

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ

Конец XVII в. – конец XVIII в. (ВФР)

Особенности периода

• развитие научной, философской и общественной мысли;

• и распространилось на другие страны Европы: Францию, Германию, Россию;

• Вольтер, Монтескье, Руссо, Дидро и др.

• + национальное становление, отмена рабства; поколебало авторитет аристократии и влияние церкви на все сферы жизни.

Терминология и временные рамки

- Термин пришел из французского: Просвещение — передача, распространение знаний и культуры [Ожегов], а также и система воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений в каком-либо государстве [Советская энциклопедия];
- Не философская школа, а определённое направление философской мысли.

Особенности датировки

1. Начало - конец XVII века.
 - Декарт в своей работе «Рассуждение о методе» (1637).
2. Начало - середина XVIII века.
 - Конец эпохи Просвещения - смерть Вольтера и Жан Жака Руссо (1778)
 - или
 - С началом Наполеоновских войн (1800—1815)
3. Привязка к двум революциям: «Славной революции» в Англии (1688) и Великой французской революции (1789).

Идейное течение «длинного XVIII века», представители

в Англии
(где зародилось)

Дж. Локк, Дж. А. Коллинз, Дж. Толанд, А. Э. Шефтсбери;

во Франции
(где достигло высшего расцвета)

Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, К. А. Гельвеций, П. А. Гольбах;

в Германии

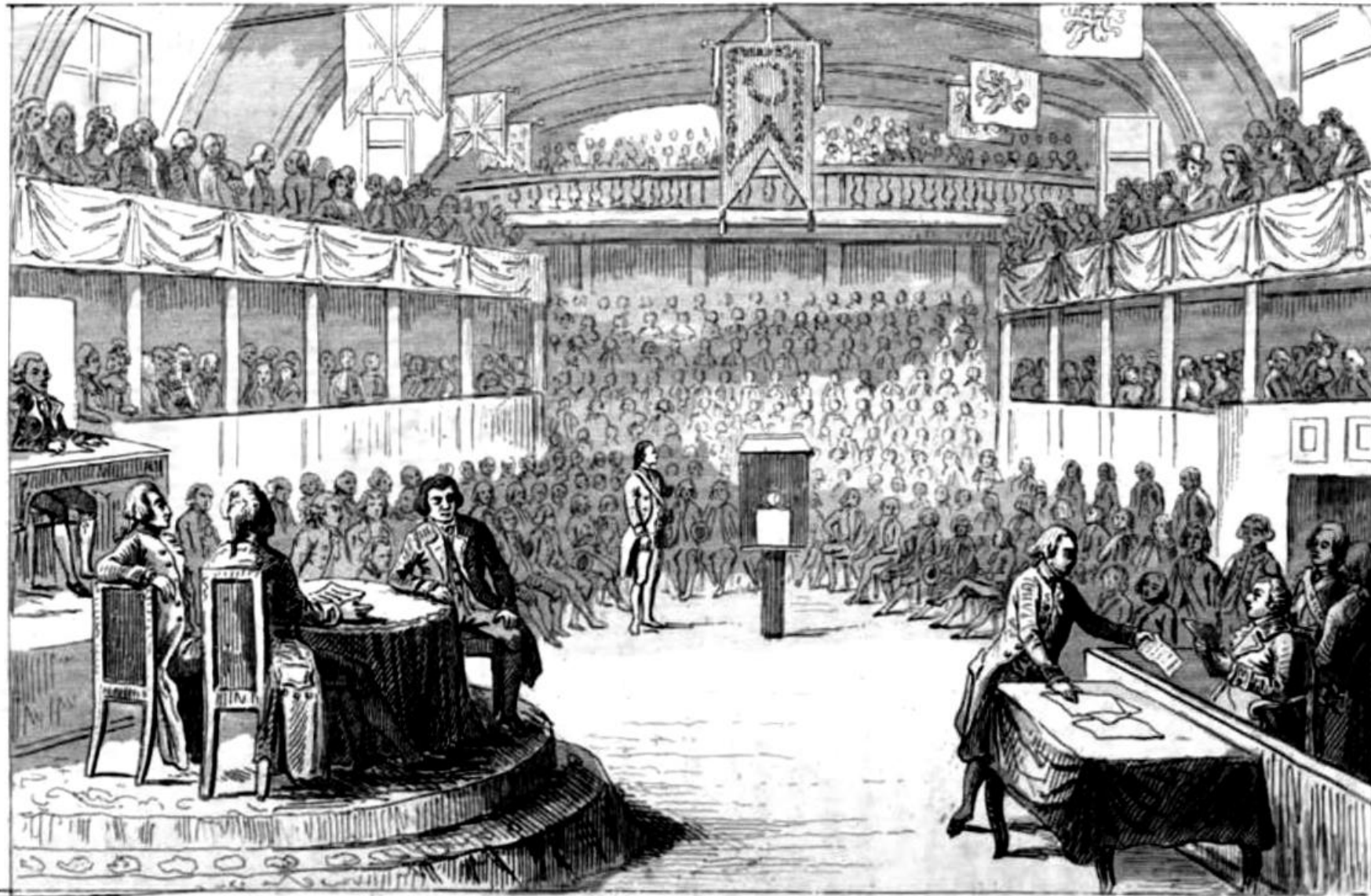
Г. Э. Лессинг, И. Г. Гердер, Ф. Шиллер, И. В. Гете;

