

АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР
В РУССКОМ ИСКУССТВЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII
В. СТАНОВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ЖАНРА И ПЕЙЗАЖА
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЖАНРОВ В РУССКОЙ
ЖИВОПИСИ

Предпосылки к созданию Академии художеств

- ✧ Во второй половине 18 в. в русском искусстве должны были появиться значительные произведения воплощающие передовые общественные идеи. Но их созидание было по силам лишь высококвалифицированным художникам. Команды Канцелярии от строений не могли готовить таких мастеров. Эту работу возглавила АХ.
- ✧ Вопрос о создании АХ возник еще в начале 18 в. при Петре I. Но этот проект не был осуществлен и художественными делами ведали в первой половине 18 в. Канцелярия от строений и Академия наук.

Академия художеств была учреждена 6 (17) ноября 1757 г

АХ была основана при участии И.И. Шувалова – деятеля русского просвещения, первого куратора Московского университета и М. Ломоносова. АХ была учреждена 6 (17) ноября 1757 г. и в следующем году уже начала работать.

В первые годы среди профессоров Академии было немало иностранцев.

АХ опиралась на классицистические взгляды, характерные для многих академий 17-18 вв.

Основы художественного воспитания в АХ

- ❧ Основой художественного воспитания было *освоение творческого опыта великих мастеров прошлого*: считалось, что молодые художники должны, прежде всего, изучать традиции, правила и нормы прекрасного, которые сложились в творческом наследии предшествующих поколений.
- ❧ *Окружающая действительность* расценивалась как *малодостойная внимания художника*.
- ❧ *Природу надлежало «исправлять»*, выявляя заложенные в ней идеальные закономерности, отвечающие канонам античности.
- ❧ *Тем не менее в АХ работали над изучением живой натуры* (преимущественно в виде лепки и рисования натурщиков).
- ❧ *Молодых художников обучали* перерисовывать образцовые «оригиналы» рисунки, гравюры, чтобы *через чужое мастерство усвоить прекрасное*.
- ❧ Затем *рисовались гипсовые головы и целые фигуры*.
- ❧ Лишь после этого *рисование натурщиков* и, наконец, *изучение композиции*.

Роль исторического жанра в АХ

- ❧ Выше всего в АХ, как это естественно для эпохи классицизма, ставился *исторический жанр* – работа над картинами или скульптурами на исторические темы.
- ❧ В понятие «исторического» в АХ 18 в. входили не только события связанные с историей, но и легенды, христианская и античная мифология.
- ❧ Гораздо менее значительными считались пейзаж, бытовая живопись и портрет.

Обучение в АХ

- ❧ После воцарения Екатерины II при АХ было открыто *в 1764 г. Воспитательное училище.*
- ❧ В АХ стали принимать 5-6-летних мальчиков (исключая крепостных) с тем, чтобы в условиях закрытого воспитательного учреждения превратить их в художников.
- ❧ *Ученики АХ делились на 5 «возрастов»,* пребывание в каждом продолжалось 3 года.
- ❧ Три первых трехлетия уделялись общей подготовке, а два последних — специальной.
- ❧ *По окончании за успешное обучение награждались серебряной и золотой медалью.*
- ❧ *Окончившие АХ с золотой медалью получали право на заграничную командировку.*

Антон Павлович Лосенко

- ❧ Основоположником исторического жанра в АХ был Антон Павлович **Лосенко** (1737—1773), русский исторический живописец, портретист, рисовальщик. Сын крестьянина, рано осиротевший.
- ❧ С 1744 жил в Петербурге; учился в мастерской И.П. Аргунова (1753—58), а затем был направлен в АХ (1758—60), где сразу обнаружилось его выдающееся дарование.
- ❧ В АХ и при двукратном пребывании в Париже (1760—65) и Риме (1766—69) Лосенко овладевает мастерством.
- ❧ С 1770 Лосенко – профессор АХ (в 1772–73 директор).
- ❧ Оказал воздействие на И. А. Акимова, П. И. Соколова, Г. И. Угрюмова и других.

