

Русская живопись XVIII века.

Начало XVIII века - период рождения русской художественной живописи. Классическое древнерусское искусство уходит в прошлое. Иконопись разделяется с живописью. Петр I посылает обучаться за границу многих будущих русских живописцев, так называемых «пенсионеров», которые в основном осваивают портретный и исторический стили. Кроме того, в Россию начинают прибывать выдающиеся мастера из Европы. Однако нельзя сказать, что русская живопись зародилась только благодаря заграничному влиянию. Русские мастера, создавая свои произведения, стремились отойти от поверхностного восприятия натуры, добавляя больше энергии, выразительности и яркой красочности.

В истории русской художественной культуры XVIII столетию принадлежит особое место. Именно в эту пору бурно и всесторонне развивались в России многие жанры изобразительного искусства, музыки, театра и литературы. Интенсивное развитие светского искусства способствовало возникновению многочисленных произведений, в которых отразилось новое, передовое мировоззрение, вдохновленное прогрессивными идеалами своего времени. Творчество выдающихся представителей русской литературы и искусства свидетельствует о высоком развитии культуры в XVIII столетии, о неисчерпаемом богатстве народных талантов.

XVIII столетие было временем больших перемен в русской жизни. Крупнейшие реформы, предпринятые в Петровскую эпоху, в самом начале XVIII века, были подготовлены всем предыдущим ходом развития русской истории. Петр I, хорошо понимая задачи, стоящие перед государством, всеми средствами, доступными ему, царю-крепостнику, осуществлял свои прогрессивные преобразования. Реформа государственного управления, усиление светской власти, реформа в области просвещения очень плодотворно сказались на развитии искусства и литературы. И все же появление целого ряда выдающихся деятелей русской культуры в XVIII веке, формирование их талантов и творческая деятельность проходили в условиях жесточайшего феодально-крепостнического гнета, что не могло не сказаться на их личной судьбе и характере творчества. Крепостное право являлось серьезным тормозом в развитии многих и многих одаренных русских людей. Возможность учиться и совершенствовать свое мастерство получали редкие счастливицы из огромной массы народных талантов. Положение крепостного художника, осознавшего силу своего дарования, но бывшего по сути дела рабом, который целиком зависел от своего помещика, было поистине трагическим. И при всем этом подавляющее большинство деятелей русской науки и искусства в XVIII веке было выходцами из народа, а подчас и просто крепостными. Так, великий ученый М. Ломоносов был сыном рыбака, поэт В. Тредиаковский — поповичем, живописец А. Антропов — сыном слесарного мастера, скульптор Ф. Шубин — сыном помора, композитор Е. Фомин — сыном солдата.

XVIII век был ознаменован в России бурным ростом просвещения, развитием наук, издательского дела. Реальная, окружающая человека жизнь начинала все больше привлекать к себе общественное внимание. Тяга к наукам, к точным знаниям с наибольшей полнотой сказалась в деятельности великого Ломоносова. Еще в 1724 году была основана Академия наук. В 1755 году по инициативе Ломоносова был открыт Московский университет, сыгравший огромную роль в развитии отечественной науки. Не только в Москве и Петербурге, но и в ряде других городов возникли новые учебные заведения.

Уже в первой половине XVIII столетия русское изобразительное искусство сделало огромные успехи. Во всех областях искусства — в живописи, скульптуре, архитектуре и графике — неуклонно росло профессиональное мастерство художников, создававших яркие и оригинальные произведения, в которых отчетливо проявлялись черты самобытности и национального своеобразия. С самого начала XVIII столетия в России создаются благоприятные условия для расцвета изобразительного искусства. Петр I придавал большое значение искусству, считал его развитие крайне необходимым для молодой России: «Без живописца и граверного мастера, — говорил он, — обойтись невозможно будет, понеже издания, которые в науках чиниться будут... имеют рисованы и граверованы быть». И действительно, для печатания новых книг необходимы были «граверные мастера», то есть мастера гравирования, для широкого строительства нужны были архитекторы, для росписи стен, потолков и создания портретов — живописцы. Не случайно поэтому еще в Петровскую эпоху возникает проект создания Академии художеств, своей собственной национальной художественной школы.

