

РУССКАЯ СКУЛЬПТУРА и Архитектура XVIII века

**На рубеже XVII и XVIII вв. в России
закончилось Средневековье и
началось Новое время**

**Если в западноевропейских
странах этот исторический
переход растягивался на целые
столетия, то в России он
произошёл стремительно — в
течение жизни одного
поколения**

- Русскому искусству XVIII в. всего за несколько десятилетий суждено было превратиться **из религиозного в светское**, освоить новые жанры и открыть совершенно новые для себя темы (мифологическую и историческую)
- Поэтому стили в искусстве, которые в Европе последовательно сменяли друг друга на протяжении веков, существовали в России XVIII столетия одновременно или же с разрывом всего в несколько лет

Скульптура

Это вид искусства, создающий формы в трех измерениях - в высоту, ширину и глубину с использованием различных материалов и особых технологий - высекания, лепки и литья.

Слово латинского происхождения - вырезать, высекать, ваяние, пластика

Скульптура

Если объект не полностью отделен от своего заднего плана, как это часто встречается в декоре постаментов памятников, это барельеф.

барельеф.

Если формы произведения почти полностью выступают из стены, оно называется горельефом.

Прп. Сергей благословляет Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Горельеф храма Христа Спасителя

Если статуей можно любоваться со всех сторон, это - круглая скульптура.

Памятник семейным хранителям Петру и Февронии в Ижевске

Стили и направления в скульптуре 18 века

Барокко-
*пышность
и приподнятость*

Рококо-
*грациозная
легкость*

Романтизм-
*фольклорные и
природные формы*

Классицизм-
*простота и
цельность
композиции,
изящество деталей*

Неоклассицизм-
*М-
соблюдение
классических
пропорций,
античные фигуры*

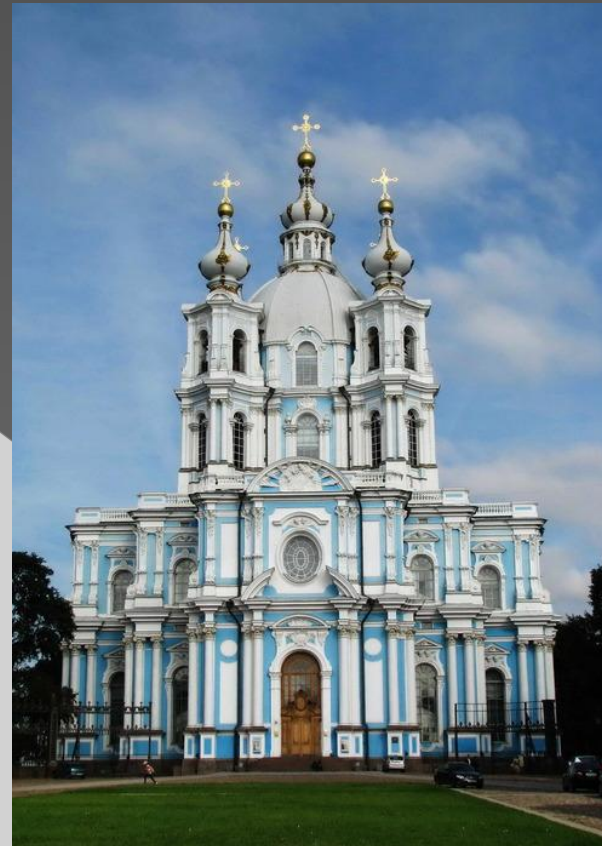
**Скульптурный
портрет-**
*сходство
изображения
с оригиналом*

Архитектура России XVIII в

- В области градостроительства был совершен переход от радиально-кольцевой к регулярной планировке. Ее основные черты:
- Геометрическая правильность, симметричность
- Единые правила и приемы в застройке улиц
- Определенное соотношение размеров и высоты зданий.

Архитектура России XVIII в.

- Господствующий стиль архитектуры первой половины XVIII в. – барокко (от итал. «вычурный»).
- Характерные черты:
- Монументальность
- Изогнутые линии фасадов
- Крупнейший мастер стиля барокко –
- В.В. Растрелли

ансамбль Смольного монастыря

Франческо Бартоломео Растрелли

Две наиболее известные работы Растрелли – это ансамбль **Смоляного монастыря** (1748–1754) и **Зимний дворец** с его знаменитой Иорданской лестницей (1754–1762).

