

RU

«Золотой век» русской художественной культуры

Демченко А. И.

Аннотация. В рубрике «От главного редактора» завершается публикация большой серии художественно-исторических эссе, в которых последовательно рассматриваются крупнейшие эпохи. Эти обзоры призваны наметить панораму эволюции человечества в призме реалий всех видов искусства с выходом на онтологические обобщения. В предыдущих эссе были рассмотрены Древний мир, Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Просвещение, Романтизм, Постромантизм, Модерн I (начало XX века), Модерн II (середина XX века), Модерн III (вторая половина XX века), Постмодерн. В качестве послесловия предлагается обзор, посвящённый «золотому веку» русской художественной культуры.

EN

“Golden Age” of the Russian Artistic Culture

Demchenko A. I.

Abstract. Editor-in-Chief’s Column accomplishes publication of a large series of artistic-historical essays which consecutively consider the major epochs. These reviews aim to outline the humanity’s evolution panorama through the lens of all the art forms resulting in ontological generalisation. Ancient World, Antiquity, Middle Ages, Renaissance, Baroque Epoch, Enlightenment, Romanticism, Post-Romanticism Epoch, Modernity I (Early XX Century), Modernity II (Middle of XX Century), Modernity III (Late XX Century) were examined in previous essays. As an afterword, we offer a review dedicated to the “golden age” of the Russian artistic culture.

Очерк первый

Для начала стоит напомнить, что понятие *золотой век* возникло в древние времена, и в представлениях многих народов это была самая ранняя пора человеческого существования, когда люди оставались вечно молодыми, не знали забот и огорчений, а смерть приходила к ним как сладкий сон (во всей полноте описано в античных эпических поэмах «Труды и дни» Гесиода и «Метаморфозы» Овидия).

Позже, в переносном значении это понятие стали употреблять по отношению к эпохам расцвета культуры. Впервые в таком истолковании его ввели римляне, обозначив подобным образом период правления римского императора Августа Октавиана (с 27 года до н.э. по 14 год н.э.) – это было время таких поэтов, как Вергилий, Гораций, Овидий.

Есть достаточные основания для того, чтобы воспользоваться данным понятием и по отношению к отечественной культуре, соотнося его со временем высокого цветения русского искусства в различных его ипостасях. Но прежде требуется ещё одно пояснение.

На протяжении многовековой истории цивилизованного существования человечества не раз происходило так, что на арену художественной культуры в качестве лидирующего выдвигался какой-либо отдельно взятый народ. Причём в ряде случаев это было связано с возвышением того или иного государства, с его максимальным территориальным расширением и соответствующей культурной экспансией.

Можно напомнить следующие общеизвестные факты хотя бы из начальных этапов общечеловеческой эволюции:

- могучий взлёт древнегреческого искусства, получившего к временам завоеваний Александра Македонского всеобщее распространение в формах эллинизма;
- исключительное по масштабам развёртывание культуры Древнего Рима, достигшей своего апогея к первым векам н.э. вместе с исключительным раздвижением его пределов от Балкан до Британских островов;

- так называемое «Каролингское возрождение», не случайно совпавшее с созданием Франкской империи Карла Великого, где была совершена первая серьёзная попытка вывести Западную Европу из варварского состояния;
- блистательный подъём мусульманского искусства, получившего распространение на огромных пространствах, начиная с эпохи Багдадского халифата и т.д.

Русь постепенно накапливала свой художественный потенциал, что шло рука об руку с тем социально-историческим становлением, которое привело к её превращению в Россию. Этот процесс был почти неизбежно связан с приобщением к достижениям западноевропейской культуры, что обнаруживается едва ли не со времени правления великого князя владимирского Андрея Боголюбского, а затем при Иване III и Иване Грозном (идея «Третьего Рима»).

С полной отчётливостью данная особенность заявила о себе в инициативах Петра I, и именно тогда были заложены основания последующего неуклонного роста отечественного художественного творчества – предвестием этой будущности стало московское (нарышкинское) барокко в зодчестве и партесный концерт в музыке.

Предлагаемый ниже очерк завершает серию эссе по мировой художественной культуре и в данном случае носит сугубо фактологический характер, поскольку его цель – через перечни крупнейших имён творцов искусства и наиболее значительных произведений напомнить читателю о высотах, достигнутых в «золотой век» художественной культуры России.

