

85

И 46

БАКАЛАВР • МАГИСТР

Т. В. Ильина, Е. Ю. Станюкович-Денисова

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Учебник

Проверить наличие приложения – CD-диска
при выдаче книги и сдаче книги в библиотеку

КИЙ
ИИ

УМО ВО рекомендует

Юрайт
Издательство

biblio-online.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Т. В. Ильина, Е. Ю. Станюкович-Денисова

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

ВНЕСЕНО
В КОМПЬЮТЕР

*Допущено Учебно-методическим отделом высшего образования
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям*

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2017

УДК 7.03(075.8)

ББК 85я73

И46

Авторы:

Ильина Татьяна Валериановна — доктор искусствоведения, профессор кафедры истории русского искусства исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета;

Станюкович-Денисова Екатерина Юрьевна — старший преподаватель кафедры истории русского искусства исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Рецензенты:

Леняшин В. А. — доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, профессор, заведующий кафедрой истории русского искусства Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Российской академии художеств;

Евангулова О. С. — доктор искусствоведения, профессор кафедры истории отечественного искусства исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова;

Корнилова А. В. — доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения и культурологии Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица.

Ильина, Т. В.

И46

Русское искусство XVIII века : учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Ильина, Е. Ю. Станюкович-Денисова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 611 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-3527-1

Учебник освещает важнейшие проблемы изобразительного искусства и архитектуры России XVIII в. Уникальное издание представляет панораму художественной жизни России в период, чрезвычайно важный для понимания корней национального русского искусства перед лицом Запада. Отличительная особенность учебника — блестящая форма подачи материала, ничуть не затрудняющая его восприятие, и обращение к многочисленным историческим источникам.

Издание дополнено обширным указателем литературы, куда вошло большинство известных публикаций по рассматриваемой проблематике начиная с первых десятилетий XVIII в., и разнообразным иллюстративным материалом, которые представлены в электронном виде (прилагаемый диск «Иллюстративные и библиографические материалы к учебнику “Русское искусство XVIII века”»). Благодаря этому оно может быть использовано не только студентами, получающими высшее образование по специальности «История искусств», «Искусствоведение» и «Культурология», но и преподавателями вузов, а также всеми интересующимися историей отечественной культуры.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования четвертого поколения.

Для студентов высших учебных заведений, получающих первое или второе высшее образование.

УДК 7.03(075.8)

ББК 85я73

ОПЛ

© Ильина Т. В.,

Станюкович-Денисова Е. Ю., 2014

© ООО «Издательство Юрайт», 2017

ISBN 978-5-9916-3527-1

Оглавление

Предисловие	13
Принятые сокращения.....	15
Введение. Историография русского искусства XVIII века	18
1. Первые попытки описания произведений изобразительного искусства и архитектуры в XVIII веке	18
2. Первая половина XIX века: от словарей до публикаций в прессе.....	20
3. Вторая половина XIX века: роль мемуаристики и эпистолярии. Труды по истории	21
4. «Мирикусники» о XVIII веке.....	25
5. «История русского искусства» И. Э. Грабаря. Его последователи.....	28
6. Период с 1917 до середины 1920-х годов.....	30
7. Довоенное и послевоенное время.....	32
8. Период с 1960-х до первой половины 1990-х годов.....	36
9. Исследование русского искусства XVIII века на современном этапе и центры его изучения.....	38
10. Актуальные проблемы изучения искусства XVIII века в третьем тысячелетии.....	42
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>46</i>

Раздел I ИСКУССТВО ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ

Глава 1. Петровское время. Характеристика эпохи	49
1.1. Увеличение роли светской культуры в последней трети XVII века.....	49
1.2. Петр I как реформатор.....	50
1.3. Окружение Петра I.....	53
1.4. «Свейская» война.....	55
1.5. Особенности и сложность нововведений в духовной жизни страны. Термин «петровское барокко».....	58
1.6. Приобретение западноевропейских произведений искусства для русских собраний.....	61
1.7. Приглашение иностранных художников для работы в России	61
1.8. Пенсионерство при Петре I	63
1.9. Неосуществленные идеи создания Академии художеств.....	66
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>67</i>