С воцарением в 1762 году Екатерины II при дворе возобладало мнение, что барочный стиль устарел – императрица предпочитала классицизм, и Растрелли перестали давать заказы.

Франческо Бартоломео Растрелли Зимний дворец. 1735

Доменико Джованни Трезини

С 1703 года работал в России, став первым архитектором Санкт-Петербурга

**Доменико Джованни
Трезини**

Андрей Якимович Трезин
1670–1734

- Доменико Джованни Трезини - архитектор и инженер, швейцарец по происхождению
 - Трезини проектировал важнейшие постройки Петербурга — Петропавловскую крепость и её собор, здание Двенадцати коллегий, а также дворцы фаворитов Петра I
- Петропавловский собор и теперь выглядит весьма необычно для православного храма

Над зданием главенствует не купол, а острый шпиль колокольни

Нет привычной полукруглой апсиды (выступа, перекрытого полу куполом или полу сводом) с восточной стороны храма, где находится алтарь

Скромное убранство собора противоречило традициям московской архитектуры XVII в.

Он не случайно стал символом Петербурга — в нём заложены основы всего образного архитектурного стиля новой столицы

Петропавловская крепость, летний дворец Петра I

- **Д. Трезини** – автор знаменитых петербургских архитектурных творений – это собор Петропавловской крепости, летний дворец Петра I, здание Двенадцати коллегий.

дом Пашкова. Москва

- В Москве гениальный русский архитектор В. И. Баженов возвел дом Пашкова

Скульптура в России XVIII в.

Основной жанр
русской
скульптуры –
портрет.

Скульпторы:

Б. Растрелли,
Ф.И. Шубин,
М.И. Козловский,
Э. Фальконе.

Бартоломео Карло
Растрелли
(1675 – 1744)

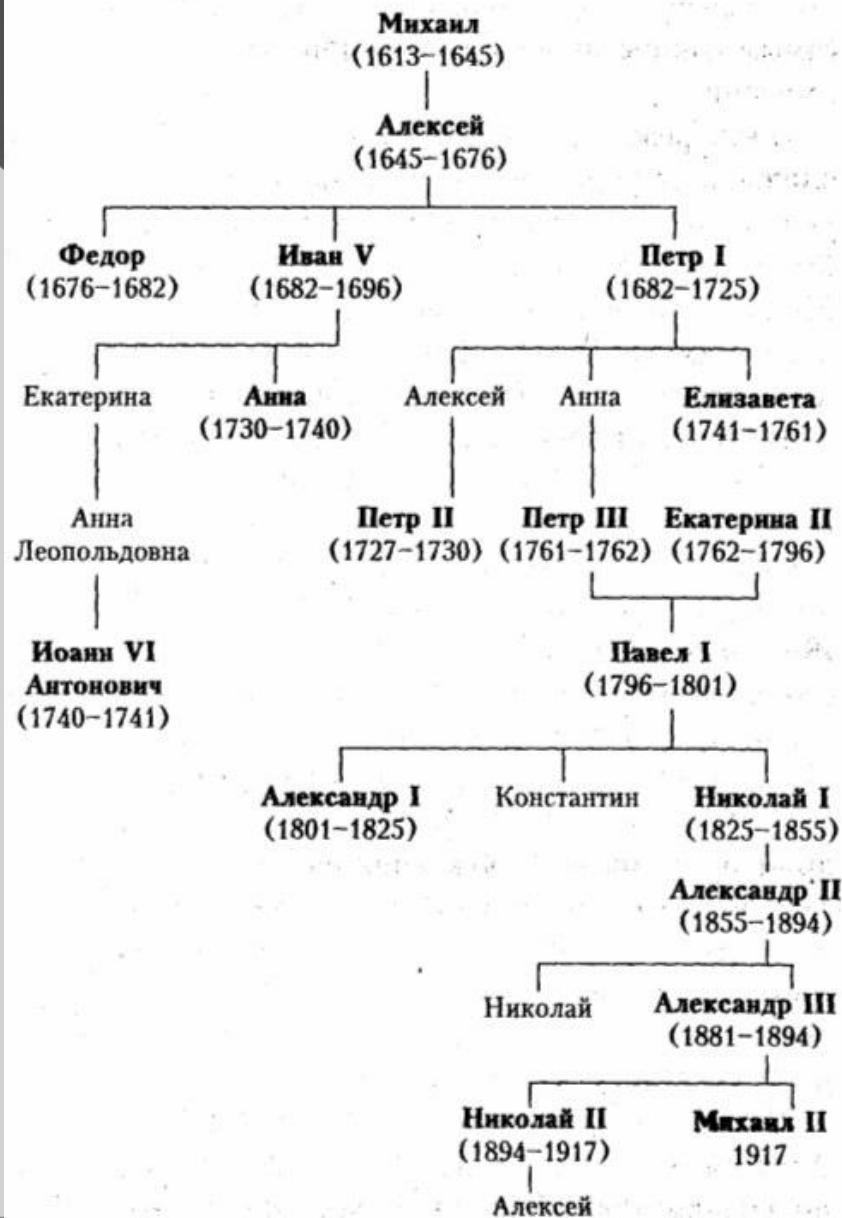
РАСТРЕЛЛИ Бартоломео Карло (1675, Флоренция — 18 ноября 1744, Петербург), итальянский скульптор,

