

МАОУ ДО «ДШИ им. Е.В. Образцовой»

ОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ.
СТИЛЬ РУССКИЙ КЛАССИЦИЗМ, ОСОБЕННОСТИ ЕГО
ПРОЯВЛЕНИЯ В ЖИВОПИСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в.
«История изобразительного искусства»

Яунгад Надежда Викторовна

Салехард

2019

Организация Академии художеств.

Стиль русский классицизм, особенности его проявления в живописи второй половины XVIII века.

**Вторая половина XVIII столетия –
период расцвета абсолютной монархии,
рост могущества русского дворянства.**

**Напряженному развитию общественной мысли и
литературы соответствовал быстрый подъем русской
художественной культуры, формирование целого поколения
мастеров, представленного крупнейшими творческими
индивидуальностями.**

**Этот подъем обусловлен, несомненно, развитием национального
искусства в предшествующий период, в овеянное высоким
гражданственным идеалом петровское время, в годы
елизаветинского правления, когда русское барокко столь
блистательно проявило себя в грандиозных архитектурных
ансамблях, в монументальной живописи и пластике.**

Подъем русской культуры второй половины XVIII века обусловлен открытием Московского университета, основанием русского театра и императорской

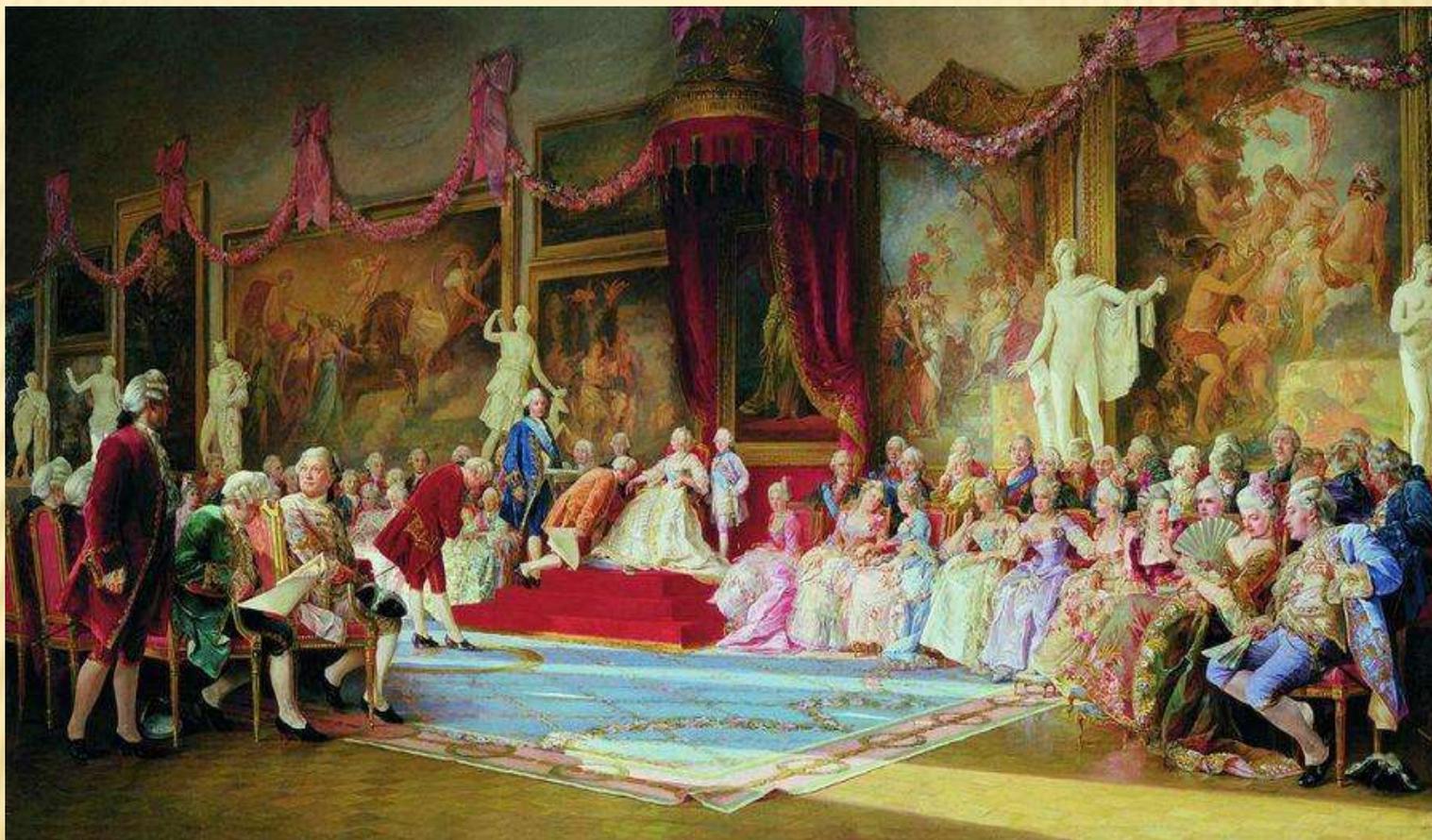

«Академии трех знатнейших художеств»
в дальнейшем Академией художеств.

На протяжении XVIII века Академия художеств основанная инициативой И.И. Шувалова и при участии М.В. Ломоносова была единственным в России **высшим художественным заведением.**

В ее стенах формировались высокопрофессиональные архитекторы, скульпторы, живописцы, граверы, решались важнейшие художественные задачи.

