живо в синтезе с реальностью, наукой, религией. В свою очередь наука изучает законы природы, в которой художник и видит истинный источник жизни. Рассуждая в этом направлении, Матюшин приходит к выводу, что не надо изображать природу, надо создавать новое по тем же принципам, что и природа. Увлеченный этой идеей, он создает свой знаменитый «Зорвед», где изучает цвет и форму, применяя научный подход и используя в своей работе опыты. В 1932 году выходит «Справочник по цвету», главная мысль которого состоит в том, что разные цвета по-разному влияют на восприятие

одни и тех же форм. Теория художника актуальна и по сей день. Эти поиски начали называть органическим направлением.

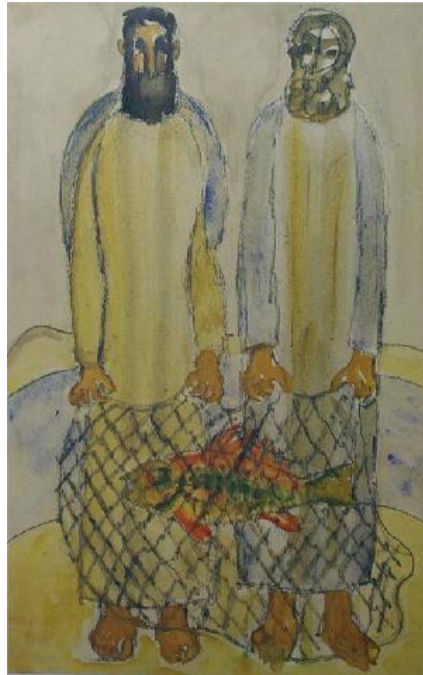

Пейзаж со всех сторон

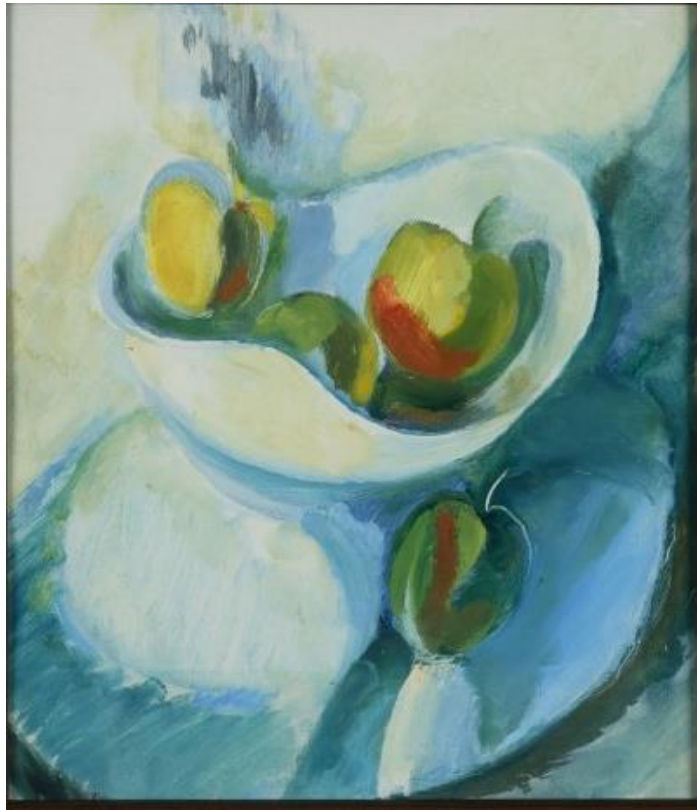

*Красочно-музыкальная
композиция*

В 1960-е годы творили ученики Матюшина Владимир Стерлигов и Павел Кондратьев. В 1999-м и 2001 году в Москве и Кёльне прошли выставки, посвященные органике.

Рыбаки. Картина В. Стерлигова

Яблоки. Картина П. Кондратьева

Ярким представителем советского искусства был художник **Александр Александрович Дейнека (1899-1969 гг.)** Он родился в Курске. Революция застала его, когда он обучался в Харьковском художественном училище. События Октября перевернули его жизнь. Он создавал полотна о промышленном производстве, индустриализации, жизни современного города, о развитии массового спорта. Одна за одной создаются известные картины: «В Донбассе» (1925 год),

«Перед спуском в шахту» (1926 год),

«Лыжники» (1926 год).

