

ИСКУССТВО. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Образец ссылки на эту статью: Коваленко А.М. Трансформация художественного дискурса в Российской империи периода правления императора Николая I (1825-1855 гг.) // Бизнес и дизайн ревю. 2025. № 1 (37). С. 57-64.

УДК 72.035

ТРАНСФОРМАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПЕРИОДА ПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I (1825-1855 ГГ.)

Коваленко Арина Михайловна

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9), студентка Факультета управления бизнесом, linkinparkrip1@gmail.com

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию эволюции художественного ландшафта Российской империи в эпоху Николая I – периода, характеризующегося сложной динамикой между имперской идеологией и зарождающимися тенденциями художественного реализма. Исследование базируется на методологии историко-художественного анализа, включающего в себя иконографический анализ, стилистическую типологизацию и социокультурный контекстуальный подход. Центральное место в исследовании занимает анализ влияния официальной идеологии самодержавия на формирование художественного канона. Прослеживается эволюция имперского стиля, основанного на неоклассицизме и историцизме, с акцентом на его функциональную роль в легитимации монархической власти и формировании национальной идентичности.

Ключевые слова: искусство; архитектура; идеологические нарративы; парадигматический сдвиг; эстетическая рецепция.

THE TRANSFORMATION OF ARTISTIC DISCOURSE IN THE RUSSIAN EMPIRE DURING THE REIGN OF EMPEROR NICHOLAS I (1825-1855)

Kovalenko Arina Mixajlovna

Institute of Business and Design, Moscow, Russia (9, Protopopovsky Lane, Moscow, 129090, Russian Federation), Fundamentals of Digital Communications, 1 year, linkinparkrip1@gmail.com

Abstract. This article is devoted to the study of the evolution of the artistic landscape of the Russian Empire in the era of Nicholas I – a period characterized by a complex dynamic between imperial ideology and emerging trends in artistic realism. The study is based on the methodology of historical and artistic analysis, including iconographic analysis, stylistic typology and socio-cultural contextual approach. The central place in the study is occupied by the analysis of the influence of the official ideology of the autocracy on the formation of the artistic canon. The evolution of the imperial style based on neoclassicism and historicism

is traced, with an emphasis on its functional role in the legitimization of monarchical power and the formation of national identity.

Keywords: art; architecture; ideological narratives; paradigmatic shift; aesthetic reception.

Введение

Актуальность исследования истории искусств в эпоху правления Николая I (1825-1855 гг.) обусловлена рядом методологических и гносеологических факторов, требующих углубленного анализа. Данный период характеризуется сложной конъюнктурой социокультурных трансформаций, отразившихся в парадигматическом сдвиге художественного творчества. Изучение артефактов этого периода – живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства – позволяет реконструировать специфику эстетической рецепции и идентифицировать доминантные идеологические нарративы имперской России. Обратим внимание, что по эпохе Николая I создан мощный пласт историографических исследований, среди которых следует отметить монографии [1; 2; 3; 4]. Однако комплексный анализ художественной культуры этого периода остается недостаточно разработанным. Существующие монографические работы зачастую фрагментированы, и фокусируются на отдельных аспектах, например, на деятельности Академии художеств или творчестве отдельных мастеров [5, с. 67-69]. Отсутствует систематический диахронный анализ, позволяющий проследить эволюцию художественных стилей. В данной работе предпринимается попытка восполнить этот пробел, используя междисциплинарный подход, интегрирующий методы искусствоведческого анализа с инструментарием исторических и социологических исследований [6, с. 586-603].

Специфика художественной культуры эпохи Николая I определяется доминированием официального имперского стиля, синтезирующего элементы классицизма и академизма с элементами романтизма, и реализма. Данный синкретизм является отражением сложной идеологической конъюнктуры, характеризующейся стремлением к консолидации российского общества на основе патриотических и ортодоксально-религиозных ценностей. Актуальность работы также обусловлена необходимостью переосмысления устоявшихся стереотипов относительно художественной культуры эпохи Николая I. Зачастую данный период рассматривается как эпоха реакции и застоя в сфере искусства. Однако анализ свидетельствует о наличии значительного художественного многообразия, включая проявления неортодоксальных эстетических тенденций. Исследование позволяет деконструировать упрощенные представления и предложить более нюансированную интерпретацию сложных и многообразных художественных явлений этого периода.

