

Общая характеристика

- В странах, где произошли буржуазные революции – Голландии, Англии, Франции – ведущим стилем в XVII веке стал классицизм.
- На формирование этого стиля повлияла новая философская система – **рационализм** (от лат. разумный). **«Я мыслю, следовательно, я существую»**, - утверждал Р. Декарт.

Основные черты стиля

- Вся система классицизма строилась на изучении античности и искусства Возрождения.
- Процесс творчества состоял из соблюдения правил, установленных при изучении античных памятников. Идеальными считались сюжеты из античной мифологии.

Пуссен Никола
Царство Флоры

Около 1631—32

Холст, масло. 131 x 182

Картинная галерея, Дрезден

Сюжет

- Одно из лучших произведений Пуссена на античную тему. Художник собрал здесь персонажей эпоса **Овидия «Метаморфозы»**, которые после смерти превратились в цветы (Нарцисс, Гиацинт и др.).
- Танцующая Флора находится в центре, а остальные фигуры расположены по кругу, их позы и жесты подчинены единому ритму — благодаря этому вся композиция пронизана круговым движением.

Главенство разума

- Классицисты полагали, что красоту можно постичь при помощи разума.
- Целью искусства считалось преобразование мира и человека согласно законам разума.

Франция

- Наиболее ярко стиль классицизм проявился во Франции.
- Здесь установилась абсолютная монархия. Идеалы абсолютизма требовали таких художественных форм, которые прославляли бы **Людовика XIV**, «короля-солнце, что никогда не заходит над Францией».

Людовик XIV

Во Франции
сложился

**«большой»,
«королевский»**

стиль, в котором
соединялись
элементы
классицизма и
барокко.

Архитектура

- Классицизм затронул все виды искусства. Наиболее ярко этот стиль проявился в архитектуре.
- Ее вершиной во Франции стали великолепные дворцы, дворцово-парковые и градостроительные ансамбли.

Дворец Во-ле-Виконт

Арх. Л. Лево

1656—61

**Лувр. Восточный
фасад.**

Арх. К. Перро .

1667—73 Длина 173 м

Париж, Франция

**Собор Дома
инвалидов в
Париже.**

**Арх. Ж.
Ардуэн-
Мансар .**

1680—1706

Высота 107 м

Париж,

Франция

**Вандомская площадь в
Париже. Арх. Ж. Ардуэн-
Мансар .
1685—1701**

Париж, Франция

Особенности архитектуры площади

- Первоначально в центре площади помещалась **конная статуя Людовика XIV** (в начале XIX в. её заменила триумфальная колонна в честь Наполеона I).
- При строительстве Вандомской площади Ардуэн-Мансар выработал широко распространившийся впоследствии тип фасада с арками на цокольном этаже, пилястрами большого ордера, объединяющими второй и третий этажи, и мансардным этажом под высокой крутой кровлей.

Версаль

- Самый грандиозный ансамбль – **Версаль** – резиденция французских королей, недалеко от Парижа.
- Основное строительство развернулось при Людовике XIV. Архитекторы – **Луи Лево, Андре Ленотр** (садовод-планировщик), **Жюль Ардуэн-Мансар**.

Центр государства

- Версаль был задуман как соединение дворца, парка и города. С 1678 по 1687 гг.
- Версаль стал официальным центром государства.

Парк Версаля

- Особое значение имеет парк, окружающий дворец. Вокруг каждого дворца в первой половине XVII века архитектор обязательно устраивал парк, в котором царил жесткий порядок: зеленые насаждения были аккуратно подстрижены, аллеи пересекались под прямым углом, цветники образовывали правильные геометрические фигуры.
- Такой парк получил название **«регулярный»** или **«французский»**.

Фонтан Аполлона

1661—89.

Версаль, Франция

Интерьеры

При оформлении интерьеров дворца использовались темы, связанные с богом Аполлоном и другими мифологическими персонажами, напоминающими о достоинствах Людовика XIV.

Большой дворец
1661—89.

Версаль, Франция

Зал Аполлона

1661—89.

Версаль, Франция

Интерьеры

- Интерьеры создавались под руководством первого художника короля **Шарля Лебрена**.
- Значительное место отводилось зеркалам, плафонам, создающим иллюзию бесконечного пространства.

Зеркальная галерея

1661—89.

Версаль, Франция

Важной
частью
интерьера
стала мебель.

В этой области
прославился
мастер-
мебельщик

**Андре
Шарль
Буль.**

Живопись

- В соответствии с идеалами классицизма в 17 веке была разработана строгая иерархия жанров.
- Ведущим, высоким жанром считалась историческая картина. Ступенью ниже стояли портрет и пейзаж. Бытовой жанр и натюрморт в живописи классицизма отсутствовали.

Никола Пуссен

(1594 – 1665)

- Образцом для его творчества стала античность и сюжеты античной мифологии.
- Древнюю Грецию он представлял как идеальный мир, населенный мудрыми и совершенными людьми.

