

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра истории России и археологии

**ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА
В НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЯ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки III курса 381 группы
Направления подготовки 50.04.03 «История искусств»
Профиля «История культуры и искусства»

Института истории и международных отношений

Емельяновой Виктории Алексеевны

Научный руководитель
д.и.н., профессор
должность, уч.степень, уч.звание

С.А. Мезин

подпись, дата

Зав. кафедрой
д.и.н., профессор
должность, уч.степень, уч.звание

С.А. Мезин

подпись, дата

Саратов 2017 год

Введение. В русской истории XVIII век необычайно важен. Россия начинает столетие средневековой, довольно отсталой экономически и социально страной, а к его концу приходит сильной, развитой державой, активно влияющей на судьбы мира. В начале нового столетия решительно изменилось отношение человека к окружающему миру. Множество людей были втянуты в политическое и культурное строительство и стали или свидетелем или участником ломки и созидания. Новые явления должны были быть осмыслены и познаны. Искусство, в свою очередь, стремилось с наибольшей ясностью передать действительность, будь то образы современников или важные события¹. В произведениях искусства российских мастеров проявляется европейская тенденция к «обмирщению». Представление о мире, пронизанном лучами божественной благодати, перестаёт быть центральным мотивом человеческого поведения, а храм — центром бытового космоса. Его заслоняет мир, взывающий не к божественной, а к человеческой инициативе, меру которой задаёт успех в земных делах, тогда как за неуспех «отвечает» более прозаическая, чем божественное произволение, инстанция, испокон веков известная под именем «превратности судьбы» — а их не только претерпевают, но им, как известно, принято «бросать вызов».² Последовательный и необратимый характер этот процесс обретает в контексте преобразовательной деятельности Петра Великого.

До реформ Петра I никому в России не надо было доказывать, что всё искусство, существовавшее в XI–XVII вв., было православным и национальным, вобравшим лучшее ещё даже с более древних, языческих времен. Оно было полностью самостоятельным и самобытным. Его формы и содержание отражали мировоззрение и идеалы русского народа. С этой

¹ История русского искусства / под ред. М.М. Раковой и И.В. Рязанцева. Т. 1: Искусство X - первой половины XIX века. М., 1979. С. 112.

² Алленов М.М. Русское искусство XVIII – начала XX века. М., 2000.

самобытностью вынуждены были считаться и приезжие иностранцы – художники и архитекторы.

Русское искусство XVIII века не находило должного освещения в искусствоведческой литературе на протяжении последующих десятилетий. Уже в XIX столетии оно рассматривалось как искусство подражательное, насильственно привитое, лишенное всякой национальной традиции, самобытности. Только в начале XX века было оценено русское искусство XVIII столетия. Именно в этот период происходит переоценка искусства, «открытие» произведений XVIII века, реабилитация искусства прежних лет. Большую роль в открытии русского искусства XVIII века сыграли периодические издания.

Актуальность данного исследования заключается в необходимости определения важности изучения искусства XVIII века в начале XX века.

На сегодняшний день тема работы изучена не достаточно. В связи с этим была поставлена **цель** – выявление места рубежа веков и начала XX века в углублении и распространение теоретических и практических знаний в области истории русского искусства XVIII века, определение вклада обобщающих работ и журналов начала XX столетия в историографию русского искусства XVIII столетия.

Объект исследования – обобщающие труды по истории искусства и периодика начала XX века.

Предмет исследования – факторы и причины заинтересованности исследователей и журналов начала XX века искусством XVIII века, развитие взглядов на русское искусство XVIII столетия в обобщающих трудах по истории искусства и в периодике начала XX века.

Задачами данной работы являются:

- исследование особенностей русского искусства XVIII века;
- рассмотрение роли обобщающего изучения русского искусства XVIII века в начале XX столетия;
- рассмотрение значимости периодических изданий XX века для изучения русского искусства XVIII века.