Цель исследования

Цель исследования – осуществив анализ влияния официальной идеологии самодержавия на формирование художественного канона, проследить эволюцию имперского стиля, основанного на неоклассицизме и историцизме.

Методы исследования

Методология исследования включает в себя историко-художественный анализ, в т. ч. иконографический анализ, стилистическая типологизация и социокультурный контекстуальный подход.

Результаты исследования и их обсуждение

Трансформация художественного дискурса в Российской империи периода правления императора Николая I (1825-1855 гг.) характеризуется парадигматическим сдвигом от романтического идеализма к неоклассицизму, синкретично включающему элементы академического реализма и национально-ориентированного историцизма. Данный период демонстрирует сложную иерархическую структуру художественного производства, регулируемую государственным патронажем и идеологическим контролем. Императорская Академия художеств, будучи ключевым институтом в формировании художественного дискурса, провозгласила приоритет неоклассицизма, основанного на принципах строгой композиции, рационалистической ясности и идеализации образов [7, с. 3]. Это проявляется в преобладании монументальной скульптуры, исторической живописи, ориентированной на прославление государственных деятелей и военных побед, а также в архитектурных проектах, отражающих имперскую величественность (например, ансамбль Зимнего дворца, проекты К.И. Росси) (см. рисунок 1). Однако прослеживается и тенденция к стилистической эклектике, комбинирующей элементы классицизма, барокко и ренессанса, отражающие многогранность имперского идеологического проекта.

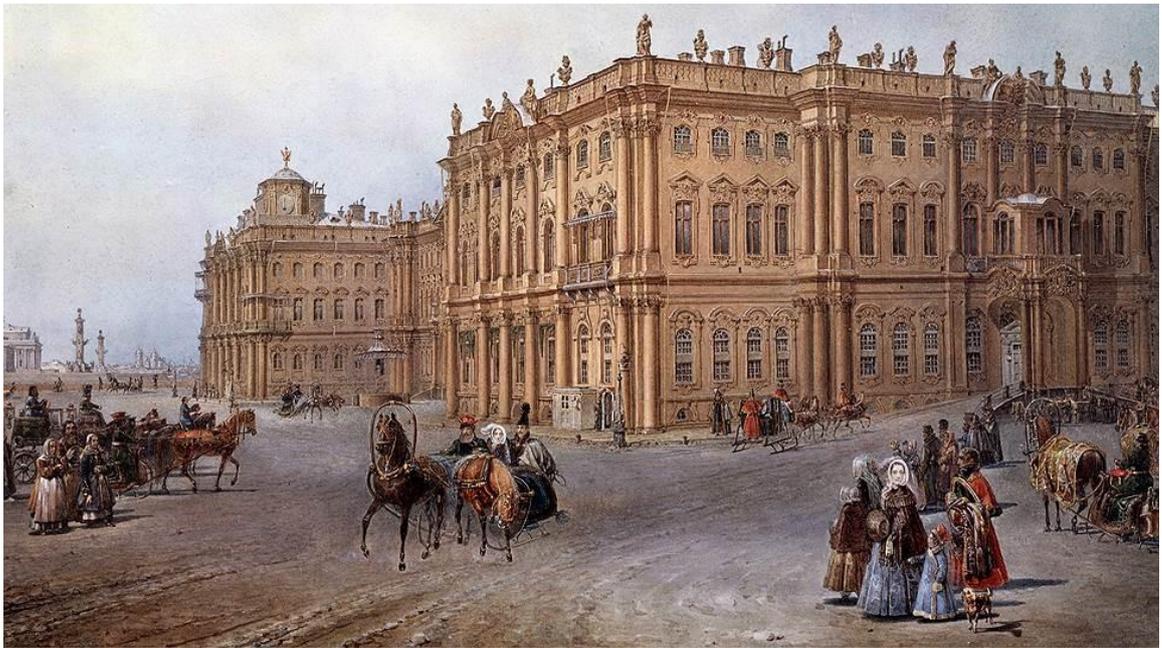

Рисунок 1 – Ансамбль Зимнего дворца (проекты К.И. Росси)