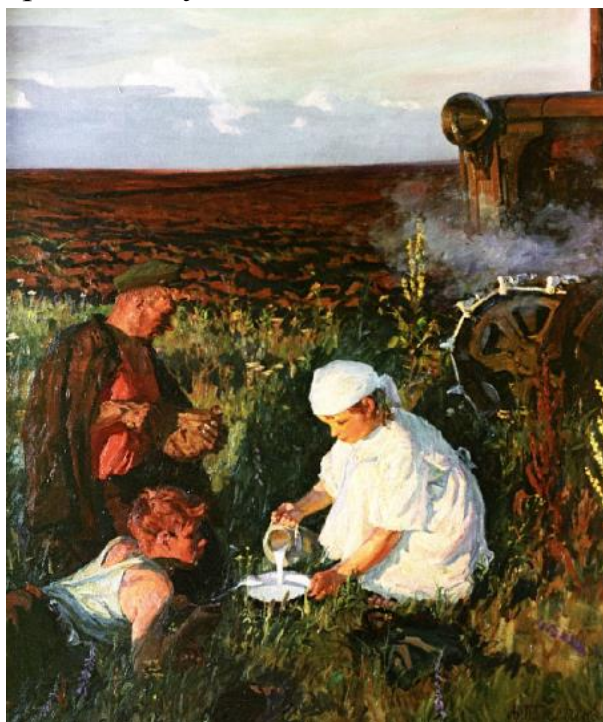

В 1942 году, побывав в Севастополе, он пишет полотно «Оборона Севастополя».

Он летописец эпохи социализма. Дейнека получил множество государственных наград.

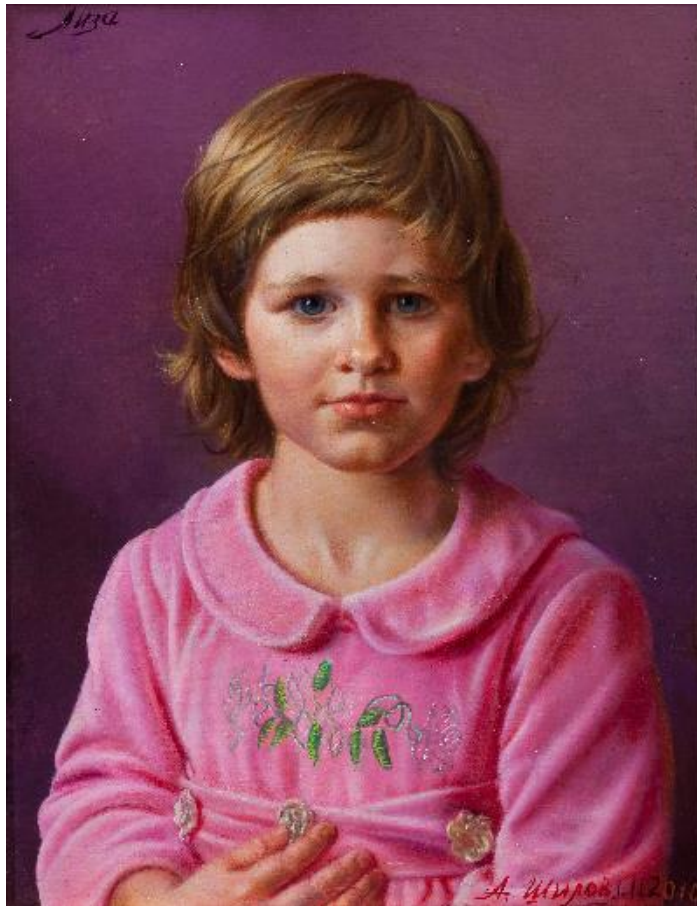
В 1893 году в селе Прислониха Симбирской губернии родился будущий известный советский художник **Аркадий Александрович Пластов (1893-1972 гг.)**. Его родители мечтали, чтобы сын стал священником, поэтому в 1903 году после начальной школы, его отправляют в Симбирское духовное училище. Затем он поступает в Симбирскую семинарию. После Октябрьских событий 1917 года Пластов уехал домой в деревню. Он почти 8 лет прожил в родном селе. Именно тогда он занялся творчеством. Картины Пластова жизнеутверждающие. Через цвет и благодаря цвету он наполняет свои картины живым чувством. Самые известные картины художника «Первый снег», «Ужин трактористов». Последняя картина экспонировалась в Лондоне на выставке 1958 года. Президент Королевской академии художеств Чарльз Уилер долго рассматривал картину, а потом сказал, что он понял, почему русские выиграли войну.

Самыми известными художниками второй половины XX и начала XXI века являются **Александр Максович Шилов (родился в 1943 г.)** и **Илья Сергеевич Глазунов (1930 – 2017 гг.)**.

А. Шилов в 1957—1962 годах учился в изостудии Дома пионеров Тимирязевского района Москвы. В 15 лет потерял отца, был вынужден пойти в школу рабочей молодежи, подрабатывал. В 1968—1973 годах обучался в МГАХИ (Московский государственный академический художественный институт) имени В. И. Сурикова. Участвовал в выставках молодых художников.

Лиза. Картина А. Шилова

И. Глазунов окончил ленинградскую среднюю художественную школу, после чего учился в ЛИЖСА (Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры) имени И. Е. Репина в мастерской профессора Бориса Иогансона. Ранние живописные работы середины 1950-х — начала 1960-х годов выполнены в академической манере, отличаются психологизмом и эмоциональностью. Иногда заметно влияние французских и русских импрессионистов и западно-европейского экспрессионизма.