Глава 2. Архитектура петровского времени	68
2.1. Раннепетровское зодчество в конце XVII века.....	68
2.2. Зодчество первой четверти XVIII века вне столиц.....	73
2.3. Архитектура Москвы первой четверти XVIII века.....	76
2.4. Основание Петербурга и первые градостроительные проекты	79
2.5. Ж.-Б. Леблон и его работы в Петербурге.....	81
2.6. Д. Трезини – первый архитектор города Петербурга.....	83
2.7. А. Шлютер и создание резиденции в Летнем саду	86
2.8. Меншиковский дворец и загородные резиденции. Стрельна. Петергоф. Ораниенбаум. Творчество Н. Микетти	88
2.9. Частное жилое строительство.....	91
2.10. Особенности архитектуры петровского времени. Проблема стиля	93
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>95</i>
Глава 3. Мону­ментально-декоративная живопись петровского времени	96
3.1. Проблема сохранности и реставрации памятников мону­ментально-декоративной живописи петровского времени...97	97
3.2. Триумфальные ворота: аллегорический язык их декора, смешение античных и христианских сюжетов	98
3.3. Московские и первые петербургские дворцовые интерьеры.....	100
3.4. Летний дворец Петра I в Летнем саду. Появление новых по назначению интерьеров. Тематика росписи и особенности композиции и техники	103
3.5. Меншиковский дворец. Особенности росписи плафона Орехового кабинета: три слоя живописи, вопросы авторства. Общая концепция декора дворца.....	105
3.6. Монплезир Петергофа: живопись и декоративная резьба Ассамблейного зала. Античные мотивы. Декор галерей. Роспись Л. Каравака в Вольере. Дубовый кабинет Большого Петергофского дворца	107
3.7. Петропавловский собор – итог нового видения храмового убранства. Роль А. Матвеева	110
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>115</i>
Глава 4. Станковая живопись петровского времени.....	116
4.1. Роль парсуны в становлении портрета как основного жанра живописи.....	116
4.2. Преображенская серия. Проблема авторства и датировок. Особенности изобразительного языка	118
4.3. Место «россики» в живописи петровского времени.....	120
4.4. И. Г. Таннауэр.....	121
4.5. Г. Гзель.....	123
4.6. Л. Каравак	125
4.7. Творчество первых петровских пенсионеров. Братья Иван и Роман Никитины, их жизненная и творческая судьба.....	126

4.8. Андрей Матвеев — глава живописной команды в 1730-е годы, мастер монументальной живописи и портретист.....	139
4.9. Миниатюра на эмали: техника, основные художники-миниатюристы петровского времени.....	147
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	149
Глава 5. Скульптура первой половины XVIII века	151
5.1. Пути становления круглой скульптуры в русской пластике петровской эпохи.....	151
5.2. Закупки произведений скульптуры за границей. Венера Таврическая.....	152
5.3. Скульптура Летнего сада.....	153
5.4. Европейские образцы и мастера (А. Шлютер, Н. Пино, К. Оснер).....	155
5.5. Б. К. Растрелли и становление жанров круглой скульптуры в России. Бюст, статуя, скульптурная группа, конный монумент	158
5.6. Пластика малых форм. Медали, монеты.....	164
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	166
Глава 6. Графика петровского времени	167
6.1. Традиции резцовой графики на меди XVII века. Роль прикладной графики в петровское время: от учебников и глобусов до «книги Марсовой»	167
6.2. Московская школа: гравировальная мастерская при Оружейной палате. А. Шхонебек и П. Пикарт. Братья Зубовы.....	169
6.3. Алексей Зубов — глава петербургской школы графики. Многообразие жанров, отражение триумфальности и победительности петровского времени. А. Зубов и П. Пикарт в Петербурге.....	171
6.4. «Панорама Санкт-Петербурга» А. Зубова (1716).....	173
6.5. А. Ростовцев и С. Коровин. Фейерверки	175
6.6. Изображение свадебных пиров в графике петровского времени	177
6.7. Народная картинка — лубок.....	178
6.8. Рисунки петровского времени.....	180
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	182

