Название учебного заведения

Реферат по учебной дисциплине «Культурология»

на тему: «Русская живопись XVIII – XIX веков».

Выполнил: Ф.И.О.

Проверил: Ф.И.О.

2017

План

1. Введение…………………………………………………………………………………2

2. Русская живопись XVIII века. История и основные направления………….3-4

3. Живопись в России в XIX веке……………………………………………………5-7

4. История создания Эрмитажа и Русского музея в Петербурге…………….8-9

5. Заключение……………………………………………………………………………10

6. Список литературы………………………………………………………………….11

1. Введение.

Русское искусство XVIII – XIX веков – период взлёта русского искусства, на который повлияли реформы Петра Великого. Русская живопись этих столетий приобретает самостоятельность; время ученичества у Европы – это уже пройденный этап. Во второй половине восемнадцатого столетия наступает небывалый расцвет национального искусства. Открытие Академии художеств, рождение крупнейших и оригинальных портретистов, утверждение светскости, – всё это выводит державу на новый культурный уровень.

В XIX веке, уже давно завоевавшего репутацию «золотого века», слава самобытности русского искусства выходит за пределы своего государства. Эволюция живописи интенсивно продвигается вперёд. Оставив позади академизм, искусство проходит через период романтизма, проявляя себя в нём исключительно только с лучшей стороны. Далее наступает период критического реализма, породившего крупнейшую плеяду художников самого широкого дарования. Кроме художников-передвижников появляются другие разнообразные течения.

Активно развиваются жанры: портрет, пейзаж, исторический и бытовой жанры. Тематика художественных произведений варьируется от остро-выраженной социальности до глубокого психологизма и освещению вопросов, связанных с общечеловеческими проблемами. Завершается этот период утверждением индивидуальности в искусстве. В целом, живопись XIX века характеризуется как искусство народное, гуманистическое, стремящееся к демократизму.

2. Русская живопись XVIII века. История и основные направления.

В XVIII веке в русской живописи происходит множество перемен. Начинает приобретать всё большее значение гравюра, в технике которой запечатлевались события из истории, эпизоды дворянской и царской жизни, крупнейшие придворные инициативы. Самым крупным и талантливым гравёром петровского времени был А.Ф. Зубов (1682 – 1744), который своё образование получал у мастеров Оружейной палаты. На тот период она являлась центром культуры и искусства страны. Произведением, наиболее прославившим Зубова-гравёра, является огромная, располагающаяся на восьми листах, панорама Петербурга, на которой изображены дворцы, парки, Нева и другие сооружения, стоящие на её берегах. Кроме того, А.Ф. Зубов в гравёрной технике изобразил городские развлечения и исторические события.

Эволюционировал и портретный жанр. В его развитии отразились коренные переломы в стране, иное восприятие важности личности, а также роли человека в общественных деяниях. Творчество художников-портретистов, выявило и запечатлело лучшие черты деятелей эпохи Петра Великого. Под этими чертами принято понимать твёрдость характера, целеустремлённость, интеллектуальную одарённость и активность. Самыми выдающимися портретистами XVIII века стали выходцы из народа: И.И. Никитин (1690 – 1741) и А.М. Матвеев (1701 – 1789).

Важнейшим созданием зрелого этапа деятельности И.И. Никитина явился портрет Петра I (1721, Русский музей). На этом полотне образ императора чужд ложному пафосу, в нём ощущается непреклонная воля, мудрая решительность в осуществлении преобразований, очевидная способность осуществлять свою политику силой. Живописный язык этого художника отличается лаконичностью и выдержанностью: чёткая композиция, отсутствие второстепенных деталей, сосредоточенное внимание автора на лице и личности своей модели.

Русский музей является обладателем и других портретов кисти Никитина, подтверждающих его дар портретиста: «Напольный гетман» (1720) и «Пётр I на смертном одре» (1725). Последняя работа демонстрирует умение её автора уловить психологию своего героя, передать личностные качества, т.е. те характерные признаки, которые потом станут ведущими в жанре русского портрета в его реалистическом воплощении последующих эпох.

А.М. Матвеев разделяет славу ведущего портретиста восемнадцатого столетия наравне с И.Н. Никитиным. Матвеев являлся также руководителем «живописной команды» Канцелярии строений. Он лично участвовал в работах по росписям храмов, дворцов и всевозможных парковых павильонов. Благодаря тому, что Матвеев являлся одним из авторов этих многочисленных росписей, все эти мероприятия становились знаменательным явлением.