«Зевс и Фетида», 1769

«Каин», «Авель» 1768

«Чудесный улов рыбы», 1762

«Жертвоприношение Авраама», 1765

В произведениях 1760-х годов отмеченных тщательным изучением человеческого тела, образцов античного искусства, Лосенко, не порывая с традициями позднего барокко (патетичностью образов, динамикой композиции), постепенно приближается к рассудочной ясности классицизма.

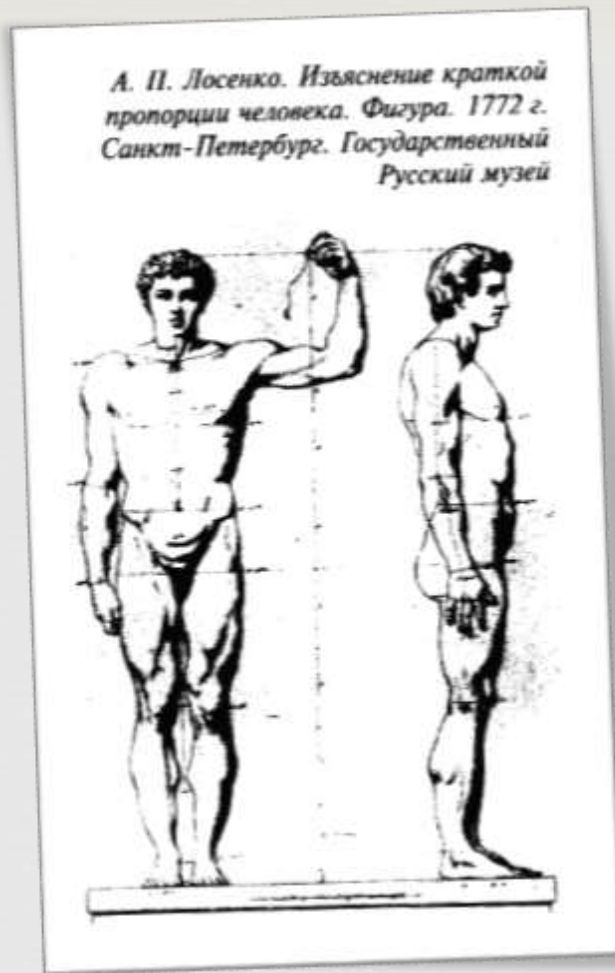
«Владимир и Рогнеда»

Для центрального произведения «Владимир и Рогнеда», посвящённого эпизоду древнерусской истории (Владимир, князь новгородский, отвергнутый полоцкой княжной Рогнедой, разгромил Полоцк, убил отца и братьев Рогнеды и взял ее в жены), вместе с условно-академической трактовкой сцены, чрезмерной риторикой жестов характерно желание передать естественные эмоции, раскрыть сложный этический конфликт. Взволнованность главных персонажей передана Лосенко сильными движениями, напряженностью и динамикой форм. Эта патетика оттенена сдержанностью остальных действующих лиц. Здесь художник впервые обратился к русской истории тем самым устанавливая ее равноправие с историей античного мира. Прогрессивный характер картины порожден высоким национальным подъемом второй половины 18 в.

«Прощание Гектора с Андромахой» (1773)

Незаконченная картина «Прощание Гектора с Андромахой» (1773), отличающаяся строгой, хотя и несколько перегруженной композицией, в возвышенных образах раскрывает идею патриотичности долга. Сюжет взят из «Илиады» – Гектор – один из героев Древней Трои – прощается с семьей, величие патриотического подвига, который приносит бессмертие герою.