Упомянутые перечни в конце каждого из исторических периодов дополняются предполагаемыми визуальными и звуковыми иллюстрациями, которые при их просмотре и прослушивании могут стать конкретным свидетельством об уровне художественных завоеваний нашей страны.

XVIII столетие

Отсчёт «золотого века» русской культуры начинается с того момента, когда уровень её художественности стал соизмеримым с лучшим в европейском искусстве. Впервые это произошло в архитектуре середины XVIII века. Имеются в виду творения *Варфоломея Растрелли*, созданные в традициях «большого стиля» и ставшие завершающей кульминацией эпохи **Барокко** в целом (Смольный монастырь и Зимний дворец в Петербурге, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском Селе).

В качестве своего рода «предъяма» к этому исходному пункту русской художественной классики должны быть отмечены скульптурные работы *Бартоломео Растрелли*, отца великого архитектора, положившие начало данному виду искусства в России («Пётр I», «Императрица Анна Иоанновна с арапчонком», конный монумент Петра I).

Иллюстративный ряд

Бартоломео Растрелли. Пётр I

Китайский дворец в Ораниенбауме, в том числе **Фарфоровый кабинет**, **Стеклярусный кабинет** и **плафон в главном зале**

Иван Зарудный – **Иконостас Петропавловского собора**

Варфоломей Растрелли – **Екатерининский дворец**, **Зимний дворец** (в том числе **Иорданская лестница**), **Большой дворец в Петергофе** (включая **Тронный зал**)

Варфоломей Растрелли. Большой дворец в Петергофе

Николай Дилецкий – Херувимская
Василий Титов – Всем скорбящим

* * *

Развивая отмеченную линию в условиях эпохи **Просвещения** (вторая половина XVIII и самое начало XIX века), **архитектура** русского классицизма прошла этап расцвета, представленный именами *Василия Баженова* (дом Пашкóва в Москве, дворцово-парковый ансамбль Царицыно, Михайловский замок в Петербурге), *Матвея Казакова* (Сенат в Кремле, Голицынская больница, Колонный зал Благородного собрания – все в Москве), *Андреяна Захарова* (Адмиралтейство в Петербурге, собор в Кронштадте) (здесь и далее имена авторов приводятся в соответствии с годом рождения. – А. Д.).

Именно в это время в ходе интенсивнейшего проектирования и строительства в один из красивейших городов мира превращается Петербург. Блистательную историю императорских дворцово-парковых ансамблей, находящихся близ Петербурга (Царское Село, Петергоф, Ораниенбаум), завершил Павловск (*Чарлз Камерон*, достраивали комплекс *Викентий Брэнна* и *Андрей Воронихин*).

В русле классицизма обрела национальную самостоятельность и отечественная **скульптура**: *Федот Шубин* (бюсты А. М. Голицына, М. Р. Паниной, И. Г. Орлова, М. В. Ломоносова), *Михаил Козловский* («Самсон, раздирающий пасть льва» для каскада в Петергофе, памятник А. В. Суворову в Петербурге), а также *Этьен Морис Фальконé*, много сделавший и во Франции, но главное своё творение создавший в России – памятник Петру I («Медный всадник»).

Впервые на уровень, вполне сопоставимый с лучшим в зарубежном искусстве (Д. Рейнолдс, Т. Гейнсборо, ранний Ф. Гойя), выходит русский **живописный портрет**: *Фёдор Рокотов* («Неизвестная в розовом платье», «В. Е. Новосильцова»), *Дмитрий Левицкий* («Кокоринов», «М. А. Дьякова», «Екатерина II», серия портретов воспитанниц Смольного института), *Владимир Боровиковский* («М. И. Лопухина», «А. Б. Куракин»), в меньшей степени *Антон Лосéнко* («Ф. Г. Волков»).

Несомненные перспективы намечало и русское музыкальное искусство, наиболее ярко заявившее о себе в жанре духовного концерта *a cappella* (*Максим Березовский* – 12 концертов, *Дмитрий Бортнянский* – свыше 30 концертов).