Наряду с этим, необходимо акцентировать внимание на взаимосвязи между официальной идеологией самодержавия и процессами формирования художественного канона. Политическая и культурная атмосфера данного исторического периода характеризуется доминированием консервативных тенденций, что, в свою очередь, оказывало значительное влияние на эстетические и тематические предпочтения в искусстве. Император Николай I, стремясь к укреплению монархической власти и стабилизации общественного порядка, инициировал ряд идеологических мероприятий, направленных на консолидацию национальной идентичности и утверждение патриотических ценностей. В связи с этим художественный дискурс стал инструментом государственной пропаганды, способствующим формированию образа «русского народа», как носителя традиционных моральных и этических норм, что отразилось в произведениях литературы, живописи и театра [8, с. 12]. Официальная идеология самодержавия, базирующаяся на принципах православия, самодержавия и народности, сформировала определенные каноны, которые диктовали не только тематику произведений, но и способы их написания. В частности, акцент на героических подвигах, патриотизме и крестьянской жизни стал основой для создания литературных и художественных образов, которые соответствовали требованиям государственной идеологии. Важным аспектом данной трансформации является также влияние цензуры, которая ограничивала доступ к иным, более свободным формам самовыражения. Цензурные меры способствовали выработке определенных стереотипов и клише, что, в свою очередь, сказывалось на художественном языке и стилистических особенностях произведений. Художники и писатели, находясь под «давлением» государственной идеологии, часто использовали аллюзии и метафоры для

передачи своих мыслей, что создавало параллельные слои значений и позволяло обойти цензурные ограничения.

Говоря об эволюции имперского стиля в Российской империи периода правления Николая I следует отметить, что он тесно связан с политической и идеологической конъюнктурой. Основанный на синтезе неоклассицизма и историцизма, он выполнял ключевую функциональную роль в легитимации самодержавной власти и конструировании национальной идентичности, отражая стремление к созданию монументального и внушительного образа империи. Начальный этап (1825-1830-е гг.) характеризовался продолжением неоклассицистических тенденций, унаследованных от предшествующей эпохи [9, с. 15]. Однако, в отличие от более свободного и рафинированного классицизма александровской эпохи, при Николае I произошла его «официальная» идеологизация. Строгость линий, монументальность форм, символика античности, используемые в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, служили для визуализации идеи имперской мощи и незыблемости самодержавия. Характерным примером является реконструкция Зимнего дворца, проведенная О. Монферраном (см. рисунок 2), ставшая символом неизменности императорской власти и ее соединения с величием истории.