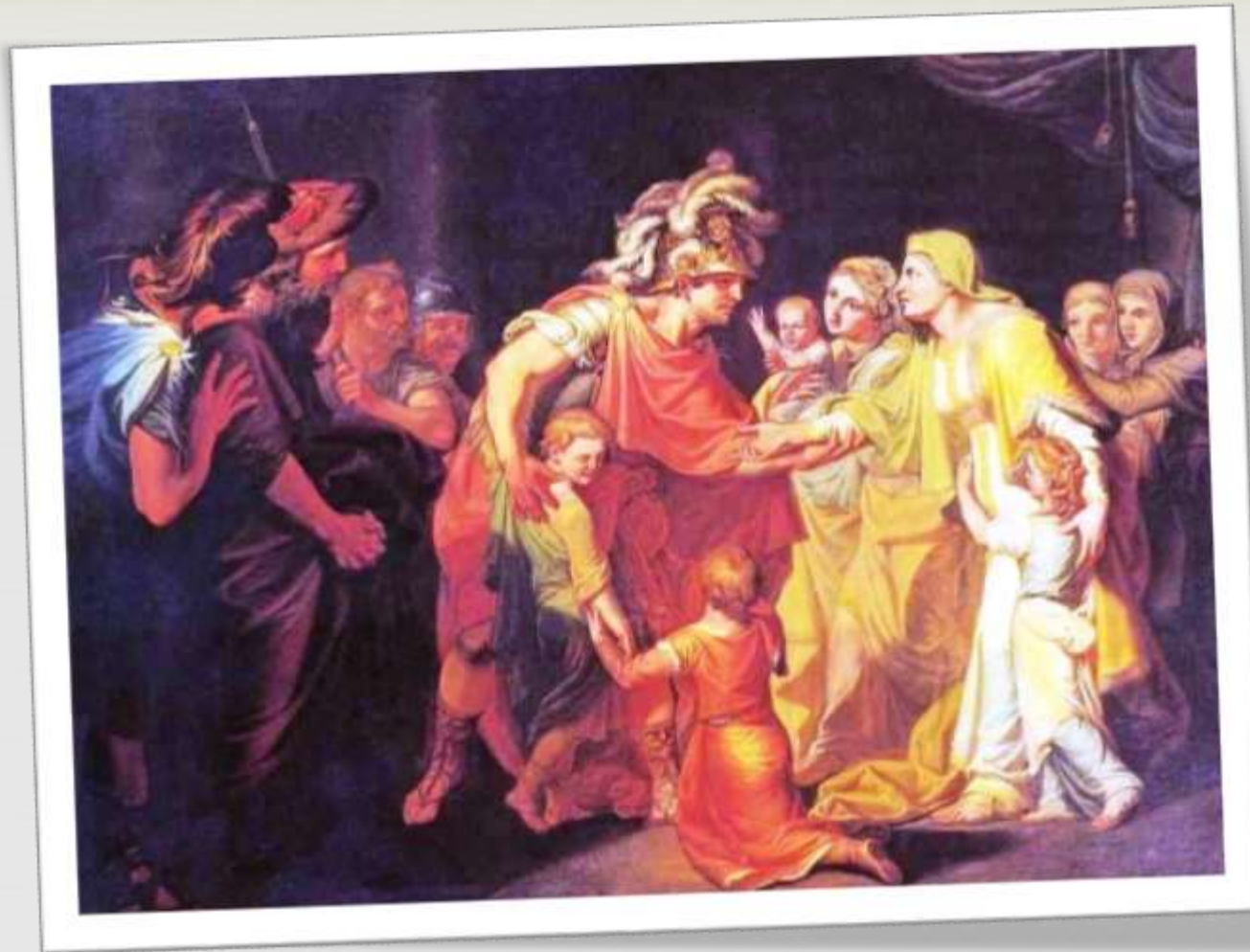
Листы из альбома «Изъяснение краткой пропорции человека»

А.П. Лосенко Составитель учебного пособия для АХ – «Изъяснение краткой пропорции человека...» (1772).

Иван Акимович Акимов

- ❧ К числу выдающихся мастеров АХ конца 18 в. принадлежит Иван Акимович **Акимов** (1754–1814), русский исторический живописец. Представитель классицизма.
- ❧ Учился в петербургской АХ (1764–73) у А. П. Лосенко.
- ❧ В 1773–78 пенсионер АХ в Италии.
- ❧ Академик (1782): с 1779 преподаватель, в 1796—1800 директор петербургской АХ.
- ❧ Первый историограф русского искусства.

«Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев» (1773).

Тема защиты отечества сочетается в картине с темой семейного счастья героя, возвращающегося с победой. Работа 19-летнего художника говорит о его уверенном владении многофигурной композицией в духе классицизма.

