

Русское искусство XVII-XVIII веков

Преобразования Петра I и их значение для развития русского искусства XVIII в

XVIII в. был временем широкого и всестороннего расцвета русской художественной культуры. Это было обусловлено коренными социально-экономическими преобразованиями Петра I. Начинают бурно развиваться светские формы, многие виды искусства, в частности живопись, архитектура, скульптура, прикладное искусство, гравюра. В Россию стал интенсивно привлекаться богатейший опыт европейских культурных традиций. Новое русское искусство скоро обрело профессиональную зрелость. Это проявилось в процессе строительства столицы России -- Петербурга и ряда других городов с их многочисленными дворцами, общественными зданиями и сооружениями.

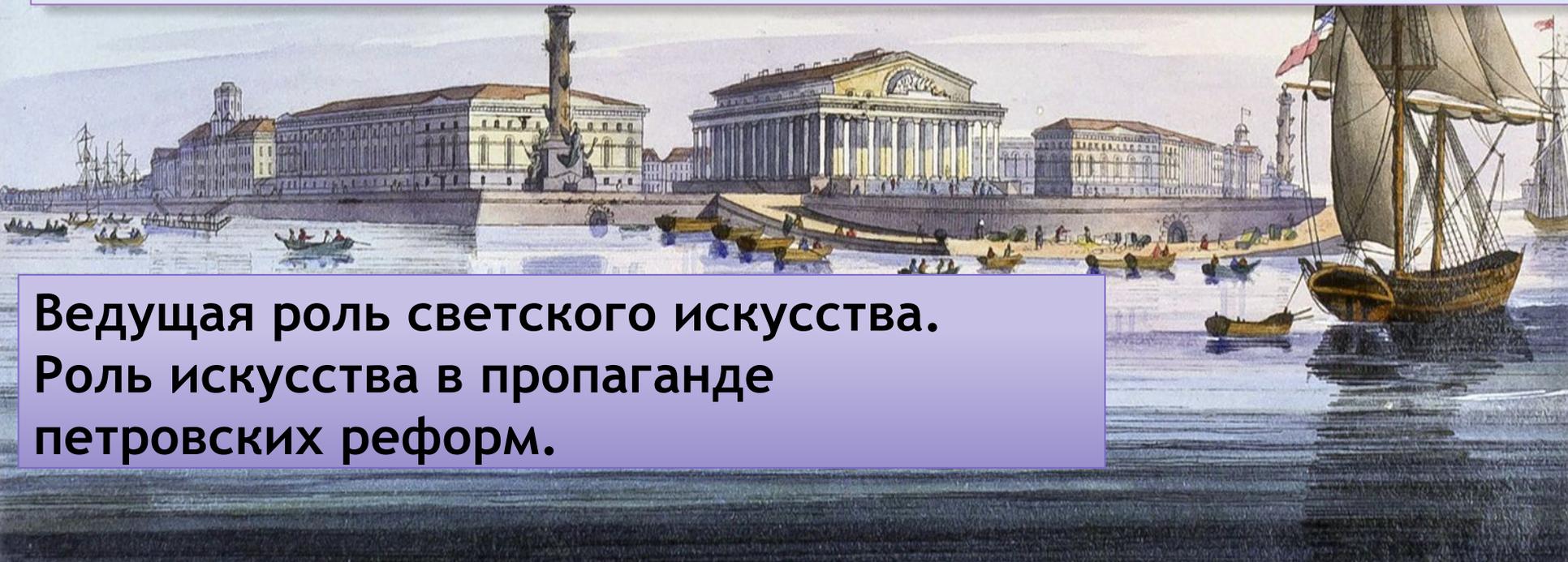
В первой половине XVIII в. повышается роль человека как личности в обществе. Предпочтение отдавалось таланту человека, а не его титулу или родовитости. Новому государству требовались энергичные, предприимчивые и умелые люди. Именно в петровские времена возникла идея создания Академии художеств. Без опытных живописцев и гравёров Россия обойтись уже не могла. Приглашая иностранцев, Пётр заботился и о воспитании русских художников. С этой целью широко практиковалось пенсионерство – посылка за границу для обучения совершенствования в профессии людей творческих специальностей.

