

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**КЛАССИЦИЗМ В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XVIII ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА ПЕЙЗАЖА)**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 521 группы Института искусств
по направлению подготовки
50.03.03 «История искусств»

ЗАХАРОВОЙ ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ

Научный руководитель
д.иск., профессор _____ А.И. Демченко

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2019 г.

Введение

Утверждение классицизма в русской художественной культуре стало основой ее зрелости как одной из европейских школ. Эпоха классицизма в России простирается от времени раннего екатерининского правления до первого десятилетия царствования Николая I, включая режим «романтического императора» Павла I и «ампирный» период Александра I. Хронологические пределы стиля можно обозначить 1760-1830 гг. Традиционной основой ансамбля искусств является архитектура, так что все основные черты классицизма выявляются в архитектурных памятниках особенно ярко.

В отличие от архитектуры живопись эпохи классицизма овеществляет в неповторимых образах принципиальные положения классицизма. В основном развивается станковая живопись, что как нельзя лучше отражает наиболее яркие устремления эпохи. Если барокко стремилась к целостному, общему образу, то классицизм был склонен к разделению и выражению осознания самоценности каждой из сфер деятельности различных видов искусства и поощрению жанрового многообразия.

Именно классицизм как нельзя лучше отражал время укрепления культа государственности в императорской России, которая происходила во второй половине XVIII века. Провозглашенный теорией приоритет общественного долга над личным чувством поощрял ощущение возвышенной единой атмосферы государственного мифа, наделяющего его персонажей качествами древних богов и героев.

Классицизм необходимо рассматривать не как качественное, а как функциональное понятие, выражающего определенную сторону художественного мышления, в основе которой лежит естественное стремление к простоте, ясности, рациональности, логичности художественного образа, т. е. на идеальном образе. Такой идеал существовал только в эпоху античной классики. Поэтому, если на каком-то этапе

развивается классицистическое мышление, то это означает обязательную ориентацию на формы античного искусства.

Художественно-исторический смысл классицизма состоит в том, что он обращен не в прошлое, а в будущее. Основой классицистического мировоззрения понимание красоты как вневременного явления и убеждение в ее вечности и объективности. Классицизм можно представить как естественное и закономерное для определенных этапов художественного развития человека стремление найти точку опоры в постоянно меняющемся мире, обрести уверенность в будущем, спокойствие, эмоциональную уравновешенность в системе рационального художественного мышления, ясных и завершенных в себе представлений о пространстве и времени, строгих, замкнутых, размеренных, проверенных классикой формах.

Осознание жанрового разнообразия живописи как свойства культуры Нового времени в условиях века просвещения было, в известной степени, аналогом тяготения к энциклопедическому познанию, а значит и столь же многоаспектному освоению мира. Жанры располагались на иерархической лестнице в соответствии со значимостью этих деяний и возможностями их отображать. Самым высоким образцом для подражания служат, разумеется, подвиги и жизнь библейских персонажей, христианских святых, реальных исторических и мифологических героев, то есть то, что является предметом внимания исторического живописца.

Попытки изучения классицизма в русской живописи как одного из важных периодов русского искусства неоднократно предпринимались учеными - историками и искусствоведами, начиная с первой четверти XX века. Среди них Е.Н. Конькова, Г.В. Дятлева, М.А. Ракова, М.Н. Шумова, Н.Н. Коваленская и др.

Тем не менее, изучение его, как свидетельствует анализ историко-искусствоведческой литературы, не утратило своей актуальности и в настоящее время. На основании вышесказанного была определена тема

выпускной квалификационной работы: «Классицизм в русской живописи XVIII века (на примере жанра пейзаж)».

Цель выпускной квалификационной работы – научно обосновать роль и значение классицизма в русской живописи второй половины XVIII века на примере жанра пейзаж.

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования сформулированы следующие задачи:

1. Изучить и проанализировать специальную литературу в области истории, философии и искусствоведения по теме исследования.
2. Выявить особенности русского классицизма в русской живописи.
3. Рассмотреть пейзажный жанр и его развитие.
4. Обосновать классицистические тенденции в пейзажной живописи в русском искусстве второй половины XVIII века.
5. Выделить характерные черты и основные сюжеты пейзажного жанра в русской живописи второй половины XVIII века.