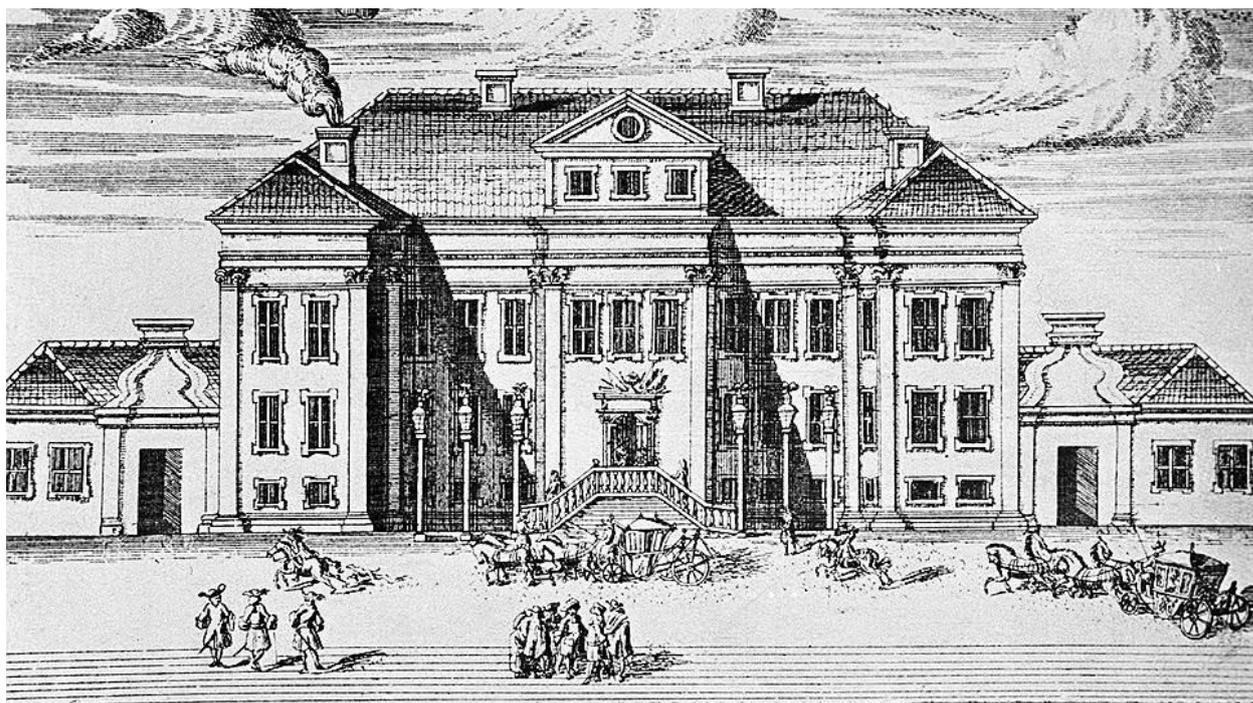

Рисунок 2 – Реконструкция Зимнего дворца, проведенная О. Монферраном

Дальнейшее развитие имперского стиля произошло в контексте возрастающего интереса к историцизму. На наш взгляд, это выразилось в интенсивном использовании стилистических элементов разных исторических эпох, в первую очередь русской и западноевропейской истории. Возникновение эклектичных тенденций отразило попытку создать образ

империи как многонационального образования с богатой историей. Монументальная архитектура (например, здание Главного штаба в Санкт-Петербурге, см. рисунок 3) комбинировала элементы классицизма с мотивами русского зодчества.

Рисунок 3 – Здание Главного штаба в Санкт-Петербурге

Таким образом, историцизм стал инструментом легитимации власти, представлению о преэминентности и великодержавности. Функциональная роль имперского стиля в формировании национальной идентичности проявлялась в создании образа «русской национальной школы» в искусстве. Данная идея активно продвигалась правительством, что привело к появлению определенных канонов в изобразительном искусстве, литературе и музыке. Как мы упомянули ранее, патриотические мотивы, воспевание исторических событий, прославление героев Отечественной войны 1812 г. стали доминирующими темами [10, с. 129-130]. Пропаганда этих идей через художественные произведения способствовала формированию чувства национальной гордости и сплоченности. Однако имперский стиль не был лишен внутренних противоречий. С одной стороны, он стремился к монументальности и величественности, с другой – к демонстрации многообразия имперской истории и культуры. Считаем, что это приводило к эклектизму и стилистической непоследовательности. Более того, официальная идеология во многом сдерживала свободное развитие художественной мысли, накладывая ограничения на творческую самореализацию художников. Тем не менее, имперский стиль оставил заметный след в российской культуре,

определив визуальный образ эпохи и сформировав важные аспекты национальной идентичности. Анализ этого стиля позволяет проследить сложное взаимодействие искусства и политики в контексте формирования и легитимации монархической власти в Российской империи XIX в.

Выводы

Представленное исследование, фокусирующееся на трансформациях художественного дискурса в Российской Империи, демонстрирует сложную диалектику между имперской политикой цензуры и органической эволюцией литературных и художественных форм. Анализ выявил парадигматический сдвиг, характеризующийся не только рестриктивными мерами, но и внутренней динамикой художественного развития, порожденной самими условиями репрессивного режима. Стратегии эвфемизма, аллегории и иронии, как механизмы опосредованного выражения диссидентских взглядов, получили широкое распространение. Однако простое понимание цензуры как исключительно репрессивного инструмента оказывается упрощенным. Взаимодействие между цензурой и творческим сообществом предстает в виде сложного диалога, порождающего новые художественные стратегии и формы. Наблюдаемая трансформация художественного дискурса характеризуется не только изменением тематики и стилистики, но и эволюцией самих жанровых канонов. Романтизм, достигший своего расцвета в предшествующую эпоху, подвергся значительной ревизии. Реализм, как новая доминирующая эстетическая парадигма, нашел свое отражение в художественной литературе и изобразительном искусстве второй половины царствования Николая I. Однако этот реализм был специфическим, определяемым как имперской идеологией, так и сопротивлением ей. Исследование выявило тенденцию к усилению национально-патриотической тематики, отражающей официальную идеологию империи. Однако даже в рамках этой тематики можно проследить подтексты критики существующего порядка. Использование фольклорных мотивов, исторических аналогий и символических образов позволяло авторам передавать свои мысли, оставаясь в рамках цензурных ограничений. В заключение следует подчеркнуть, что трансформация художественного дискурса в период правления Николая I представляет собой не просто результат имперской политики, а сложный процесс взаимодействия различных социокультурных факторов.