Автопортрет. И. Глазунов

Основные направления искусства XX и начала XXI века

20 век принес художникам новые возможности, особенно технические, заставил отказаться от прежних представлений о мире. В науке было опровергнуто много, казалось, бесспорных истин. Ценности Возрождения и Просвещения больше не восхищали человека. Человек, казалось, не имел поддержки ни в чем. Он должен был надеяться только на себя. Человечество оказалось один на один с таинственным миром, как в первобытные времена, поэтому популярным становится примитивное искусство. При этом одни искали выход в природе, другие в прошлом, третьи в будущем, в научно-технической революции, четвертые в отрицании всего. Все это, так или иначе, нашло отражение в искусстве. Разнообразие направлений – особенность 20 века. Многие порвали с традициями прошлого, появились авангардисты, другие индивидуально перерабатывали классику.

В начале XX века бурно развивается наука и техника, материальное производство, общественная жизнь, происходит ослабление религиозного сознания, стремительно меняются многие стороны человеческого бытия, что отражается в искусстве.

В Европе с конца XIX в начале XX века появилось искусство декаданса, от фр. «декаданс», что означает упадок. Появившись во Франции настроения безнадежности, неприятия жизни, крайнего индивидуализма затронули

значительную часть художников разных направлений и видов искусства. В России это настроение особенно проявилось на рубеже веков, в канун первой мировой войны и февральской революции 1917 года. К этому времени европейское искусство начало приобретать уже новые черты, которые в своей совокупности стали называть «модернизмом».

Модернизм от фр. модерн – новый, новейший, современный – совокупность течений искусства изучаемого периода, характеризующихся разрывом с традициями реализма и других предшествующих традиций. Первые признаки нового искусства возникли практически одновременно во всех странах Западной Европы в конце 80-х годов 19 века. В начале XX века модерн распространился и в странах Восточной Европы, Скандинавии и Северной Америке. В **символизме**, одном из самых ярких проявлений нового искусства, акцент делается на художественное выражение намеков, символов, на ассоциативность мышления, на идею самоценности искусства. По мнению символистов в основе художественного творчества не рабское следование реальной форме, а стремление проникнуть в изначальность самой идеи. И эту идею художник открывает интуитивно, в момент творческого процесса. Зачинателями символизма во Франции были поэты Шарль Бодлер, Поль Верлен, в России в поэзии Александр Блок, Валерий Брюсов, в живописи Михаил Врубель, в музыке Александр Скрябин. В определенном смысле импрессионизм тоже явление модернизма. В России представителями импрессионизма являются Константин Коровин, Иннокентий Анненский. В отличие от импрессионизма созерцательного настроения, появляется другое авангардное направление – экспрессионизм, получивший особое распространение в Германии и Австрии. Экспрессионизм провозглашал целью искусства не передачу впечатлений от действительности, а пропущенное через личность художника изображение трагической сути. Противоречия европейской жизни начала века, стремительная урбанизация, первая мировая война, революционные события в России, затем в Германии привели к смятению в умах значительной части интеллигенции, обусловили художественную изломанность, антиклассичность, отказ от гармонии формы, тяготение к абстракции, иррациональности мышления. К этому направлению принадлежит проза Франца Кафки, Леонида Андреева. Спецификой **сюрреализма**, одного из важнейших направлений искусства, возникшего в начале 20 века, является фрейдистский подход к творчеству, провозгласившего источником искусства подсознание человека, неконтролируемого человеком, а методом – чистый психологический автоматизм, отсутствие логических связей, заменяемых субъективными ассоциациями. Сюрреализм «бьет» на эффект абсурдного. В работах

теоретика сюрреализма французского писателя Андре Бретона содержались призывы к освобождению художника от оков интеллекта, от морали, традиционных приемов изображения. Ярким примером этого направления в искусстве является живопись Сальвадора Дали, киноработы Андрея Тарковского, Александра Сокурова.

В архитектуре начала XX века особенно ярко проявился новый стиль модерн, окончательно преодолено было влияние античной архитектуры, виртуозное владение приемами декоративного творчества, использование новых достижений науки и техники в строительстве. Модерн нашел свое выражение практически во всех странах мира. Архитекторов воодушевляло практически всё: растения, раковины моллюсков, чешуя рыб, игра потоков воды, плетение прядей женских волос, потому что для архитекторов модерна главным стал принцип импровизации. Поэтому столь разнообразны образцы модерна начала XX века.

Австрийская школа модерна связана с именем **Отто Вагнера** и его ученика **Иозефа Ольбриха**, авторов венского выставочного зала Сецессиона.

В Германии поисками нового архитектурного стиля занимались многие архитекторы, самым известным стал архитектор **Август Эндель**.

Здание Берлинского варьете. Архитектор А. Эндель

На Британских островах крупнейшим мастером модерна стал шотландский архитектор и художник **Чарльз Макинтош**, глава школы искусств в Глазго.

Hill House. Архитектор Ч. Макинтош

Развитие модерна в странах Северной Европы связано с именем голландского архитектора **Хендрика Бёрлаге**, который создавал выразительные здания из кирпича.