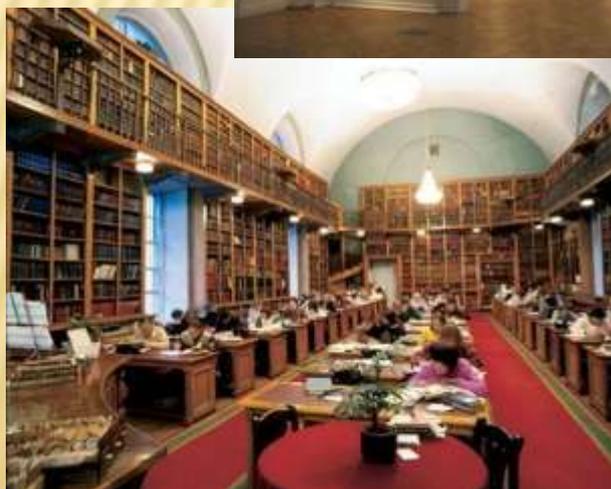
В 1764 году императрица Екатерина II дарует Академии художеств новый устав, для нее закладывается новое здание.

В. Якоби «Инаугурация Императорской Академии художеств 7 июля 1765 года»

В 1764—1788 годах на Васильевском острове для Академии художеств было построено специальное здание (архитекторы А. Ф. Кокоринов и Ж. Б. Вален-Деламот). Сейчас здесь расположены Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств, а также архив, библиотека, лаборатории и мастерские.

Академия художеств, официально беря за образец французскую Академию живописи и скульптуры, использовала продуманную последовательную систему обучения, опробованную во всех европейских академиях, но при этом учитывала национальные особенности художественного развития.

Основой школы являлся рисунок: сначала простейший от руки, затем с «образцов» (преимущественно гравюры с произведений старых мастеров), далее с гипсов (антики), и уже потом – с обнаженной натуры. Лишь после этой выучки начиналась специализация: живописцы писали с обнаженной натуры, скульпторы лепили ее, архитекторы проектировали садово-парковые сооружения и декоративные детали. К этому прибавлялось глубокое изучение пластической анатомии, архитектурной графики, образовательные предметы, изучение античной мифологии, языков.

В завершении курса полагалась самостоятельная композиция по специальности.

Академическое обучение являло собой многоступенчатое, разностороннее образование и затем специализацию в архитектуре, живописи или скульптуре в соответственных классах.