в США

Т. Джефферсон, Б. Франклин, Т. Пейн;

в России

Н. И. Новиков, А. Н. Радищев.

Interrogatoire de Louis le dernier

- Провал Абсолютной монархии;
- Великая французская революция;
- Переход к Республике

Отношение к знанию

отказ от религиозного миропонимания и обращение к разуму как к единственному критерию познания человека и общества;

поставлен вопрос о практическом использовании достижений науки в интересах общественного развития;

популяризация знания – предмет общественной коммуникации;

«эмансипация» науки

КЛАССИЦИЗМ

XVII—XIX вв.

Классицизм (фр. «classicisme» от лат. «classicus» «образцовый») — художественный стиль и эстетическое направление в европейской культуре XVII—XIX вв.

Идея стиля:

- обращение к античному искусству;
- идея гражданского долга, подчинение интересов личности интересам общества, торжество разумной закономерности;
- бескомпромиссность, созвучная революционным идеалам третьего сословия;

Признаки стиля:

- строгая организованность, уравновешенность, ясность и гармоничность образов;
- каноны, отвлеченность от конкретных образов;
- изысканная простота;
- гражданский пафос.

Особенности проявления

- каноничность (логика+античное искусство);

- ценность вечного и неизменного;

- личность человека как высшая ценность бытия

- искусство – как воспитатель общества;

- строгая иерархия жанров, которые делятся на высокие (ода, трагедия, эпопея) и низкие (комедия, сатира, басня). Каждый жанр имеет строго определённые признаки, смешивание которых не допускается.

ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЦИЗМА

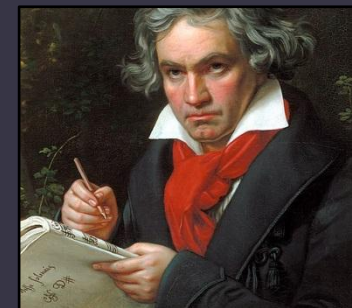
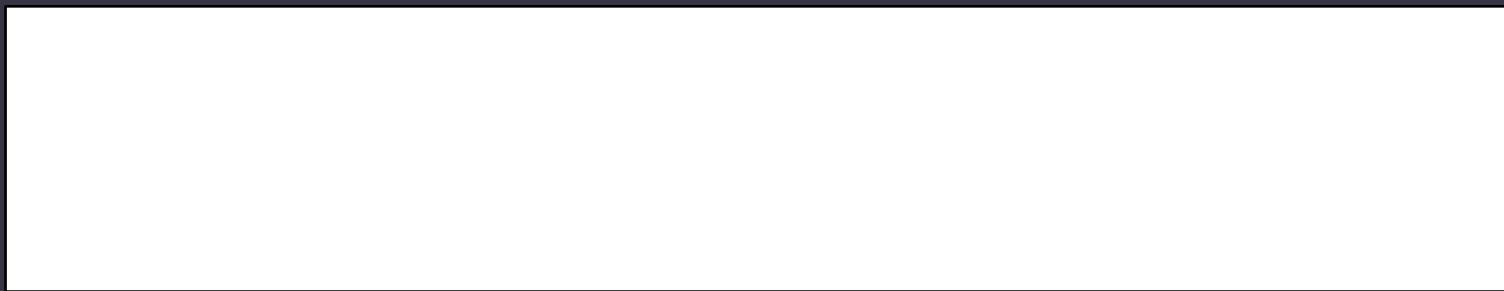
Blank area for notes, consisting of six horizontal rounded rectangular boxes.