Раздел II ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА

Глава 7. Середина XVIII века. Характеристика эпохи	185
7.1. Смутное время эпохи дворцовых переворотов.....	185
7.2. Десятилетнее правление Анны Иоанновны. Жизнь двора.....	187
7.3. Наука и искусство в аннинское время	190
7.4. Правление Елизаветы Петровны. Политика.....	193
7.5. Музыкальная и театральная культура в 1730—1750-е годы. Расцвет барокко в искусстве	195

7.6. Роль Академии наук. Основание Московского университета и Академии художеств. Фигура М. В. Ломоносова	200
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	201
Глава 8. Архитектура середины XVIII века	203
8.1. Архитектура аннинского Петербурга. М. Г. Земцов	203
8.2. И. К. Коробов — архитектор Адмиралтейства	207
8.3. П. М. Еропкин и деятельность Комиссии о Санкт-Петербургском строении	208
8.4. Ф. Б. Растрелли — придворный архитектор Анны Иоанновны	211
8.5. Работы Ф. Б. Растрелли по заказу императрицы Елизаветы Петровны. Летний дворец. Аничков дворец	214
8.6. Воронцовский и Строгановский дворцы в Петербурге	216
8.7. Дворцово-парковые ансамбли. Петергоф, Царское Село	218
8.8. Каменный Зимний дворец Елизаветы Петровны	222
8.9. Комплекс Воскресенского Новодевичьего (Смольного) монастыря и Андреевский собор в Киеве по проекту Ф. Б. Растрелли. Особенности творческого метода зодчего	226
8.10. Круг Ф. Б. Растрелли. А. В. Квасов. С. И. Чевакинский и его Никольский Морской собор в Петербурге	229
8.11. Москва 1730—1760-х годов. Градостроительная и реставрационная деятельность И. Ф. Мичурина. Д. В. Ухтомский — ведущий московский архитектор	231
8.12. Кусково	236
8.13. Барокко в архитектуре русской провинции	239
8.14. Особенности русского барокко	243
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	246
Глава 9. Монументально-декоративная живопись и скульптура середины XVIII века	247
9.1. Барочный интерьер аннинского времени	247
9.2. Живописная команда Канцелярии от строений. Заказ, организация, система образования	248
9.3. Роль Андрея Матвеева как главы Живописной команды. Его работа в храме Св. Симеона и Анны и над триумфальными воротами	252
9.4. Сенатский зал здания Двенадцати коллегий — уникальный памятник барочно-рокайльного интерьера	257
9.5. Московские барочные интерьеры аннинского времени	260
9.6. Канцелярия от строений в 1750-е годы. Роль И. Я. Вишнякова	261
9.7. Ф. Б. Растрелли — главная фигура в создании архитектурного облика Петербурга и загородных резиденций. Сложение барочно-рокайльного стиля в интерьере	265
9.8. Декоративное оформление Екатерининского дворца в Царском Селе	273
9.9. Новый жанр в живописном декоре — наддверные панно (десюдепорты)	278

9.10. Мозаики М. В. Ломоносова.....	280
9.11. Сращение декоративной скульптуры и архитектуры. Переход от барокко к рокайлю в декоративном убранстве	281
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>282</i>
Глава 10. Станковая живопись в середине XVIII века	283
10.1. Изменение соотношения «представители “россики” — отечественные мастера». Творчество Л. Каравака в середине века	283
10.2. Г. Х. Гроот	286
10.3. П. А. Ротари	289
10.4. Л. Токе	292
10.5. Портрет — главный жанр станкового искусства в России XVIII века. И. Я. Вишняков-портретист	294
10.6. Архаизмы и художественная выразительность живописи А. П. Антропова	321
10.7. Крепостные художники. И. П. Аргунов.....	328
10.8. Национальная концепция портретного жанра. Русский портрет XVIII века и рококо	335
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>339</i>
Глава 11. Графика середины XVIII века	340
11.1. Развитие станковой графики: эстамп, резцовая гравюра, офорт	340
11.2. Гравировальная Палата Академии наук.....	341
11.3. Коронационные альбомы времени Елизаветы Петровны.....	345
11.4. Ведуты Михаила Махаева и Алексея Зубова: общее и отличие	346
11.5. Лубок середины XVIII века	352
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>352</i>