Говоря о роли Академии, отметим, что несомненно, главным её назначением было воспитание собственным мастерами. Но Академия не только учила, в её миссию входило также распределение заказов, «освидетельствование» работ и мастерства уже зрелых художников, присуждение званий «назначенного», «академика» и т.д. с 1764 года происходят «показы» новых произведений искусства академических учеников «для всенародного зрения».

Ведущим направлением Академии становится классицизм, как это было характерно и для европейских академий.

Его благородные идеалы, высокопатриотические гражданственные идеи служения Отечеству, восхищение внутренней и внешней красотой человека, тяга к гармонии – все это питается философией Просветительства.

Русский классицизм основан, конечно, на тех же принципах, что и классицизм европейский.

Идеи просветительства,
нашедшие столь очевидное воплощение в архитектуре
и скульптуре, претворялись в живописи
в историческом жанре.

**В стенах Академии художеств
исторический жанр считался ведущим.**

Как и во всех академиях мира, под историческим жанром
подразумевались картины на аллегорический, мифологический
сюжет, темы Священного Писания и собственно исторические, как
мировой истории, так и национальной.

Это была живопись так называемого «большого исторического рода»
в отличие от «исторического домашнего рода» - бытового жанра.

Тема национальной русской истории задолго до первых основательных трудов в изобразительном искусстве появилась в русской драматургии в трагедиях А.П. Сумарокова «Хорев» 1747 и «Синав и Трувор» 1748.

Появление первых исторических картин совпало со временем становления исторической науки.

В 1764 году М.В. Ломоносов писал, что историческая картина наиболее способна выразить и воплотить идеи нравственно-воспитательного характера и составил проект «Идеи для живописных картин из российской истории», представив список сюжетов из национальной истории для стенописей и мозаик общественных сооружений.

С 1760-х годов публикуются «Краткий российский летописец с родословием» (1760) и «Древняя российская история» (1766) М.В. Ломоносова, «Российская история» (1767) Ф.А Эмина, «История Российская» в четырех томах (1768-1784) В. Н. Татищева, «История Российская от древнейших времен» в семи томах (1770-1791) М.М. Щербатова.

Отметим «Синописис, или Краткое описание от различных летописцев о начале словенского народа ...», изданным в XVIII веке восемь раз, начиная с 1714 года.

Первым русским историческим живописцем
по праву суждено было стать
Антону Павловичу Лосенко (1737 – 1773)

К исторической теме обращались современники Лосенко, Матвей Пучинов «Беседа Диогена с Александром Македонским», Гавриил Козлов «Апостол Петр отрекается от Христа» - обе 1762 года. За эти картины они получили звание академиков.

Первым русским историческим живописцем
по праву суждено было стать
Антону Павловичу Лосенко (1737 – 1773)

Но именно с Лосенко,
с его картины
«Владимир и Рогнеда»,
экспонировавшейся на
академической выставке
1770 года,
национальная русская
история заявляет о себе в
искусстве «всемирно».

Антон Павлович Лосенко

«Чудесный улов рыбы» 1763

Приехавший из Украины, из Глухово семилетним мальчиком в придворную певческую капеллу, в 1753 г. вместе с Головачевским и Саблуковым Лосенко попадает в ученики к И.П. Аргунову как «спавший с голоса».

Через пять лет поступает в Академию художеств, по окончании которой вместе с Баженовым едет в пенсионерскую поездку в Париж, где учится у Рету, а во вторую поездку 1763 года у Вьена.

Его пенсионерским периодом датируется его вариация картины на тему «Чудесный улов рыбы» 1763, где он как можно проще и естественнее, жизненнее трактовал евангельскую сцену.

Антон Павлович Лосенко

«Венера и Адонис» 1764

«Авраам приносит в жертву своего сына Исаака» 1765

Темы Священного Писания чередуются у художника с античной мифологией, например «Венера и Адонис» или «Смерть Адониса» 1764 и «Авраам приносит в жертву сына своего Исаака» 1765.

