Искусство классицизма в Европе и России

Классицизм

Классицизм (фр. classicisme, от лат. classicus — образцовый) — художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве XVII - XIX веков.

900igr.net

Истоки искусства Классицизма

- **Идеи рационализма, сформированные в философии Декарта.**
- **Многие правила и каноны классицизм берет из античного искусства Греции и Рима.**

История классицизма в литературе

1636 — 1711
Статуя Никола Буало работы Ш. Э. Сёрра. Около 1853.
Париж, Лувр, двор Наполеона

Прославился в жанре послания, оды и эпиграммы.
Наиболее известна поэма-трактат в четырех песнях «Поэтическое искусство» («L'art poétique») 1674
В поэме сформулированы основные требования к поэтическому произведению:

- сдержанность чувств
- высокий слог
- простота
- ясность
- разумность

- **Систематизация и закрепление достижений великих художников Возрождения (Рафаэль и его ученик Джулио Романо), составили программу болонской школы конца XVI века, наиболее характерными представителями которой были братья Карраччи.**
- **В своей Академии искусств болонцы проповедовали, что путь к вершинам искусства лежит через скрупулёзное изучение наследия Рафаэля и Микеланджело, имитацию их мастерства линии и композиции.**

Предвестие отдельных принципов классицизма и проявление их во фреске Рафаэля «Афинская школа» (1511).

Рафаэль. Афинская школа

Требования к произведению искусства Классицизма

- **Художественное произведение должно строиться на основании строгих канонов, тем самым обнаруживая стройность и логичность самого мироздания.**
- **Интерес для классицизма представляет только вечное, неизменное, в каждом явлении он стремится распознать только существенные, типологические черты, отбрасывая случайные индивидуальные признаки.**
- **Эстетика классицизма придаёт огромное значение общественно-воспитательной функции искусства.**

Основные принципы классицизма

- Рационализм – главенствующее качество классицистического искусства.
- Требование соблюдения художественных законов античности.
- Заимствование у Аристотеля принципа правдивого изображения действительности.
- Глубочайшие реалистические прозрения классицистов в области психологии человека.
- Великие мастера-классицисты достигли вершин искусства многогранно изображая господствующую черту характера человека.