выдающийся мастер барокко, один из основоположников этого стиля в русской скульптуре. Выходец из состоятельной дворянской семьи.

Около 1700г. переселился в Париж, где проявил себя как одаренный мастер монументальной пластики (надгробие маркиза де Помпон в церкви Сен-Мерри, 1703-06; разрушено в 1792, в период Французской революции). В 1716г. вместе с сыном (будущим знаменитым архитектором) приехал в Петербург по приглашению петровского сподвижника Ф. Лефорта.

Историческая справка

Цари и императоры из династии Романовых

Растрелли. Петр I. Бронза. 1723-1730

Особенно полно раскрылся талант Растрелли в жанре портрета. Об этом свидетельствует знаменитый бюст Петра I (1723, Эрмитаж). Парадный и вместе с тем глубоко правдивый, исполненный внутреннего порыва, этот портрет был **НОВЫМ СЛОВОМ** в скульптуре.

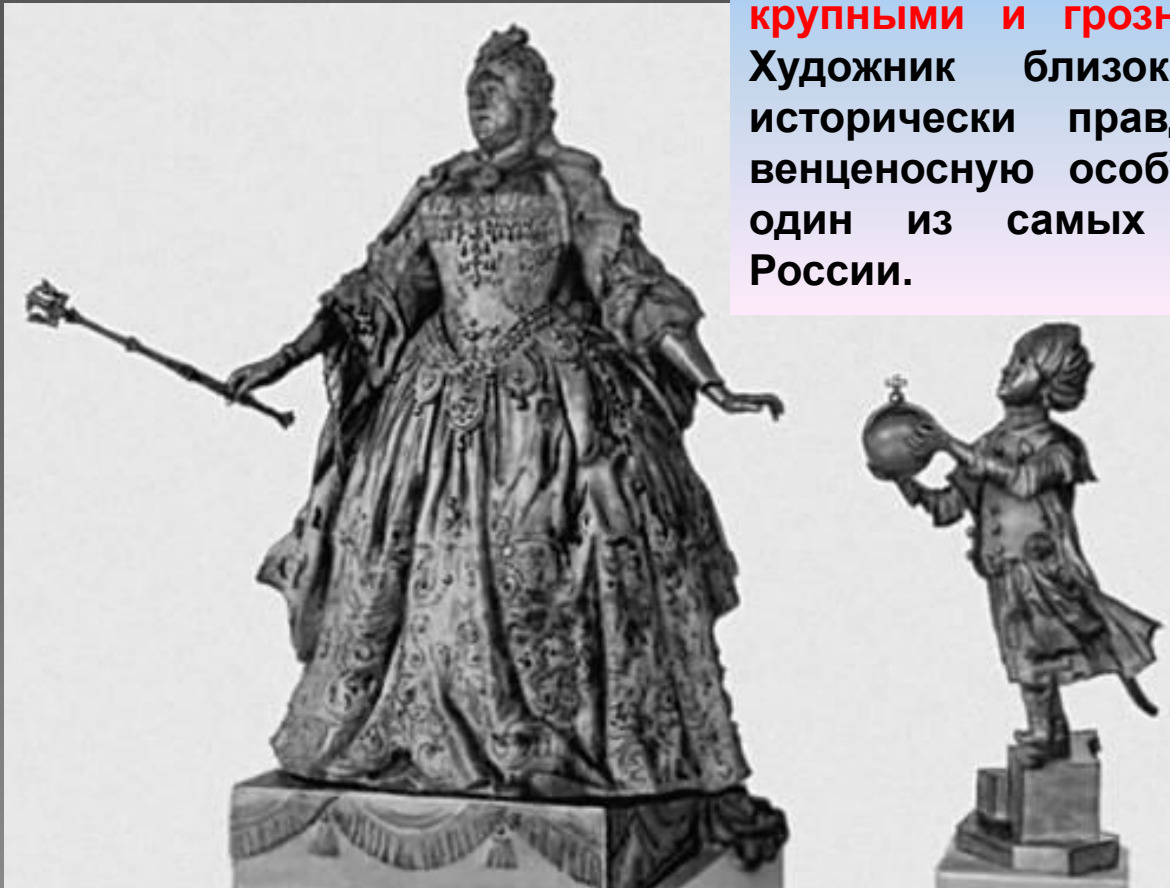

Бартоломео Карло
Растрелли.
«Портрет
неизвестного».
Бронза. 1732 год.
Третьяковская
галерея.

Б. Растрелли.
Императрица
Анна Иоановна с
арапчонком,
1733 — 1741

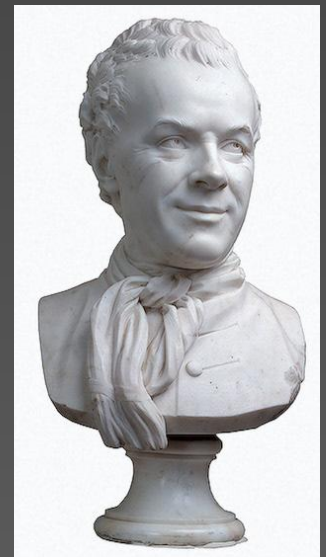
Парадный портрет, характерному для русского барокко. Почти ювелирная отделка бронзовой статуи, обилие украшений и декоративность костюма придают произведению исключительную нарядность.

Вместе с тем мастер наделяет личностной индивидуальностью образ императрицы с ее **застывшими, крупными и грозными чертами лица**. Художник близок к объективному, исторически правдивому взгляду на венценосную особу, с которой связан один из самых мрачных периодов России.

**Фальконе
Этьенн Морис
1716 – 1791**

Фальконе Этьенн Морис французский скульптор. Сын столяра. В детстве занимался резьбой по дереву, в своих произведениях воплотивший эмоционально-лирическую линию европейского классицизма XVIII века.