Раздел III

ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

Глава 12. Вторая половина XVIII века. Характеристика эпохи	355
12.1. Понятие «Эпоха Просвещения» и русское просветительство. Личность Екатерины II и ее государственная политика	355
12.2. Академия художеств: структура, устав, программы	359
12.3. Особенности русского и западноевропейского классицизма	364
12.4. Сложение классицистического стиля, его периодизация. Русский сентиментализм.....	365
12.5. Первые русские теоретические трактаты по эстетике и теории классицизма, теоретические высказывания архитекторов, «журналы» — отчеты и дневники первых академических пенсионеров	366
12.6. Художественная жизнь: академические выставки, коллекционирование и библиофильство	369
12.7. Художественный мир русской усадьбы.....	371
12.8. Личность Павла I и его художественные предпочтения.....	374
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>377</i>

Глава 13. Архитектура второй половины XVIII века..... 379

13.1. Ранний классицизм. А. Ф. Кокоринов и Ж.-Б. Валлен Деламот.....	379
13.2. А. Ринальди и его работа в Ораниенбауме. Мраморный дворец	383
13.3. Творчество Ю. М. Фельтена.....	388
13.4. В. И. Баженов.....	392
13.5. Особенности московской архитектуры. М. Ф. Казаков и его школа. Московские усадьбы конца XVIII века Люблино и Останкино.....	396
13.6. И. Е. Старов. Троицкий собор Александро-Невского монастыря. Таврический дворец.....	402
13.7. Работы архитекторов Нееловых в парках Царского Села	405
13.8. Строгий классицизм. Ч. Камерон. Резиденции в Царском Селе (Холодные бани) и Павловске	407
13.9. Русское палладианство. Дж. Кваренги.....	413
13.10. Н. А. Львов	417
13.11. Петербургские архитекторы конца XVIII века: Е. Т. Соколов, Ф. И. Волков, Ф. И. Демерцов. А. Н. Воронихин и замысел Казанского собора.....	419
13.12. Архитектурный заказ Павла I. В. Бренна и Михайловский замок.....	422
13.13. Градостроительство при Екатерине II. Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Ал. В. Квасов. П. Р. Никитин. Н. Легран.....	426
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	430

Глава 14. Скульптура второй половины XVIII века 432

14.1. Классицизм — ведущее художественное направление в пластике второй половины XVIII века.....	432
14.2. Сочетание барочных и классицистических тенденций в пластике на заре зарождения классицизма и в его ранней стадии. Античность в русском восприятии.....	434
14.3. Ф. И. Шубин-портретист. Его монументально- декоративные работы	435
14.4. Ф. Г. Гордеев. Переосмысление античных сюжетов в его творчестве. Мемориальная пластика.....	440
14.5. М. И. Козловский: разнообразие жанров. Сюжеты из римской истории. Мифологические образы. Тема героя. Монументальная скульптура	442
14.6. Станковые и монументальные работы Ф. Ф. Щедрина. Античные аллегории (Адмиралтейство) и темы Священного Писания (Казанский собор)	446
14.7. И. П. Прокофьев: переплетение барочных и классицистических тенденций на протяжении всего творчества.....	448