Искусство все более отдаляется от церкви. Темами для сюжетов становятся портреты, батальные сцены, отношения между людьми. Получает развитие живопись, гравюра, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, ювелирное искусство. Определяющие направления: барокко, рококо, классицизм, нередко смешение стилей в пределах одного произведения (особенно в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве) – эклектика. Появляются новые формы мебели, стеклянная и хрустальная посуда, изделия из фарфора.

В Петровскую эпоху особое значение придавалось образованию и науке. Для дворян обучение становится обязательным, В 1699 г. открывается Пушкарская школа. В 1701 г. начинается обучение в медико-хирургической и математико-навигационной школе. В 1717 г. появляются школа переводчиков, инженерная и навигационная школы. При уральских заводах открываются горнозаводские училища.

Результатом распространения идей Просвещения в России стало разделение единого до этого русского искусства на светское и религиозное. Религиозная часть русской культуры уходила на ее периферию, а светская укоренялась в центре культурной и общественной жизни.

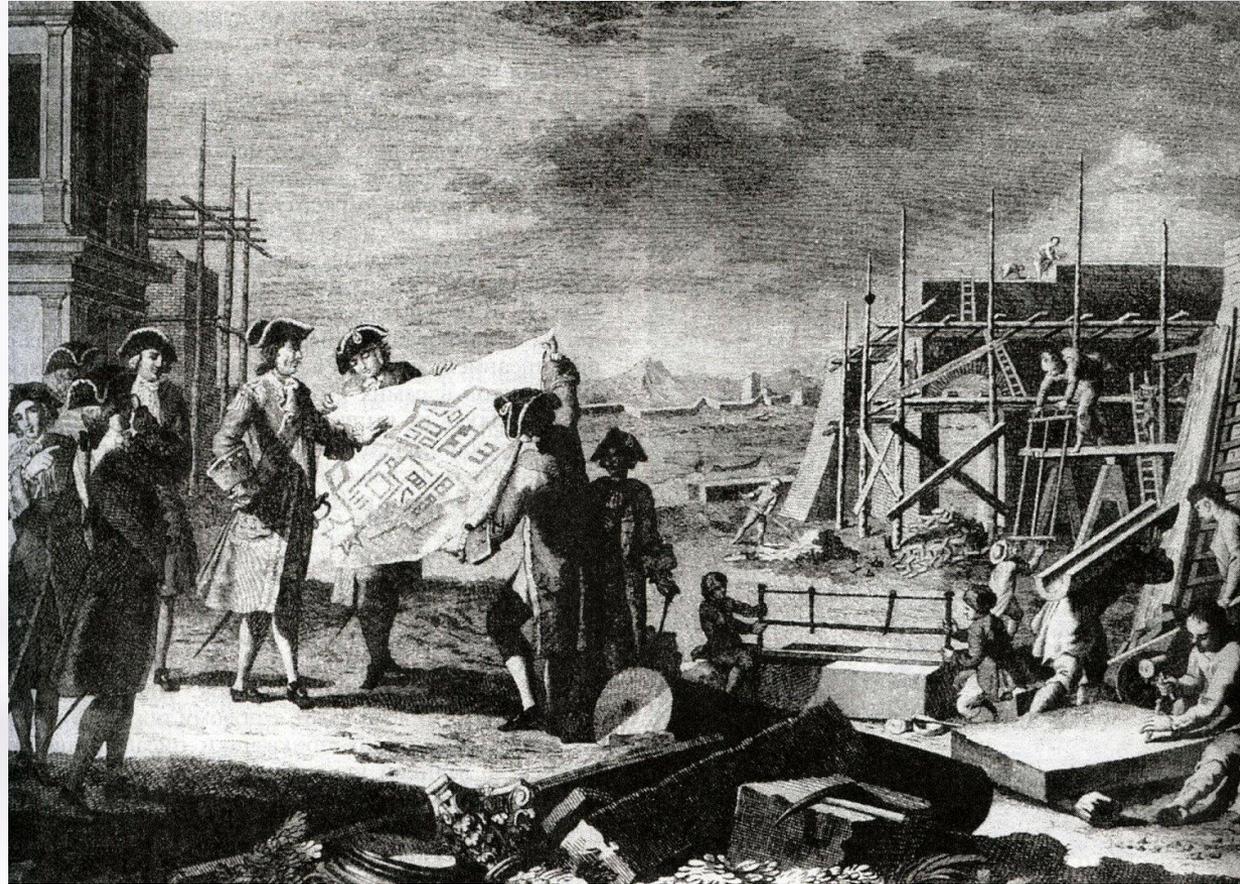
В результате реформ в России сложилось абсолютистское государство со светской культурой, открытое, активно контактирующее с другими странами, отказавшееся от политики изоляционизма. В художественной культуре новые веяния привели к формированию новых жанров искусства, освобождению его от религиозного содержания. Также нужно отметить демократизацию искусства, появление в нем авторского начала, не свойственного древнерусской культуре. Свое наглядное воплощение государственная идея нашла в архитектуре, которая приобрела отчетливо светский характер и развивалась в русле европейского искусства Нового времени. Наиболее полно новые формы и принципы архитектуры воплотились в строительстве новой столице России – г. Санкт-Петербурге, основанном в 1703 г.