Иллюстративный ряд

Андреян Захаров. Адмиралтейство

Петропавловская крепость*Этьен Морис Фальконе* – памятник Петру I*Михаил Козловский* – «Самсон, раздирающий пасть льва»

Павловск – в том числе Греческий зал, Библиотека, храм Дружбы

Федот Шубин – бюст А. М. Голицына*Антон Лосенко* – «Актёр Фёдор Волков»

Владимир Боровиковский. М. И. Лопухина

Дмитрий Бортнянский – Концерт для хора № 32*Евстигней Фомин* – «Ямщики на подставе»**XIX столетие**

Романтизм (первая половина XIX века) не выдвинул качественно нового художественного направления в **архитектуре**, развивая в основном принципы классицизма (преимущественно в формах ампира) и принося в него те или иные романтизирующие оттенки (примерно то же находим и в скульптуре – памятник Минину и Пожарскому *Ивана Мартоса*).

На данном этапе было завершено формирование классического облика обеих столиц:

- в Москве это произошло в основном благодаря усилиям *Осипа Бовэ* (Театральная площадь с Большим театром, Александровский сад, Триумфальные ворота, 1-я Градская больница);
- в Петербурге – на основе проектов *Карла Росси* (площадь Искусств с Михайловским дворцом – ныне Русский музей, Дворцовая площадь со зданиями и аркой Главного штаба, ансамбль Александринского театра с площадью Островского, улицей зодчего Росси и площадью Ломоносова) и отчасти *Августа Монферрана* (Александровская колонна на Дворцовой площади, Исаакиевский собор).

Более ощутимо, но с разной степенью отчётливости романтические веяния заявили о себе в **живописи**, которая теперь стала весьма многообразной по жанровому диапазону:

- *Василий Тропинин* («Портрет сына», «Кружевница», «А. С. Пушкин», автопортрет);
- *Алексей Венецианов* («На пашне», «Захарка», портреты крестьянских женщин);
- *Орест Кипрénский* («Автопортрет с кистями за ухом», «А. А. Челищев», «Е. П. Растопчинá», «А. С. Пушкин»);
- *Сильвестр Щедрин* (серия «Гавани в Сорренто»), *Карл Брюллов* («Вирсавия», «Всадница», «Последний день Помпеи», «М. Ланчи», автопортрет);
- *Александр Ива́нов* («Аполлон, Гиацинт и Кипарис», «Ветка», «Явление Христа народу», серия «Библейские эскизы»).

Пожалуй, самым замечательным достижением отечественной культуры этого времени стало выдвижение большой художественной классики в области литературы и музыкального искусства.

Русская **словесность** после целого ряда предварительных опытов, увенчанных на предыдущем этапе творчеством *Дениса Фонвизина*, *Гаврилы Державина*, *Александра Радищева* и *Николая Карамзина*, в полной мере обрела себя в созданиях *Ивана Крылова* (более 200 басен), *Василия Жуковского* (элегии, баллады, стихотворения), *Александра Грибоедова* (пьеса «Горе от ума»), *Александра Пушкина* (стихотворения, поэмы «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Полтава», «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», «Повести Белкина» и «Пиковая дама», роман «Капитанская дочка», «маленькие трагедии» «Мозарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», трагедия «Борис Годунов»), *Евгения Баратынского*

(элегии, послания, поэмы «Эда», «Бал», сборник стихов «Сумерки»), *Николая Гоголя* (прозаический сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», повести «Шинель», «Нос», «Портрет», комедия «Ревизор», роман «Мёртвые души»), *Алексея Кольцова* (стихотворения), *Михаила Лермонтова* (стихотворения, поэмы «Мцыри», «Демон», драма «Маскарад», роман «Герой нашего времени»), а также в критической мысли *Виссариона Белинского*.

Музыкальное искусство впервые достигло подлинно классических высот в произведениях *Михаила Глинки* (романсы, «Камаринская», «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», оперы «Жизнь за царя» [«Иван Сусанин»], «Руслан и Людмила») и *Александра Даргомыжского* (романсы, песни и относящиеся ко второй половине столетия оперы «Русалка», «Каменный гость»).