В XVIII веке сформировалась тенденция к усилению социального значения дворянства, что привело к формированию придворного искусства в стиле модных западноевропейских течений, относящихся к позднему барокко. Дарование и умение живописцев реализовывалось в основном для внешнего, декоративного оформления городских объектов.

В середине столетия формируется иное направление, основанием для которого оказывается всеобщий национальный подъём. На трон взошла Елизавета Петровна (1709 – 1752), чьё влияние на умы подданных было существенным. В эти годы улучшаются условия для формирования русской художественной школы, во главе которой стоял М.В. Ломоносов (1711 – 1756), разработавший технику изготовления мозаики, создал совместно с учениками несколько мозаичных картин, что было неожиданным и необычным явлением для русского искусства.

В официальной академической живописи рассматриваемого периода оформляются следующие жанры: монументально-декоративный, исторический, портрет и театрально-декорационное искусство. В Академии художеств рос интерес к историческим полотнам на темы российского прошлого. В этой сфере выделяется имя А.П. Лосенко (1737 – 1773), написавшего значительные исторические картины.

А.П. Антропов (1716 – 1795), И.П. Аргунов (1727 – 1802) – представители реалистического направления. Интересно, что XVIII век второй половины с его подъёмом, расцветом и бурной энергией неодолимо тянуло к юности. Если у Антропова мы встречаем замечательные портреты старух, то у Ф.М. Рокотова, Д.Г. Левицкого (1735 – 1822), В.Л. Боровиковского (1757 – 1825) их очень мало. Это обстоятельство – примета времени.

Далее русский лирический портрет становится всё лиричнее и глубже, это хорошо прослеживается в творчестве Рокотова (1735 – 1808), художника, который с трудом поддаётся определениям, общие дефиниции и рассуждения о нём идут зачастую по касательной к нему, не задевая его.

Вторая половина столетия – заложение основ жанра пейзажа, который зарождается вместо утвердившихся ранее гравюр – как панорамных, так декоративно-видовых. Жанр пейзаж в русской живописи основал С.Ф. Щедрин (1745 – 1804) – автор великолепных видов Петергофа и Гатчины в романтическом исполнении.

Итак, русское искусство данного периода – это трансформация форм средневековья в светские культуру и искусство, которые теперь оно базируется на нормах и ценностях реализма, который сформировался в Европе после эпохи Ренессанса. Все сложившиеся условия подходят для активного развития всех упомянутых жанров. Но этот процесс «обмирщения» искусства совершался не стихийно, а под контролем религиозных регламентаций. Важно, что уже в начале XVIII века искусство России влилось в процесс всеобщего культурно-художественного прогресса. В нём русское искусство встало на ту позицию, которая была логична и справедлива для искусства великой русской нации. Свою роль сыграл и многонациональный характер России, благодаря которому и формировались различные национальные школы.

3. Живопись в России в XIX веке.

В начале XIX века в Россию приходит романтизм, охвативший все сферы искусства и культуры, в том числе, и живопись. Развитие переживает станковая живопись, претерпевающая интерес к героическому прошлому своего народа, что обуславливает главную тему в этом жанре – тему героическую, раскрывающую воинскую доблесть, славу, патриотизм; несущую гуманистический и свободолюбивый пафос.

Романтизм оказал своё воздействие на творчество В.А. Тропинина (1776 – 1857) – крепостного художника, получившего свободу в сорок семь лет. Его лучшие работы 20-х гг. – «Гитарист», «Кружевница», «Мальчик с дудкой». Поздним работам мастера свойственна уравновешенность композиции, простота и естественность.

Продвижение романтизма, а затем и реализма подрывным образом действовала на идейные основы академической живописи, которые всё более устаревали и конфликтовали с действительными проблемами и социальными задачами искусства.

Гениальным художником-классицистом был К.П. Брюллов (1799 – 1852), который своей живописью привнёс в искусство новаторские веяния, окрашенные романтизмом. Исторические полотна Брюллова несли на себе печать трагизма, но этот признак был отличительным для русского романтизма, составлял его национальную специфику. Бесспорный шедевр Брюллова – «Последний день Помпеи». На этой картине зрители увидели идеализированный образ народа, и в этом Брюллов был первопроходцем. Как портретист, Брюллов показал себя большим реалистом, способным отобразить психологические оттенки своих моделей.

