

Искусство России XVIII века: время больших перемен

Путешествие в век дворцов, портретов и
новых русских мастеров.

Как XVIII век изменил русское искусство

В этом веке искусство в России стало другим: вместо только икон и росписей появились портреты, дворцы, памятники и красивые площади. Главным центром нового искусства стал Санкт-Петербург.

Пётр I и новые правила для искусства

01

Пётр I хотел, чтобы Россия выглядела сильной и современной. Он приглашал мастеров из других стран, открывал школы и поддерживал строительство нового города на Неве.

02

Искусство стало служить государству: украшать столицу, показывать власть правителей и рассказывать о больших успехах страны. Картины, здания и памятники начали говорить громче слов.

03

Так в России появились новые задачи для художников и архитекторов. Им нужно было не только создавать красоту, но и помогать строить образ обновлённой страны.

Санкт-Петербург — город дворцов и набережных

Город, выросший на воде

Санкт-Петербург стал главным художественным центром XVIII века. Его каналы, широкие улицы и набережные придавали городу торжественный вид. Светлые фасады домов отражались в воде, будто город сам любуется собой.

Дворцы и шпили нового времени

Здесь строили дворцы для царской семьи и знати, а также здания с высокими окнами и стройными шпилями. Такие детали помогали показать, что столица России стала нарядной и по-европейски величественной.

Какие стили были в архитектуре

Барокко

В начале века здания были очень нарядными: с колоннами, лепниной, позолотой и яркими красками. Барокко любило блеск, как праздничный костюм на важный выход.

Классицизм

Позже архитекторы выбрали строгую красоту, симметрию и спокойные формы. Классицизм напоминал аккуратно сложенный конструктор: всё на своём месте и без лишнего шума.

Доменико Трезини — мастер первых зданий Петербурга

01

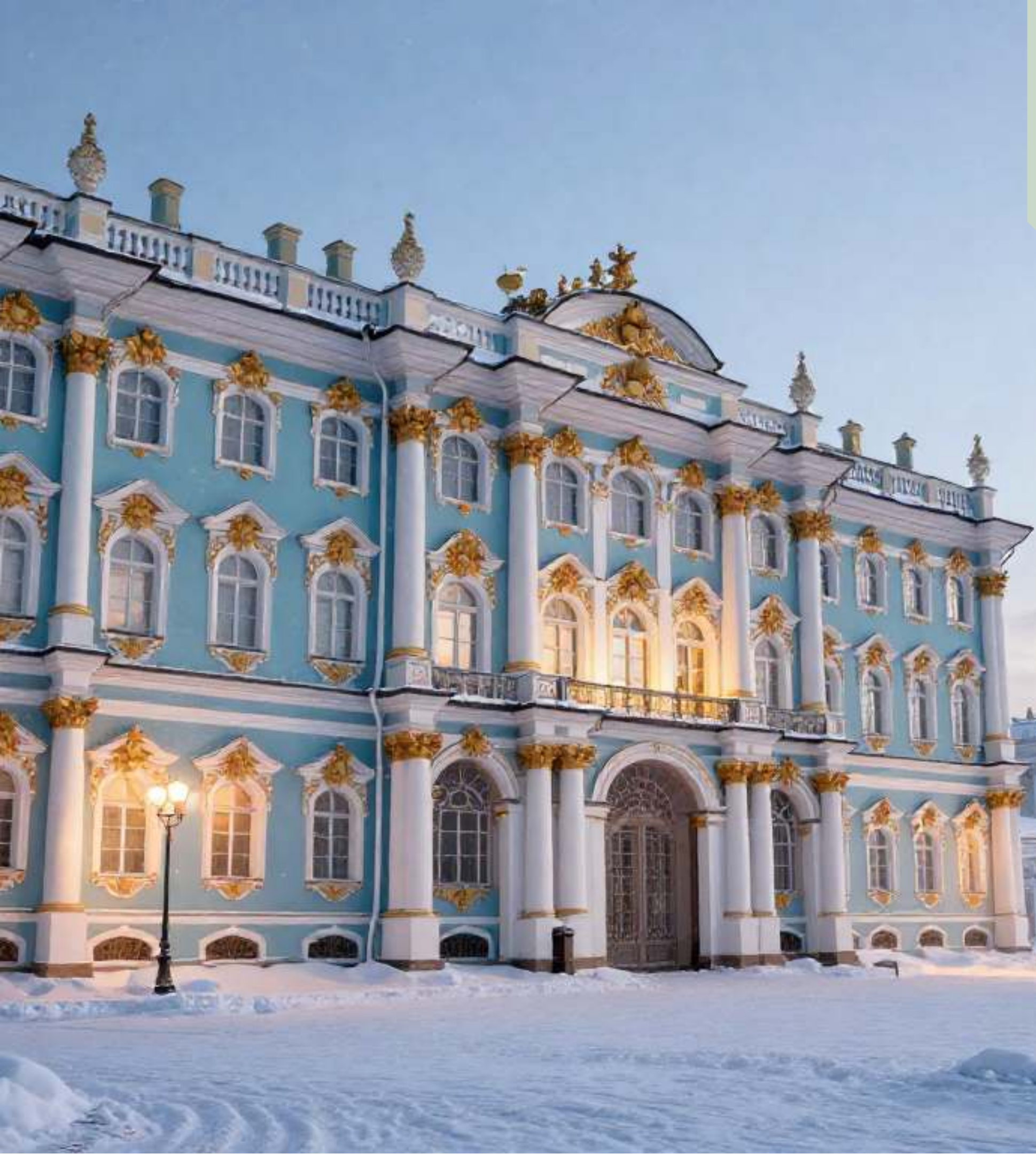
Доменико Трезини был одним из первых архитекторов новой столицы. Он помогал строить Петропавловскую крепость и Петропавловский собор, а также проектировал первые дома города.