Здание биржи в Амстердаме. Архитектор Х. Берлаге

Испанский модерн нашел свое выражение в творчестве **Антонио Гауди (1852 – 1926 гг.)**. Он родился на берегу Средиземного моря в семье потомственного гончара. Он становится студентом Барселонской архитектурной школы, где все были увлечены изучением готической архитектуры. После окончания школы Антонио получает заказ от производителя керамической плитки Висенса, который хотел построить себе особняк и одновременно сделать рекламу своей продукции. Антонио строит особняк и облицовывает его плиткой. В оформлении дома проявилась неудержимая фантазия автора, который украсил плиткой камин, а возле дверей поставил цапель в воде, сделанных из светлого дерева. Столовая напоминала осенний сад, наполненный шумом воды, пением птиц, спелыми плодами.

Событием в жизни Гауди было знакомство с Гуэлем, богатейшим барселонским аристократом, который стал постоянным заказчиком архитектора и декоратора. Архитектор сначала создает дворец Гуэля, зажатый соседними домами, напоминающий готический храм. Дворец имел два входа, вписанные в полукруглые арки. Интерьеры здания поражают многообразием инженерных решений, применением различных опор в перекрытиях. Гуэль решил создать на окраине Барселоны необычный район, преобразовав каменистую местность в сад. Вход напоминает кусок лавы, извергнутой вулканом. У вода находится лестница, на которой сидит дракон.

В саду есть керамические пальмы, которые практически являются колоннами, живое дерево напоминает каменную конструкцию.

В начале XX века, когда Антонио был популярен в Барселоне, он создал доходный дом Батло (Batlló).

Дом украшен выступами балконов и фонарями. Стены облицованы битым стеклом различных оттенков голубого цвета. Фасад напоминает змеиную кожу, это впечатление усиливает крыша из рельефной черепицы, напоминающей чешуйки.

Доходный дом Мила удивляет волнистыми линиями, которые свидетельствуют об уникальной внутренней планировке, где нет двух одинаковых комнат, прямых углов и ровных коридоров. Строение напоминает глыбу застывшей лавы, в которой вырублены пещеры – окна и балконы.

Делом всей жизни стало возведение церкви Саграда Фамилия.

Это своеобразная евангельская энциклопедия, собрание сюжетов из Нового Завета, которые дают представление из жизни Иисуса Христа. Главный фасад посвящен Богородице, его врата основным христианским добродетелям, шпили символизируют апостолов, на капителях изображены

десять заповедей, а на основаниях колонн – грехи. Облицовано здание керамической плиткой и стеклом, чтобы облицовка сияла под лучами солнца. У храма три портала и несколько уровней. Все это воплощено в жизнь при помощи сложнейших архитектурных конструкций. Само здание – это огромное наглядное пособие по начертательной геометрии.

Творчество Гауди стало вдохновителем конструктивистов.

Лучшие зодчие столетия одновременно были теоретиками, исследователями и комментаторами развития архитектуры. Технические открытия изменили технику строительства. Менялся архитектурный облик планеты. Камень и дерево уступили место железобетону, алюминию, пластмассе. Появилось новое направление **функционализм**. Главное – практическое назначение постройки, его функция. Таким образом, если раньше все элементы здания подчинялись форме, то теперь все зависело от назначения здания. Архитектуры занимались крупным жилищным строительством. Возводили жилищные комплексы. Размах строительства требовал удешевление строительства, поэтому отвергались национальные традиции и сложность декора. Здания приобретали интернациональный облик, стиль. Главное в архитектуре века – улучшить среду обитания человека; считалось, что именно это сделает человека счастливым. Стремясь наделить жильём большее количество людей, архитекторы стремились использовать экономичные строительные материалы, поэтому формы построек стали предельно упрощенными. Такая архитектура не учитывала климатические особенности местности, индивидуальные вкусы жильцов, удобство, тем самым, ограничивая творчество. Но лучшие произведения зодчества гармонично сочетали технические возможности с художественными достоинствами.

Людвиг Мис Ван дер Роэ (1886 – 1969 гг.) является выдающимся архитектором Германии и США, создатель международного стиля в архитектуре 20 века. Он родился в Германии. Мис – фамилия отца, вторая часть – фамилия матери. Он закончил в Берлине мастерскую известного архитектора и в 1913 году открыл свое патентное бюро, в котором начал проектировать первые небоскребы, которые впоследствии изменили облик Северной Америки и стали ее символом. В 1927 году Мис ван дер Роэ возглавил международную выставку «Современное жилище» в Штутгарте. Менялась сущность здания: все детали стали создаваться в заводских условиях. Он разработал систему, по которой внутренняя часть здания могла трансформироваться. В конце 30-х годов архитектор переехал в США. Он стал директором архитектурной школы в Чикаго. Главная особенность – монументальность прямоугольной коробки, воплощенная в концепции

«стекла и стали». Именно постройки этого архитектора изменили современный облик Нью-Йорка и Чикаго.