Франсуа Малерб (1555-1628),
ОТЕЦ ПОЭТИКИ КЛАССИЦИЗМА

СТРАНА	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	ЖАНР
Франция	Франсуа Малерб	Поэзия
	Пьер Корнель	Поэзия, драматургия
	Жан-Жак Руссо	Проза, публицистика
	Жан-Батист Расин	Драматургия
	Жан де Лафонтен	Басня
	Никола Буало-Депрео	Сатира
	Жан-Батист Поклен (Мольер)	Комедия
Англия	Франсуа-Мари Аруэ (Вольтер)	Поэзия, проза, сатира, трагедия
	Джон Драйден	Поэзия, драматургия, басня
	Александр Поуп	Поэзия
	Джозеф Аддисон	Публицистика, драматургия, поэзия
	Джонатан Свифт	Публицистика, сатира
Россия	Д. И. Фонвизин	Комедия
	М.В. Ломоносов	Ода
	Г.Р. Державин	Ода
	А.Д.Кантемир	Поэзия
	А.П.Сумароков	Поэзия, драматургия, критика
Германия	Иоганн Вольфганг Гёте	Трагедия, драма, поэма, роман
	Иоганн Кр́стоф Фридрих фон Шиллер	Поэзия, драматургия

«Музыка классицизма» (между 1730-1820-ми гг.) ≠ «классическая музыка»

АРХИТЕКТУРА КЛАССИЦИЗМА

Особенности архитектуры

Андреа Палладио, вилла Ротонда

Оксфорд

Библиотека Редклиффа
(Бодлианская, библиотека Бодли)

Шелдонский театр
(Сэр Кристофер Рен)

Старый Королевский военно-морской колледж, Гринвич, Лондон (1696-1712 гг.) (Сэр Кристофер Рен)

Хэмптон-Корт (англ. Hampton Court) (1514-1733 гг.) —
дворцово-парковый ансамбль в Лондоне, с 1529 по 1760 гг. – королевская
резиденция

Собор Святого Павла в лондонском Сити (1675-1708 гг.)

«Старая пинакотека» (нем. Alte Pinakothek) (1836 г.)
— картинная галерея в Мюнхене