Список литературы

1. Выскочков Л.В. Николай I. Москва: Молодая гвардия, 2006. 694 с.
2. Гершензон М. Николай I и его эпоха. Москва: Захаров, 2001. 230 с.
3. Колесникова В.С. Николай первый. Лики масок государя: психологические этюды / Сер. Загадки истории. Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 270 с.
4. Олейников Д. Николай I. Москва: Молодая гвардия, 2012. 339 с.
5. Щерова М.С. История российской академии художеств в современных искусствоведческих журналах // Век информации. 2018. № 2-1. С. 67-69.

6. Abi-Hashem N. Resiliency and culture: an interdisciplinary approach // *RUDN Journal of Psychology and Pedagogics*. 2020. Т. 17. № 4. С. 586-603.
7. Актуальные проблемы теории и истории народной художественной культуры / Д.Е. Батраков, В.К. Владимирова, Е.А. Дунаева, А.В. Никитенко. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 2018. 99 с. EDN YVGLXN.
8. Елчанинов А.Г. Царствование Государя Императора Николая Александровича // Николай II: pro et contra, антология: Личность и деятельность императора Николая II в оценке русских мыслителей и исследователей / Аннотированный указатель имен С.Л. Фирсова. Санкт-Петербург: Русская христианская гуманитарная академия, 2019. С. 49-107. EDN XGWYXN.
9. Шильдер Н.К. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. Москва: Эксмо, 2008. 462 с.
10. Пантюхина Р.Ф. Отечественная война 1812 года в российской истории и национальном самосознании // *Отечественные архивы*. 2012. № 5. С. 129-130.

References

1. Vy`skochkov L.V. Nikolaj I (Nikolai I.). Moskva: Molodaya gvardiya, 2006, 694 p.
2. Gershenzon M. Nikolaj I i ego e`poxa (Nikolai I and his era). Moskva: Zaxarov, 2001, 230 p.
3. Kolesnikova V.S. Nikolaj pervy`j. Liki masok gosudarya: psixologicheskie e`tyudy` (Nikolai I. Faces of the masks of the sovereign: psychological studies), Ser. Zagadki istorii. Moskva: OLMA Media Grupp, 2008, 270 p.
4. Olejnikov D. Nikolaj I (Nikolai I.). Moskva: Molodaya gvardiya, 2012, 339 p.
5. Shherova M.S. Istoriya rossijskoj akademii xudozhestv v sovremenny`x iskusstvedcheskix zhurnalax (History of the Russian Academy of Arts in modern art history journals), *Vek informacii*, 2018, no 2-1, pp. 67-69.
6. Abi-Hashem N. Resiliency and culture: an interdisciplinary approach, *RUDN Journal of Psychology and Pedagogics*, 2020, Vol. 17, no 4, pp. 586-603.
7. Aktual`ny`e problemy` teorii i istorii narodnoj xudozhestvennoj kul`tury` (Actual problems of the theory and history of folk-art culture), D.E. Batrakov, V.K. Vladimirova, E.A. Dunaeva, A.V. Nikitenko. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvenny`j institut kino i televideniya, 2018, 99 p. EDN YVGLXN.
8. Elchaninov A.G. Carstvovanie Gosudarya Imperatora Nikolaya Aleksandrovicha (The reign of Emperor Nicholas Alexandrovich), Nikolaj II: pro et contra, antologiya: Lichnost` i deyatel`nost` imperatora Nikolaya II v ocenke russkix my`sлитеlej i issledovatelej / Annotirovanny`j ukazatel` imen S.L. Firsova. Sankt-Peterburg: Russkaya xristianskaya gumanitarnaya akademiya, 2019. S. 49-107. EDN XGWYXN.
9. Shil`der N.K. Imperator Nikolaj Pervy`j (Emperor Nicholas I.). Ego zhizn` i carstvovanie. Moskva: E`ksmo, 2008. 462 s.
10. Pantyuxina R.F. Otechestvennaya vojna 1812 goda v rossijskoj istorii i nacional`nom samosoznanii (The Patriotic War of 1812 in Russian History and National Identity), *Otechestvenny`e arxivы`*, 2012, no 5, pp. 129-130.

Статья поступила в редакцию 04.12.2024