**Ведущая роль светского искусства.
Роль искусства в пропаганде
петровских реформ.**

Развитие русской гражданской архитектуры. Петербург - город Нового времени.

Город, заложенный в дельте реки Невы самим императором и названный им Петербургом в честь своего небесного покровителя, святого апостола Петра, должен был воплотить мечту о новом идеальном городе. Петр замыслил его как вариант любимой им Голландии, как портовый город-крепость.

В 1708 г. Петром I был издан указ о подготовке в Петербурге зданий для переезда двора и высших сановников, фактически превращавший новый город в столицу России. С этой датой совпадает и строительство в Петербурге на берегу Невы, у устья Фонтанки, Летнего дворца (1708 - 1714 гг.) Местоположение Петропавловской крепости, Адмиралтейства и Летнего дворца определило в дальнейшем развитие тяготевших к ним построек. При Адмиралтействе строилась Морская слобода; на Петроградской стороне - слобода для военного гарнизона, для дворянства и торговцев; при возникшем позднее Литейно-пушечном дворе - Пушкарская слобода. Между Адмиралтейством и Летним дворцом, по берегу Невы, строились жилые дома приближенных Петра.

Массовое жилое строительство, связанное с быстрым притоком населения, регулировалось государством. Для застройки города по указанию Петра, "фортификационного и палатного дела мастером" Доменико Трезини были разработаны "образцовые" проекты жилых домов, которыми должны были обстраиваться прямые и правильно распланированные улицы.

План Леблона и Д. Трезини

Жан-Батист Александр
Леблон

К 1715-16 гг. Пётр I
облюбовал для
центральной части
Санкт-Петербурга
Васильевский остров.

Этот остров
располагался к морю
ближе всего. Проект
застройки и
устройства каналов на
острове составил
Трезини, а затем –
Леблон.