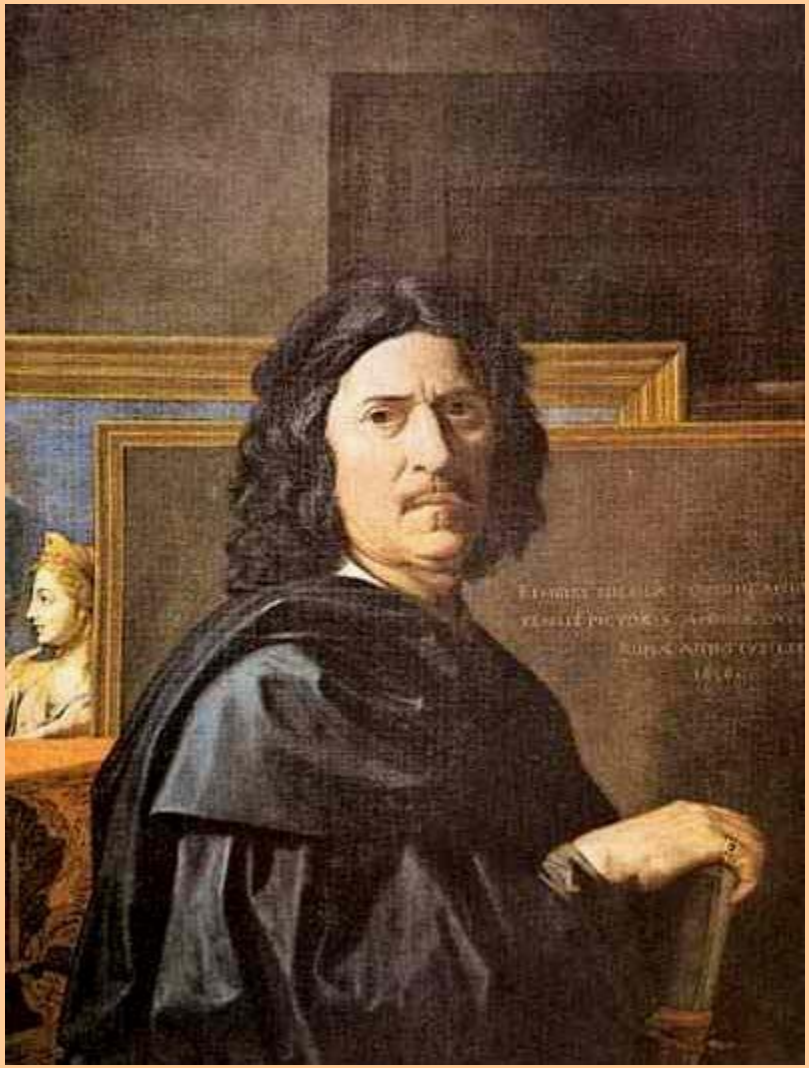
Архитектура

- Главной чертой архитектуры классицизма было обращение к формам античного зодчества как к эталону гармонии, простоты, строгости, логической ясности и монументальности. Архитектуре классицизма в целом присуща регулярность планировки и четкость объемной формы. Основой архитектурного языка классицизма стал ордер, в пропорциях и формах близкий к античности. Для классицизма свойственны симметрично-осевые композиции, сдержанность декоративного убранства, регулярная система планировки городов.

Андреа Палладио. Вилла Ротонда близ Виченцы

Живопись

Никола Пуссен (1594 -1665)