Другой выдающийся архитектор **Ле Корбюзье (1887 – 1965 гг.)** родился в Швейцарии. Сначала он избрал семейную профессию часовщика-гравера, но вскоре увлекся архитектурой и стал одним из самых ярких звезд XX века. Архитектурными университетами для него стали библиотеки, музеи, глубокое самообразование, общение с ведущими мастерами мира. Он переезжает в Париж и работает на заводе строительных материалов. В свободное время берет уроки живописи и изучает историю искусства. Позднее открывает проектную мастерскую вместе со своим братом Пьером Жаннере. Это настоящая фамилия великого архитектора. Братья придумывают каркасный дом для серийного производства. Постепенно Корбюзье формулирует новые принципы построения жилища:

- дом стоит на опорах, под ним зеленая зона;
- свобода внутреннего пространства, которое при необходимости можно менять;
- оформление фасада в зависимости от планировки;
- оконные проемы сливаются в единое ленточное окно;

- плоская крыша-терраса с садом.

Не сразу архитектор пробил дорогу своим замыслам. Международный конкурс на проект здания Лиги Наций в 30-е годы не был воспринят, хотя был очень интересен: вписан в ландшафт, зал заседаний имел необычную для того времени форму, он сужался к трибуне. Проект не утвердили, потому что он не был выполнен китайской тушью. В 30-е годы Корбюзье работал в СССР. Первые свои проекты осуществил именно в нашей стране. Здание Центросоюза имеет два фасада, отделано розовым туфом.

Архитектор обращается к использованию национальных особенностей в архитектуре.

Многие годы он занимается теоретическими исследованиями, изучению пропорций. После Второй мировой войны каждая постройка Корбюзье стала открытием в мире архитектуры: жилой дом в Марселе, Дом правительства, музей национального искусства в Токио,

капелла Норт-Дам –дю-О на юге Франции.

Фрэнк Ллойд Райт (1867 - 1959 гг.) родился в США в малообеспеченной семье, но мать мечтала о том, чтобы сын стал именно архитектором. Все игры и книги служили этой цели. Свои произведения архитектор называл органическая архитектура, так как он органично вписывал дома в ландшафт. Свои постройки он подчинял желаниям человека. Райт построил огромное количество частных зданий.

В начале 20 века переезжает из США в Европу и становится популярным. В период экономического кризиса ищет пути удешевления построек. Некоторые элементы здания создавал на заводе, применяя в огромном количестве стекло. Но все-таки считал, что красота необходима архитектуре. Умел построить здание даже над водопадом. Самое знаменитое здание, созданное Райтом здание музея Геттенхейма в Нью-Йорке, которое поражает своей неординарностью.

После окончания Второй мировой войны в Европе развернулось градостроительство. Главное требование было равновесие между городом и природной средой. Возникает новое направление новое барокко, когда линейные формы и конструкции были заимствованы у самой природы. Аэровокзал напоминает морского ската по форме. В Англии возникает направление, получившее название брутализм от английского слова *brutal*, что означает «грубый», когда выставлялась напоказ конструктивная основа здания.

В середине 20 века в архитектуре появляется новое направление – постмодернизм, когда архитекторы жертвовали чистотой стиля ради уюта и декоративности. Например, город Бразилия в плане напоминает птицу или самолет.

В 20 веке бурно развивается **скульптура**, в ней сохраняются классические традиции. На стыке классики и авангарда возникает искусство **экспрессионизма**, от слова экспрессия, передача субъективного мира художника, наполненного тревогой и беспокойством. Важнейшим мастером этого направления был немецкий мастер **Эрнест Барлах**, создавший «Памятник павшим».

Особую роль в искусстве 20 века сыграли **виталисты**. Художники через условные образы передавали ритм и поэзию жизни. Виднейшим мастером этого направления был румынский мастер **Константин Брынкуши**. Интересная скульптура в его исполнении «Уснувшая муза». Он создал удивительный мемориал жертвам Первой мировой войны. Образность мышления подсказала скульптору образ скульптурной работы «Стол молчания». Образ, лежащий между будничной жизнью, напоминая о Тайной Вечере, трапезе накануне ареста и казни Христа. Сиденья кажутся порослью одного большого стола.

Скульптура конструктивизма – это гимн промышленной цивилизации. Здесь ведущую роль принадлежит братьям Певзнер Антону и Науму, родившимся в России, но работавшим во Франции и США.

Известным скульптором XX-XXI веков является **Эрнст Неизвестный (1925 -2016 гг.)**, родившийся в СССР и закончивший жизнь в Нью-Йорке.

Золотое дитя. Скульптор Эрнст Неизвестный

Живопись 20 века разнообразна. В начале века появляется направление **фовизм** от слова дикий. Название появилось после Осеннего Салона 1905 года и придумано французским художником Анри Матиссом.

Это направление отличает новый яркий живописный язык. Представители направления отвергали все установленные законы: первенство рисунка, перспективу, постепенное сгущение или смягчение света. Для них главное было будоражить чувства. Картины импрессионистов уже казались привычными, начались поиски новых выразительных средств. Самым ярким представителем нового направления был **Анри Матисс (1869 – 1954 гг.)**. Отличительными чертами его творчества были отсутствие смешанных цветов, четкая линия, яркие краски. Известность принесли ему картины «Зеленая полоса», «Радость жизни», «Танец», «Музыка», «Красные рыбки».