Петр Иванович Соколов

- ❧ Петр Иванович **Соколов** (1753–1791) создал несколько произведений на темы античной мифологии.
- ❧ Родился крепостным человеком княгини Голицыной и, будучи отпущен ею на волю, десяти лет от роду поступил в число воспитанников Императорской академии художеств.
- ❧ Здесь главным его наставником был Дмитрий Григорьевич Левицкий.
- ❧ При окончании академического курса, в 1770 г., он получил малую золотую медаль за картину «Владимир и Рогнеда» и для дальнейшего своего усовершенствования оставлен при Академии пенсионером.
- ❧ В 1772 г. был удостоен большой золотой медали и в следовавшем за тем году отправлен на казенный счет за границу.
- ❧ В Риме работал под руководством П. Батони и Натуара.

«Меркурий и Аргус» (1776) «Дедал привязывает крылья Икару» (1777)

Драматическое содержание картины «Меркурий и Аргус» (1776) Соколов передает без каких-либо внешних эффектов. Выразительность картины основана на противопоставлении двух фигур: засыпающего могучего Аргуса и осторожно склоняющегося к нему Меркурия, готовящегося поразить его тайно принесенным мечом. Хороший рисунок и красивый мягкий колорит.

В 1778 г. признан назначенным в академики за картины: «Меркурий и Аргус» (1776, ГРМ) и «Дедал привязывает крылья Икару» (1777, ГТГ).

Григорий Иванович Угрюмов

- ❧ Григорий Иванович **Угрюмов** (1764–1823), выдающийся мастер исторической живописи на рубеже 18–19 вв.
- ❧ Учился в петербургской АХ (1770–85),
- ❧ пенсионер АХ в Риме (1785–90).
- ❧ Преподавал в АХ с 1791;
- ❧ с 1797 академик,
- ❧ с 1800 профессор,
- ❧ с 1820 ректор.
- ❧ Ученики Угрюмова – А.Е. Егоров, В.К. Шебуев, А.И. Иванов, О.А. Кипренский.

«Избрание Михаила Федоровича на царство», «Взятие Казани»; оба – около 1800

Полотнам Угрюмова, при всей их условной театральности, композиционной искусственности, характерных для исторической живописи классицизма, присущи тяготение к темам национальной истории, к героической взволнованности образов, индивидуализации персонажей и передаче сложных движений. Творчество Угрюмова оказало определённое влияние на русскую историческую живопись, обратившуюся к героическому прошлому русского народа.

«Испытание силы Яна Усмаря» (1796–1797)

Здесь новые черты получает образ героя. Им мог быть и простолюдин – киевский кожемяка – Ян Усмарь. При этом могучий молодой человек и взволнованные свидетели испытания привлекают больше внимания, чем князь Владимир на троне.

Картины Угрюмова значительны по содержанию, эмоциональны, чему способствует насыщенность цвета, игра светотени.

Алексей Федорович Зубов «Панорама Петербурга». 1716.

В русском искусстве XVIII век необычайно важен. Бурно развивается культура, наука, становится светским просвещение, развивается светское искусство. Искусство стремится передать действительность: образы современников, важные события. Примером этому служат великолепные гравюры Алексея Федоровича Зубова «Панорама Петербурга». Он удачно передал оживленность молодой столицы. Это был, пожалуй, первый городской пейзаж: выполненный в технике офорта. Но здесь главная задача — информация о достопримечательностях.

А выразить поэтическую сущность пейзажа время не наступило.

Алексей Фёдорович Зубов

И. К. Березин. Портрет А.Ф. Зубова. 1770

- ✧ **Алексей Фёдорович Зубов** (1682—1751) — гравёр чёрной манерой и резцом.
- ✧ Сначала живописец при Оружейной палате, с 1699 года обучался у Адриана Шхонебека «грыдоровать гербы» (для гербовой бумаги).
- ✧ С 1711 года Зубов работал в Санкт-Петербурге. Был старшим мастером при Санкт-Петербургской типографии.
- ✧ Осенью 1727 года закрывается Санкт-Петербургская типография. После отставки к 1730 году он возвращается в Москву. Много работает по заказам церквей и богатых горожан.
- ✧ Последние известные нам работы гравера датированы 1745 годом, а последнее упоминание о нём — 1749-м.
- ✧ Умер мастер в бедности и безвестности.