Методы исследования: анализ и систематизация историко-искусствоведческой литературы по избранной теме; теоретические методы исследования (сравнение, обобщение, формирование выводов); разработка методических материалов.

Методологическая основа исследования: научные труды в области теории и истории культуры, философии, искусствоведения по проблеме дипломного сочинения

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые подразделены на два раздела, заключения, списка использованных источников, включающих, сорок пять наименований и приложения.

Во введении формируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, определяется цель работы и решаемые задачи, указывается используемые методы анализа и методологическая основа работы.

Первая глава состоит из двух параграфов, в которых представлены историко-культурные основы классицизма в русской живописи и дан анализ пейзажного жанра, его становления и развития.

Вторая глава также состоит из двух параграфов и посвящена выделению особенностей классицистического пейзажа в русской живописи XVIII века и анализу основных работ пейзажистов рассматриваемого периода с точки зрения выделения основных классицистических характеристик.

В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложения дополняют и расширяют основное содержание работы.

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 Классицизм и его особенности в русской живописи и 1.2 Становление и развитие жанра пейзажа), проводятся историко-культурные основы классицизма в русской живописи.

Классицизм в переводе с латинского - classicus – означает образцовый. Это художественный стиль, который развивается посредством творческого заимствования форм, композиций и образцов искусства античного мира и эпохи итальянского Возрождения.

Возникновение и становление классицизма в России тесно связано с развитием общественной мысли и просветительских идей второй половины восемнадцатого века. Классицизм как новое художественное направление определился в 1760-е годы. Он избрал для подражания античную классику и ценил ее за ясность формы и логику мысли, но более всего – за созданный ею идеал человека-гражданина. В основе эстетики классицизма лежало утверждение, что искусство в одном идеальном образе красоты объединяет то, что в реальной действительности существует отдельными и разрозненными частями. Искусство должно восполнить отсутствующую в целом виде в природе красоту и гармонию.

Русский классицизм обладал и специфическими чертами. Во всяком случае, в нем отсутствовала идея полного подчинения личности абсолютному государственному началу. Пожалуй, русский классицизм более тяготел к греческому античному началу с его концепцией логики, разума, естественности, простоты. Причем идеи, как античности, так и Возрождения, пересматривались русскими мастерами с позиций чисто национальных и в соответствии с национальной спецификой.

Классицизм в России произошел от пышного рококо и барокко эпохи Елизаветы Петровны. Несмотря на присущий ему возвышенный пафос, классицизм не пренебрегал вниманием к личности отдельного человека.

Пейзаж - (от англ. landscape, фр. paysage - от pays - местность) - жанр изобразительного искусства, главным образом станковой живописи и графики, изображение естественной или преобразованной человеком природы, окружающей среды, характерных ландшафтов, исторических памятников, разнообразной растительности. Основным предмет изображения - природа, виды городов, архитектурные комплексы, горы, моря. Соответственно различают природный, сельский и городской (архитектурный, индустриальный и др.) пейзажи.

Элементы пейзажа можно обнаружить уже в наскальной живописи. В эпоху неолита первобытные мастера схематично изображали на стенах пещер реки или озера, деревья и каменные глыбы.

В качестве самостоятельного жанра пейзаж появился уже в VI веке в китайском искусстве. Картины средневекового Китая очень поэтично передают окружающий мир. Одухотворенная и величественная природа в этих работах, выполненных в основном тушью на шелке, предстает как огромная вселенная, не имеющая границ. Традиции китайской пейзажной живописи оказали большое влияние и на японское искусство.