Царство Флоры

Около 1631—32

Холст, масло. 131 x 182

Картинная галерея, Дрезден

Передача эмоций

- Картины Пуссена нередко представляют собой живописные пантомимы, в них с помощью жестов, поз передается душевное состояние героев.

Пуссен Никола
Аркадские пастухи

Около 1650

Холст, масло. 185 x 121

Лувр, Париж

- Жители Аркадии, где царят радость и покой, обнаруживают надгробие с надписью: «**И я в Аркадии**». Это сама Смерть обращается к героям и разрушает их безмятежное настроение, заставляя задуматься о неизбежных грядущих страданиях.
- Одна из женщин кладёт руку на плечо своего соседа, она словно пытается помочь ему примириться с мыслью о неизбежном конце.
- Однако, несмотря на трагическое содержание, художник повествует о столкновении жизни и смерти спокойно. Композиция картины проста и логична: персонажи сгруппированы возле надгробия и связаны движениями рук.

Пейзаж

- Важное место в творчестве Пуссена занимал пейзаж. В картинах чётко отделены пространственные планы: первый план — равнина, второй — гигантские деревья, третий — горы, небо или морская гладь. Разделение на планы подчёркивалось и цветом.
- Так появилась система, названная позднее «пейзажной трёхцветкой»: в живописи первого плана преобладают жёлтый и коричневый цвета, на втором — тёплые и зелёный, на третьем — холодные, и прежде всего голубой.

Пейзаж с Полифемом

Около 1649

Холст, масло. 155 x 199

Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Сюжет картины

- Пейзаж у Пуссена всегда населён мифологическими героями.
- **Полифем** — циклоп, сын Посейдона и нимфы Фоосы. У Феокрита Полифем — мирный пастух, над уродством которого смеются девушки, и который, тем не менее, безответно любит нимфу Галатею. У Овидия Полифем преследовал своей любовью Галатею, влюбленную в Акида.

Цикл «Времена года»

- Последней работой художника стал цикл «Времена года», состоящий из четырех полотен (**«Весна»** (**«Рай»**), **«Лето»** (**«Руфь»**), **«Осень»** (**«Исход»**), **«Зима»** (**«Потоп»**)).
- Эти картины являются лучшими пейзажами Пуссена.

Лето (Руфь)

1660—64. 118 x 160

Лувр, Париж

Осень (Исход)

1660—64

Холст, масло. 118 x 160

Лувр, Париж

Зима (Потоп)

1660—64 . 118 x 160

Лувр, Париж

Правила, основанные Пуссеном

- Сюжет картины должен содержать серьезную духовно-нравственную идею. Он может быть взят из истории, мифологии, библейских текстов.
- Основные художественные ценности – рисунок и композиция. Композиция должна делиться на четкие планы.
- При выборе пропорций фигур художники должны ориентироваться на древнегреческих скульпторов.
- Образование художника должно проходить в стенах Академии

Упадок классицизма

- Творческие методы Пуссена постепенно превратились в жесткую систему правил, а процесс работы над картиной — в подражание.
- В результате живопись классицизма вскоре пришла к упадку.

Клод Лоррен (1600 – 1682)

- Лоррен – современник Н. Пуссена, настоящее имя **Клод Желе**.
- Он посвятил свое творчество пейзажу, что во Франции XVII века было редкостью.

Изображение природы

- В картинах Лоррена библейские, мифологические сюжетные мотивы полностью подчинены изображению **прекрасной, величественной природы**. Для Лоррена природа была образцом возвышенного, совершенного мироздания, в котором царят покой и ясная соразмерность.

**Гавань при восходе
солнца**

1674

Холст, масло. 72 x 96

Старая пинакотека, Мюнхен

Значение колорита

- Пейзажи Лоррена отличаются тонкостью колорита, виртуозно построенной перспективой.
- Его интересовала игра тонов, изображение воздуха и света на холсте.
- Лоррена считают основоположником традиций французского пейзажа.

**Гавань при заходе
солнца**

1643

Холст, масло. 74 x 99

**Королевское собрание,
Виндзор**

**Пейзаж с
Аполлоном,
стерегущим
стада**

Адмета

1645 .

55 x 45

Галерея

Дориа-

Памфили,

Рим

Сюжет картины

- После того как Аполлон убил дракона Пифона, преследовавшего его мать Латону, Зевс отправил его в Фессалию, к благородному царю Адмету. В Фессалии Аполлон пас стада Адмета и этой службой искупал грех убийства.
- Когда Аполлон играл среди пастбища на тростниковой флейте или золотой кифаре, дикие звери выходили из лесной чащи, очарованные его игрой.

Театр классицизма

- Писатели классицизма обращались к жанрам античной литературы. Поэтому наиболее распространение получили жанры трагедия и комедия.
- В трагедиях изображались общественные государственные коллизии, в комедиях — частная жизнь.
- Писатели-классицисты обращались к универсальным общечеловеческим идеалам, они не рассматривали человека как порождение определенных исторических условий.

