

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

Кафедра теории, истории и
педагогики искусства

**СКУЛЬПТУРНЫЙ ПОРТРЕТ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ XVIII
ВЕКА**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 521 группы факультета искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Березовской Виолеты Борисовны

Научный руководитель
профессор, док. пед. наук _____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2025 г.

Введение . Скульптурный портрет в русском искусстве XVIII века представляет собой уникальный и важный аспект культурного наследия, который отражает не только художественные достижения своего времени, но и множественные изменения, происходившие в России в этот период. XVIII век стал временем масштабных преобразований для России, когда страна, расширяя границы и осваивая новые идеи Западной Европы, открывала для себя культурные и художественные горизонты. В этот период скульптура, как значимая форма изобразительного искусства, переживала активное развитие, интегрируя в русскую художественную традицию элементы классицизма, которые определили эстетические ориентиры эпохи.

Скульптурный портрет, как жанр, представляет собой не просто изображение человека, а объёмное воплощение его личности через форму, материал и детали. Скульпторы того времени стремились не только к точному воспроизведению внешности портретируемого, но и к передаче его внутреннего мира, характера и социального статуса. В этом контексте скульптурный портрет становится своего рода зеркалом, отражающим не только индивидуальность человека, но и дух времени, в котором он жил.

Теоретические основы развития скульптурного портрета в России XVIII века включают в себя влияние европейских художественных традиций, которые начали проникать в русское искусство благодаря культурным обменам и дипломатическим связям. Одним из ключевых моментов было знакомство российских мастеров с работами итальянских и французских скульпторов, что способствовало формированию новых подходов к созданию портретов. В это время в России начали активно развиваться художественные академии, где обучались не только русские, но и иностранные мастера, что способствовало обмену знаний и навыков.

Практические основы развития скульптурного портрета в России в XVIII веке связаны с деятельностью выдающихся мастеров, таких как К.Б. Растрелли, Ф.И. Шубина и других. Которые сыграли решающую роль в формировании национального стиля и создании множества выдающихся

работ, которые продолжают восхищать зрителей своим высоким уровнем мастерства, выразительностью и глубиной проникновения в человеческую натуру.

Важным аспектом практического освоения скульптурного портрета стало создание памятников и монументов, которые не только увековечивали память о выдающихся личностях, но и служили символами целых эпох. В это время в России начали активно устанавливаться памятники, что стало отражением изменений в общественном сознании и политической жизни страны.

Таким образом, скульптурный портрет в русском искусстве XVIII века представляет собой сложный и многогранный феномен, который требует глубокого анализа, как с теоретической, так и с практической точки зрения. В ходе исследования будет рассмотрено влияние европейских традиций на развитие русского скульптурного портрета, а также проанализированы основные достижения и особенности творчества мастеров данного периода, включая синтез барочной выразительности К.Б. Растрелли и классицистической гармонии Ф.И. Шубина.

Актуальность исследования определяется значимостью XVIII века как эпохи масштабных трансформаций в российском искусстве и культуре. Изучение скульптурного портрета не только углубляет понимание художественных практик этого периода, но и раскрывает его роль в формировании культурной идентичности России. Особое внимание уделяется процессу интеграции зарубежных влияний: отечественные мастера, творчески переосмысливая европейские традиции, создавали произведения, в которых новации органично сочетались с национальной образностью. Эти работы, сохраняя художественную и историческую ценность, остаются актуальными и сегодня, подчеркивая преемственность культурного наследия.

Цель исследования – рассмотреть особенности скульптурного портрета в русском искусстве XVIII века.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи исследования:

1. Изучить скульптуру как вид искусства.
2. Представить историю становления скульптуры в России.
3. Дать общую характеристику скульптурного портрета.
4. Провести анализ работ русских скульпторов 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 три наименования и приложения.

Во введении формулируется 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 дан анализ скульптуре как виду искусство и рассмотрена история становления скульптуры в России.

Вторая глава также состоит из двух параграфов и посвящена скульптурному портрету и его общей характеристике, а также произведён анализ скульптурных портретов мастеров XVIII века. В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложения дополняют и расширяют основное содержание работы.