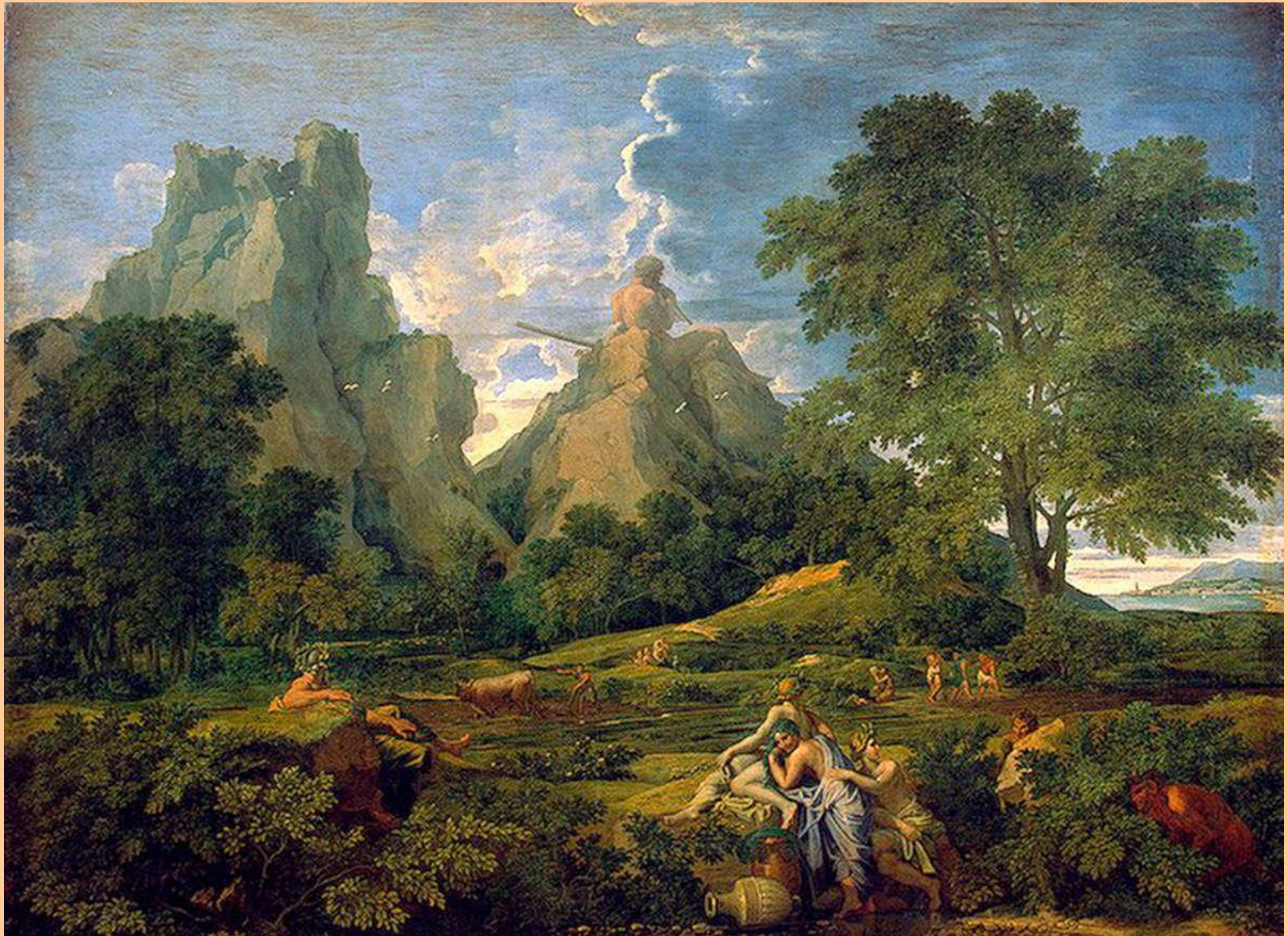


- *Художник, стоявший у истоков живописи классицизма. Долгое время жил и работал в Риме. Практически все его картины — на историко-мифологические сюжеты. Пуссен - мастер чеканной, ритмичной композиции. Одним из первых оценил монументальность локального цвета.*

- В 1624 году, будучи уже довольно известным художником, Пуссен отправился в Италию и близко сошёлся с поэтом Марино, внушившим ему любовь к изучению итальянских поэтов, произведения которых дали Пуссену обильный материал для его композиций. Он испытал влияние Карраччи, Доменикино, Рафаэля, Тициана, Микеланджело, изучал трактаты Леонардо да Винчи и Альбрехта Дюрера.
- Зарисовывал и обмерял античные статуи, занимался анатомией и математикой. Это отразилось в живописных произведениях, преимущественно на темы античной древности и мифологии.
- Художник создал непревзойдённые образцы геометрически точной композиции и продуманного соотношения цветовых групп

Никола Пуссен. «Танец под музыку времени» (1636).

Н.Пуссен. Пейзаж с Полифемом



- В картинах Пуссена 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.
- Пуссен был убеждён, что цвет — это лишь средство для создания объёма и глубокого пространства, он не должен отвлекать глаз зрителя от ювелирно точного рисунка и гармонично организованной композиции. В результате рождался образ идеального мира, устроенного согласно высшим законам разума

Клод Лоррен (1600-1682)

- Французский гравер, мастер пейзажа.
- **Клод Лоррен, в своих антиквизированных пейзажах окрестностей Рима упорядочивал картины природы светом заходящего солнца и введением своеобразных архитектурных кулис.**

- С большим мастерством художник изображал игру солнечных лучей в различные часы дня, свежесть утра, полуденный зной, меланхолическое мерцание сумерек, прохладные тени теплых ночей, блеск спокойных или слегка колышущихся вод, прозрачность чистого воздуха и даль, застилаемую лёгким туманом.
- В его творчестве существовали две манеры: ранние картины написаны сильно, густо, в теплых тонах; позднейшие — более плавно, в холодноватом тоне.
- Фигуры, которыми обыкновенно оживлены его пейзажи, принадлежат, в основном, не его кисти, а его друзей — Ф. Лаури, Я. Миля, Фр. Аллегри и Н. Колонбеля.

Клод Лоррен. Отдых на пути в Египет на фоне пейзажа

К. Лоррен. Воссоединение Цефала и Прокриса с Дианой.

К. Лоррен. Итальянский пейзаж в утреннем освещении.

Жак-Луи Давид (1748-1825)

- Французский живописец и педагог, крупный представитель французского классицизма в живописи

- Давид берёт уроки рисунка в Академии Святого Луки, в 1764 году родственники представляют его Франсуа Буше в надежде, что тот возьмёт Жака-Луи себе в ученики. Однако из-за болезни художника этого не произошло но, он рекомендовал юноше начать заниматься у одного из ведущих мастеров исторической живописи раннего неоклассицизма Жозефа Вьена. Два года спустя, в 1766 году Давид поступает в Королевскую Академию живописи и скульптуры, где начинает заниматься в мастерской Вьена. Его педагогическая система была основана на изучении античного искусства, произведений Рафаэля, братьев Карраччи, Микеланджело, требовании достижения в живописи «правды» и «величия».
- В 1775—1780 Давид обучался во Французской академии в Риме, где изучал античное искусство и творчество мастеров эпохи Возрождения.
- Активно участвовал в революционном движении. В 1792 году был избран депутатом Национального Конвента, где был в партии Марата и Робеспьера, голосовал за смерть короля Людовика XVI.