Талант Фальконе-монументалиста в полную силу раскрылся в период пребывания скульптора в России (1766–78) и его работы над памятником Петру I, установленному на Сенатской площади (ныне площадь Декабристов) в Петербурге (голову Петра I моделировала ученица Фальконе Мари Анн Колло).

Этьенн Морис Фальконе

Конный памятник Петру I. 1716-1791

**Французский
скульптор
выразил
собственное
понимание
личности
Петра I.**

**Скала – это
пьедестал и
эмблема
преодоленных
Петром I
трудностей**

Памятник Петру I, больше известный как **"Медный всадник"**, был первым установленным в России памятником, он имеет очень интересную историю создания.

Начнем с того, что до XVIII века памятников, даже царям, в России не ставили.

Запрещая скульптурные изображения людей, православная церковь буквально соблюдала одну из библейских заповедей: "не сотвори себе кумира, кроме Бога".

Сам Петр I не возражал против установления памятника самому себе еще при жизни.

Историческая справка

"Бедный Павел!"

В петербургском фольклоре широко распространена легенда о видении призрака [Петра Великого](#) В петербургском фольклоре широко распространена легенда о видении призрака Петра Великого будущему императору [Павлу I](#) на месте, где ныне находится Медный всадник.

Однажды вечером Павел в сопровождении князя Куракина шел по улицам Петербурга. Вдруг впереди показался человек, завернутый в широкий плащ. Казалось, он поджидал путников и, когда те приблизились, пошел рядом с ними. Павел вздрогнул и обратился к Куракину: «С нами кто-то идет рядом». Однако тот никого не видел и пытался убедить в этом великого князя.

Вдруг призрак заговорил: «Павел! Бедный Павел! Я тот, кто принимает в тебе участие». Затем призрак пошел впереди путников, как бы ведя их за собой. Подойдя к середине площади, он указал место будущему памятнику. «Прощай, Павел, - проговорил призрак, - ты снова увидишь меня здесь».