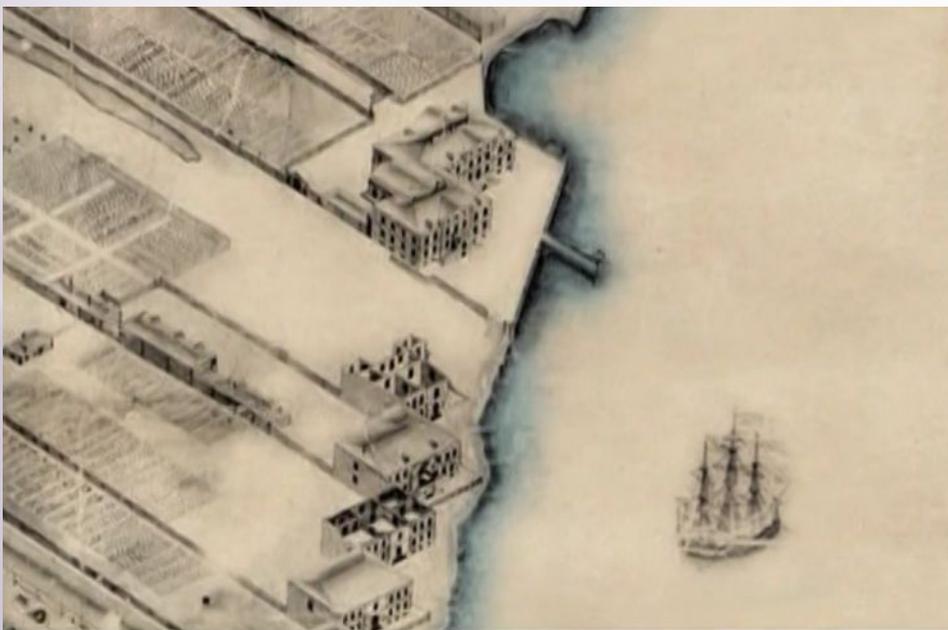
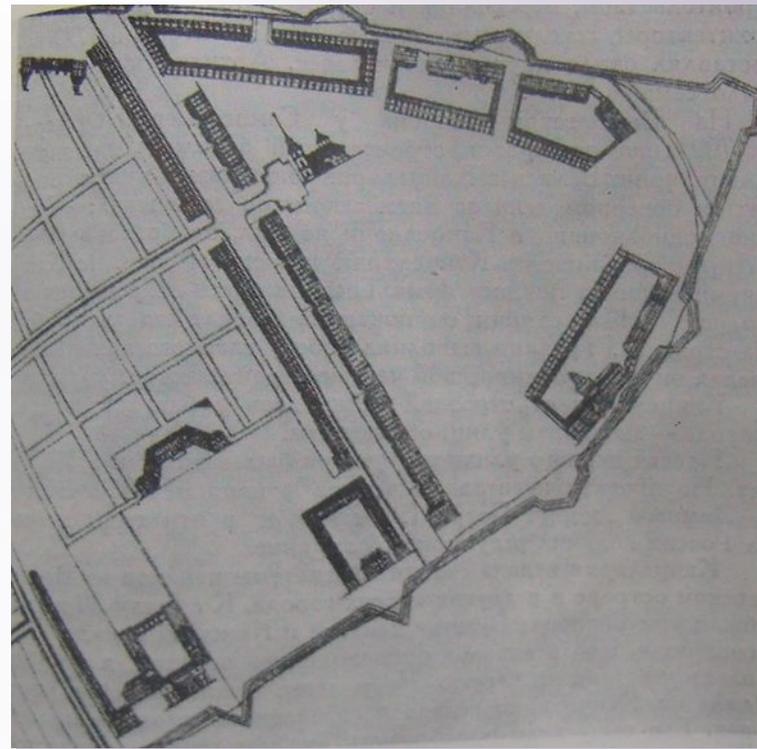

Доменико Трезини

Согласно проекту Трезини, остров предполагалось точно поделить на прямоугольники жилых кварталов, разделённых каналами (планировка утверждена царём 1 января 1716 года). В этом плане – свидетельство неодолимого желания царя привести всё к единообразию.

Однако, планируя кварталы Васильевского острова, Трезини, с одной стороны, исходил из европейской традиции, т.е. когда фасады зданий выходят на улицу, а, с другой, за каждым домом он предусмотрел, как было принято на Руси, сад, огород и хозяйственные постройки. В итоге, город состоял не из отдельных домов, а из усадеб. Стрелка Васильевского острова должна была стать центральной площадью Петербурга.

Предложение Трезини располагать дома вдоль набережной не на одной линии, а ступенчато, заслуживает особого внимания. При таком расположении зданий игра света и тени на фасадах придавала особо живописный облик городским кварталам.