«Летний дворецъ Петра Великаго въ Санктъ-Петербургѣ», 1717.

Лучшие работы датируются 1710 — 1720-ми годами. К ним принадлежат: «Конный портрет Петра I» (1707–1721, совместно с П. Пикартом), «Свадьба Петра I и Екатерины» (1712), «Васильевский остров в Санкт-Петербурге» (1714), «Панорама Санкт-Петербурга» (1716), «Вид Летнего сада со стороны Невы» (1717), и другие.

Семен Федорович Щедрин

- ✧ На протяжении всего XVIII века в русском искусстве происходит постепенное формирование пейзажного жанра. И только к концу XVIII века пейзаж становится самостоятельным жанром. Художники-живописцы стремятся выразить поэтическую сущность пейзажа.
- ✧ Основоположником русской пейзажной живописи является **Семен Федорович Щедрин (1745-1804).**

«Вид на Большую Невку и дачу Строгановых». «Нева» (1804).

Щедрина привлекают окрестности Петербурга, парки. Он создает ряд видов парков: Гатчины, Петергофа: «Вид на Большую Невку и дачу Строгановых», «Нева» (1804).

Фёдор Яковлевич Алексеев

- ❧ Фёдор Яковлевич Алексеев (1753-1824) – один из основоположников русского городского пейзажа. Современники называли его «русским Каналетто». Крупнейший мастер русской ведуты.
- ❧ Сын сторожа при Академии наук. Большая одаренность проявилась уже в раннем детстве.
- ❧ Учился в петербургской АХ (1766–73) сначала в классе «живописи плодов и цветов», и только затем в пейзажном, что гораздо больше соответствовало его наклонностям.
- ❧ Окончил Академию художеств с аттестатом 1-й степени со шпагой (1773). Во время обучения награждался медалями: малая серебряная (1771), малая золотая (1773). Получил право на пенсионное продолжение образования за рубежом.
- ❧ Преподавал в АХ с 1803.
- ❧ Его учениками были М.Н. Воробьёв, Ф.Ф. Щедрин, С.Ф. Щедрин.

«Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости», 1794

Лучшие картины художника посвящены Петербургу. «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» относится к раннему периоду творчества Алексева, когда художник, которого прочили в театральные декораторы, впервые добился признания, как пейзажист. Некоторое время перед этим он жил в Венеции, где внимательно изучал искусство знаменитого венецианца А.

Каналетто, оказавшего заметное воздействие на формирование его творческого облика. Алексеев – перспективист. Для него в городском пейзаже важнее всего перспективно-пространственное построение, и конечно, «строгий, стройный вид Петербурга», как нельзя лучше отвечал художественным вкусам Алексева.

«Красная площадь с собором Василия Блаженного»

В 1800 году Алексеев уезжает в Москву — писать по заказу Павла I виды древнерусской столицы. Находясь в 1800—1802 годах в Москве, написал с натуры две картины («Красная площадь с собором Василия Блаженного», Музей института русской литературы, Санкт-Петербург, и «Вид военного госпиталя», не сохранилась) и ряд акварелей.

«Вид на Стрелку Васильевского острова от Петропавловской крепости»,
1810, «Вид Английской набережной»

В 1810-х годах создал новую серию петербургских пейзажей («Вид на Стрелку Васильевского острова от Петропавловской крепости», 1810; «Вид Английской набережной», Русский музей).

Иван Алексеевич Ерменёв

- ✧ Бытовой жанр в живописи России XVIII в. также не был обойдён вниманием, но считался более низким.
- ✧ Одним из известнейших представителей этого жанра является **Иван Алексеевич Ерменёв** (1746/1749-1797?) — русский живописец.
- ✧ По свидетельству С. Порошина, воспитателя великого князя Павла Петровича, Ерменёв, будучи сыном придворного конюха, в возрасте 4-5 лет был отдан в услужение ко двору и стал товарищем по играм юного великого князя.
- ✧ В 1767 г. окончил Академию художеств, но, как и все выпускники этого года, получил не диплом, а низший аттестат четвертой степени. Здесь он занимался в архитектурных классах у А. Ф. Кокоринова и Ж.-Б. Валлен-Деламота, а завершил обучение в живописном классе С. Торелли, прославившегося своими аллегорическими картинами, выполненными со всей помпезностью барочного стиля.
- ✧ В 1774 г. был послан в качестве личного пенсионера Павла Петровича в Париж, где занимался в Королевской Академии живописи и скульптуры у Ж. Дюплесси. В 1788 г. в сопровождении Ф. В. Каржавина вернулся в Россию.