И когда, уходя, он приподнял шляпу, Павел с ужасом разглядел лицо Петра

А.С. ПУШКИН МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Своему названию "Медный всадник" обязан одноимённому произведению А.С. Пушкина.

Потерявший в наводнении 1824 года свою возлюбленную Прасковью чиновник Евгений в беспамятстве бродит по Петербургу. Наткнувшись на памятник Петру Великому, герой понимает, что именно государь виноват в его бедствиях - он основал город на месте, подверженном наводнениям и чуждом для человека. Евгений грозит памятнику и – о ужас!- Медный всадник соскакивает со своего пьедестала и мчится за безумцем...

Галерея работ Фальконе

Зима, 1771. Мрамор

Грозящий Амур, 1755

Купальщица 1758

Летний сад

Летний сад - не только старейший сад Санкт-Петербурга, но и *первая летняя резиденция Петра Великого*. Работы по созданию сада начались вскоре после основания самого Петербурга - в 1704 году.

Петр привлекал к работе лучших архитекторов и мастеров садово-паркового искусства: Ж. Б. Леблона, И. Матвеева, М. Земцова.

Петр I собрал в Летнем саду уникальную коллекцию статуй и бюстов. Его собрание - *первая коллекция светской скульптуры в России*.

Только в парадной части сада находилось около 150 скульптур.

Шубин Федот Иванович (1740-1805)

Русский скульптор. Его творчество было вершиной русской реалистической скульптуры XVIII в. Родился на Севере, в семье холмогорских крестьян, среди которых издавна процветала резьба по кости.

- Зимой 1759 девятнадцатилетним юношей, с обозом рыбы он приехал в Санкт-Петербург, чтобы обучиться скульптурному мастерству. Возможно, на первых порах ему помог земляк - Ломоносов М.В.

Федот Иванович Шубин - основоположник русской портретной скульптуры. Он родился в рыбацком поселке близ Холмогор в семье крестьянина. С юных лет овладел косторезным мастерством, получил возможность поступить в Академию художеств. После ее окончания совершенствовал свое образование в Париже и Риме. Признанным мастером вернулся Шубин в Петербург в 1773 году. Мрамор в его руках превращался в пушистый мех и узорные кружева, в тяжелый бархат и воздушный шелк. **Скульптур, работы которого можно связать с ведущим стилем эпохи – классицизмом.**

Портрет
А.Н. Демидовой(1773)

Бюст молодого
неизвестного (1770)

Бюст Паниной М.Р.(1770)

Бюст Павла I (1797)

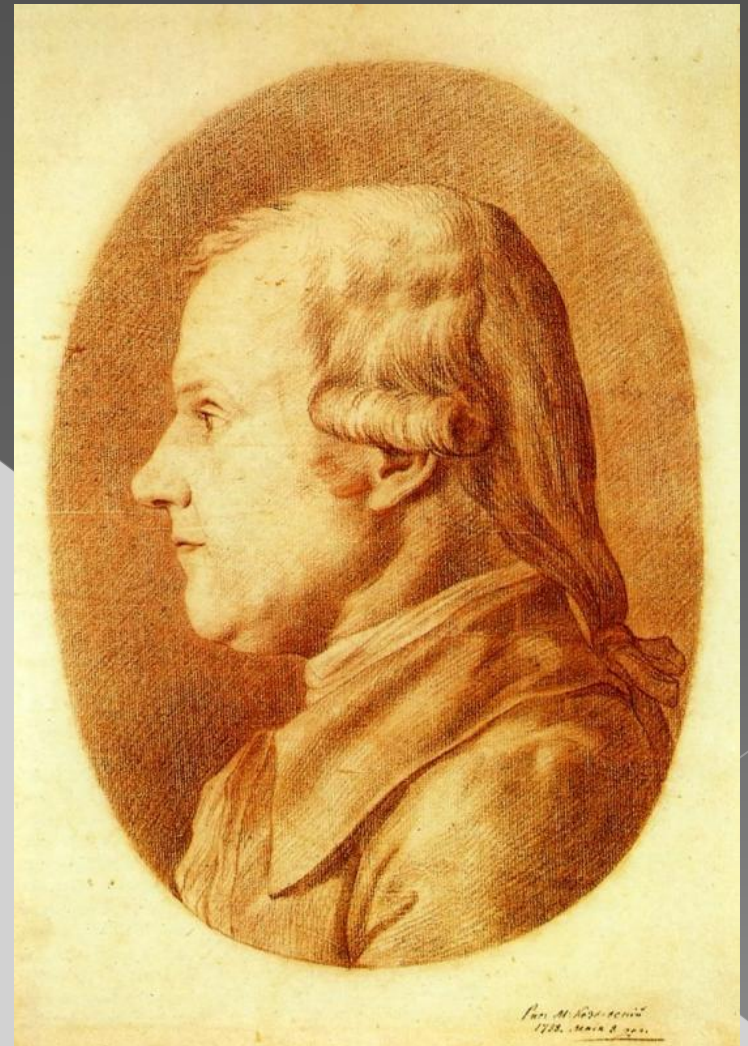
Скульптура «Екатерина-законодательница»