Его здания были довольно простыми, но очень удобными. Это было важно, потому что Петербург строили на влажной земле, где нужно было думать не только о красоте, но и о прочности.

02

03

Трезини показал, как можно создать красивый город почти с нуля. Его работы стали началом архитектурной истории Санкт-Петербурга.

Франческо Растрелли и праздничные дворцы

Франческо Растрелли создавал здания, которые сразу выглядели торжественно и нарядно. Его Зимний дворец, Екатерининский дворец и Смольный собор словно придуманы для больших праздников.

Архитектор любил белые колонны, голубые стены, золотые детали и пышное украшение. Его постройки легко узнать: они кажутся светлыми, величественными и по-настоящему королевскими.

Живопись: от икон к портретам

01

В XVIII веке русская живопись стала светской. Художники всё чаще писали не святых, а живых людей: царей, дворян, учёных и военных.

02

Главным жанром стал портрет. Мастера старались передать не только одежду и причёску, но и взгляд, настроение, ум и характер человека.

03

Так картины стали похожи на маленькие истории о людях своего времени. Каждый портрет словно говорит: «Посмотри, я не просто изображение, я личность!»

Иван Никитин — один из первых русских портретистов

Иван Никитин был одним из первых крупных русских художников, которые особенно прославились портретами. Он писал Петра I и других известных людей XVIII века.

Его работы отличаются серьёзностью и вниманием к деталям лица. В них человек выглядит живым и правдивым, без лишнего украшения и ненужной улыбки.

Алексей Антропов и Фёдор Рокотов

1

Алексей Антропов писал портреты с чёткими линиями и выразительными чертами. Его герои выглядят собранными, строгими и немного торжественными.

2

Фёдор Рокотов предпочитал мягкие краски и спокойное настроение. Его портреты часто кажутся загадочными, будто человек хранит маленькую тайну.

3

Оба художника помогли русской живописи стать самостоятельной. Их работы показывают, что портрет может быть не только похожим, но и очень характерным.

4

Благодаря им портрет в России стал настоящим искусством наблюдать человека. Это уже не просто изображение, а разговор кистью о личности.

1764

В ЭТОМ ГОДУ ОТКРЫЛСЯ
СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ, ЧЬИ
ВОСПИТАННИЦЫ ПОЗЖЕ
СТАЛИ ГЕРОЯМИ
ЗНАМЕНИТОЙ СЕРИИ
ПОРТРЕТОВ.

Портреты Левицкого помогли
увидеть новое поколение
образованных девушек и показать
их характеры, а не только
нарядные платья.

Скульптура в России XVIII века

01

В XVIII веке скульптура в России стала самостоятельным видом искусства. Она украшала дворцы, сады и площади, а не только церковные здания.

02

Мастера всё чаще изображали правителей, полководцев, учёных и героев истории. Так скульптура помогала рассказывать о людях, которыми гордилась страна.

03

Появились бюсты, памятники и декоративные рельефы. Эти работы делали города торжественнее и учили зрителей внимательнее смотреть на человека и его заслуги.

Федот Шубин — мастер мраморных бюстов

01 Шубин особенно любил мрамор. Из твёрдого камня он вырезал лица так точно, что в них легко угадываются ум, воля и спокойствие. Его бюсты выглядят очень живыми.

02 Художник не просто показывал внешность. Он передавал внутренний характер человека, поэтому его работы ценят как тонкие и наблюдательные портреты в скульптуре.