Однако при жизни Петра этот проект осуществлен не был, а ближайшие его преемники весьма мало

заботились о развитии искусства, довольствуясь услугами заезжих иностранных мастеров. Все же в начале XVIII века была основана рисовальная школа при типографии в Петербурге, а затем и школа при «Канцелярии от строений». Оба учебных заведения сыграли важную роль в подготовке молодых художников.

В XVIII веке в России работало много иностранных художников— французов, немцев, англичан, итальянцев. Кое-кого из них привлекала в Россию возможность быстро обогатиться, сделать легкую карьеру. Порой это были неудачники, не нашедшие себе применения на родине и отправившиеся на чужбину в погоне за успехом. Однако среди этих иностранцев были и первоклассные мастера.

Проводя в России не один десяток лет, многие из них проникались глубоким уважением к культуре своей второй родины и творчески развивали ее художественные традиции. Они создавали произведения, навсегда оставшиеся в истории русского искусства.

Широкие связи России с Европой, установившиеся в XVIII веке, имели и отрицательную сторону, выразившуюся в раболепном преклонении русского дворянства и придворных кругов перед всем иностранным, что приводило к некритическому подражанию западным образцам и пренебрежительному отношению к достижениям отечественной науки и искусства. Положение русских художников по сравнению с иностранными было крайне неблагоприятным и чрезвычайно необеспеченным.

И все же русское искусство не теряло своего национального своеобразия. Художники стремились раскрывать характер русского человека, посвящали многие свои произведения истории родной страны; в лучших картинах и скульптурах этого времени чувствуется именно русский художник, его настойчивое стремление к передаче правды русской жизни.

Богатейшую историю имеет русское изобразительное искусство. Во глубине далеких веков скрыты его истоки. До нас дошли бесчисленные памятники древности, которые убедительно свидетельствуют о непревзойденной искусстве старых русских мастеров. Фрески Киевской Руси, Новгорода, Пскова и Москвы, резьба по камню, дереву и кости, изумительные произведения прикладного искусства красноречиво повествуют о безмерной талантливости русского народа, о богатстве его искрометной фантазии.

Мировой славой увенчали себя безвестные строители старинных русских палат и соборов, так же как и знаменитые иконописцы Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков и многие другие. Древнее русское искусство, несмотря на свою исторически обусловленную связь с церковью, неизменно питалось народным творчеством, которое и придавало ему характер яркого своеобразия и черты убедительной жизненной правды. Традиции этого искусства были восприняты лучшими мастерами последующего времени.

Художники XVIII столетия, критически осваивая художественное наследие прошлого, отбрасывали многое из того, что представлялось им устаревшим и не отвечало новым требованиям. Их творчество, освобождаясь от религиозных пут, приобретало светский характер и все более обращалось к явлениям реальной жизни и к образу человека, своего современника.

Средневековое схематическое изображение человека давно уже потеряло всякий смысл. Еще в XVII веке возник прообраз реалистического портрета, значительно отличающийся от старого, условного иконописания. Это была так называемая парсуна (название, происходящее от слова «персона») — почти реалистическое изображение человека, правда, еще плоскостное чрезмерно графическое, очень близкое к иконописи, однако у похожее на модель, передающее довольно верно внешность человека, его характерные черты. Портретному искусству предстояло сделать еще одно решительное усилие, чтобы человек смог увидеть себя на полет в своем подлинном, полном жизни облике.

XVIII столетие выдвинуло плеяду блестящих мастеров, создавших обширную портретную галерею своих современников. В первую очередь следует назвать Ивана Никитина и Андрея Матвеева, оставивших нам выразительные изображения людей своего времени. Портреты напольного гетмана, Петра I, Головкина и другие работы Никитина тонко передают духовный мир изображаемых лиц. Безупречно профессиональное мастерство художника. Петр очень гордился его успехами и однажды, когда Никитин был за границей, писал своей жене в Берлин: «... Попроси короля, чтобы велел свою персону ему списать... дабы знали, что есть и из нашево народа добрыя мастера...»