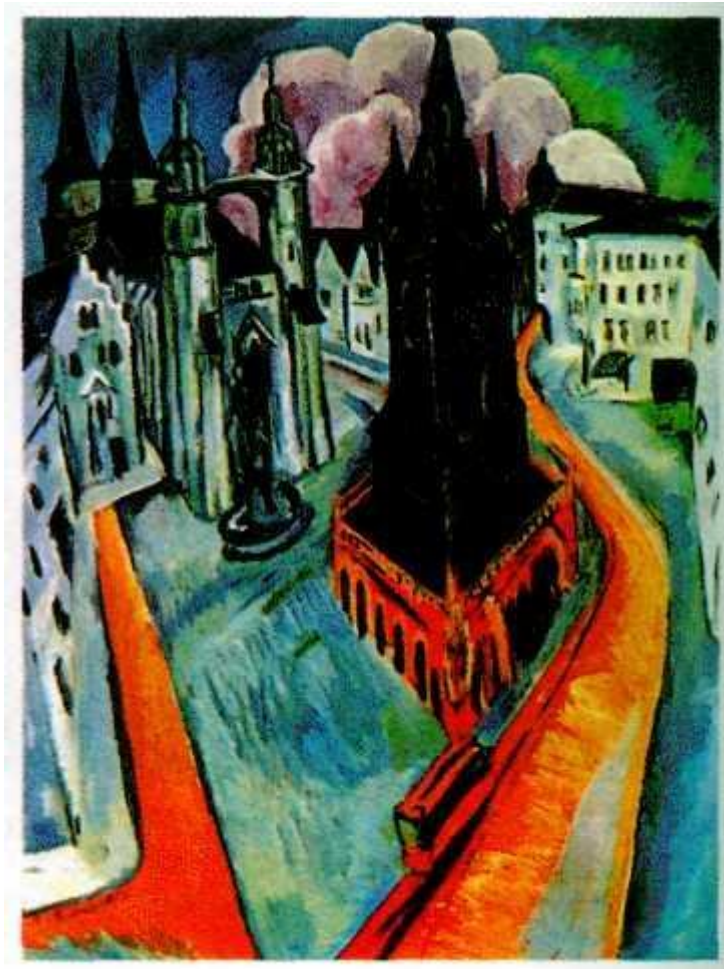

Музыка. Картина А. Матисса

В истории искусств термин экспрессионизм от латинского «expressio» (выражение) применим к широкому кругу явлений. И все-таки как определенное направление в художественном искусстве экспрессионизм объединяет творчество художников, которые работали в Германии перед Первой мировой войной.

Представители этого направления считали, что произведения искусства должны создаваться по внутренней воле творца, в комментариях и оценках они не нуждаются. Заново открывается искусство Эль Греко, экзотическое искусство Африки, Дальнего Востока, Океании. **Экспрессионизм** – это попытка показать внутренний мир человека в момент предельного духовного напряжения. Своими предшественниками экспрессионисты считали постимпрессионистов. В 1905 году возникло объединение «Мост», в которое вошли 4 студента-архитектора из Дрездена: Эрнест Кирхнер, Фриц Блейль, Эрих Хеккель, Карл Шмидт-Ротлуфф. Название символичное, подразумевает, что их творчество – «мост» в искусство будущего.

Художники искали новые агрессивные выразительные средства живописи. Цвет, считали художники, обладает собственным смыслом, способен сам по себе вызывать определенные эмоции, ему приписывалось символическое значение. Первая выставка состоялась в 1906 году в помещении завода осветительной аппаратуры. Выставка не имела успеха, но многое все-таки дала художникам. Ведущий художник группы, теоретик группы **Эрнест Кирхнер (1880 – 1938 гг.)**. В его работах «Красная башня», «Улица» проявились все особенности объединения: внимания к цвету, отказ от светотени, передачи пространства.

Красная башня. Картина Э. Кирхнера

В начале XX века появляется еще одно новое направление в живописи – **кубизм**. Непосредственным толчком к появлению кубизма стали две выставки Поля Сезанна в 1904 и 1906 годов. Его слова «тракуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса...» стали по сути программными для нового направления.

В 1907 году молодой испанский художник **Пабло Пикассо (1881-1973 гг.)** обосновавшийся в Париже, показал друзьям свое полотно «Авиньонские девицы», где он отверг трёхмерность, перспективу, светотень. Поверхность

картины – и фон и тела обнаженных женщин – была поделена на отдельные сегменты. Выглядели «девицы» как древние идолы.

Друзья не сразу оценили работу Пабло. Но он продолжал дробить предметы и фигуры на составные части, упрощать их до строгих геометрических форм. Но вскоре фовист **Жорж Брак (1882 – 1963 гг.)** тоже начал работать в этой же манере и появляется слово «кубизм». Позднее большие цельные объемы стали распадаться на множество мелких. Например: «Натюрморт со скрипкой и кувшином» Брака, очертания предметов стали менее четкими.