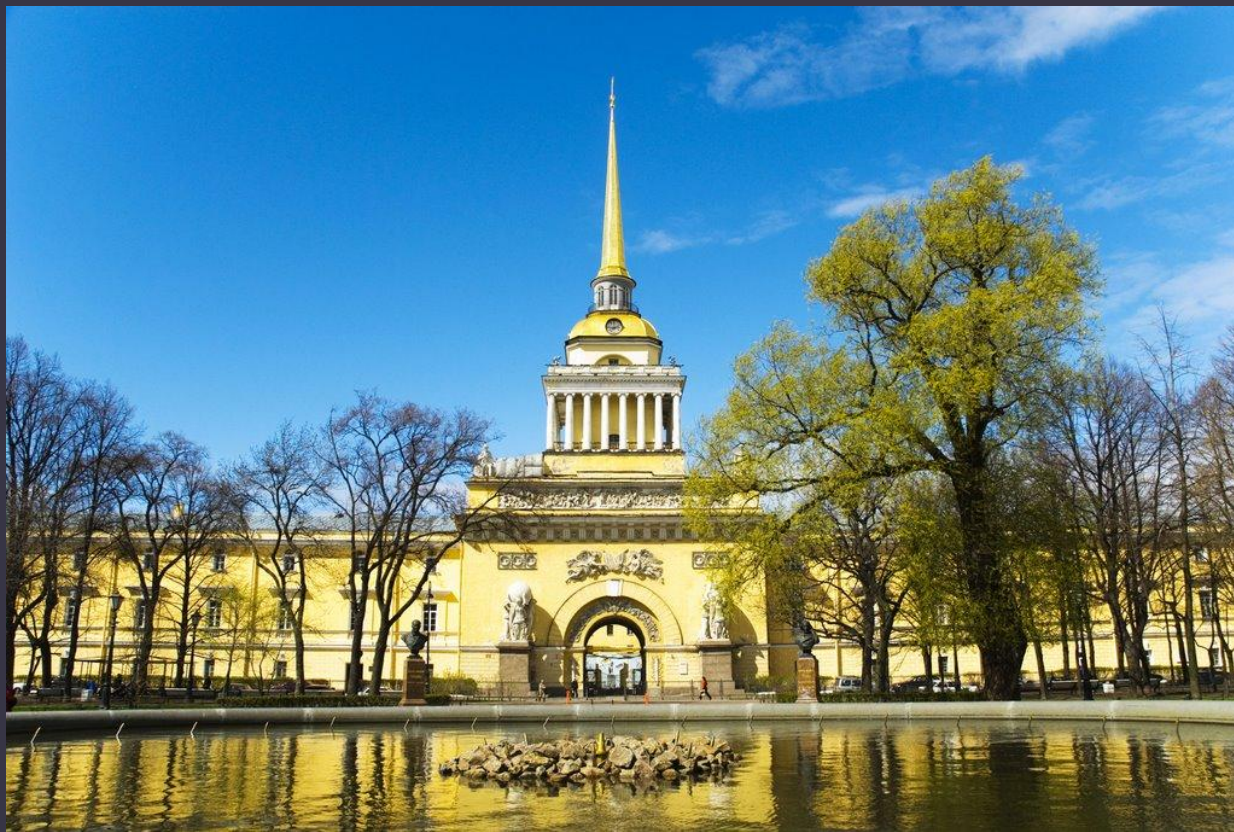
Старый музей (1822-1830) – художественный музей в Берлине на Музейном острове

Смольный институт (не позднее 1806 г., Петербург)
— здание Смольного института благородных девиц
(Джакомо Кваренги)

**Здание Главного
Адмиралтейства (1706 г.)
в Санкт-Петербурге (А.Д.
Захаров), русский классицизм**

РУССКИЙ КЛАССИЦИЗМ

Павловский дворец («Павловск») — дворцово-парковый ансамбль кон. XVIII — нач. XIX веков, расположенный в городе Павловске, современном пригороде Санкт-Петербурга

Дом Пашкова (Пашков дом)

Государственный академический Большой театр России, или просто Большой театр (1856) (О.Бове)