А.А. Иванов (1806 – 1858) относится к числу тех художников, создавших базу национальной культуры. Своим творчеством Иванов подытожил достижения эпохи, которая уже заканчивалась и которая раскрыла величайшие перспективы на будущее. Делом жизни художника явилась картина «Явление Христа народу». В ней отобразились самые животрепещущие проблемы русской жизни – от идеи освобождения народа от крепостничества до его социального пробуждения. Искания Иванова – это пути развития и русской и даже мировой живописи.

По содержанию и народному характеру творчества А.Г. Венецианов (1780 – 1847) примыкал к художникам пушкинской поры. Вне стен академического искусства он отобразил жизнь и быт русской деревни, создал галерею правдивых крестьянских образов. Школа реалистической живописи Венецианова – знаменательное явление художественной жизни России.

В творчестве родоначальника критического реализма в живописи А.П. Федотова (1815 – 1852) по существу завершилась эволюция изобразительного искусства России первой половины века. Визитной карточкой Федотова явилась картина «Сватовство майора», в которой осуждается коммерческий подход к личности человека, его жизни.

Созданию подобных полотен способствовала историческая ситуация. Это время было началом царствования Александра II. Тогда и возникло особое направление, которое можно назвать как реально-национальное, получившее активное развитие. Для этого было несколько предпосылок, таких как небывалый подъём общественного сознания, а так же пришедшая внезапно свобода в искусство. Руководство Академии более не подавляло художников. Изменилась и сама организации художественного образования. Теперь, вместо учеников И.И. Бецкого, которые боялись свободы и самовыражения, в Академии собралась активная молодёжь со всей России. Они хорошо знали жизнь народа, у них был высокий уровень национального самосознания. К тому же их не страшила свобода и творческая реализация, даже если она шла вразрез с устоявшимися традициями.

Таким образом, рост и всё увеличившаяся перспектива художественного осознания воссоздаётся через возникновение большого количества художественных сообществ; заведений, где учили живописи и рисованию. Характерно для этого времени открытие музеев и частных галерей, причём не только в Москве и Санкт-Петербурге. Особой приметой времени оказывается введение в школах уроков рисования.

Итак, все эти факторы приводят к блестящим результатам. В России появляется целая плеяда талантливых и оригинальных художников, выросших на национальной почве. Так и русской искусство делается национальным. Его главным отличием от искусства предшествующего периода является воплощение в живописи всех социальных проблем и нравственных язв общества.

Наиболее это очевидно в области бытового жанра. Когда проходит первая когорта художников-жанристов, творивших в 50-х годах XIX века и творивших скорее в сатирико-юмористическом ключе, возникает вторая плеяда. Это происходит уже в следующем десятилетии – в 60-х годах. Это художники-жанристы, работающие в другом направлении – социально-тенденциозном. Теперь художники желали не только изображать, но и направлять, обучать, изобличать.

Своеобразие русской культуры XIX века таится в исторических особенностях этой эпохи. В социально-экономической жизни страны уже во второй четверти столетия всё отчётливее обозначался кризис феодально-крепостнической системы тогдашней России, «быстро развивались буржуазные отношения, углублялась социальная дифференциация населения, шёл процесс формирования новых демократических течений и направлений общественной мысли».

На культурную жизнь России в первые десятилетия XIX века огромное влияние оказали Отечественная война 1812 года и движение декабристов. Освободительная война с французами явилась важным этапом развития русского национального самосознания, вызвала мощный патриотический подъём по всей стране, о чём уже говорилось выше. Так формировалась новая русская культура, подарившая миру такие имена как Иванов, Венецианов, «Товарищество художников-передвижников»: И.Н. Крамской (1837 – 1887), И.Е. Репин (1844 – 1930), В.И. Суриков (1848 – 1916), В.Г. Перов (1833 – 1882), Н.Н. Ге (1831 – 1894), В.Д. Поленов (1844 – 1927), Саврасов (1830 – 1897), И.И. Шишкин (1832 – 1898), В.М. Васнецов (1848 – 1926), А.И. Куинджи (1842 – 1910), И.И. Левитан (1860 – 1900) и др.