Фёдор Толстой и интерес к древним мифам

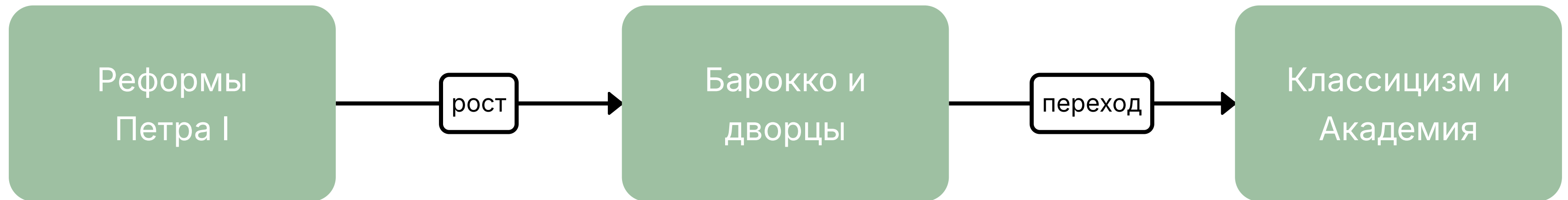
Герои античных легенд на рельефах Фёдор Толстой любил сюжеты, пришедшие из Древней Греции и Древнего Рима. В его рельефах мифические персонажи выглядят торжественно и спокойно, словно участвуют в важном празднике. Плавные линии делают композиции особенно красивыми.

Венки, музы и лёгкое движение
В работах Толстого часто можно заметить венки, фигуры муз и изящные драпировки. Такие детали напоминали зрителям об античном идеале красоты. Скульптуры словно дышат воздухом древнего мира и выглядят очень нарядно.

Как менялось искусство XVIII века

Схема показывает, как искусство России проходило путь от петровских реформ к академическому классицизму.

Академия художеств и учёба мастеров

1757 — открытие Академии

В Санкт-Петербурге появилась Академия художеств. Здесь начали готовить будущих живописцев, скульпторов и архитекторов, которым предстояло создавать искусство новой России.

Появление сильных мастеров

Со временем Академия помогла вырастить художников, чьи работы стали известны по всей стране. Так обучение превратилось в путь к настоящему мастерству.

Учёба и упражнения

Ученики много рисовали с натуры, изучали античные образцы и тренировали глаз и руку. Им было важно научиться видеть форму, пропорции и красоту без спешки.

Искусство в жизни дворян

Дворцы и парки

Искусство окружало дворян снаружи и внутри дома. Стены, сады, лестницы и залы оформляли так, чтобы каждый день выглядел немного празднично.

Картины и вещи

В богатых домах рядом с полотнами стояли зеркала, фарфор и красивые ткани. Даже привычные предметы старались сделать нарядными и изящными.

Балы и спектакли

На балах, праздниках и домашних представлениях искусство становилось частью жизни. Люди не только смотрели на красоту, но и сами участвовали в ней.

Что нового принесло искусство XVIII века

1

Искусство стало светским и вышло за пределы храмов. Теперь художники чаще изображали людей, дворцы, города и события настоящей жизни.

2

Появились новые профессии: архитектор, портретист, скульптор и художник-академист. Каждый мастер отвечал за свою часть большой художественной работы.

3

Русские мастера охотно брали европейские формы, но наполняли их собственным смыслом. В их произведениях узнаются торжественность, порядок и любовь к родной столице.

4

XVIII век научил искусство быть разным: пышным и строгим, нарядным и разумным. Именно поэтому оно запомнилось как время больших открытий и красивых перемен.

Главные имена века

Пётр I

Он изменил жизнь страны и поддержал новые города, школы и строительство. Его реформы открыли дорогу искусству, связанному с Европой и государственной славой.

Доменико Трезини и Франческо Растрелли

Один строил первые здания Петербурга, другой создавал самые пышные дворцы и соборы. Вместе они показали, как может выглядеть новая столица.

Иван Никитин и Алексей Антропов

Эти художники помогли русской живописи стать самостоятельной. Их портреты различаются по настроению, но оба очень внимательно смотрят на человека.

Фёдор Рокотов и Дмитрий Левицкий

Рокотов писал мягкие и загадочные образы, а Левицкий — яркие и умные портреты. Благодаря им портрет в России стал особенно выразительным.

Федот Шубин и Фёдор Толстой

Шубин прославился мраморными бюстами, а Толстой — рельефами на темы античности. Их работы расширили язык русской скульптуры.

XVIII век: век перемен и красоты

Искусство XVIII века изменило Россию: появились новые города, дворцы, портреты и школы для мастеров. Оно соединило русскую традицию с новыми идеями и стало по-настоящему запоминающимся.