СКУЛЬПТУРА

АНТОНИО КАНОВА

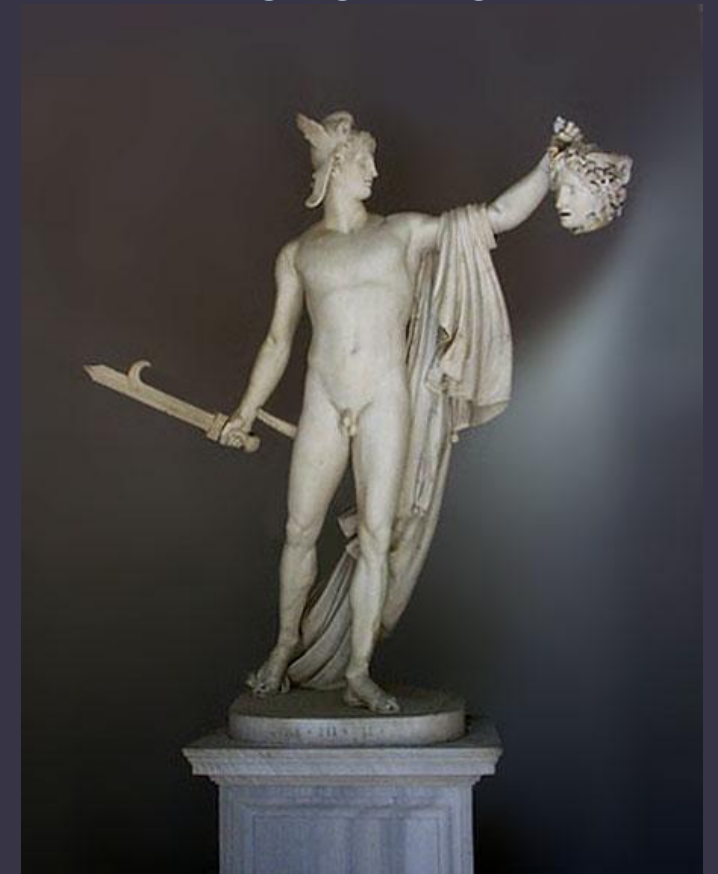
«Амур и Психея», 1787-1793, Лувр

«Три грации», 1813-1816,
Эрмитаж

«Персей с головой
Медузы», 1804, Музей Пио-
Клементино

БАРОККО

XVII—XVIII вв.

Барокко

(итал. barocco — «причудливый», «странный», «склонный к излишествам»), XVII—XVIII вв. Центр – Италия

Идея стиля

- кризис гуманизма
- ощущение дисгармоничности жизни
- порывы к идеальному и неведомому

Признаки стиля

- причудливость исполнения
- богатое количество деталей, зачастую ярких полихромией
- менее реалистические, идеализированные лица и предметы

Предпосылки:

- 1. Стремительные изменения естественно-научных и географических представлений о мире.*
- 2. Неявные закономерности развития и усложнения орденой системы в архитектуре.*
- 3. Движение контрреформации католической церкви.*

Черты барокко

• городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория);

• концерто гроссо, соната, сюита в инструментальной музыке;

• человек стал осознавать себя «чем-то средним между всем и ничем», «тем, кто улавливает лишь видимость явлений, но не способен понять ни их начала, ни их конца» (Паскаль).

Литература

Специфика

- реальный мир как иллюзия и сон;
- реалистические описания сочетались с их аллегорическим изображением;
- метафоры, театральные приёмы, графические изображения, риторические фигуры, антитезы, параллелизмы, оксюморонов.

Представители

- Ф. Г. де Кеведо
- Фюретьер
- Ш. Сорель
- П. Кальдерон
- Ж. де Скюдери
- В. Вуатюр
- Д. Донн
- Д. Марино
- Вацлав Потоцкий
- Станислав Любомирский
- дон Луис де Гонгора-и-Арготе
- С. Полоцкий

Музыка барокко — период в развитии европейской академической музыки, приблизительно между 1600 и 1750 годами

[Redacted]

- Отличалась и от одного, и от другого.

[Redacted]

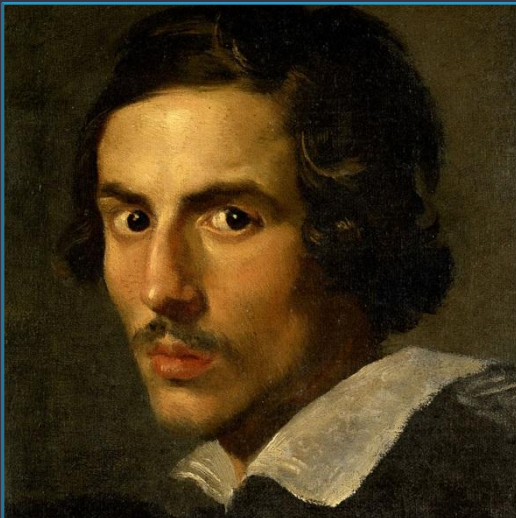
- противопоставление хора и солистов, голосов и инструментов;
- сочетание крупномасштабных форм;
- тяготение к синтезу искусства при одновременной тенденции к обособлению музыки от слова (возникновение инструментальных жанров).

