

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.: живопись, скульптура, музыка и театр

К учебнику Арсентьева Н. М., Данилова А. А. и др. История России. 8 класс. Ч. 2 / Под ред. А. В. Торкунова, § 29.

Результат

Ты узнаешь: что нового появилось в изобразительном искусстве XVIII в.; каковы были особенности развития живописи в России; как театр и музыка отражали социальные процессы, влияли на них.

Ты научишься: раскрывать на примерах развитие и особенности живописи и скульптуры в России XVIII в.; описывать произведения живописи и скульптуры; раскрывать на примерах развитие и особенности театра и музыки в XVIII в.

Запомни. Важно

1757 г. — открытие Академии художеств в Петербурге.

Барокко (от итал. *barocco* — «причудливый», «странный», «нелепый») — художественный стиль в европейском искусстве XVII—XVIII вв. Характеризуется экспрессивностью, обилием деталей, вычурностью форм. В России был распространён в 1740—1750-х гг.

Рококо — художественный стиль, зародившийся во Франции в 1740-е гг. Идейная основа стиля — вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое изящество, бегство от реальности, стремление укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях, подчеркнутая декоративность.

Классицизм — художественный стиль и эстетическое направление в европейской культуре XVII—XIX вв. В основе его лежат такие черты, как признание античного искусства высшим образцом, следование строгим канонам, утверждение личности человека как ценности бытия. В России получил распространение во второй половине XVIII в.

Сентиментализм — направление в европейской культуре XVIII в., характеризующееся акцентом на чувствах и эмоциях человека. В России возник в конце XVIII — начале XIX в.

А. П. Антропов — русский живописец, декоратор-монументалист, представитель стиля барокко, один из первых отечественных художников, начавших писать светские портреты.

И. П. и Н. И. Аргуновы — отец и сын, портретисты, крепостные художники графов Шереметевых.

Ф. С. Рокотов — русский живописец, портретист, крупнейший представитель стиля рококо в отечественной живописи.

Д. Г. Левицкий — крупнейший мастер парадного и камерного портрета.

В. Л. Боровиковский — русский живописец, портретист, сочетавший в работах черты классицизма и сентиментализма.

А. П. Лосенко — основоположник русской исторической живописи.

Ф. И. Шубин — крупнейший отечественный скульптор XVIII в.

Э. М. Фальконе — французский скульптор, автор монумента Медный всадник.

Обрати внимание

XVIII век ознаменован расцветом **живописи** в странах Европы. Существовало разнообразие жанров: портретная и историческая живопись, пейзажи и натюрморты, бытовой жанр; совершенствовались театральные декорации. Портретная живопись стремилась к реалистичности, повышался уровень художественного мастерства. В конце столетия с распространением сентиментализма появляется целое направление, представленное сценами из крестьянской жизни, идеализированными образами крестьян. Эти черты, характерные для европейского искусства, нашли отражение и в истории русского искусства.

Алексей Петрович Антропов (1716— 1795) стал одним из первых русских художников, начавших писать светские портреты. Антропов был приверженцем стиля барокко в живописи. Его работы отличал реализм в передаче портретного сходства, глубина проникновения в характер героев. Он создал портреты императора Петра III, архиепископа Сильвестра (Кулябки). Художник работал над оформлением интерьеров Зимнего и Летнего дворцов, Большого Екатерининского дворца в Царском Селе, Большого дворца в Петергофе. Запрестольный алтарный образ «Тайная вечеря» стал украшением Андреевского собора в Киеве.

Мастерами портретного жанра были крепостные художники графов Шереметевых **Иван Петрович Аргунов** (1729—1802) и его сын **Николай Иванович Аргунов** (1771—1829). Иван Петрович создал галерею парадных портретов графов Шереметевых. Кисти Ивана Петровича Аргунова принадлежит «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме». Его считали своим учителем крупные художники того времени — А. П. Лосенко, Д. Г. Левицкий и др. Его сын был знаменит изображениями крепостных актрис Останкинского театра. Лучшими его работами стали портреты крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой, ставшей женой графа Н. П. Шереметева.

Крупнейшим русским портретистом, создававшим свои работы в стиле рококо, был **Фёдор Степанович Рокотов** (1735—1808). Художник происходил из крепостных, но благодаря таланту смог обучаться в Академии художеств в Петербурге. Его кисти принадлежат парадные портреты императора Петра III, Екатерины II, И. И. Шувалова, Г. Г. Орлова, князей Куракиных, П. Г. Демидова и др.