Проект Леблона – это сочетание города-крепости и «идеального города» Нового времени с царским дворцом в центре. Бросается в глаза, что часть городской территории и оборонительной линии вынесена на соседние острова.

С начала века облик Петербурга менялся — закладывался ансамбль центральных улиц и площадей города, создавались здания, определявшие лицо города. Это в первую очередь Казанский собор, Смольный институт, ансамбль Стрелки Васильевского острова со зданием Биржи, с Ростральными колоннами, Горный институт, а также Адмиралтейство. Все эти здания стали символами новой России — морской державы с развитой промышленностью и торговлей, но в то же время и оплота христианства.

Общественные здания — основные структурные элементы композиционного решения как всего города, так и его составных частей. Композиция центральной части города, его периферийных районов, промышленных районов строится на основе главенствующей роли общественных зданий. В силу особой выразительности архитектура общественных зданий обладает определенным эмоциональным воздействием, что позволяет считать эти здания носителями образа городского пространства.

Роль общественных зданий в городском ансамбле

Начало русского барокко. Д. Трезини - создатель нового архитектурного стиля.

Барокко в России развивалось особым путем. Оно было связано с традициями русского зодчества XVII столетия и в петровское время обогатилось в результате воздействия со стороны западноевропейского строительства. Расцвет стиля падает на 40—50-е годы XVIII века, то есть на тот период, когда на Западе отмечается уже угасание поздней стадии барокко, так называемого стиля рококо, и отмечается переход к классицизму. Стиль рококо по существу в русской архитектуре не нашел применения.

Важную роль при первом этапе застройки Петербурга сыграл Трезини. Благодаря своему опыту, ясному и логичному архитектурному мышлению, почти 10 лет он был главным архитектором-распорядителем петровских построек: крепостей, церквей, дворцов, жилых домов. В большинстве случаев его проекты отличались простотой, добротностью, без особых излишеств.

Петропавловская крепость

В 1706 году Петр I задумал перестроить Петропавловскую крепость: из земляной ее следовало превратить в каменную. Работа была масштабная. Требовалось своевременно заготовить и доставить к крепости огромное количество материала для строительства — леса, кирпича, извести — найти достаточно рабочих.

Для управления строительством Петр основал Канцелярию городских дел. Начальником ее стал Ульян Сенявин, а Доменико Трезини был назначен его главным помощником. Уже спустя 2 года закончилось строительство каменных пороховых погребов обновленной крепости и началось возведение солдатских казарм и бастионов. Ворота крепости первоначально были деревянными. Однако позже вышел особый указ царя — «по Большой Неве и большим протокам деревянного строения не строить» — и ворота заменили на каменные.

К 1716 году крепость достроили. Доменико Трезини приступил к возведению Петропавловского собора на ее территории. Самой высокой точкой архитектурного ансамбля стала Петропавловская колокольня с ее знаменитым иглоподобным шпилем.

Здание 12 коллегий

Типичным памятником петровской эпохи является здание Двенадцати коллегий — первое каменное правительственное сооружение в новой столице, в котором ясно выявлена свойственная архитектуре этого времени структурность.

Памятник петровского барокко общей протяженностью 398, 99 м состоит из двенадцати одинаковых элементов с выступающими вперед ризалитами. У каждого элемента своя крыша, создается ощущение, что каждая коллегия занимает отдельное здание. Вероятно, Трезини, живший в Копенгагене, ориентировался на здание местной Биржи, построенное по такому же принципу в 1625 году. Среди характерных для петровского барокко черт можно выделить двухцветную окраску здания, рустовку нижнего этажа, пилястры и высокие крыши.

Ф.Б. Растрелли

- **выразитель русского
варианта стиля барокко.**

Первой самостоятельной работой молодого зодчего в Петербурге было строительство с 1721 по 1727 год дворца на Миллионной улице для молдавского господаря Антиоха Кантемира. Еще в 1729 г.

По-настоящему талант Растрелли как искусного зодчего раскрылся в царствование Анны Иоанновны.