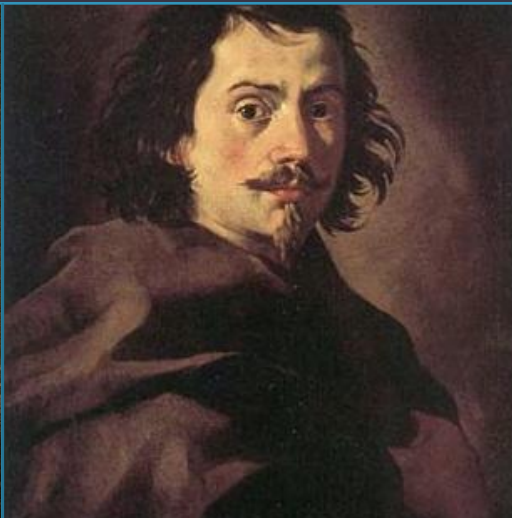

АРХИТЕКТУРА БАРОККО

Ярчайшие представители
архитектуры барокко

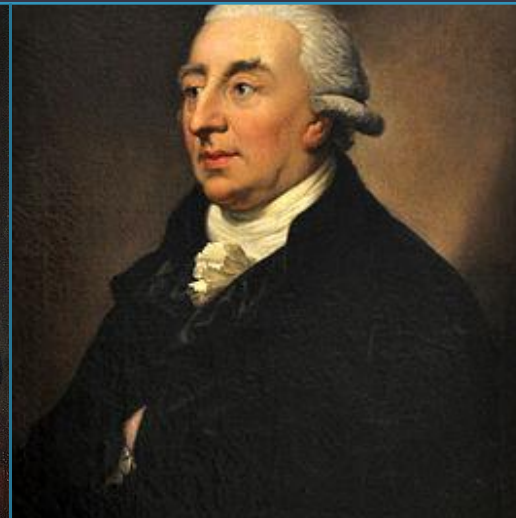
**Джованни
Лоренцо
Бернини,
Италия**

**Франческо
Борромини,
Италия**

**Граф
Бартоломео
Франческо
Растрелли,
Россия**

**Иоганн
Криштоф
Глаубиц,
Речь
Посполита**

Для архитектуры барокко характерно:

Собор Святого Петра в Риме

Санта Мария Маджоре, Рим 440-1750 гг. (романский + барокко) (Либерий)

Палаццо Барберини, Рим, XVII в. (Бернини и Борромини)

Палаццо Мадама — дворцовый комплекс в Турине (1721 – завершение), североитальянское барокко

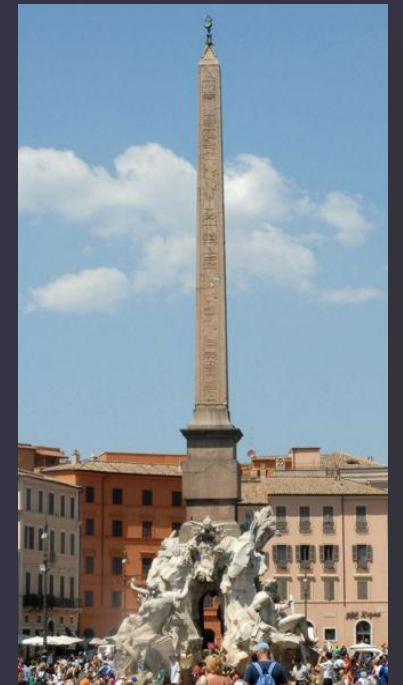

Пьяцца Навона

Базилика Святой Агнессы или Сант-Аньезе-ин-Агоне (1652-1672)
(Ринальди, Борромини)

Фонтан Четырёх рек
(1648-1651) (Бернини)