- Давид писал ряд картин, посвящённых революционерам: «Клятва в зале для игры в мяч» (1791, не закончена), «Смерть Марата» (1793, Музей современного искусства, Брюссель). Также в это время организовывал массовые народные празднества и создал Национальный музей в Лувре.
- В 1794 году после термидорианского переворота заключён в тюрьму за революционные взгляды.
- В 1797 году стал свидетелем торжественного въезда в Париж Наполеона Бонапарта и с тех пор стал его сторонником, а после прихода того к власти — придворным художником. Давид создаёт картины, посвящённые переходу Наполеона через Альпы, его коронации, а также ряд композиций и портретов приближённых к Наполеону лиц. После поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году бежал в Швейцарию, затем переехал в Брюссель, где прожил до конца жизни.

Жак-Луи Давид. «Клятва Горациев» (1784).

Давид. «Клятва Горациев» (1784) Холодно рассудочный нормативизм Пуссена вызвал одобрение версальского двора и был продолжен придворными художниками вроде Лебрена, которые видели в классицистической живописи идеальный художественный язык для восхваления абсолютистского государства.

Хотя частные заказчики предпочитали различные варианты барокко и рококо, французская монархия поддерживала классицизм на плаву за счёт финансирования таких академических учреждений, как Школа изящных искусств. Римская премия предоставляла наиболее талантливым ученикам возможность посетить Рим для непосредственного знакомства с великими произведениями древности.

Парковая скульптура Версаля активно участвует в формировании ансамбля. Скульптурные группы образуют сложные и красивые сочетания с разнообразными фонтанами и бассейнами.

Парк Версаля с его широкими променадами, обилием воды служил великолепной "сценической площадкой" для красочных и пышных зрелищ - фейерверков, иллюминаций, балов, спектаклей, маскарадов.

Скульптура 18 века

Стили и направления в скульптуре 18 века

Барокко-
пышность
и приподнятость

Рококо-
грациозная
легкость

Романтизм-
фольклорные и
природные формы

Классицизм-
простота и
цельность
композиции,
изящество деталей

Неоклассицизм-
соблюдение
классических
пропорций,
античные фигуры

Скульптурный портрет-
сходство
изображения
с оригиналом

Барокко

Гермы овального павильона дворца Цвингер в Дрездене,1711-1718 (Пермозер, Австрия)

Барокко (итал. barocco, буквально – причудливый, странный), один из главенствующих **стилей** в архитектуре и искусстве Европы и Латинской Америки конца 16 – середины 18 вв.

Капелла Корнаро, 1652 (Бернини Д.Л., Италия)

Речная нимфа, 1770-1780
(Клодион, Франция)

Рококо -

подчеркнуто изящные,
утонченно-усложненные формы

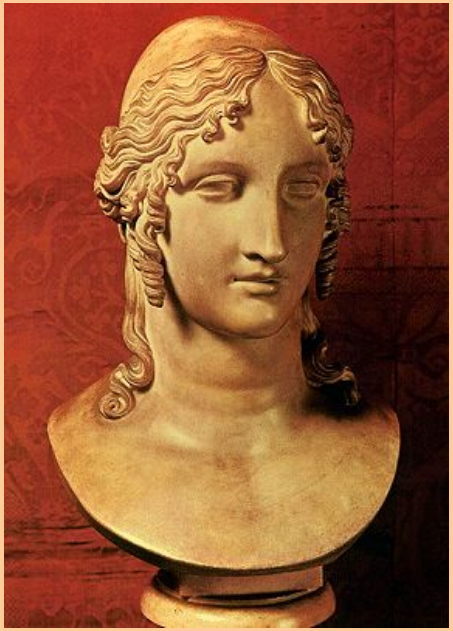
Романтизм

Лев и змея, (А.Л.Бари,
Франция)

Классицизм

Венера и Марс (Канова Антонио, Франция), 1793

Классицизм отличается простотой и цельностью композиции, изяществом деталей,



Голова Елены Прекрасной (Канова Антонио, Франция),1811

Кронпринцесса Луиза и принцесса Фредерика, 1795-1797 (Шадов И.Г., Германия)