Структура исследования определяется поставленными целями и задачами. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованных источников и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Особенности русского искусства XVIII века» рассматриваются основные этапы и тенденции развития русского искусства VIII века. Русское искусство в XVIII веке получило иной вектор развития, нежели во времена Древней Руси. Изобразительное искусство и архитектуры в этот период развивались уже по законам Нового времени. Местным художникам приходилось осваивать законы общеевропейского развития в максимально сжатые сроки — годы, а не века, как в Западной Европе. Тем не менее, светская художественная культура России сумела сохранить собственную специфику и создать свою систему в типологическом и жанровом отношении.

Русское искусство XVIII столетия характеризуется такими особенностями, как преобладание светского начала; переход к реалистическому методу отражения жизни; для него характерно видовое и жанровое разнообразие; развитие в рамках общеевропейской смены стилей.

Глава II посвящена попыткам обобщающего изучения русского искусства XVIII века в начале XX столетия. В данной главе рассматриваются исследователи искусства начала XX века такие, как И.Э. Грабарь, А.Н. Бенуа, Н.Н. Врангель и их основные труды. **Первый параграф** посвящен Игорю Грабарю и его труду «История русского искусства». Грабарь начинает разрабатывать аналитический подход в изучении искусства, использует жанр творческой биографии художника, открывает метод работы в архивах, сам делает большую часть снимков архитектуры. В своей работе Грабарь поднимает вопрос о возникновении стилей, говорит о том, что история искусства – это не только коллекция биографий и картин.

К сожалению, Игорю Грабарю не удалось полностью раскрыть историю русской архитектуры XVIII века в своём многотомном издании.

Второй параграф – «Александр Бенуа и «Русская школа живописи». В этом труде освещено развитие отечественного изобразительного искусства с XVIII столетия по современное Александру Бенуа время, т.е. начало XX века. В отличие от исследования Игоря Грабаря, эта работа целиком и полностью сконцентрирована на русской живописи. Она состоит из разделов «Новая школа живописи», «Портреты Никитина. Рококо в России», «Аристократическая живопись», «Первые крепостные художники», «Выдающиеся портретисты», «Новый вкус» Боровиковского», «Портреты учеников», «Художники Екатерины», «Великие акварели», «Городская живопись», «Щегольство», «Классицизм». При этом Александр Бенуа считает, что русская живопись общеевропейского характера началась со времени правления Петра I. По его мнению, к этому моменту «русская церковная живопись... утратила свой самобытный, традиционный характер»³, впитав черты, присущие польской и южнорусской культуре и получив, в итоге «немецкий» оттенок.

А.Н. Бенуа привлекает обширный материал для исследования искусства XVIII века, производит анализ и обобщение истории русской живописи, при этом не сковывает свои исследования пристрастиями личного вкуса.

В третьем параграфе рассматриваются исследования русского искусства XIII века Н.Н. Врангелем. Заслуга барона состоит в организации выставок художественного наследия, давших толчок ретроспективному направлению в русской культуре. Что касается работ Николая Врангеля, посвящённых искусству XVIII века, то наиболее полной из них можно назвать сборник статей «Старые усадьбы. Очерки русского искусства и быта». Его отличительными особенностями являются восхищение национальной самобытностью и сожаление об отсутствии порядка и о русском бескультурье. Сам барон так писал об этом: «Поразительная

³ Бенуа А.Н. Русская школа живописи. СПб., 1901 // Режим обращения: http://benua.su/russkaya_shkola_jivopisy/

неурядица и отсутствие порядка были всегда характерны для русской жизни»⁴. Сборник состоит из нескольких статей, посвящённых усадьбам, которые были опубликованы в выпусках журнала «Старые годы», а в этом издании собраны воедино.

Занимался Николай Врангель и изучением отдельных мастеров XVIII столетия. Он сыграл наиболее важную роль в изучении творчества живописца Фёдора Рокотова, который в начале XX века был открыт «миriskусниками» заново. Николай Врангель стал первым биографом Рокотова, опубликовав статью о нём под названием «Фёдор Степанович Рокотов» в четвёртом номере журнала «Старые годы» за 1910 год.