Основное содержание работы

В первой главе работы под названием «Теоретические основы развития скульптурного портрета в России в XVIII» обозначены и изучены:

- 1) Скульптура как вид искусства
- 2) История становления скульптуры в России

Первый параграф исследования посвящен определению скульптуры как вида искусства. В нем дается подробное описание скульптуры, ее происхождения, технических приемов и используемых материалов. Рассматриваются основные критерии классификации скульптурных произведений, такие как временные рамки исполнения, характер, содержание, техника исполнения, назначение, темы и жанры. Отдельно выделяются две основные формы скульптуры: круглая и рельеф, с описанием их особенностей и видов. Обозначены проблемы, возникающие при создании скульптуры, такие как учет положения в пространстве, освещение, климатических факторов и выбора оптимального расположения памятника. В заключение говорится о способности скульптуры передавать глубину человеческих переживаний, культурно-исторические ценности и формировать культурную идентичность, делая ее уникальным средством искусства.

Второй параграф посвящен истории становления скульптуры в России XVIII века. В нём подробно изложены факторы, повлиявшие на развитие этого вида искусства, начиная с воздействия западноевропейских традиций и заканчивая введенными Петром I радикальными реформами, которые способствовали обновлению всех сфер жизни, включая культуру и искусство.

Рассматриваемый период характеризуется активным взаимодействием между местными народными традициями и иностранными влияниями. Именно в XVIII веке началась активная интеграция России в европейское культурное пространство, что вызвало приток иностранных мастеров, таких как итальянцы, французы и немцы, чьи методики и опыт оказали существенное воздействие на развитие русской скульптуры.

Особое внимание уделено открытию в 1757 году Петербургской Академии художеств, которая сыграла ключевую роль в подготовке кадров и обучении новых поколений скульпторов. Благодаря её деятельности

произошло объединение достижений мировой классической школы с особенностями русской художественной практики, что положило начало формированию собственной национальной школы.

Также подробно описаны особенности творческой деятельности крупнейших мастеров эпохи, таких как Фёдор Иванович Шубин и Бартоломео Карло Растрелли, которые заложили фундамент для дальнейших успехов русской скульптуры.

. Вторая глава «Практические основы развития скульптурного портрета в России в XVIII» содержит:

- 1) Скульптурный портрет и его общая характеристика
- 2) Анализ скульптурных портретов русских мастеров XVIII века

Первый параграф второй главы посвящен общей характеристике скульптурного портрета в русском искусстве XVIII века. В нем даётся определение понятия «скульптурный портрет», перечисляются его виды и жанры, характеризуются особенности композиции и техники исполнения, а также обозначаются функциональные аспекты данного типа портрета. Описываются история возникновения и развития жанра, его роль в общественной жизни и культурной идентичности России XVIII столетия. Особое внимание уделяется взаимосвязи между психологизмом, стилем исполнения и общественно-политическими реалиями того времени. Разбираются причины популярности скульптурного портрета в придворной среде и его значение как средства трансляции социальных статусов и представлений о личности.

Во второй параграфе приводится анализ конкретных произведений скульптурного портрета русских мастеров XVIII века. В данном разделе подробно рассмотрены характерные черты и особенности скульптурных портретов, выполненных ведущими скульпторами того времени, такими как Ф.И. Шубин и Б.К. Растрелли. Приводятся описания отдельных работ, анализируются их стилевые и композиционные особенности, а также выявляются общие закономерности развития скульптурного портрета в

указанную эпоху. Основные выводы касаются выделения двух типов портретов — парадного и психологического, каждому из которых соответствуют особые характеристики и функциональное назначение. Данный анализ важен для понимания эволюции русского искусства XVIII века и вклада русских мастеров в развитие международного скульптурного портрета.

Заключение.

Скульптура, как вид изобразительного искусства, обладает уникальной способностью воплощать идеи и эмоции в трёхмерном пространстве, взаимодействуя с материальным миром через объём, форму, фактуру и динамику. Её художественный язык, основанный на балансе массы и пластики, позволяет передавать не только физическую реальность, но и глубину человеческих переживаний, исторических событий и культурных ценностей. Скульптура, будучи универсальным языком искусства, не только отражает эстетические идеалы своей эпохи, но и формирует культурную идентичность, сохраняя историческую память и вдохновляя новые поколения на творческие поиски.