Художник **Дмитрий Григорьевич Левицкий** (1735—1822) родился в Киеве в семье священника, увлекавшегося графикой и рисунком и обучавшего своего сына. Левицкий попал в ученики к Антропову, работавшему в Киеве над «Тайной вечерей». Затем он продолжил обучение в Академии художеств. Левицкий создал целую галерею известнейших людей эпохи: портрет императрицы Екатерины II, крупнейшего заводчика П. А. Демидова, французского философа Д. Дидро, издателя Н. И. Новикова. Вершиной его творчества считается серия портретов воспитанниц Смольного института.

Владимир Лукич Боровиковский (1757—1825) сочетал в своём творчестве черты сентиментализма и классицизма. Он начинал свой путь как иконописец, а затем посвятил себя живописи. В его творчестве преобладал камерный портрет. В женских образах он стремился передать идеал красоты своей эпохи. Наиболее известные его работы: двойной портрет горничных «Лизонька и Дашенька» и портрет М. И. Лопухиной.

Художник **Антон Павлович Лосенко** (1737—1773) стал основоположником русской исторической живописи. Один из самых талантливых учеников Аргунова, он получил стипендию Академии художеств и был направлен на дальнейшее обучение в Париж и Рим. Вернувшись, он написал свою самую известную историческую работу «Владимир перед Рогнедой». Картины Лосенко были посвящены библейским и античным сюжетам. Но художник писал и портреты современников: И. И. Шувалова, писателя А. П. Сумарокова, актёра Ф. Г. Волкова.

Крупнейшим русским скульптором XVIII в. был **Федот Иванович Шубин** (1740—1805), происходивший из крестьянской семьи. Он служил истопником в Зимнем дворце. Заметив дар художника, его направили на обучение в Академию художеств, а затем в Париж и Рим. Скульптор создавал из мрамора бюсты современников: А. М. Голицына, М. В. Ломоносова, Павла I, Н. В. Репина, статую

«Екатерина II — законодательница». Также им были созданы 58 мраморных портретов для украшения Чесменского дворца и 42 скульптуры для Мраморного дворца.

Иностранным скульптором, внёсшим значительный вклад в культуру России, стал француз **Этьен Морис Фальконе** (1716—1791). Он был одним из известнейших европейских скульпторов эпохи Просвещения. По рекомендации Д. Дидро Екатерина II пригласила скульптора для создания памятника Петру I. Фальконе создал знаменитый монумент Медный всадник, ставший символом Санкт-Петербурга.

В эпоху Просвещения **коллекционирование живописи и скульптуры** стало престижнейшим занятием в Европе и в России. Одной из самых ценных и обширных коллекций было собрание И. И. Шувалова — основателя Академии художеств. Она включала 101 произведение знаменитых художников: Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Тинторетто, Веронезе, Пуссена. Шувалов передал свою коллекцию Академии, а затем она стала основой собрания Эрмитажа. Художественные коллекции собирали монархи, вельможи, представители дворянских семейств.

Запомни. Важно

В XVIII в. в России произошло становление целой плеяды выдающихся художников и скульпторов, прославивших Отечество в веках своими произведениями.

Сделай сам

Вопрос. Кто стал основоположником русской исторической живописи?

Запомни. Важно

1756 г. — открытие Русского для представления трагедий и комедий театра — первого русского профессионального театра.

Ф. Г. Волков — актёр, театральный деятель, директор первого русского театра.

А. П. Сумароков — русский поэт, драматург и литературный критик.

Д. С. Бортнянский — русский композитор.

В. А. Пашкевич — русский композитор.

Е. И. Фомин — русский композитор, капельмейстер.

И. А. Крылов — русский поэт, баснописец, публицист.

И. Е. Хандошкин — музыкант, композитор, музыкальный педагог.

П. И. Ковалёва-Жемчугова — певица, актриса крепостного театра, впоследствии жена графа Н. П. Шереметева.

Обрати внимание

Эпоха Просвещения стала временем расцвета **музыки** и **театра**. В каждой стране театральное искусство имело свои особенности. В английском театре преобладали постановки с ярко выраженным моральным содержанием. Во французском театре были заметны сатирические мотивы, обличение аристократии. Для итальянского театра были характерны эмоциональность и образность. В немецком театральном репертуаре преобладали спектакли на бытовые темы из мещанской жизни. Позже стали популярны трагедии Ф. Шиллера. Увлечение театром и музыкой коснулось и русской культуры XVIII в.

Музыкальные концерты становятся обязательной частью придворных праздников при Петре II. В них принимали участие как иностранные, так и русские артисты. Были популярны **военные оркестры**.

При дворе Анны Иоанновны появилась должность капельмейстера (руководитель хора или оркестра), был организован придворный оркестр из немецких музыкантов. Зарождается русское **оперное искусство**. Сначала в Россию приглашали итальянских оперных исполнителей. Затем при дворе был создан хор певчих, которому аккомпанировал оркестр из 40 музыкантов. Появляются оперные постановки на русском языке, хотя поначалу это были итальянские оперы с русским текстом. Была создана первая **балетная труппа**.