**«Екатерина-законодательница»
Ф.И. Шубина
(1789-1790),
изображающая
императрицу
Екатерину II в
образе богини
Минервы,
пользовалась
большим успехом
при жизни автора.**

Михаил Иванович Козловский (1753 – 1802)

- Русский скульптор и рисовальщик. Представитель классицизма. Творчество Козловского проникнуто просветительскими идеями, возвышенным гуманизмом, яркой эмоциональностью.

М. И. Козловский . Памятник А. В. Суворову в Санкт-Петербурге. Бронза.

В 5 мая 1801г., в годовщину смерти А.В.Суворова у Марсова поля был воздвигнут памятник. Великий полководец изображен в облике **бога войны Марса**.

Этому способствует и то обстоятельство, что полководца еще при жизни называли богом войны.

Памятник А. В. Суворову в Санкт-Петербурге

Монумент стао **одним из лучших произведений русской скульптуры 18 века** созданной скульптором **М.И. Козловским** в 1799 году.

В разработке проекта также участвовал **А. Н. Воронихин**.

Уникален памятник тем, что он стал **первым крупным монументом полностью созданным русскими мастерами**

Памятник был открыт 5 мая 1801г., в годовщину смерти Суворова.

Козловский создал *героизированный* образ военачальника, лишь в чертах его лица сохранив портретное сходство.

Полководец А.В.Суворов изображен высоком пьедестале розового гранита, бронзовый щит которого, с надписью «Князь Итальянский, граф Суворов-Рымникский. 1801 год», поддерживают его фигуры Славы, отлитые по модели скульптора Ф.Г. Гордеева.

Большой каскад фантанов в Петергофе

Большой каскад в Петергофе, или, как его называли в 18-м столетии, **Большой грот с каскадами**, выделяется размерами, богатством скульптурного убранства и мощью водяной декорации. Среди сооружений подобного рода Большой каскад **не имеет равных в мировом искусстве.**

Идея эффектного завершения перспективы **парадного въезда в приморскую резиденцию** грандиозным фонтанным сооружением и дворцом принадлежала Петру I.

Большой каскад — самый крупный из **завершенных триумфальных монументов** первой четверти XVIII века, воздвигнутых в ознаменование **победоносного окончания Северной войны.**

Историческая справка

После разгрома шведов под Полтавой 27 июня 1709 года (по старому стилю) победа России в Северной войне была предрешена.

В те времена судьбоносные события часто связывались с церковным календарем и библейскими преданиями.

27 июня православная церковь отмечает день святого **Сампсона Странноприимца**, победившего молодого льва. Победу удалось одержать лишь потому, что «сошел на него (Сампсона) Дух Господень»

Петр I в Полтавской битве. Художник Иоганн Таннауэр. 1724

**Большой каскад фантанов в Петергофе.
«Самсон, раздирающий пасть льва»**

М. И. Козловский. «Самсон, раздирающий пасть льва». Золочёная бронза. 1800

Аллегорией победы Петра I над Швецией была полная мощного напряжения статуя для Большого каскада в Петродворце "Самсон, раздирающий пасть льва" (золочёная бронза, 1800—02; похищена фашистами в годы Великой Отечественной войны 1941—45, воссоздана в 1947 скульптором В. Л. Симоновым).

Скульптору удалось показать **самый напряженный** момент схватки. Мускулы человека предельно напряжены, вены вздуты, а хищник когтит сильными лапами его тело, хотя победить богатыря он уже не в состоянии.