Серия «Нищие»

Самой значительной работой художника, обеспечившей ему почетное место в истории русского искусства, стала серия из 8 акварелей «Нищие» (сер. 1760-х–1775).

Шесть листов изображают одетых в лохмотья слепых стариков и старух, иногда в сопровождении ребенка-поводыря. Сильное впечатление производят эти лишенные индивидуальных черт, застывшие, как трагические изваяния, фигуры, монументально возвышающиеся на фоне низкого горизонта.

«Поющие слепцы»

Две другие акварели – «Поющие слепцы» и особенно «Крестьяне за обедом» — отличает жанровое решение темы, сближающее их с работами современника Ерменева - живописца М.Шибанова.

Никому из русских художников ни до ни после Ерменева не удалось показать человеческие страдания в эпическом измерении, наполнить их воистину библейским смыслом, как это сделал он.

«Крестьяне за обедом»

Михаил Шибанов

М. Шибанов. Портрет Екатерины II
в дорожном костюме. 1787

- ❧ Михаил Шибанов (отчество и год рождения неизвестны — умер после 1789) — живописец из крепостных крестьян.
- ❧ С 1783 года — «вольный живописец». Портретист, иконописец, зачинатель крестьянского бытового жанра в русском искусстве.
- ❧ Учился в петербургской АХ (1770–80) в классе бытовой живописи. В этом жанре его привлекала тема крестьянской жизни, но она в то время не была востребована. Скорее всего, поэтому и творчество его не пользовалось особой популярностью. Однако картины художника отличаются мастерством и сложной многофигурной композицией.
- ❧ Первыми его работами были портреты, в том числе портрет Екатерины II в дорожном костюме.

Крестьянский обед. 1774.

Картина представляет собою внимательный и точный этюд с натуры, в котором правдиво и метко переданы характерные типы крестьян. Художник стремился здесь прежде всего к живой естественности изображения. Сцена исполнена серьезности, как серьезен момент принятия пищи в крестьянской среде; лица всех ее участников сосредоточенны и спокойны; молодая крестьянка любовно смотрит на своего ребенка. На обороте холста написано: «Сия картина представляет суздальской провинции крестьян. Писал в 1774 году Михаил Шибанов».

Празднество свадебного договора. 1777

«Празднество свадебного договора» гораздо сложнее и значительнее. Здесь перед нами уже не натурный этюд, а законченная картина с хорошо найденным типажом, с обстоятельно продуманной многофигурной композицией. В картине сознательно поставлены и удачно решены нравоописательные и психологические задачи.

Все действующие лица изображены в парадных нарядах, причем особенно богато одета невеста. Все прочие молодые женщины также богато одеты. Наряден жених. Прочие мужчины в длинных, тонкого сукна зипунах.