Наследие художников-передвижников – это величайший прорыв в отечественном и мировом искусстве. Каждый из них в меру своего самобытного таланта внёс неоценимый вклад в культуру, став событием мирового значения.

Передвижничество явилось одним из немногих существовавших до сих пор способов приблизить искусство к народу. Именно это направление становится ведущим во второй половине столетия. К концу века искусство передвижников отказывается от чётко выраженной социальности, переключается на общечеловеческие проблемы.

В 30-е годы выдвигается деятельность объединения «Мир искусства», в которое входят А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский и др. «Мирискуссники» отвергают и академизм и передвижничество. Их творческим девизом становится воплощение индивидуального начала в творчестве.

Таковы разнообразные процессы, проходящие в искусстве XVIII – XIX веков, благодаря которым российское искусство обрело свою неповторимость, яркость и гениальность.

4. История создания Эрмитажа и Русского музея в Петербурге.

В величайшее событие для русской культуры превратилось возникновение двух крупнейших музеев – Эрмитажа и Русского музея. Первый их них был основан в 1764 году, второй – в 1898 году.

Эрмитаж вырос в крупнейший музей мира из личной коллекции Екатерины Второй. В 1764 году императрицей было приобретено более двухсот полотен, принадлежащих кисти художников Голландии и Фламандии. Приобретённые картины нашли своё место в отдельной части императорского дворца. Этим расположенным отдалённо апартаментом было дано название «Эрмитаж» (слово французского происхождения), что в переводе и значило «место уединения».

Прошло пять лет, прежде чем Екатерина Вторая приобрела новые полотна. Они были закуплены в Дрездене. Коллекция отличалась высокой художественной ценностью. Среди прочих, в неё входили картины великих мастеров – Б.Ф.П.Э. Беллотто (1721 – 1780) и Тициана (1477 – 1576). Далее, в 1772 году, императрица пополнила свою коллекцию уникальными работами, которые в дальнейшем явились визитной карточкой того Эрмитажа, который сегодня известен всем. Новая коллекция включала в себя картины Рембрандта (1606 – 1669), К. Лоррена (1600 – 1682), Рафаэля (1483 – 1520), Н. Пуссена (1594 – 1665), П.П. Рубенса (1577 – 1640), Тициана (1477 – 1576), А. Ватто (1684 – 1721), А. Ван-Дейка (1599 – 1641).

Уже на этот момент собрание Екатерины можно было смело причислять к уникальным, но она, тем не менее, продолжала его пополнять. Бесценные шедевры Ван-Дейка и Рембрандта появляются в коллекции императрицы в 1779 году. Более того, она обращает своё внимание не только на живопись, но и графику, в результате чего её собрание обогащается графическими работами в количестве не менее пятисот экземпляров. Это же касается и скульптуры. Благодаря Екатерине можно увидеть в Эрмитаже образцы античной скульптуры и даже такого титана, как Микеланджело (1475 – 1564).

Смерть Екатерины Второй не приостановила расширение собрания. Эпохи последующих правителей – Александра I, Николая I приносят новые, не менее ценные экземпляры в эту коллекцию. Решением Николая I музей становится публичным (1852). После 1917 года Эрмитах, подобно другим учреждениям культуры, переходит к государству. Пополнение собрания происходит за счёт конфискованных частных коллекций. В ХХ веке Эрмитаж получает в своё владение полотна В. Ван Гога (1853 – 1890) и импрессионистские шедевры.

Советская эпоха принесла не только увеличение коллекций, но и существенные утраты. Так, Бриллиантовая комната стала собственностью Алмазного Фонда. Немалое количество экземпляров старинной живописи отправилось в другие музеи. Великая Отечественная война, блокада Ленинграда так же не способствовало расцвету музея. Вынужденная эвакуация всех коллекций за Урал, устройство в самом здании музея бомбоубежища – всё это было тяжёлым испытанием. Проведённая после войны реставрация явилась для Эрмитажа открытием второго дыхания. Возвращённые экспонаты заняли свои места в музее. Большая часть коллекция осталась неповреждённой.