Скульптура

Толчком к развитию классицистической скульптуры в середине XVIII века послужили сочинения Винкельмана и археологические раскопки древних городов, расширившие познания современников об античном ваянии. Своего наивысшего воплощения в области пластики классицизм достиг в героических и идиллических работах Антонио Кановы, черпавшего вдохновение преимущественно в статуях эпохи эллинизма (Пракситель). В России к эстетике классицизма тяготели Федот Шубин, Михаил Козловский, Борис Орловский, Иван Мартос. Публичные памятники, получившие в эпоху классицизма широкое распространение, давали скульпторам возможность идеализации воинской доблести и мудрости государственных мужей. Верность античному образцу требовала от скульпторов изображения моделей нагими, что вступало в противоречие с принятыми нормами морали. Чтобы разрешить это противоречие, деятели современности поначалу изображались скульпторами классицизма в виде обнажённых античных богов: Суворов — в виде Марса, а Полина Боргезе — в виде Венеры. При Наполеоне вопрос решился путём перехода к изображению деятелей современности в античных тогах (таковы фигуры Кутузова и Барклая де Толли перед Казанским собором).Бертель Торвальдсен. «Ганимед, кормящий Зевесова орла» (1817).Частные заказчики эпохи классицизма предпочитали увековечивать свои имена в надгробных памятниках. Популярности этой скульптурной формы способствовало обустройство публичных кладбищ в главных городах Европы.

MyShared

Классицизм в скульптуре

- Верность античному образу.
- Героические и идиллические композиции.
- Идеализация воинской доблести и мудрости государственных мужей.
- Публичные памятники.
- Противоречие с принятыми нормами морали.
- Отсутствие резких движений, внешних проявлений таких эмоций, как гнев.
- Простота, стройность, логичность композиции произведения.

- **Скульптура эпохи классицизма** отличается сглаженностью форм, спокойностью поз, даже движение не нарушает замкнутости форм (**Жан Антуан Гудон, Антонио Канова, Бертель Торвальдсен**).

Антонио Канова. Три Грации. 1816г. Эрмитаж

MyShared

Классицизм в скульптуре.

Важнейшим интернациональным центром классицизма 18—начала 19 вв. становится Рим, где господствует направление, нередко сочетающее величавое благородство форм с абстрактной и холодной идеализацией.

Скульптура эпохи классицизма отличается сглаженностью форм, спокойностью поз, даже движение не нарушает замкнутости форм.

Антонио Канова.

Жан Антуан Гудон.

Этьенн Фальконе.

Бертель Торвальдсен.
«Ганимед, кормящий Зевесова орла» (1817)

А. Канова Амур и Психея

Этьенн Морис Фальконе.
1716 – 1791 гг.

Крупнейший французский скульптор

Три Грации.
1770. Париж, Лувр

Фальконе начинал работать в стиле рококо, но уже в 1760-х годах в произведениях скульптора проявляются веяния классицизма.

Амур.

Скульптуры полны рокайльной изысканной грации, естественны и изящны без жеманства, — аллегорические образы по-земному конкретны.

Жан Антуан Гудон

Жан Антуан Гудон (1741- 1828) – известный скульптор классицизма. Им создана уникальная портретная энциклопедия выдающихся людей эпохи. Его главный герой – человек общественный, благородного и сильного характера, мужественный и бесстрашный, творческая личность. Гудона никогда не интересовали титулы и звания тех, кого он запечатлевал в мраморе и бронзе. В созданных им образах мастерски переданы не только внешнее, но и внутреннее сходство с оригиналом, особенности психологии героя.

Портрет композитора Глюка, оратора Мирабо, комедиографа Мольера, общественных деятелей Д.Дидро и Ж.Ж.Руссо, американского президента Дж. Вашингтона – вот лучшие работы великого скульптора. Известно, что и Екатерина Великая заказывала ему свой портрет, но Гудон отказался ехать в Россию. Статую русской императрицы он блестяще исполнил по многочисленным портретам, так ни разу и не увидев оригинала.

Жан Антуан Гудон. Вольтер
1779-1781 «Комеди Франсез»,
Париж

MyShared

Скульптурные шедевры классицизма.

Один из выдающихся скульпторов классицизма – Антонио Канова (1757-1822). Первые работы молодого итальянского скульптора, изображавшие героев древнегреческой мифологии, прославили его имя. Статуи «Орфей», «Эвридика», «Персей», «Дедал и Икар», «Тесей, победитель Минотавра», «Амур и Психея» поразили современников, отметивших, что в статуях пульсирует сама жизнь.