В третьей главе рассматривается изучение русского искусства XIII века в периодике начала XX века. **В первом параграфе** дается краткий обзор журналов начала XX века. Большой популярностью в исследуемый период пользовались журналы, освещавшие историю русского искусства. Они имели крупные тиражи и, как правило, большую популярность как среди элиты, так и среди простого населения. Наиболее популярными среди них считались «Аполлон» и «Мир искусства».

«Аполлон» — иллюстрированный журнал, посвящённый вопросам современного искусства: литературы, музыки, театра. Выпускался с октября 1909 года: в 1909-1910 годах ежемесячно, позднее — 10 номеров в год. Идея выпуска журнала родилась у Сергея Маковского, поэта и искусствоведа, который впоследствии и стал редактором-издателем «Аполлона», и поэта Николая Гумилева в начале 1909 года. Она заключалась в том, чтобы основать издание более открытое и более широкого плана, чем существовавшие тогда в России, объединив литературу и другие виды искусств, в первую очередь — изобразительное.

⁴ *Врангель Н.Н. Помещица Россия // Врангель Н.Н. Старые усадьбы. Очерки истории русской дворянской культуры. СПб., 1910. С. 36.*

Другой не менее популярный журнал того времени – «Мир искусства». Главные удачи сопутствовали журналу в публикациях об отечественном искусстве. Были заново открыты целые периоды искусства, а не только имена и произведения отдельных мастеров: работы художников, скульпторов и архитекторов XVIII — первой половины XIX века, а также декоративно-прикладные, считавшиеся в то время «низшим» родом искусства, недостойным серьезного внимания. Историко-художественные очерки и статьи отличались высокой содержательностью и блестящей формой, в них нередко использовались архивные и малоизвестные материалы.

Журнал «Старые годы» представлял собой ежемесячник для любителей искусства и старины. Постепенно этот журнал складывался как новый тип специального журнала для ознакомления любителей художественной старины с многообразными вопросами русского и иностранного искусства прошлого. С этой целью на его страницах помещались исследования, касающиеся вопросов искусства, художественные монографии, описания частных коллекций, сведения о забытых или неизвестных мастерах.

Во втором параграфе третьей главы более подробно рассматривается значимость «мирискусников» для «открытия» искусства XIII века на страницах журнала. В своих работах «мирискусники» широко использовали и стилизовали произведения русского XVIII, как и французского XVII и XVIII столетий (К.А. Сомов, А.Н. Бенуа), всегда несколько иронично и совершенно в духе Серебряного века. Но само подлинное искусство XVIII века они очень любили, глубоко изучали, хотя и Бенуа, и Врангель не раз высказывали мнение о его определенной подражательности, слишком быстром усвоении западноевропейских приемов и вкусов, его провинциализме. Так, насмешливый, всегда острый на язык и мыслящий парадоксально Врангель сравнивал искусство времени Елизаветы Петровны «со святым евангелием в окладе рококо» или, признавая правление Павла

«чудовищным кошмаром», называл императора «странным», но и «пленительным»⁵.

Третий параграф последней главы является подведением итогов значимости периодики начала XX столетия для «реабилитации» русского искусства века восемнадцатого. В заключительном параграфе приводится ряд статей из разных журналов, которые так или иначе освещали вопросы искусства XVIII века. С историей русских художественных журналов связано формирование многих уникальных культурных явлений начала XX столетия. Так или иначе, журналы XX века охватывали и описывали культуру XVIII столетия. Именно в начале XX века на страницах журналов затрагивается и становится более ценным искусство XVIII столетия. Эстетика XVIII столетия, с ее размышлением о призрачности счастья и неосуществимостью мечты о прекрасном, откорректированная особой обостренностью чувств XX века, дала новый всплеск активности не только литераторов и поэтов, но и художников.

В заключении изложены основные выводы исследования. XVIII век представляет собой одну из самых ярких эпох в тысячелетней истории развития русской художественной культуры. Как и любая другая эпоха, она обладает целым рядом специфических черт, делающих ее совершенно непохожей на другие периоды. Для русской культуры XVIII век является, прежде всего, временем интенсивного взаимодействия с западноевропейской цивилизацией. Именно тогда Россия становится просвещённой европейской монархией. Отныне судьбы России и Европы обуславливаются не только общностью географического положения, но и, в значительной мере, общностью культурного пространства. Реформы традиционных основ российской жизни начались ещё в XVII веке, но в XVIII столетии этот процесс приобрел чёткую направленность и стал важнейшей частью государственной политики.