Картина

«Авраам приносит жертву сына своего Исаака» -

произведение,
подводящее итог
его обучения у Вьена.

Тема «Чудесный улов рыбы» была распространена у исторических художников со времен Рафаэля

Тема «Жертвоприношения Авраама» в картинах Рембрандта, Караваджо и Лосенко

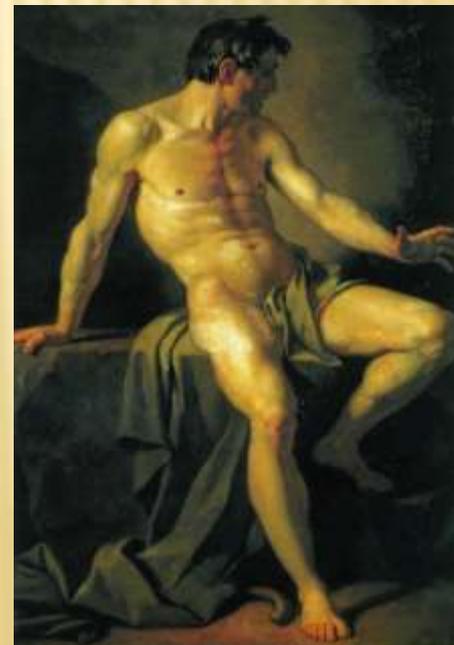

Антон Павлович Лосенко

«Авель» и «Каин»

Вторая поездка в Париж
и особенно в Италию
усилила влияние
античности,
открывшейся в этот период
глазам Лосенко особенно
явственное,
и превратила художника в
истинного «представителя
классицизма».

Это сказалось
в этюдах
обнаженной натуры
«Авель» и «Каин»

Антон Павлович Лосенко

«Зевс и Фетида» 1769

Черты классицизма явственно звучат в завершённом живописном произведении «Зевс и Фетида» 1769.

Локальный цвет, выверенность в передаче анатомии, преобладание линейно-пластического начала в моделировке картины «Зевс и Фетида».

Некоторые исследователи в этом произведении видят одно из лучших созданий художника.

Антон Павлович Лосенко
Портрет А.П. Сумарокова 1760
Портрет Федора Волкова» 1763

Антон Павлович Лосенко

«Владимир и Рогнеда» 1770

Настоящая слава приходит к Лосенко после академической выставки 1770 года, с картины, имеющей длинное название в духе литературы XVIII века «Композиция, представляющая великого князя Владимира Святославича пред Рогнедою, дочерью Рогнольда, князя Полоцкого, по побеждении сего князя за противный отказ требуемого Владимиром супружества с оной».

Судя по литературному объяснению «Изъяснение к картине» Лосенко, это их первое свидание.

Антон Павлович Лосенко

«Прощание Гектора с Андромахой» 1773

На примере последнего произведения «Прощание Гектора с Андромахой» 1773, которое художник не успел закончить, можно проследить, как внедрялись классицистические принципы в русскую живопись.

Антон Павлович Лосенко

Программа классицизма

Здесь уже все соответствует
программе классицизма:

идея – патриотическое служение
родине, готовность к подвигу и жертве
– выражены в образе Гектора;
смирение, самопожертвование,
антиклизированное идеально-
прекрасное начало в образе
Андромахи.

Композиция фризовая, строится
наподобие многофигурной
мизансцены классицистического
спектакля.

**Действие на фоне величественной
колоннады.**

Главными **выразительными средствами**
становятся **рисунок и светотень**, цвет
не столько лепит, сколько
раскрашивает форму, его не случайно
называют **локальным**, ибо он как бы
замкнут в определенных границах, не
рефлектирует с соседним, не
взаимодействует с ними.

И **форма объема лепится** не столько
светом, тонкой разработкой
внутренних его градаций, сколько
светотенью.