Иллюстративный ряд

Осип Бове. Большой театр

Осип Бове – Триумфальные ворота в Москве

Андрей Воронихин – Казанский собор в Петербурге

Иван Мартос – памятник Минину и Пожарскому в Москве

Карл Росси – Арка Главного штаба в Петербурге

Август Монферран – Исаакиевский собор в Петербурге

Карл Брюллов – «Последний день Помпеи», автопортрет

Александр Брюллов – «Наталья Николаевна Гончарова»

Александр Иванов – «Явление Христа народу», «Голова Иоанна Крестителя»

Орест Кипренский – портреты В. А. Жуковского и А. С. Пушкина, «Неаполитанская девочка с плодами»

Василий Тропинин – «Портрет сына»

Алексей Венецианов. Девушка в платке

Михаил Глинка – Руслан и Людмила, Вальс-фантазия

Александр Даргомыжский – «Ночной зефир»

* * *

В эпоху **Постромантизма** (вторая половина XIX века) русская художественная культура прошла, вероятно, свою кульминационную фазу – нелишне заметить, что в это время Российская империя достигла максимального территориального расширения, охватывая в том числе Кавказ, Среднюю Азию, Прибалтику, Польшу и Финляндию.

Это касается прежде всего **литературы**, где выдвинулась многочисленная плеяда первостепенных дарований:

- **Сергей Аксаков** (автобиографические книги «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука»);
- **Фёдор Тютчев** (стихотворения);
- **Александр Герцен** (романы «Кто виноват», «Доктор Крупов», «Сорока-воровка», автобиографическая книга «Былое и думы»);
- **Иван Гончаров** (романы «Обломов», «Обыкновенная история», «Обрыв», цикл очерков «Фрегат “Паллада”»);
- **Алексей Константинович Толстой** (стихотворения, баллады, поэма «Иоанн Дамаскин», драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис»);
- **Иван Тургенев** (цикл рассказов «Записки охотника», повести «Ася», «Вешние воды», романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Новь», лирико-философские «стихотворения в прозе»);
- **Афанасий Фет** (стихотворения);
- **Фёдор Достоевский** (повести «Бедные люди», «Белые ночи», «Двойник», «Записки из Мёртвого дома», романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»);
- **Аполлон Майков** (стихотворения, поэмы «Три смерти», «Странник», «Княжна», «Два мира»);
- **Николай Некрасов** (стихотворения, цикл стихов «Последние песни», поэмы «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо», «Современники»);
- **Александр Островский** (пьесы «Свои люди – сочтёмся», «Бедность не порок», «Доходное место», «Гроза», «Горячее сердце», «Бешеные деньги», «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые», трилогия о Бальзаминоме, пьеса в стихах «Снегурочка»);
- **Михаил Салтыков-Щедрин** («Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», «Пошехонская старина», «Сказки», «История одного города», роман «Господа Головлёвы», книга очерков «За рубежом»);
- **Лев Толстой** (автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность», повести «Казак», «Крейцера соната», «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергей», «Хаджи-Мурат», романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», драмы «Живой труп», «Власть тьмы» – поздние произведения относятся к периоду рубежа XX века);
- **Николай Лесков** («Запечатленный ангел», повести и рассказы «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник», «Однодум», «Левша», романы «Некуда», «Соборяне», «Захудалый род»);
- а также литературная критика в лице **Николая Чернышевского** (автор романов «Что делать», «Пролог») и **Николая Добролюбова**.

В **живописи** этого времени, как и в литературе, господствовали реалистические устремления, нередко отчётливо критического наклонения:

- **Павел Федотов** («Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Анкор, ещё анкор!»);
- **Николай Ге** («А. И. Герцен», «Пётр I допрашивает царевича Алексея», «Что есть истина?», «Голгофа»);
- **Василий Перов** («Сельский крестный ход на Пасхе», «Проводы покойника», «Тройка», «А. Н. Островский», «Ф. М. Достоевский»);
- **Иван Крамской** («Христос в пустыне», «Лев Толстой», «Полесовщик», «Некрасов», «Неутешное горе»);
- **Василий Верещагин** (произведения батального жанра);
- **Василий Поленов** («Московский дворик», «Заросший пруд», «Большая», «Христос и грешница»);
- **Илья Репин** («М. П. Мусоргский», «Крестный ход в Курской губернии», «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»);
- **Николай Ярошенко** («Студент», «Курсистка», «П. А. Стрепетова», «Всюду жизнь», пейзажи);
- **Виктор Васнецов** («С квартиры на квартиру», «После побоища», «Алёнушка», «Богатыри»);
- **Василий Суриков** («Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком»).