Этот период развития кубизма получил название аналитического кубизма. Подчас в дробном сечении с трудом угадывается и сама форма и тогда художники стали делать узнаваемыми только некоторые детали и постепенно кубизма перерос в новую стадию, которая получила название синтетического кубизма. Сочетание разных поверхностей было очень декоративно, потому эти композиции стали называть рокайльным кубизмом, само название подчеркивает склонность к причудливому декору. Некоторые кубисты пришли к абстрактному беспредметному искусству.

Самым выдающимся мастером этого времени признан Пабло Пикассо, который в своем творчестве пережил несколько периодов. Первый назывался голубым, так как основной цвет, использованный художником, голубой. Характерной картиной этого периода стала знаменитая «Девочка на шаре».

Главное средство выразительности – линия. Второй период называется розовым. Ушла общая грустная тональность из картин. Третий период – период синтетического кубизма: обрывки газет, визитные карточки, табачные обертки, вмонтированные в картину, становятся выразительным средством. Творчество Пикассо, безусловно, выходит за рамки одного направления.

Дадаизм – направление в искусстве XX века; толкование этого слова разнообразно: это и детский лепет, и игрушечный конек на французском языке; название мамы в различных провинциях Италии; двойное утверждение по-русски. Основатель направления французский теоретик искусства, живописец и поэт Тристан Тцара. Главная идея Тцары – это последовательное разрушение какой-нибудь эстетики. Родилось направление в Швейцарии в годы Первой мировой войны среди дезертиров. Мировая катастрофа перевернула сознание и все представления о здравом смысле. В своих композициях и коллажах художники совмещали разные вещи. Художники стали выставлять обычные предметы массового производства, снабжая собственной надписью. Такое произведение именовалось реди-мейд, что в переводе с английского означало «сделанное из готового». Первое произведение такого рода это работа Марселя Дюшана «Велосипедное колесо на табурете». Другим приемом дадаизма стало «автоматическое письмо», когда художник отключал свое сознание и творил композицию из пятен и линий, не руководствуясь никакой поставленной задачей.

Сюрреализм от французского слова, которое обозначает «сверхреальность». Этим словом обозначают все странное, странно сочетаемое, удивительное и фантастичное. Начало художественному направлению сюрреализма положено «Манифестом сюрреализма», опубликованным французским поэтом Андре Бретоном в 1924 году. В каком-то смысле сюрреализм вырос из дадаизма, восприняв некоторые его приемы: автоматическое письмо, «реди-мейд», совмещение в одном произведении образов, лишенных логических взаимосвязей. Все это подкреплялось представлением, что суть явлений можно постичь не разумом, а интуицией. Сюрреалисты взяли на вооружение теорию Зигмунда Фрейда о бессознательном, как важнейшей сфере человеческой психики. Сюрреалисты подхватили принцип психоанализа, который основан на методе свободных ассоциаций. Также возникает и сюрреалистический образ, который рождается вследствие произвольного соединения на холсте различных слов и изображений. Именно при таком соединении, считалось, возникает поэтическая реальность. Практиковались неожиданные приемы. Например, фроттаж (натираие). Когда художник положил бумагу на пол и натер ее графитом. Рельеф растрескавшегося паркета создал выразительную фактуру. Таких приемов было около 30.

Самым известным сюрреалистом был **Сальвадор Дали (1904-1989 гг.)** Каждая картина Дали – своеобразный интеллектуальный ребус. Одна из самых известных картин называется «Постоянство памяти».

На ней изображены мягкие, словно расплавленные циферблаты часов. Каждую деталь можно рассматривать самостоятельно, а все вместе они создают загадочную картину. В картине «Частичная галлюцинация»: шесть портретов Ленина на фортепиано» ощущается абсолютная продуманность композиции и колорита. Дали конструирует сочетание бредовой фантазии и реальности.

В 30-е годы Дали много путешествует. В США начинается настоящая сюрреалистическая лихорадка в связи с его приездом.

В 40-е годы Дали увлекается религиозной тематикой.