Трагически закончилась жизнь замечательного художника. Уже после смерти Петра он, оказавшись замешанным в политические распри, был бит плетью и сослан в Сибирь вместе со своим братом Романом, тоже живописцем, и, отбыв наказание, умер на обратном пути из ссылки.

Реалистические начала в русской живописи получили свое дальнейшее развитие в творчестве таких

выдающихся художников, как А. Антропов И. Вишняков и И. Аргунов. Можно ли, однако, сказать, что в их творчестве и следа не осталось от старой иконописной школы?

Если внимательно всмотреться в портретные работы русских мастеров первой половины XVIII столетия, то еще нетрудно заметить стойкое влияние уже изживающих себя художественных приемов, сказывающееся в некоторой условности и плоскостности изображения человека. Но по мере того, как русские живописцы совершенствовали свое мастерство, реалистическое содержание все решительнее вытесняло с их полотен последние черты средневековой скованности.

Портретное искусство XVIII столетия склонно было несколько приукрашать образ человека, что отвечало господствовавшим в эту пору эстетическим представлениям. На некоторых портретах того времени лежит печать известной идеализации и нарочитой парадности. Показа модель «в лучшем свете» — вот что требовалось от художника, который, в силу своей крайней зависимости от заказчика, вынужден в какой-то мере приукрашивать облик портретируемых им лиц. И все же в творчестве всех крупных русских мастеров сквозит отчетливое стремление преодолеть эту условность, что порой многим из них блестяще удавалось.

Наивысшие художественные достижения XVIII века отмечены чертами ярко выраженного реализма. Стремление русских художников к реалистически правдивому раскрытию образа человека отличало их искусство от искусства иностранцев, работавших в России (П. Ротари, Г. Гроот, Л. Токе и другие), в произведениях которых господствовали парадность, идеализация, внешняя красота в ущерб жизненной правде человеческого образа.

В портретах работы Вишнякова, Антропова и Аргунова это влечение русских живописцев к жизненной правде особенно заметно. Первостепенную роль в развитии искусства XVIII века сыграл Антропов, художник исключительного дарования. Высшим свидетельством его таланта и творческой неподкупности может служить портрет Петра III, в котором смело и убедительно запечатлены умственная ограниченность и физическое безобразие царя.

Русская передовая общественная мысль второй половины XVIII века нашла выражение в просветительской философии, для которой были характерны вера в силу человеческого разума и ненависть ко всяким проявлениям социального неравенства и церковного мракобесия. Известную роль, в формировании русской просветительской идеологии сыграло и знакомство передовых людей России с сочинениями французских философов-материалистов XVIII века — Вольтера, Руссо, Дидро, д'Аламбера и других.

Сама Екатерина II в первый период своего царствования заигрывала с французскими просветителями, вела переписку с Вольтером и Дидро, всячески стараясь выглядеть «просвещенной монархиней». Эта показная игра не мешала ей быть яростной крепостницей и усугублять и без того невыносимые условия жизни русского крестьянства. Не случайно именно в ее царствование разразилась крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева, потрясшая до основания все государство и смертельно напугавшая императрицу.

К концу столетия, после буржуазной революции во Франции, Екатерина пошла в открытый поход против представителей русской прогрессивной общественной мысли. Но и передовые люди России не складывали оружия в борьбе за торжество новых общественных идей. Наиболее яркой страницей в истории этой неравной борьбы была деятельность великого писателя-революционера XVIII столетия А. Радищева, открыто выступившего в своей пламенной книге «Путешествие из Петербурга в Москву» против самих основ феодально-крепостнического строя.

Постепенно, но настойчиво завоевывали себе и русские художники право на творчество, на свободное выражение своих художественных и общественных идеалов. Подвижничество, безграничная преданность искусству и высокая профессиональная честность, свойственные русским мастерам, способствовали и в тяжелых условиях абсолютизма успехам многих жанров художественного творчества.