Более важную роль пейзажные мотивы начали играть в эпоху Высокого Возрождения. Многие художники стали внимательно изучать натуру. Отказавшись от привычного построения пространственных планов в виде

кулис, нагромождения деталей, несогласованных в масштабе, они обратились к научным разработкам в области линейной перспективы. Теперь пейзаж, представленный как цельная картина, становится важнейшим элементом художественных сюжетов. Так, в алтарных композициях, к которым чаще всего обращались живописцы, ландшафт имеет вид сцены с человеческими фигурами на первом плане.

Особое место занимает пейзаж в русской живописи. Впервые пейзажные мотивы, переданные схематично, появились в древнерусской иконописи. Фигуры Христа, Богородицы, святых и ангелов на старинных иконах изображались на фоне условного пейзажа, где невысокие холмы обозначали скалистую местность, редкие деревца, породу которых невозможно определить, символизировали лес, а здания, лишенные иллюзорных объемов, представляли собой храмы и палаты. В пейзаже раскрывались трепетная душа личности и волнения эпохи. В пейзаже проявилось общественное отношение к природе, городскому бытию и вообще к бытию человека. И, наконец, пейзаж понимался как сфера эстетического познания, как наслаждение от созерцания красоты природы.

Таким образом, можно отметить, что пейзаж – это жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является природа. Исследователи выделяют такие виды пейзажа, как природный, сельский, исторический и городской (архитектурный, индустриальный и др.). Для пейзажа характерно: воспроизведение естественной или измененной человеком природы; философия, эстетика и поэтика пейзажного образа; мотив, композиция, цветовая гамма.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 «Особенности классицистического пейзажа в русской живописи второй половины XVIII века» и 2.2 «Анализ произведений художников-пейзажистов второй половины XVIII века») рассматриваются особенности классицистического пейзажа в русской живописи и проводится анализ произведений художников-пейзажистов второй половины XVIII века.

Классицизм в живописи – это, прежде всего сочетание античного наследия с современным художнику миром. Здесь постоянно противопоставлялся разум человека силе природы, личное – общественному. Как и во всех других отраслях искусства, в классицистической живописи идет обобщение образа, на первый план выходит идея первичности нужд большинства. В живописи идет деление жанров на низкие (или малые) и высокие. Классицизм, как наследник античности, естественно, относил к высокому жанру полотна, написанные на мифологические и исторические сюжеты. В них четко виден драматизм, жертва личных интересов ради общего блага. К низкому жанру причислялись более прозаичные картины – натюрморты и пейзажи.

В живописи классицизма основными элементами моделировки формы стали линия и светотень, локальный цвет четко выявляет пластику фигур и предметов, разделяет пространственные планы картины.

В середине XVIII в. в русской живописи были заложены основы пейзажа как самостоятельного живописного жанра.

Основоположителем русской пейзажной живописи в ее новом понимании является С. Ф. Щедрин (1745—1804). Уже в ранних произведениях С. Щедрина, исполненных в 70—80-х гг. (рисунок, гуашь, масло), проявилось стремление к верной передаче природы. Эти ранние работы С. Щедрина отличаются тонким чувством декоративности, большой композиционной целостностью. Вместе с тем им свойственна еще некоторая условность изобразительного языка, выражающаяся в однообразии композиционных и колористических построений, в наличии условных, повторяющихся приемов изображения деревьев, воды, облаков.

Крупная роль в развитии русского пейзажа принадлежит наряду с С. Ф. Щедриным его современнику М. М. Иванову (1748—1823), работавшему преимущественно в технике акварели (масляные картины его крайне малочисленны). Реалистические тенденции передового русского искусства

XVIII века сказались уже в его ранних рисунках, сделанных с натуры во время путешествий по Италии и Швейцарии.

Одним из виднейших пейзажистом конца XVIII — начала XIX в. был Ф. Я. Алексеев (1753/54—1824), родоначальник русского городского пейзажа.

В работах Ф. Алексеева впервые в русском искусстве предстает не только документально точный, но и высокохудожественный образ города. В его видах Петербурга раскрывается обобщенный образ «северной Пальмиры»; они исполнены того светлого пафоса, той созерцательной, мягкой лиричности, которые звучат в описаниях русской столицы, оставленных современниками Ф. Алексеева. Таковы его «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» (1794; Третьяковская галлерей), «Вид Петропавловской крепости» (1793; музей-усадьба Архангельское). В его пейзажах Москвы ощущается романтическое восприятие ее как старорусского города (акварель «Китайгородская стена», 1800—1802).

