

КЛАССИЦИЗМ

*Особенности живописи
классицизма и рококо.*

Варнакова М.В.
учитель музыки и МХК.

*Классицизм — стиль в искусстве, точно
отражающий процесс четкой
регламентации жизни в больших
национальных абсолютистских
государствах.*

Культура классицизма.

В политике –
государственный
абсолютизм.

Регламентация,
строгое подчинение
установленным
правилам.

Господство
философии
рационализма:
разум – решающий
источник знаний

Соблюдение
Определенных канонов
в искусстве, его
метафизичность,
нормативность.

В обществе – господство
высоких
нравственных добродетелей.

Эстетика классицизма.

В основу эстетики классицизм ставит разум. Идеи математической строгой симметрии, гармонии и единства воспринимаются классицистами как главные принципы прекрасного.

Идеал классицизма – рациональное устройство мира.

- Строгая ориентация на культуру античности;
- Ордерная система, строгая симметрия, четкость и соразмерность частей композиции и их подчинение строгому замыслу;
- Во всем сказываются простота и четкость форм, спокойная гармония пропорций.

Классицизм в живописи возник в XVII веке, как оппозиция стилю барокко

- Следование образцовой классике античности;
- Стремление к изображению мира, основанного на высших, незыблемых законах разума;
- Идеализация сущности природы и человека;
- Строгая уравновешенность, четкость, пластичность форм.

**Кто стремится и хочет стать хорошим живописцем
Тот пусть вооружится рисунком Рима,
Движением и светотенью венецианцев
И ломбардинской сдержанностью колорита.
Мощную манеру возьмет от Микеланджело,
От Тициана – передачу натуры,
Чистоту и величие Карреджиева стиля
И строгую уравновешенность Рафаэля...**

Агостино Каррачч (1557-1602)

французский классицизм

художники

произведения

Николя Пуссен
(1594-1665)

«Аркадские пастухи»,
«Пейзаж с Полифемом» и
др.

Клод Лоррен.
(1600-1682)

Серия «Времена суток» и др.

Шарль Лебрен
(1619-1690)

Серия «История Александра
Македонского» и др.

Французские художники классицисты- Н. Пуссен, К. Лоррен.

1. Кулисное построение пространственности;
2. Система трехколористических планов.

Н. Пуссен.

1. Античный мир;
2. Чувство линии;
3. Тщательная проработка линий и контуров деталей;
4. Размышление о месте человека в мире;
5. Пантеистичность пейзажей, поиски гармонии человека и природы;
6. Использование больших локальных цветовых пятен (желтого, красного, синего) для создания сильных эффектов;

К. Лоррен.

1. Пейзаж;
2. Показ изменения солнечного освещения в течение суток;
3. Своеобразное композиционное решение за счет изображения сбоку деревьев, зданий; изогнутый контур берега или моря; постепенный уход от теплых тонов к холодным далям.

Н.Пуссен

Н. Пуссен «Вдохновение поэта»

1636-1638

Париж, Лувр

Н.Пуссен «Пейзаж с Полифемом»

В XVII веке в искусстве классицизма сложились принципы создания идеального пейзажа. Классицисты трактовали природу как мир, подчиненный законам разума.

Французский живописец Никола Пуссен, работавший в Италии, стал создателем героического пейзажа. Картины Пуссена, показывающие грандиозность мироздания, населены мифологическими персонажами, героями, воспитывающими в зрителе возвышенные чувства.

Художник, полагавший, что основная цель искусства — воспитание человека, считал главной ценностью порядок и рациональное устройство мира. Он писал произведения с уравновешенной композицией, четко выстраивал пространственные планы, согласно строгим правилам распределял цвета.

Пуссен не делал публику участницей своих картин. Зрители, смотревшие на его пейзажи, должны были довольствоваться ролью созерцателей, наслаждающихся изображением и совершенствующих свой разум.

Н.Пуссен «Пейзаж с Орфеем и Эвридикой»

Попробуйте ощутить, как на ваше восприятие влияет внутренняя уравновешенность и упорядоченность полотен Пуссена? Смогли бы вы подобрать похожую по ощущению музыку?

Почему творчество Н.Пуссена называют вершиной классицизма в живописи? В чём и как он выразил свой идеал красоты?

Какие из картин Н Пуссена вас заинтересовали больше всего? Почему?

Клод Лоррен.

Клод Лоррен «Отплытие царицы Савской»

В рамках классицизма Клод Лоррен разработал концепцию идиллического пейзажа. Его картины проникнуты духом идеальной гармонии.

Художник так умело выстраивает планы — памятники античности, древние руины, деревья с густыми кронами, что на полотне остается достаточно места для передачи широких пространств моря, земли и воздушных далей.

И если на картинах Пуссена мифологические герои располагаются в центре композиции, то в произведениях Лоррена они лишь стаффажные фигуры.

**Клод Лоррен
«Вечер»**

**Клод Лоррен
«Гавань при закате солнца»**

Подумайте, почему классицизм так «любит» античность? Какие «античные добродетели» необходимы для идеологии абсолютистского государства и почему?

Рококо- стиль XVIII века как выражение ценностей светской культуры.

- Мир вымысла, театральность, манерность.
- Изогнутая манера линии, напоминающая раковину.
- Камерность, интимность. Большая связь с бытом.
- Дробность прихотливо изогнутых форм, ажурность. Сложность орнамента, асимметрия – основные очертания формы в искусстве рококо.

А. Ватто – яркий представитель живописи рококо.

**И снова землю я люблю за то.
Что так торжественны лучи
заката,
Что легкой кистью Антуан Ватто
Коснулся сердца моего когда-то
Г. Иванов.**

«Галантные картины» Ватто

как живопись нюансов:

- **Воплощение в полотнах сложных и утонченных вариаций душевных переживаний;**
- **Пластические вариации в полотнах;**
- **Отсутствие чистых ракурсов фигуры и обилие взглядов «немного снизу, немного сверху или сбоку»;**
- **Построение колорита на тонкой игре нюансов серых, коричневых, желто-розовых тонов;**
- **«Размышления» о недолговечности или недостижимости земного счастья;**
- **Композиционное противопоставление маленьких фигурок увлеченных любовью людей и огромного неба;**
- **Смена декораций и кумиров.**

1. Предельная простота мотива и композиции соединяются с точным рисунком и тщательно продуманной цветовой гаммой;
2. Призрачно-белый балахон написан осторожными и вместе с тем смелыми движениями кисти;
3. Мерцающие бледно-серебристые, белесые, желтые, серовато-охристые тона струятся, переливаются друг в друга, разбиваются на сотни дрожащих бликов;
4. Одиночество Пьеро передается с помощью низкого горизонта;

Все это создает удивительную атмосферу для восприятия глубокого философского смысла картины.

Жиль (Пьеро).
1730 г. Лувр, Париж

Антуан Ватто «Танец»

1716-1718

Государственный музей, Берлин

Что общего между характерными чертами произведений в стиле рококо и интимными человеческими переживаниями?

Ватто и Веласкес используют в своем творчестве тончайшие колористические нюансы. Значит ли это, что художники решают с помощью колорита одни и те же задачи?

Попробуйте сравнить (по произведениям) взгляды этих художников на назначение искусства.

Темы сообщений и рефератов.

- «Галантный жанр» в творчестве художников.
- Классицизм в архитектуре.
- Основное выражение стиля рококо в прикладном искусстве, мебели, интерьере, costume.