В XVIII столетии стала быстро развиваться архитектура. Перед русскими зодчими встали новые, не виданные ранее задачи. Строительство Петербурга, новой столицы русского государства, потребовало разрешения сложных градостроительных проблем. Огромную роль в развитии русской архитектуры сыграли П. Еропкин, Д. Трезини, И. Коробов, С. Чевакинский, Д. Ухтомский, В. Растрелли, М. Казаков, В. Баженов, И. Старов и многие другие выдающиеся русские зодчие. Их творческие замыслы, воплощенные тысячами безвестных строителей молодой невиской столицы, поражают и сейчас своей цельностью и продуманностью.

Большую роль в истории русского изобразительного искусства сыграла созданная в 1757 году в

Петербурге Академия художеств, ставшая вскоре центром художественной жизни страны. Академия художеств была не только школой, в которой получали образование сотни молодых художников, она объединяла вокруг себя лучших представителей изобразительного искусства — живописцев, скульпторов, архитекторов и графиков. Несмотря на то, что сановные руководители Академии всячески пытались уберечь молодежь от влияний прогрессивной мысли, передовые идеи проникали и за академические стены в среду учеников и преподавателей. Хотя сюжетами для классных работ обычно избирались отвлеченные темы из античной истории и мифологии, однако наряду с ними все чаще задавались и более близкие ученикам сюжеты из отечественной истории.

Академия давала своим питомцам основательные знания в области рисунка, живописи, лепки, анатомии, перспективы. Первые же выпуски Академии показали высокий уровень подготовки ее питомцев. Академия быстро превратилась в одно из лучших художественных учебных заведений Европы.

Еще в начале XVIII столетия в русском искусстве возникает историческая живопись как самостоятельный жанр. Однако своего наивысшего развития она достигает во второй половине века в творчестве А. Лосенко, И. Акимова, П. Соколова и Г. Угрюмова. Эта группа художников была тесно связана с молодой Академией, которая всячески опекала историческую живопись, считая ее самым значительным и самым «благородным» из всех художественных жанров. Выдающуюся роль в искусстве середины столетия сыграл великий Ломоносов, возродивший старинную технику мозаики и создавший огромную мозаичную историческую картину «Полтавская баталия».

Историческая картина, воспевая прошлое русского народа, призвана была воспитывать у современников любовь и уважение к России, возбуждать в них стремление следовать героическому примеру предков. Первым подлинно крупным мастером исторической живописи был в XVIII веке А. Лосенко, воспитанник Академии художеств, проживший недолгую жизнь, но успевший сделать многое для развития русского искусства.

Большой принципиальный интерес представляет его картина «Владимир и Рогнеда» (1770). Эпизод далекого прошлого художник старался передать не в традиционной форме отвлеченных образов, а, напротив, искал жизненной правды. В этом смысле особенно показательны фигуры воинов на упомянутом полотне. Лосенко оставил ряд очень выразительных и правдивых подготовительных рисунков, изображающих русских мужиков, на основе этих рисунков и были написаны прекрасные по своей естественности образы воинов в картине «Владимир и Рогнеда».

Идеей гражданственности проникнута другая крупная работа Лосенко — «Прощание Гектора с Андромахой». Патетика античного героя, уходящего на защиту своего родного города, перекликалась с патриотическими идеями, волновавшими современников художника. Следует отметить блестящее дарование Лосенко как рисовальщика. Его рисунки, очень живые, виртуозно исполненные, не имеют себе равных в русском искусстве того времени. В последние годы своей жизни Лосенко был тесно связан с Академией художеств, где вел большую педагогическую работу, являясь руководителем класса исторической живописи. Многие крупные русские художники обязаны ему своим воспитанием и последующими крупными успехами.