Антон Павлович Лосенко

«Ломоносов русской живописи»

Как педагог Лосенко прошел все ступени академических званий: **академик, адъюнкт-профессор, профессор** (первый русский профессор класса исторической живописи), он был даже **директором Академии художеств.**

Ему принадлежит первое учебное пособие «Изъяснение краткой пропорции человека ... для пользы юношества, упражняющегося в рисовании», по которому впоследствии учились целые поколения художников.

«Преследуемый, утомленный, опечаленный, измученный тьмою академических пустяков, ни в какой академии не касающихся профессора, Лосенко не в состоянии коснуться кисти; его погубят несомненно. Он первый искусный художник нации, к этому остаются нечувствительными, им жертвуют»

из письма М.Э. Фальконе к Екатерине II.

Лосенко умер 37-ми лет.

В начале XIX столетия его называли **«Ломоносовым в русской живописи»**

Историческая живопись 1770-1780-х годов

Историческая живопись после А.П. Лосенко, во второй половине 1770 - 1780-е годы, отличается по тематике от предыдущего периода.

Историческая картина этого периода все более тяготеет к всемирно-историческим проблемам и потому более обращается к античности и Святому Писанию.

Ведущими художниками этого времени являются ученики А.П. Лосенко П.И. Соколов и И.А. Акимов

Петр Иванович Соколов (1753 – 1791)

«Меркурий и Аргус» 1776

Закончил Академию с золотой медалью и учился в пенсионерские годы в Италии у Батони. Его основные темы «Меркурий и Аргус» 1776, «Дедал привязывает крылья Икару» 1771, «Венера и Адонис» 1782 и др.

Это обычно двухфигурные композиции, безукоризненные по рисунку, мягко нюансированные в цвете.

Наиболее поэтичными в творчестве Соколова являются портреты и рисунки для гравюр.

Петр Иванович Соколов «Венера и Адонис» 1782
«Дедал привязывает крылья Икару» 1771

Иван Акимович Акимов (1755 - 1814)

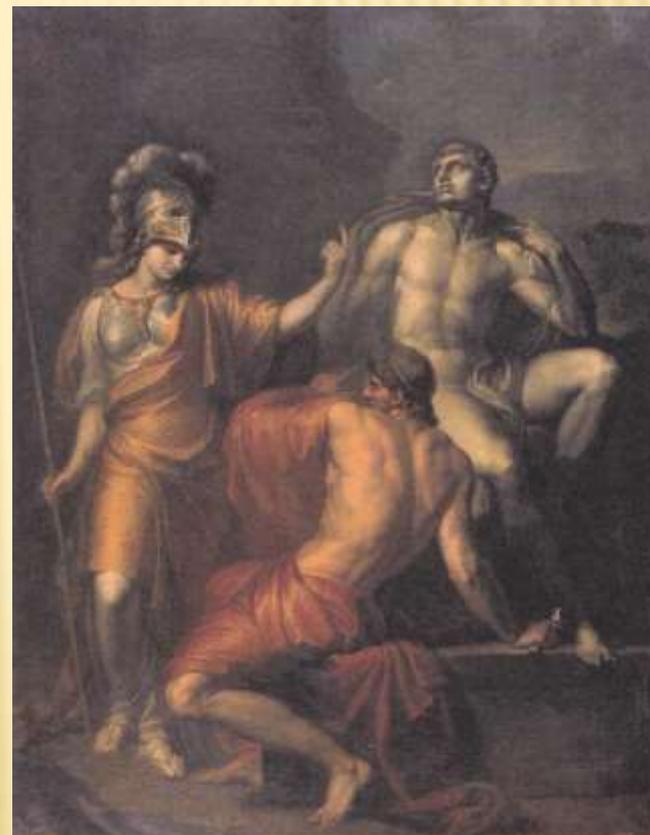
Закончил Академию художеств с золотой медалью, выполнив дипломную работу на тему из русской истории **«Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев» 1773.**