14.8. Надгробная скульптура И. П. Мартоса — образец высокого классицизма XVIII века	451
14.9. Место Э. М. Фальконе в русской скульптуре XVIII века. «Медный всадник»: история создания, особенности художественного решения.....	452
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>457</i>
Глава 15. Графика в России второй половины XVIII века. Гравюра и рисунок	458
15.1. Гравировальный класс Академии художеств. Г. Ф. Шмидт, Е. П. Чемесов.....	458
15.2. И. А. Берсенев — мастер резцовой гравюры. И. А. Селиванов: техника меццо-тинто.....	459
15.3. Г. И. Скородумов, его роль в отечественной графике.....	460
15.4. Книжная иллюстрация	461
15.5. Графическое наследие И. Ф. Тупылева	462
15.6. Гравировально-ландшафтный класс Академии художеств под руководством С. Ф. Щедрина. Иностранные граверы в России второй половины XVIII века	463
15.7. Лубок — народная картинка	464
15.8. Графическое наследие русских живописцев, скульпторов и архитекторов.....	465
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>471</i>
Глава 16. Живопись второй половины XVIII века	472
16.1. Живопись «большого исторического рода».....	472
16.1.1. Проект М. В. Ломоносова (1764).....	473
16.1.2. А. П. Лосенко — первый русский профессор Академии художеств.....	474
16.1.3. П. И. Соколов, И. А. Акимов	479
16.1.4. Г. И. Угрюмов — реформатор русской исторической живописи в 1790-е годы.....	480
16.2. Портрет в русской живописи второй половины XVIII века.....	482
16.2.1. Классификация портретного жанра	482
16.2.2. Ф. С. Рокотов — художник-портретист: петербургский период творчества. Рокотов и рококо.....	482
16.2.3. Ф. С. Рокотов — глава московской школы портретизма. Расцвет творчества.....	488
16.2.4. Изменение приемов письма Ф. С. Рокотова от 1760-х к 1780-м годам	493
16.2.5. Д. Г. Левицкий — художник, запечатлевший в красках «весь Екатеринин век». Парадный и камерный портрет в 1770-е годы. Академия художеств и Д. Г. Левицкий.....	495
16.2.6. Костюмированный портрет Д. Г. Левицкого	507
16.2.7. Аллегорические изображения в программе классицизма (1780-е годы).....	509

16.2.8. Детские портреты Д. Г. Левицкого конца 1780-х — начала 1790-х годов.....	511
16.2.9. В. Л. Боровиковский — портретист и иконописец	513
16.2.10. Русский сентиментализм	515
16.2.11. В. Л. Боровиковский — «историограф эпохи». Парадные портреты конца 1790-х годов.....	519
16.2.12. Ампирные портреты В. Л. Боровиковского начала XIX века.....	521
16.2.13. Поздние работы В. Л. Боровиковского: портреты и иконы.....	525
16.2.14. «Малые мастера»: С. С. Щукин, П. С. Дрождин, Л. С. Мировпольский, Е. Д. Камеженков, К.-Л.-И. Христинек....	527
16.2.15. Провинциальный портрет: отличительные черты. Г. С. Островский.....	529
16.2.16. «Россика». А. Рослин, Ж.-Л. Вуаль, В. Эриксен, С. Торелли, И. Б. Лампи Старший, М.-Э.-Л. Виже-Лебрен	532
16.3. Бытовой жанр	537
16.3.1. И. И. Фирсов, И. П. Якимов, И. М. Танков — предтечи жанра. Работы Михаила Шибанова на крестьянскую тему.....	537
16.3.2. И. А. Ерменев	540
16.4. Класс «Звериный с птицами и дворовыми скотами» (анималистический) и «Цветов, плодов и насекомых» (натюрморт).....	543
16.5. Пейзажный жанр.....	544
16.5.1. С. Ф. Щедрин: от живописного панно к пейзажу как самостоятельному жанру	544
16.5.2. Батальный жанр. М. М. Иванов: акварельные и графические пейзажи. Соединение батального и пейзажного жанров.....	545
16.5.3. Ф. Я. Алексеев — родоначальник жанра пейзажа. Б. Патерсен.....	547
16.5.4. Классицистический итальянизированный пейзаж Ф. М. Матвеева.....	549
16.6. Театрально-декорационная и монументально-декоративная живопись второй половины XVIII века	550
16.6.1. Пьетро ди Готтардо Гонзага.....	551
16.7. Миниатюра второй половины XVIII века	556
16.7.1. Г. И. Скородумов, А. Х. Ритт	556
16.7.2. Миниатюра на эмали.....	558
16.8. Своеобразие развития русской живописи XVIII века	558
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	567
Заключение	568
Именной указатель	573