Наиболее полное воплощение классицизм получил в итальянском пейзаже Ф. М. Матвеева (1758-1826).

Работы Ф. Матвеева XVIII века отличаются достаточной дифференциацией пространства, стремлением разбавить строгость композиции «живописным» разнообразием мотива, сочленив глубинный прорыв с полупрозрачной ширмой ряда деревьев, плавный абрис холмов - с геометризмом архитектуры. Масштабность воспроизводимой природы не мешает атмосфере тихой идиллии. В XIX столетии вместе с более целостным пространством пришла и более отчетливая иерархия изображенных «предметов».

Таким образом, рассмотрев творчество ряда русских художников-пейзажистов рассматриваемого периода, можно выделить особенности классицистического пейзажа. Натура в пейзаже, будучи преобразована, утрачивает реальные формы и переводится в идеальную величественную

панораму, будто изображалась не конкретная местность, а претворялась художественная концепция «всей земли».

Заключение

Анализ классицизма как стилевого направления показал, что характерными чертами являются: преобладание горизонтали над вертикалью, композиционное выделение оси симметрии, трехчастное деление фасада с укрупненным центральным и двумя меньшими боковыми ризалитами, тяготение всех форм к квадрату, окружности, полуциркулярной арке, зрительно ясное определение величины, мерности, пропорциональности, масштабности, простоте. Наиболее важными прогрессивными традициями русского зодчества, имеющими огромное значение для практики поздней архитектуры, являются ансамблевость и градостроительное искусство. Если стремление к формированию архитектурных ансамблей первоначально носило интуитивный характер, то в дальнейшем времени оно стало осознанным.

Пейзаж – это жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является природа. Исследователи выделяют такие виды пейзажа, как природный, сельский, исторический и городской (архитектурный, индустриальный и др.). Для пейзажа характерно: воспроизведение естественной или измененной человеком природы; философия, эстетика и поэтика пейзажного образа; мотив, композиция, цветовая гамма.

Изучение природы и рост профессионального живописного мастерства являются глубоко взаимосвязанными процессами в формировании художника-пейзажиста. Творческий подход к изображению пейзажа основывается на тех зрительных образах и впечатлениях, которые живописец получает при работе с натуры. Только в результате общения с природой может появиться вдохновение, созреть замысел пейзажных композиций. Пейзаж по своей природе – искусство, в котором наиболее непосредственно выражаются эмоции. В этом смысле пейзаж можно было бы сравнить с

музыкой. Цветовые оттенки красочной палитры передают в картине гамму чувств, даже без ясно обозначенного литературного сюжета. Поэтому в пейзаже особенно важна поэтичность восприятия и трактовке природы. Пейзаж несет в себе чувственное выражение мысли – в этом его сила и действенность.

Рассмотрев творчество ряда русских художников-пейзажистов рассматриваемого периода, можно выделить особенности классицистического пейзажа. Натура в пейзаже, будучи преобразована, утрачивает реальные формы и переводится в идеальную величественную панораму, будто изображалась не конкретная местность, а претворялась художественная концепция «всей земли». «Величественное» (в терминологии классицизма) извлекается из самой природы, где избирается соответствующий мотив грандиозных гор или пространств, и усиливается руинами древних памятников. Композиции имеют устойчивую правильность, фланкируются деревьями, уравниваются горными горизонталями и архитектурными вертикалями. В создании совершенного образа природы большую роль играли традиции театральной декорации, нашедшие воплощение в использовании затемненных кулис переднего плана, общих эффектах освещения. Классицизм возводит все наблюдаемое в природе в некий абсолют, поэтому локальный цвет превращается в идеальную раскраску предметов. Вся растительность – зеленого цвета, руины – коричневого, желтый – для архитектурных деталей, серый – для стен домов.