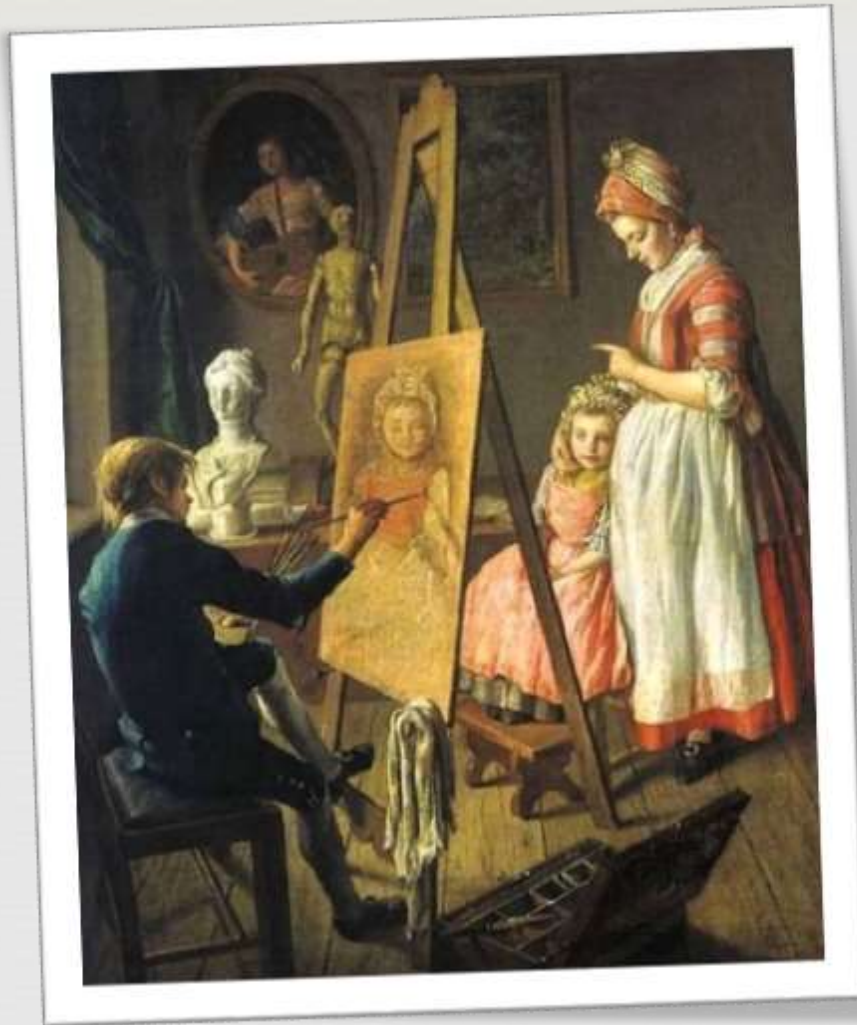
На обратной стороне этого полотна сохранилась авторская надпись, поясняющая выбранный Шибановым сюжет: "картина представляющая суздальской провынцы крестьянъ на празднестве свадебнаго договора, писалъ в тойже провшцы вселв татарове в 1777 году. Михайль Шибанов".

Иван Иванович Фирсов

Локтев Иван. Портрет Ивана Фирсова.

- ✧ Иван Иванович Фирсов (ок. 1733-после 1785) — русский живописец XVIII века.
- ✧ В 1747—1756 учился и работал в «Канцелярии от строений». С конца 1750-х гг. — придворный художник. Выполнял декоративные росписи в петербургских дворцах и церквях, оформлял празднества, писал иконы и театральные декорации.
- ✧ В 1765 г. художник оказался в Париже, в поразившей его атмосфере свободы, независимости, почтительности. Там написал единственное свое достоверное произведение - это знаменитая картина "Юный живописец" (1760-е), одна из первых в русском бытовом жанре.
- ✧ Тяжело сложилась судьба художника по возвращении в Россию. Работа театрального декоратора - за мизерное жалованье, без выходных и праздников, под началом третьестепенных иностранных художников - вконец истощила его здоровье.
- ✧ В 1784 г. он заболел тяжелым психическим расстройством, и никаких сведений о его дальнейшей судьбе не сохранилось.

«Юный живописец». Вторая половина 1760-х.

Судя по лицам, костюмам, обстановке - изображены французы. Мальчик-живописец перед большим мольбертом пишет портрет маленькой девочки, которая устала от долгого позирования. Стоящая рядом с ней молодая женщина, вероятно, уговаривает ее посидеть еще немного.

Фирсов замечательно передает естественность поз и движений. Восхищает искусство Фирсова в умении передать разное состояние и естественность поведения всех героев картины: серьезности и поглощенности работой мальчика, лукавой живости егозы-малышки, на минуту оторвавшейся от домашних забот молодой матери. Вся эта уютная сценка напоена мягким юмором и удивительной жизненной прелестью.

Десюдепорт «Амуры с охотничьими трофеями»

Известен живописный **десюдепорт** (декоративная композиция, расположенная над дверью) И. Фирсова «Амуры с охотничьими трофеями». Его можно отнести одновременно к мифологической и бытовой живописи.