Сюжетам из русской истории посвятил свое творчество крупнейший исторический живописец конца XVIII и начала XIX века Г. Угрюмов. В его произведениях запечатлены образы Александра Невского, Ивана Грозного, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Несмотря на несколько условный характер созданных им образов, искусство Угрюмова отразил живой интерес к героям родной истории, столь характерный для передовых слоев современного ему русского общества. Одним из наиболее значительных произведений, прославившим имя Угрюмова, была картина «Испытание князем Владимиром силы русского богатыря Яна Усмаря перед поединком его с печенежским богатырем». В этой картине Угрюмов воспел силу русского юноши Яна Усмаря, который, победив в единоборстве печенежского богатыря, обратил в бегство полчища врага и спас родную страну от поработителей.

Велико значение Угрюмова и как профессора Академии. У него учились крупнейшие художники начала XIX века — Андрей Иванов, Егоров, Шебуев, Кипренский.

В области портретной живописи русские художники второй половины XVIII века также сказали свое новое слово. Острота психологической характеристики, которой отмечены многие портреты этого времени, бросается в глаза — кисть лучших русских мастеров все более тяготеет к правдивой передаче образа человека. Знаменательно, что в эту пору создаются уже портреты не одной только знати и «сильных мира сего», но и ряда прогрессивных общественных деятелей. В этих портретах

начисто отсутствуют элементы парадности и внешнего лоска; свое внимание художники обращают на передачу внутреннего содержания человека, на раскрытие силы его ума, благородства его помыслов и стремлений.

Дальнейшее развитие русского портрета нашло свое выражение в творчестве Ф. Рокотова.

Тонкое живописное мастерство отличает портреты этого художника. Интимную одухотворенность образа, в особенности в женских портретах, Рокотов доводит до большой выразительности и силы. Высоко техническое совершенство работ художника — по характеру рисунка и живописному мастерству с ним можно сравнить разве одного Левицкого. Портреты, созданные Рокотовым, отличаются изысканностью рисунка и изяществом колорита.

Подлинной своей вершины русская портретная живопись XVIII столетия достигает в творчестве Д. Левицкого. Уже в одном из ранних своих произведений — портрете архитектора А. Кокоринова — Левицкий проявил выдающиеся способности живописца. Высокими художественными достоинствами отличаются портрет великого французского философа-материалиста Д. Дидро, написанный Левицким в Петербурге в 1773 году, и созданная художником серия портретов воспитанниц Смольного института. Искренностью и теплотой отмечены образы этих девушек, мастерски передано своеобразие каждой из них.

Портреты последующих лет — Львовой, отца художника, Бакуниных, Анны Давиа и многие другие шедевры Левицкого — яркое свидетельство его блистательного таланта.

Левицкий создал обширную галерею портретов своих современников, запечатлев широко и полно, как никто другой, живые образы людей эпохи. Искусство Левицкого завершает историю развития русской портрет живописи в XVIII веке. Следует, однако, отметить и некоторую исторически обусловленную ограниченность его творчества: как и другие замечательные художники его времени, Левицкий не мог отразить социальные противоречия действительности. Изображенные художником люди в соответствии с господствовавшими эстетическими представлениями всегда несколько позируют, они как бы стараются показать себя зрителю в «наиприятнейшем» свете. Однако в ряде своих работ художник достигает поразительной простоты и жизненности.

Наследие Левицкого огромно и до сих пор вызывает у зрителей чувство непосредственного эстетического наслаждения. Профессиональное совершенство его произведений и их реалистическая направленность ставят художника на одно из самых почетных мест во всей истории русского искусства.

Большую роль в развитии живописи XVIII века сыграло творчество Боровиковского. Несмотря на то, что художник официально не числился учеником Академии, он, без сомнения, пользовался советами ее преподавателей и прежде всего Левицкого. Природное дарование и железное упорство молодого художника привели вскоре к тому, что Боровиковский выдвинулся в число первых мастеров конца XVIII века. Он создал серию превосходных портретов своих современников, в том числе Г. Державина, В. Арсеньевой, М. Лопухиной, О. Филипповой и многих других. Постоянный интерес к душевным переживаниям человека, подчеркнутая лиричность и созерцательность, овеянные дымкой сентиментальности, столь характерной для эпохи, свойственны большинству произведений Боровиковского. Художник никогда не шел по пути внешней, поверхностной характеристики образа, постоянно стремясь к передаче тончайших душевных движений портретируемых лиц.