Пенсионерские годы провел в Италии, где работал над композицией **«Прометей, делающий статую по приказу Минервы».**

По возвращении на родину писал на мифологические темы, например, **«Самосожжение Геркулеса на костре в присутствии своего друга Филоктета по получении смертоносной одежды от своей бывшей возлюбленной Деяниры, похищенной Кентавром Несусом».**

Иван Акимович Акимов

Григорий Иванович Угрюмов — русский живописец, художник исторического жанра и портретист (1764 - 1823)

В 1770 году родственниками был определен в Воспитательное училище при Императорской Академии художеств.

Обучение живописи проходил в классе знаменитого Дмитрия Григорьевича Левицкого.

По окончании Академии в 1785 году Угрюмов получил золотую медаль за картину по академической программе "Изгнанная Агарь с малолетним сыном Измаилом в пустыне".

Григорий Иванович Угрюмов

«Испытание силы Яна Усмаря» 1786

Награда предоставляла молодому художнику право пенсионерской поездки в Италию для усовершенствования в живописи. В 1787 году Угрюмов отправился в Рим, где пробыл четыре года, копируя античные статуи, картины Паоло Веронезе, Гвидо Рени, Тициана и других итальянских мастеров.

После четырех пенсионерских лет в 1790 возвратился в Россию. В следующем году ему было поручено преподавание исторической живописи в Академии и до конца дней своих посвятил себя творчеству и преподаванию.

В 1794 г. он признан назначенным в академики и в 1797 г. получил это звание за картину **«Испытание силы Яна Усмаря».**

Григорий Иванович Угрюмов

После картины «Яна Усмаря» Угрюмов получил первые заказы написание картин от императорского дома Романовых.

С 1794 года он создал по высочайшим заказам исторические полотна: "Торжественный въезд Александра Невского в город Псков после одержанной им победы над немцами", "Взятие Казани", "Призвание Михаила Федоровича Романова на царство" и другие работы.

Григорий Иванович Угрюмов

«Торжественный въезд Александра Невского в город Псков после одержанной им победы над немцами» 1794

Григорий Иванович Угрюмов

«Взятие Казани в
октябре 1552 года»
1790-1800

Григорий Иванович Угрюмов

«Призвание Михаила
Федоровича Романова на
царство 14 марта 1713 года»
1800-е

Григорий Иванович Угрюмов

Благодаря своей творческой деятельности и незаурядному дару композиционного построения изображаемых исторических персонажей Угрюмов стал пользоваться широкой известностью в петербургских кругах и благоволением императрицы Екатерины II, а затем и императоров Павла I и Александра I; по их заказам художник исполнял многосложные картины для важнейших строившихся в те времена в Санкт-Петербурге и Российской империи зданий: для Михайловского замка, собора Александро-Невской лавры, Казанского собора, собора в Одессе и других сооружений.

В 1800 году Угрюмов был удостоен звания профессора исторической живописи и постоянного члена Совета Академии художеств, а в 1820 году стал ректором исторической живописи.

Угрюмов Григорий Иванович был одним из первых российских художников исторического жанра, а как преподаватель, он подготовил многих замечательных живописцев — Андрея Иванова, Василия Шебуева, Алексея Егорова, Ореста Кипренского и других блестящих художников.

Григорий Иванович Угрюмов
«Похищение Европы» 1789

Григорий Иванович Угрюмов

Для Казанского собора
в Санкт-Петербурге
Угрюмов исполнил
образа «**Святые Зосима
и Савватий
Соловецкие**»
1805-1810

Историческая живопись

Классицизм прочно утвердился
в изобразительном искусстве России.

Античные сюжеты, темы Священного Писания и темы русской истории
нашли широкое распространение в живописи.

Ведущим жанром русского искусства второй половины XVIII века
являлась **историческая тема**.

По представлениям того времени, только исторический жанр был
способен запечатлеть героические образы прошлого, великие
события мировой и русской истории.