Дом Инвалидов (и его собор), Париж

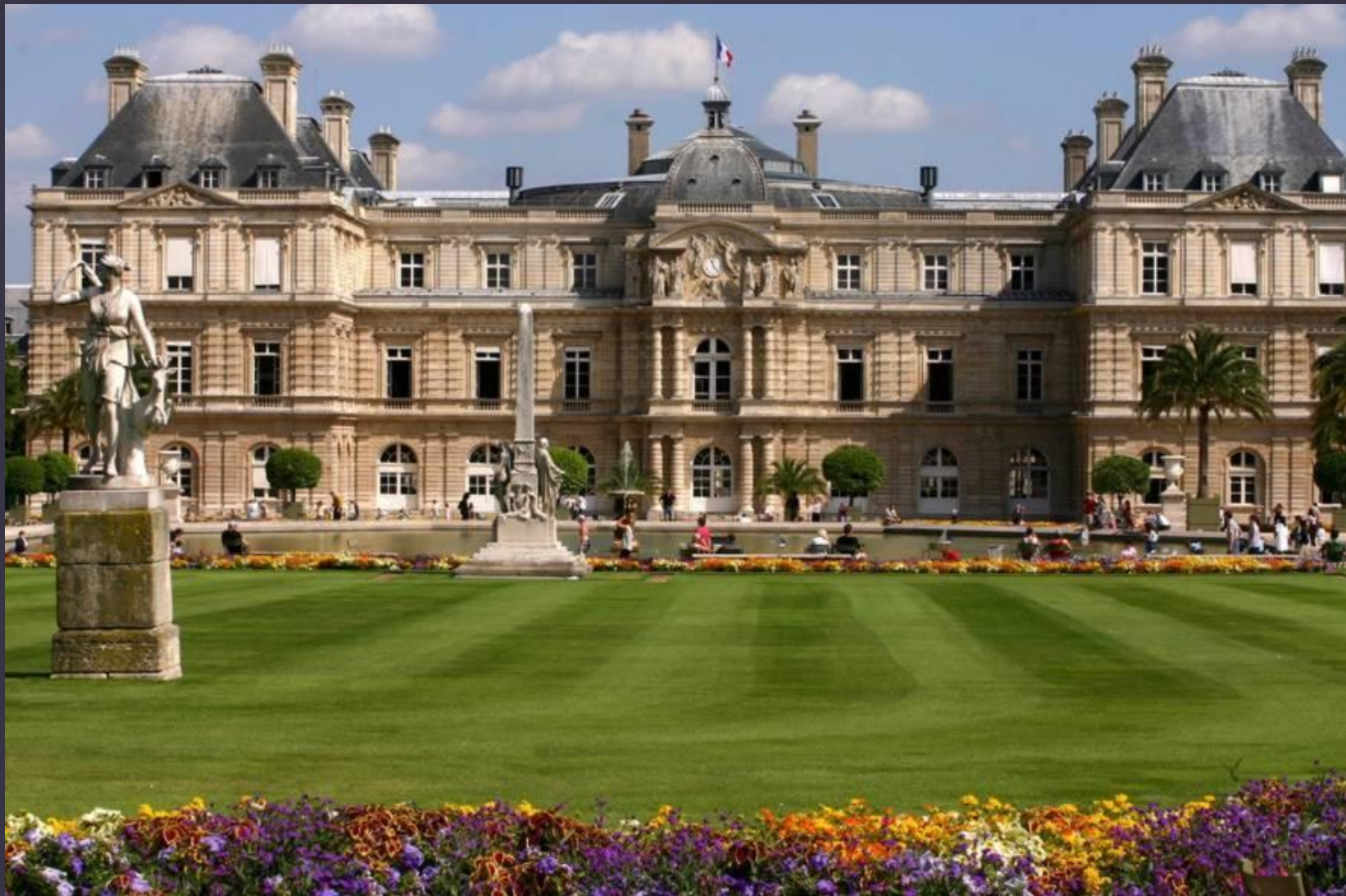
Французские дворцы

Дворец Мезон-Лафит близ Парижа

Дворец во ле Виконт

Люксембургский дворец
— дворец,
построенный для
Марии Медичи по
проекту Саломона
де Бросса в
1615-1631 годах в
Люксембургском
саду в Париже, на
месте усадьбы
покойного герцога
Пине из рода
Люксембургов
(отсюда и название)