Не следует, однако, забывать об ограниченности реалистических достижений в русском искусстве XVIII столетия по сравнению, например, с реализмом XIX века, в котором острота критического зрения и идейная направленность творчества художников, порожденные иными историческими условиями, привели к полному торжеству жизненной правды. Но при всем этом и в произведениях мастеров XVIII столетия прогрессивные идеи выражаются порой безупречными реалистическими средствами.

В XVIII веке некоторые художники проявляли живой интерес и к жизни крестьян. Конечно, в условиях феодально-крепостнической России сцены из крестьянской жизни не могли привлекать внимания заказчиков. И все же, в значительной степени под влиянием крестьянской войны, возглавленной Пугачевым, в художественной среде интерес к крестьянской тематике проявлялся весьма отчетливо. Так, в 1777 году художник М. Шибанов написал свою известную картину, изображающую момент сговора невесты и жениха в крестьянской избе («Празднество свадебного договора»). С чувством большой и искренней теплоты художник передал эту бытовую сцену. Исключительной выразительности в изображении крестьян добился художник Иван Ерменев. Все его работы, известные в настоящее время, подтверждают выдающееся дарование этого художника.

Об Ерменеве известно, что по окончании Академии художеств он едет в Париж, где становится свидетелем взятия Бастилии. Затем, вернувшись на родину, он в большой серии акварелей запечатлевает образы русских крестьян. На одном листе изображен крестьянский обед, на другом — поющие на базаре слепцы, на третьем — нищие крестьяне. Острота и правдивость ерменевских работ поразительны. Не случайно эти произведения не принесли художнику успеха при жизни. Только сейчас становится ясно, что творчество Ерменева — чрезвычайно яркое явление в русском искусстве XVIII столетия.

Больших успехов достигает в XVIII веке и скульптура. Достаточно назвать имена Ф. Шубина, Ф. Гордеева, М. Козловского, И. Мартоса, Ф. Щедрина, И. Прокофьева и других выдающихся русских ваятелей, чтобы представить себе ее взлет.

Подлинным триумфом портретного искусства в области скульптуры явилось творчество Шубина, работы которого всегда поражают глубиной психологического проникновения в образ портрастируемого.

Значительны и творения Козловского, особенно те его произведения, которые были созданы в самом конце XVIII и в начале XIX столетия. «Геркулес на коне», «Бдение Александра Македонского», статуя «Самсон» и, наконец, знаменитый памятник Суворову выражают прогрессивное содержание и передовые идеи времени в совершенной художественной форме.

Велик был подвиг русских художников. В тяжелых условиях крепостничества, в пору бесправия и подчас кабальной зависимости от богатых заказчиков лучшие русские мастера не кривили своим искусством против правды жизни, и от их произведений до сих пор веет трепетным дыханием давно минувшей эпохи. Несмотря на требования официального стиля и господствовавшей моды, несмотря на то, что заказчики ждали от них льстивых: изображений, русские художники оставались верны своим высоким гуманистическим идеалам. Любовь к человеку, внимание к его богатому внутреннему миру, уважение к его нравственным достоинствам определяли самобытный характер русского искусства XVIII столетия, присущие ему черты народности и реализма.

Творчество художников XVIII века — это целая эпоха в развитии национальных традиций русского искусства, в своих лучших произведениях всегда утверждавшего передовые гуманистические идеи и борющегося за свободу человека от общественного и духовного рабства.

До сих пор это искусство остается живым и полным интереса. Русских людей и сегодня не перестают привлекать замечательные образы, созданные художниками в далекие от нас времена. Мы преклоняемся перед их прекрасным мастерством и высоко чтим их вклад в сокровищницу русской национальной культуры.