⁵ *Ильина Т.В.* Русское искусство XVIII века: учебник для бакалавриата и магистратуры. М., 2015. С. 27.

Русское искусство XVIII века не находило должного освещения в искусствоведческой литературе на протяжении последующих десятилетий. Уже в XIX столетии оно рассматривалось как искусство подражательное, насильственно привитое, лишенное всякой национальной традиции, самобытности. Благодаря труду многих ценителей искусства XIX и XX веков искусство XVIII столетия предстаёт перед нами яркой и блестящей эпохой, значение и вклад которой в общую историю отечественного искусства трудно переоценить. Среди величайших деятелей, внесших значительный вклад в систематизацию материала восемнадцатого столетия, были И.Э. Грабарь, А.Н. Бенуа, Н.Н. Врангель, С.П. Дягилев и другие.

С Петра I в русском искусстве начинается новая эпоха. Царь и его окружение ориентируют русских зодчих и художников на использование в своем творчестве западноевропейских форм и стилей. На десятилетия они становятся модными у правящего класса. Однако даже в это время русское искусство оставалось самостоятельным. Западноевропейские формы и стили русские художники стремятся переработать в русском духе. Иностранцы не только не противились такой русификации европейских навыков и форм, но даже приветствовали её, ибо она облегчала приёмку построек со стороны заказчиков. Приезжие зодчие и сами изменили свою творческую манеру под влиянием русских мастеров. Уважение к традициям и верность своему русскому наследию свидетельствовали о национальной самостоятельности русского народа и являлись одним из средств сохранения им развития своей культуры в трудных условиях его исторической жизни.

Во второй половине XVIII века русские мастера вполне уверенно освоили художественное наследие и методы Западной Европы, а в творчестве великих русских зодчих (Баженов, Казаков и др.) в чём-то даже переросли их. Русские мастера, восприняв основы ордерной архитектуры, творчески сочетали их со смелыми живописными приемами древнерусских зодчих. Прямое использование русских национальных традиций в произведениях национально-романтической архитектуры, например, в Царицыно в конце

XVIII – начале XIX века, пробудило интерес к русскому национальному искусству у многих отечественных зодчих и художников. Именно с этого момента начинается новый период в развитии русского православно-национального искусства, достигшего высшей точки развития в царствование Николая II.

История русской культуры в журналах XX века играла многозначную роль. С одной стороны, некоторые журналы («Аполлон») издавали материалы по истории классического и современного русского и иностранного искусства, выражая при этом агрессивное расположение и к передвижничеству, и к официально-государственному течению. С другой стороны, были журналы («Мир искусства»), которые пропагандировали общественный и дворянский строй. Но XVIII век с его рефлексией, с его «вопросом к жизни», как в зачарованном зеркале, отразился в двадцатом.

Культура, обслуживавшая внутренние запросы данного времени, дала начало её светской направленности. Искусству, как и литературе, вопреки тому, что работа художников и скульпторов, архитекторов и музыкантов связана была с запросами дворянской среды, присущи были черты народности и политического влияния.

В заключение отметим роль «мирискусников» и весь круг «Старых годов» в изучении искусства XVIII века и привлечении к нему всеобщего интереса — интереса настолько устойчивого, что он не исчез после всех катаклизмов XX века и сохраняется вплоть до дня сегодняшнего.

Стоит отметить, что дореволюционные публикации в периодике носили в основном описательный характер, отсутствовало комплексное изучение культуры. Несмотря на историческую фактологию, исследования И.Э. Грабаря внесли в область научного знания художественное осознание архитектуры.

Начало XX века в целом – это начало научного подхода в изучении русского искусства, «реабилитация» искусства прежних лет, в котором появляются элементы краеведения и «налёт» публицистики.