Десюдепорт «Цветы и фрукты на столе». 1754

Второй известный живописный десюдепорт И. Фирсова «Цветы и фрукты на столе» представляет собой прелестный натюрморт. Панно исполнено для Екатерининского дворца в Царском селе.

Вопросы для повторения

- ❧ Когда была открыта АХ? 1757 г
- ❧ Как обучались молодые люди в АХ? Ученики АХ делились на 5 «возрастов», пребывание в каждом продолжалось 3 года. 3 первых трехлетия уделялись общей подготовке, а 2 последних – специальной.
- ❧ Какой жанр считался главным в АХ? исторический
- ❧ Когда было открыто Воспитательное училище и кто там обучался? в 1764 г. стали принимать 5-6-летних мальчиков (исключая крепостных)
- ❧ Лосенко – кто это? русский исторический живописец, портретист, рисовальщик.
- ❧ На какие темы писал картины Соколов? на темы античной мифологии
- ❧ Кто становится главным героем в картине Угрюмова «Испытание силы Яна Усмаря»? простолюдин – киевский кожемяка – Ян Усмарь

Вопросы для повторения

- ❧ Как называется первый городской пейзаж: выполненный в технике офорта и кто автор? А.Ф. Зубов. «Панорама Петербурга»
- ❧ Кто является основоположником русской пейзажной живописи? Семен Федорович Щедрин.
- ❧ Кого современники называли «русским Каналетто»? Федора Яковлевича Алексеева
- ❧ Как называется известная серия русского живописца, мастера бытового жанра И. А. Ерменева и сколько листов в нее входит? Серия из 8 акварелей «Нищие»
- ❧ Назовите живописца из крепостных – автора картины «Празднество свадебного договора» ? Михаил Шибанов.
- ❧ Назовите единственное, достоверное произведение мастера бытового жанра И.И. Фирсова? «Юный живописец»
- ❧ Что такое «дюседепорт»? декоративная композиция, расположенная над дверью

Источники

- ❧ История русского искусства: 1 т. – М.: Изобраз. Искусство, 1991.
- ❧ Алексеев, Фёдор Яковлевич (электронный ресурс) — [https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеев, Фёдор Яковлевич](https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеев,_Фёдор_Яковлевич) – дата обращения 20.12.2020.
- ❧ Бытовой жанр в русской живописи XVIII века — <http://ency.info/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/russkoe-izobrazitelnoe-iskusstvo-i-arkhitektura/iskusstvo-rossii-xviii-veka/793-bytovoj-zhanr-v-russkoj-zhivopisi-xviii-veka> – дата обращения 20.12.2020.
- ❧ Зубов, Алексей Фёдорович (электронный ресурс) — [https://ru.wikipedia.org/wiki/Зубов, Алексей Фёдорович](https://ru.wikipedia.org/wiki/Зубов,_Алексей_Фёдорович) – дата обращения 20.12.2020.
- ❧ Зубов Алексей Фёдорович (электронный ресурс) — <https://artinvestment.ru/auctions/59710/> – дата обращения 20.12.2020.
- ❧ ЕРМЕНЁВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ (1746- ПОСЛЕ 1792) (электронный ресурс) — <https://www.liveinternet.ru/users/5114887/post279406252/> – дата обращения 20.12.2020.
- ❧ Шибанов, Михаил (электронный ресурс) — [https://ru.wikipedia.org/wiki/Шибанов, Михаил](https://ru.wikipedia.org/wiki/Шибанов,_Михаил) – дата обращения 20.12.2020.
- ❧ ХУДОЖНИК МИХАИЛ ШИБАНОВ (электронный ресурс) — <https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post420963958#> – дата обращения 20.12.2020.
- ❧ ХУДОЖНИК ИВАН ИВАНОВИЧ ФИРСОВ (ОК. 1733 - ПОСЛЕ 1785), ОПЕРЕДИВШИЙ СВОЮ ЭПОХУ В ИЗОБРАЖЕНИИ ЖАНРОВЫХ СЦЕН (электронный ресурс) — <https://www.liveinternet.ru/users/5158259/post463575193/#> – дата обращения 20.12.2020.