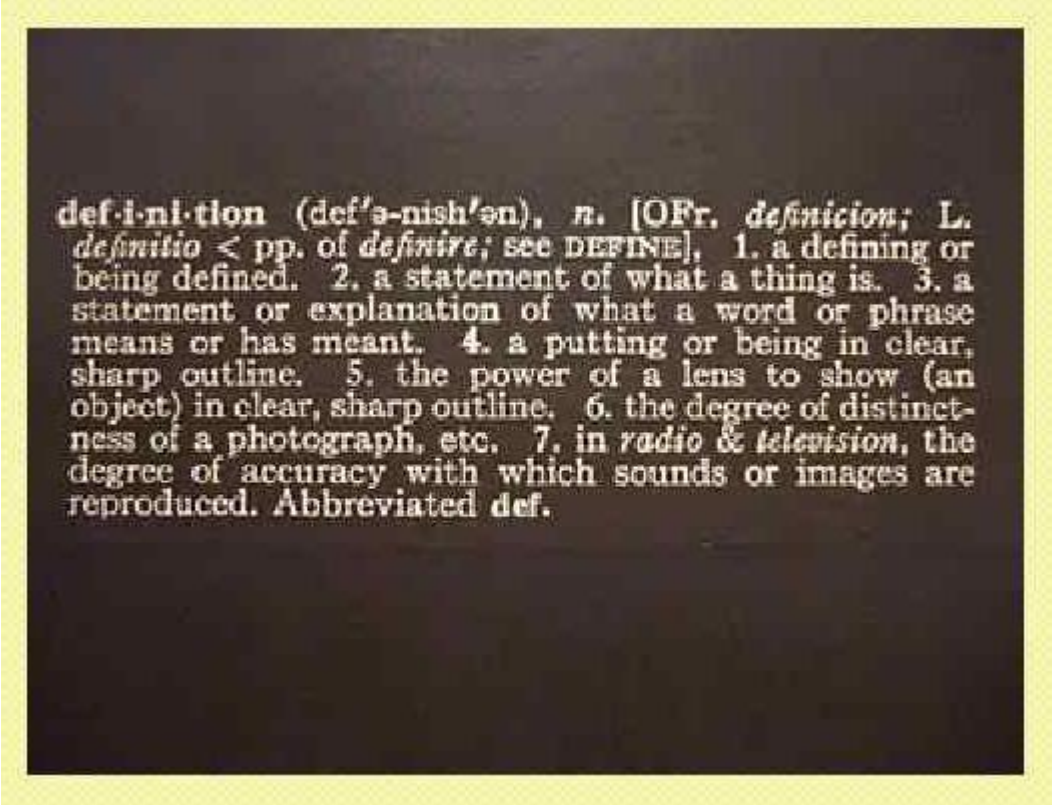
После Второй мировой войны Дали возвращается в Испанию и даже получает в конце жизни Высший испанский орден – Большой крест Карлоса III.

Поп-арт направление в искусстве XX века, которое появилось в середине века в среде независимых художников в Лондоне. Название возникло от английского pop art – популярное, общедоступное искусство. На их выставках сразу же обнаружили основные мотивы и истоки направления: комиксы с их серийностью и упрощенным рисунком, броская коммерческая реклама. Поп-арт быстро стал символом американского искусства. Например: Энди Уоркелл «200 банок супа», «Мерилин».

Гиперреализм означает сверхреализм, так как слово образовано с греческой приставкой «сверх». Зритель на выставке гиперреалистов может

растеряться, так как картины, написанные краской, выглядят как фотографии большого формата. Своих пристрастий к фототехнике гиперреалисты не скрывают, более того они вначале назывались фотореалистами. Они считали, что их творчество наиболее близко для всех, так как фотографии хранятся в любом семейном альбоме. Холсты художников выглядят как огромные рекламные щиты. Чувств и переживаний, которые способны исказить объект, нет.

Концептуализм - направление в искусстве XX века, возникшее в середине 60-х годов в США и Англии скоро стало популярным. Концептуалисты утверждали, что единственно достойной задачей художника является создание концепций, идей. Форма доступна любому ремесленнику, только художник может обогатить ее содержанием. Таким образом, это направление – реакция на увлечение формальными поисками художниками. Например, **Джозеф Кошут (родился в 1945 году):** «Искусство как идея».

def-i-ni-tion (def'a-nish'ən), *n.* [OFr. *definicōn*; L. *definitio* < pp. of *definire*; see DEFINE], 1. a defining or being defined. 2. a statement of what a thing is. 3. a statement or explanation of what a word or phrase means or has meant. 4. a putting or being in clear, sharp outline. 5. the power of a lens to show (an object) in clear, sharp outline. 6. the degree of distinctness of a photograph, etc. 7. in *radio & television*, the degree of accuracy with which sounds or images are reproduced. Abbreviated *def.*

Изображены строчки. Мысль рождается при соприкосновении с мыслью зрителя. Автор приглашает зрителя к размышлению. Таким образом, автор и зритель становятся соавторами.

Таким образом, сложные XX и XXI века художники стремились отобразить разными художественными способами.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общая характеристика развития культуры 17 века.....	1
Искусство Италии 17 века.....	5
Искусство 17 века в Северной Европе.....	13
Фламандское искусство 17 века.....	25
Искусство Испании 17 века.....	33
Искусство Франции 17 века.....	42
Искусства Западной Европы 18 века	52
Искусство Западной Европы в первой половине 19 века.....	80
Европейское искусство второй половины 19 века.....	101
Импрессионизм - важнейшее направление в искусстве второй половины 19 начала 20 века.....	103
Истоки появления импрессионизма.....	104
Неоимпрессионизм.....	111
Постимпрессионизм.....	114
Русская культура и искусство в 18 веке.....	122
Скульптура.....	122
Живопись.....	127
Архитектура.....	139
Просвещение в России в первой половине 19 века.....	155
Книжное дело в первой половине 19 века	161
Русское искусство первой половины 19 века	166
Русское искусство второй половины 19 века	185
Русское советское искусство на рубеже веков и его дальнейшее развитие.....	204
Основные направления искусства XX и начала XXI века.....	241