Трагедия

- Трагедия классицизма была основана на условных **правилах трех единств**: единство места (события происходят в одном месте), единство времени (события разворачиваются в течении 24 часов) и единство действия (в основе пьесы лежит одно событие).
- **Завязка** (завязывается конфликт сцены), **кульминация** (переломный момент в развитии конфликта), **развязка** (завершение конфликта).

Пьер Корнель (1606 – 1684) –

считается

создателем

французской
классической

трагедии. Главная
идея его трагедий

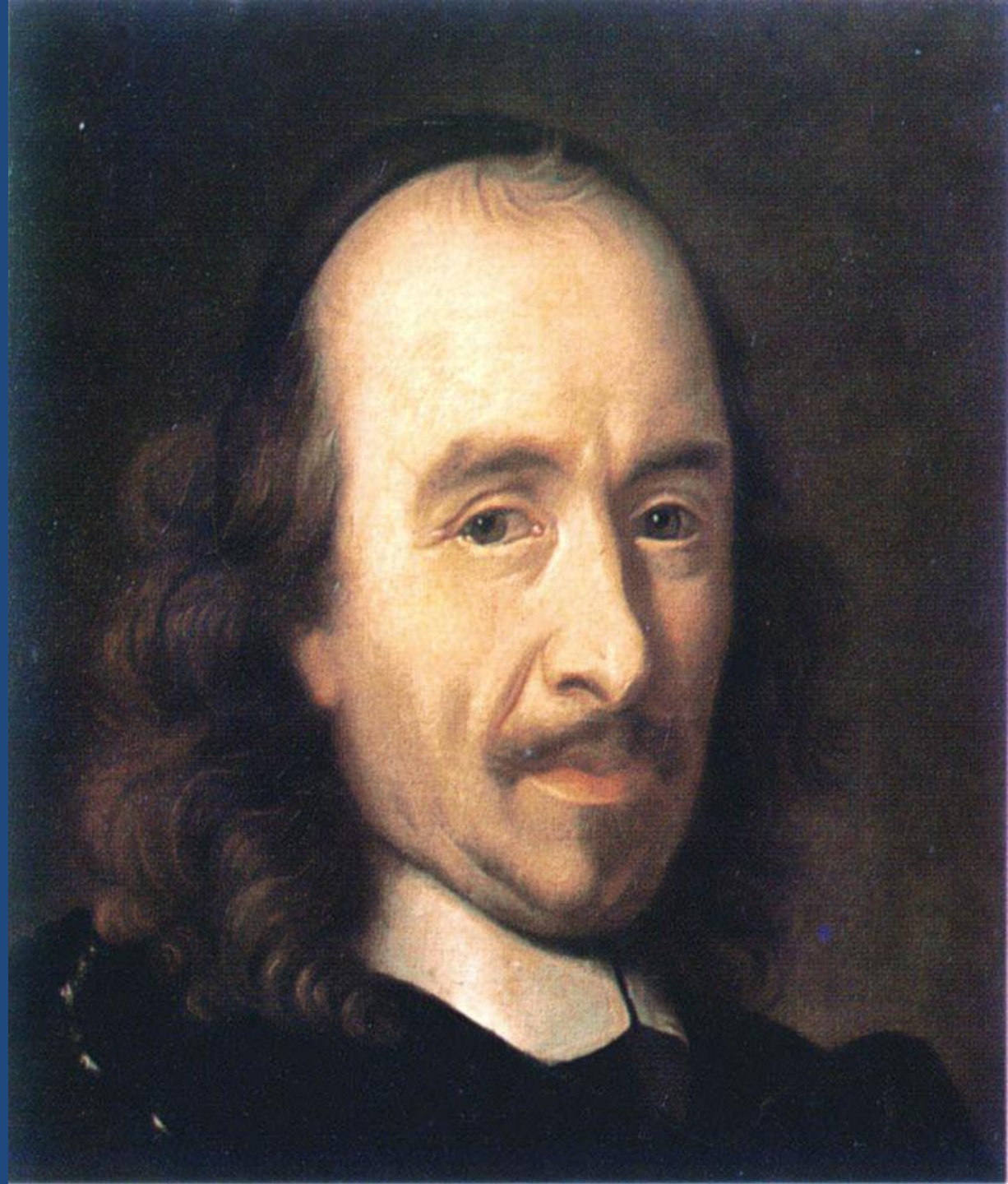
**«Медея», «Сид»,
«Гораций»** –

подчинение

личности

государственным

интересам.

Жан Расин (1639 – 1699)

— в отличие от Корнеля за основу трагедий брал не героические сюжеты римской истории, а греческие мифы, в которых разумное начало сталкивалось со стихийной страстью, несущей разрушение и гибель («Андромаха», «Федра»).

Мольер (Жан Батист Поклен 1622 – 1673) — заявлял, что комедия равноправна с трагедией, ее задача — быть зеркалом общества, изображать нравы («Дон Жуан», «Мизантроп», «Тартюф» и др.)