Итак, 50-е годы становятся для музея временем обновления и расширения фондов. В 1957 году открывается для экскурсантов третий этаж Зимнего дворца. Сегодня экспозиции Эрмитажа – это собрание колоссальных коллекций, охватывающей практически все эпохи: от каменного века до всего наилучших творений современности. Аналогов коллекциям Эрмитажа в мире больше не существует.

Основание Государственного Русского музея произошло в 1895 году. Доступным для посетителей он стал в 1898 году. Костяком его коллекции сделались живописные и скульптурные произведения русских авторов. Обеспечение музея происходило за счёт фондов Эрмитажа, Академии художеств, а также частных собраний. На начальный период формирования Русского музея его собрание характеризовалось как частичное: не были представлены произведения многих заслуживающих того художников, отсутствовали целые периоды истории искусства России.

Подобно Эрмитажу, после революции 1917 года в Русском музее также произошли изменения. Происходит возрастание коллекций в существенные разы. Сотрудники распределили коллекции по историко-монографическому принципу с соблюдением хронологии, принадлежности к эпохе, школе и направлениям. Теперь Русский музей имеет отделы: древнерусской живописи, искусства, относящегося к XVIII и XIX вв.; отдел искусства советского времени; отдел современного искусства.

В ХХ веке Русский музей окончательно утвердился в статусе одного из самых грандиозных собраний национальных шедевров. Сотни тысяч экспонатов содержатся в его стенах. По картинам, представленным в музее, можно изучать всю историю отечественного искусства в полном объёме.

Музей является обладателем одной из наилучших коллекций отечественной гравюры и скульптуры, а также впечатляющим собранием образцов народного и декоративного творчества. По своему строению он занимает целый комплекс зданий, центральным из которых является Михайловский дворец. Он построен по проекту крупнейшего архитектор XIX века К.И. Росси (1775 – 1849). В Михайловском дворце и корпусе, к нему примыкающему, расположена коллекция дореволюционного искусства.

В 1916 году был достроен новый корпус по проекту Л.Н. Бенуа (1856 – 1928), архитектором которого был С.О. Овсянников (1880 – 1937). Второй этаж этого корпуса будет в дальнейшем отдан для живописных экспонатов, относящихся к периоду второй половины XIX – начала ХХ века, в то время как первый этаж посвящён искусству советскому. Оба корпуса – Михайловский дворец и корпус Бенуа связаны специальным переходом, позволяющий посетителям осматривать экспозиции с максимальным удобством.

Оба музея – Эрмитаж и Государственный Русский музей – относятся к достоянию Россию, активно функционируют и принимают в год не менее полутора миллионов человек.

5. Заключение.

Искусство первой половины XVIII века отразило в себе созидательный характер реформ Петра I, новые представления о ценности человека, победы русского оружия. Со второй половины столетия художественная культура России выходит на ведущее место Европы, благодаря масштабному вкладу в общую сокровищницу и совершенству художественных решений. В области живописи эти решения воплотили идеи высокого нравственного предназначения человека. В портретном жанре реалистическое изображение человека нашло одно из самых выдающихся воплощений.

История русской культуры XIX века является национальным духовным богатством. Живопись, подобно всей художественной культуре, запечатлело в себе народную память о великих свершениях, произошедших в России. Примечательно, что и творческая интеллигенция, и граждане страны к началу ХХ века мыслили совсем иначе, чем россияне 50 – 60-х гг., что и отразилось в живописи данного периода.

6. Список литературы.

1. Варшавский С.П., Рест Б.И. Эрмитаж, 1764—1939: Очерки из истории Государственного Эрмитажа /С.П. Варшавский, Б.И. Рест. – Л.: Искусство, 1939. – 252 с.

2. Воскобойников В.Н. История мировой и отечественной культуры/В.Н. Воскобойников. – М.: МГУК. 1995. – 288 с.

3. История русского искусства: В 2-х томах. – М.: Белый город, 2007. – 889 с.

4. История русского искусства. В 2-х т. Т. 2. Кн. 1. / Под ред. М.Г. Неклюдовой. – М.: Изобразительное искусство, 1980. – 634 с.

5. Русский музей. Проспект. Составитель и автор текста А.И. Кий. – Л.: Лениздат, 1982. – 28 с.

6. Сарабьянов Д. В. История русского искусства второй половины XIX века: Курс лекций/Д.В. Сарабьянов. — М.: Изд-во МГУ. 1989. – 337 с.