До середины XVIII в. при царском дворе и во дворцах вельмож выступали в основном иностранные труппы. Однако подъём русской национальной культуры создал предпосылки для появления **русского театра**. В годы царствования Елизаветы Петровны возникли театры при учебных заведениях — Шляхетском корпусе и Московском университете.

В 1756 г. был учреждён **Русский для представления трагедий и комедий театр**. Режиссёром, актёром, декоратором, а затем и директором театра стал

Фёдор Григорьевич Волков (1729—1763). Это был первый профессиональный отечественный театр. В репертуар вошли трагедии **А. П. Сумарокова**. Представления шли на русском языке, были понятны зрителю. Первыми постановками стали «Торжествующая Россия» и «Побеждённое предрассуждение». В 1767 г. был поставлен первый **русский балет** «Забавы о святках». Ведущими танцовщиками выступали Т. Бубликов, А. и М. Грековы. В 1756 г. на Царицыном лугу было построено здание Постоянного русского театра. В 1760 г. в Москве открылся Театр для русских комедий, трагедий и опер. При Московском воспитательном доме в 1773 г. был создан балетный класс. В 1770—1780-е гг. публичные театры стали создавать и в провинции.

Большой популярностью у простого народа пользовался **уличный театр**, главными артистами в котором выступали скоморохи. Для детей ставились кукольные представления, в которых главным героем был Петрушка. Уличные театры были непременным атрибутом любого народного гуляния в столицах и в провинции, представления устраивали во время ярмарок, в праздничные и выходные дни.

В годы царствования Елизаветы Петровны популярным музыкальным жанром стал **романс**. Романсом назывались музыкальные произведения, исполнявшиеся на французском языке. На русском языке исполнялись песни. В XVIII в. получил развитие музыкальный жанр **кант**. Так назывались многоголосые песни бытового, патриотического или лирического содержания.

В эпоху правления Екатерины II получила развитие **русская оперная музыка**. Наиболее популярными были оперы «Празднество сеньора» **Дмитрия Сергеевича Бортнянского** (1751—1825), «Скупой» **Василия Алексеевича Пашкевича** (1742—1797), «Ямщики на подставе» **Евстигнея Ипатьевича Фомина** (1761—1800) и др.

Театральный капельмейстер Е. И. Фомин написал около 30 опер. Некоторые из них были написаны на тексты самой императрицы, а также И. А. Крылова. Талантливым оперным композитором стал бывший крепостной графа С. П. Ягужинского **М. А. Матинский** (1750—1820). Он получил музыкальное образование в России и Италии. Выдающимся композитором и педагогом был **И. Е. Хандошкин** (1747—1804), прозванный «русским Паганини».

Екатерина II активно поддерживала развитие оперного и театрального искусства, выдавала средства на строительство театров, сама выступала автором трагедий и комедий на темы из русской жизни («Начальное управление Олега», «Игорь»).

Примеру императрицы следовали и русские вельможи. Богатые дворяне создавали **домашние театры** с крепостными певцами и артистами, талантливостью и богатством постановок домашние театры иногда превосходили казённые.

Наиболее известными были крепостные театры графа Н. П. Шереметева в Кускове и Останкине и князей Юсуповых в Архангельском. Талантливая крепостная певица *Прасковья Ковалёва-Жемчугова* стала женой графа Н. П. Шереметева.

Запомни. Важно

В XVIII в. происходит зарождение русской оперы и балета. Одним из важнейших явлений культурной жизни становится появление первого в России публичного театра.

Разбираем вместе

Вопрос. Кто был директором Русского для представления трагедий и комедий театра?

1) Е. И. Фомин	3) И. А. Крылов
2) Ф. Г. Волков	4) Н. П. Шереметев

Ответ: 2

Сделай сам

Задание. Прочитай отрывок из сочинения историка и назови имя императрицы, в правление которой был учреждён упомянутый в отрывке театр.

Проводником новых чувств и понятий являлся также театр... В 1756 г. русский театр был учреждён официально. 5 мая 1757 г. дано «первое представление для народа вольной трагедии русской за деньги». В том же году был учреждён русский казённый театр в Москве. Кроме пьес Сумарокова, ставились пьесы Гольдберга, Мольера, Сен-Фуа, Лафона и др. Репертуар, как видно, был ложно классический. Но искусственность и приподнятость сумароковских трагедий не мешали публике наслаждаться ими. Эффектные монологи схватывались публикой и декламировались вне театра. По свидетельству Болотова, молодёжь наша стала «прокрикивать стихи и с жестами делать декламации», подражая артистам. Так создавался в высшем русском обществе новый строй чувств и понятий, шедших в разрезе с тем, что завещала ему Московская старина.