XVIII век стал переломным периодом для развития скульптуры в России. Под воздействием внутренних реформ и внешних культурных влияний, прежде всего западноевропейских, скульптура перестала быть исключительно религиозным и декоративным видом искусства и приобрела самостоятельное значение. В этот период появились первые профессиональные скульпторы, такие как Ф.И. Шубин и М.И. Козловский, чьё творчество характеризовалось высоким мастерством и глубоким психологизмом. Европейские традиции, особенно классицизм и барокко, оказали значительное влияние на развитие русской скульптуры, способствуя внедрению новых техник и материалов, таких как мрамор и бронза. Художественные академии, созданные в этот период, стали важными центрами обучения и обмена опытом, что сыграло ключевую роль в формировании уникальной национальной школы пластики. В результате, к

концу XVIII века русская скульптура достигла значительных высот и заняла своё место в контексте европейского искусства, став основой для дальнейшего развития этого жанра в последующие эпохи.

Скульптурный портрет, как уникальный художественный жанр, объединяет в себе реализм и идеализацию, балансируя между точной передачей анатомических деталей и созданием возвышенных образов. Он служил не только инструментом фиксации внешности, но и зеркалом эпохи, отражая её политические, религиозные и социальные запросы. Особую силу жанру придаёт глубина психологизма: через мимику, позу и детализацию черт скульпторы раскрывали внутренний мир модели.. Многофункциональность скульптурного портрета, включающая документирование, увековечение памяти, декоративную роль и педагогическую ценность, делает его универсальным средством диалога между прошлым и настоящим. Техническое мастерство, от работы с камнем и бронзой до экспериментов с формой и светотенью, подчеркивало статус скульптуры как высокого искусства. Таким образом, скульптурный портрет остаётся важнейшим культурным феноменом, соединяющим художественное новаторство с исторической памятью.

скульптурный портрет в России XVIII века стал важным художественным явлением, отражающим культурные, политические и социальные трансформации эпохи. Одними из самых востребованных видов скульптурного портрета рассматриваемого периода были парадный и психологический, каждый из которых обладал уникальными чертами и функциями.

Анализ портретов XVIII века позволил выделить такие характерные черты парадного портрета, как:

- монументальность и идеализация: подчеркивание величия и власти (бюсты Петра I и Анны Иоанновны работы Б.К. Растрелли);

- символизм и детализация: акцент на орденах, мундирах, аллегорических элементах (например, барельефы Полтавской битвы на доспехах Петра I).

- европейское влияние: синтез барокко (пышность, динамика) и классицизма (гармония, ясность форм).

Парадные портреты служили инструментом легитимации власти и пропаганды, воплощая идею просвещенного абсолютизма. Они закрепляли образ монарха как носителя божественной миссии и реформатора (например, бюст Екатерины II Ф.И. Шубина).

Среди характерных черт психологического портрета, можно выделить такие, как:

- глубина индивидуализации: передача внутреннего мира через мимику, детализацию морщин, взгляд (портреты Павла I и Ломоносова Ф.И. Шубина);

- реализм и натурализм: отказ от идеализации в пользу правдивости (бюст А.М. Голицына с ироничной полуулыбкой);

- диалог с эпохой: отражение идей Просвещения — интерес к личности, разуму, эмоциям.

Психологические портреты стали прорывом в русском искусстве, предвосхитив развитие реализма XIX века. Работы Ф.И. Шубина, такие как портрет М.В. Ломоносова, демонстрировали, что скульптура способна не только прославлять, но и раскрывать сложность человеческой натуры.

Б.К. Растрелли заложил основы парадного портрета, соединив европейскую барочную традицию с русской монументальностью. Ф.И. Шубин поднял психологический портрет на новый уровень, сделав его эталоном глубины и технического мастерства.

Скульптурный портрет XVIII века в России стал мостом между традицией и новаторством. Парадные работы утверждали величие империи, а психологические — раскрывали многогранность человеческой личности. Творчество Б.К. Растрелли и Ф.И. Шубина не только отразило дух эпохи

Просвещения, но и заложило основы для дальнейшего развития русской скульптуры, доказав её способность сочетать эстетику с философской глубиной. Эти произведения остаются не только художественными шедеврами, но и историческими документами, сохраняющими память о ключевых фигурах и идеях своего времени.