Отдельную линию искусства составила пейзажная живопись, достигшая в эти годы высшего расцвета: **Иван Айвазовский** («Девятый вал», «Чёрное море»), **Алексей Саврасов** («Грачи прилетели», «Радуга»), **Иван Шишкин** («Рожь», «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща»), **Архип Куинджи** («Берёзовая роща», «Ночь на Днепре»), **Фёдор Васильев** («Оттепель», «Мокрый луг»).

В области **музыкального искусства** Россия этих десятилетий достигла паритета с Западной Европой, взятой как целое. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить два круга основных имён:

- западноевропейские композиторы – поздние **Ференц Лист** и **Рихард Вагнер**, **Джузеппе Верди**, **Шарль Гуно**, **Жорж Бизе** и **Камиль Сен-Санс**, **Йоганнес Брамс** и **Антон Брукнер**, **Эдвард Григ**, **Бедрих Сметана** и **Антонин Дворжак**;
- **Антон Рубинштейн** (романсы, опера «Демон»);

- **Милий Балакирев** (фантазия для фортепиано «Исламей», Увертюра на темы трёх русских песен, симфонические поэмы «Тамара», «Русь», «В Чехии»);
- **Александр Бородин** (романсы, два струнных квартета, симфоническая картина «В Средней Азии», три симфонии, опера «Князь Игорь»);
- **Модест Мусоргский** (песни, вокальные циклы «Детская», «Без солнца», «Песни и пляски смерти», фортепианный цикл «Картинки с выставки», «Ночь на Лысой горе» для оркестра, музыкальные драмы «Борис Годунов», «Хованщина»);
- **Николай Римский-Корсаков** (романсы, «Испанское каприччио» и «Шехеразада» для оркестра, оперы «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Кашей Бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок»);
- **Пётр Чайковский** (романсы, фортепианный цикл «Времена года», три струнных квартета и Фортепианное трио, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фантазия «Франческа да Римини» и «Итальянское каприччио» для оркестра, три концерта для фортепиано с оркестром, Скрипичный концерт и «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, шесть симфоний и симфония «Манфред», оперы «Евгений Онегин», «Мазепа», «Черевички», «Чародейка», «Пиковая дама», «Иоланта», балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»).

(Поздние произведения Римского-Корсакова и Чайковского относятся к периоду рубежа XX века.)

В качестве резюме уместно привести мнение, согласно которому Россия второй половины XIX столетия дала трёх титанов, составивших самые высокие вершины в своих видах художественного творчества данной эпохи: Лев Толстой в литературе, Илья Репин в живописи, Пётр Чайковский в музыке.

Иллюстративный ряд

Михаил Микешин. Памятник тысячелетию России

Владимир Шéрвуд – Исторический музей в Москве
Константин Тон – Большой Кремлёвский дворец
Василий Суриков – «Боярыня Морозова»
Илья Репин – «Бурлаки на Волге», «А. Г. Рубинштейн»
Василий Перов – «Тройка»
Иван Айвазовский – «Девятый вал»
Фёдор Васильев – «Оттепель»
Архип Куинджи – «Берёзовая роща»
Иван Шишкин – «Рожь»
Василий Поленов – «Московский дворик»
Иван Крамской – «П. М. Третьяков»

Николай Ге. Л. Н. Толстой

Александр Бородин – Симфония № 2

Пётр Чайковский – Концерт для фортепиано с оркестром № 1

Окончание следует.

Информация об авторах | Author information

RU

Демченко Александр Иванович¹, д. иск., проф., главный научный сотрудник и руководитель
Центра комплексных художественных исследований

¹ Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова

EN

Demchenko Aleksandr Ivanovich¹, Dr

¹ Center of Complex Artistic Research, Saratov State Conservatory

¹ alexdem43@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 12.05.2021; опубликовано (published): 30.06.2021.