Однако подлинный расцвет творчества Ф. Растрелли, утверждение его, как автора нового стиля, "елизаветинского" или "русского" барокко - приходится на период царствования Елизаветы

Очень красивым и к тому же самым крупным дворцом Санкт-Петербурга является Зимний дворец. Это его четвертое здание, оставившее далеко позади все предыдущие, по масштабам и роскошности отделки. Возводить, дворец, начали в 1754 году, а закончилось сооружение, через восемь лет, в 1762 году.

барокко. Планировка Зимнего дворца, отличается тем, что в плане, это четкий, правильный четырехугольник с довольно широким внутренним двором. Видно, что архитектор хотел придать этому зданию величия и масштабности, ведь это будущий дворец самодержцев Российских, и это ему удалось.

Синтез искусств в барочном ансамбле.

Синтез искусств в архитектуре - взаимосвязанное, органическое единство различных видов искусства (живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и др.) и архитектуры, в результате осуществления которого возникает новое эстетически-образное качество целостного художественного ансамбля.

В середине XVIII века стиль барокко в России имел ярко выраженные самобытные особенности благодаря преемственности декоративных композиционных приемов русского зодчества начала XVIII века. Нельзя не подчеркнуть специфическую национальную особенность архитектуры барокко в середине XVIII века - полихромия фасадов, стены которых окрашены в синие, красные, желтые и зеленые цвета. Дополнением к этому служат пучки колонны, пилястры, обрамленные окна.

Характерной чертой архитектурных произведений является то, что группы зданий или корпусов зачастую формируют замкнутый архитектурный ансамбль, раскрывающийся лишь при проникновении внутрь его. В дворцовых и церковных помещениях наряду с лепным живописным убранством стен и потолков выполнялись многоцветные узорчатые полы из разных пород дерева. Плафонная живопись создает иллюзию бесконечности поднимающегося вверх зала, что подчеркивается парящими в небе фигурами разной соразмерности, четко отделяющими и разную отдаленность их от зрителя.

Культовая архитектура. Ф.Б. Растрелли - Смольный монастырь

Архитектурная деятельность Ф. Б. Растрелли в основном была направлена на создание великолепных дворцовых сооружений, но и в храмовом зодчестве он оставил чрезвычайно ценное произведение — Смольный монастырь в Санкт-Петербурге. Этот крупнейший ансамбль и величайший шедевр зрелого, или елизаветинского, барокко явился блестящим воплощением творческих идей мастера и одним из лучших его произведений.

Д. В. Ухтомский - Колокольня Троице-Сергиевой Лавры

Пятиярусная лаврская колокольня, построенная в 1768 году по проекту русского архитектора Д.В. Ухтомского. Высота колокольни – 88 метров, что на 6 метров выше знаменитой колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. До революции на колокольне размещалось уникальное собрание колоколов. В 1930 году 25 из них были разбиты, в том числе и самый большой на Руси – «Царь-колокол», весом 64 тонны. Вес отлитого для лавры в 2003 году нового «Царь-колокола» составляет 72 тонны.

ИСТОЧНИКИ

- https://studbooks.net/569139/kulturologiya/russkoe_iskusstvo_xvii_xviii_vekov
- <https://leksii.org/6-70152.html>
- https://studopedia.ru/27_14873_lektsiya--arhitektura-petrovskogo-vremeni-pervoy-polovini-XVIII-v.html
- <http://petro-barocco.ru/archives/3038>
- https://studopedia.ru/16_5149_arhitektura-russkogo-barokko-cto-harakterno-osnovnie-etapi-trezini-rastrelli.html
- <https://www.culture.ru/persons/8437/domeniko-trezini>
- <http://diplomba.ru/work/89038>
- <https://vladimirtan.livejournal.com/202907.html>
- <https://expo.pravoslavie.ru/expo/bells/360.html#:~:text=Большая%20колокольня%20Троице-Сергиевой%20лавы.%20Пятирусная,Ивана%20Великого%20в%20Московском%20Кремле>