Версаль (фр. Parc et château de Versailles)—
дворцово-парковый ансамбль близ Парижа, г.Версаль,
бывшая резиденция французских королей

ВАНДОМСКАЯ ПЛОЩАДЬ

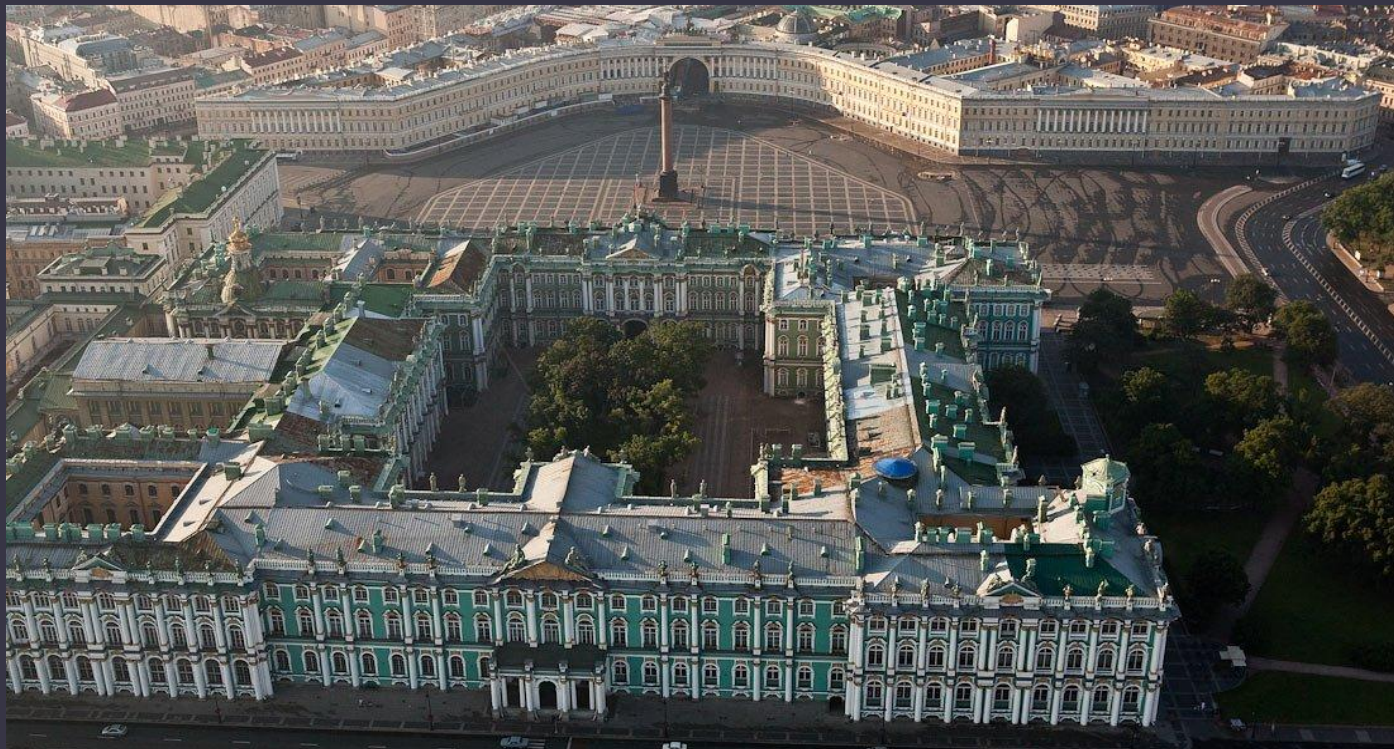

Лувр (1527-1880 гг.)

Зимний дворец в Санкт-Петербурге (1757-1762) (Растрелли), Елизаветинское барокко

СКУЛЬПТУРА БАРОККО

Скульптура Джованни Бернини

Аполлон и Дафна

Вакханалия

Давид

Кающаяся Мария
Магдалина

Нептун и Тритон

ЖИВОПИСЬ

Живопись барокко, или барочная живопись — живописные произведения периода барокко в культуре XVII-XVIII веков

Основные черты

- Динамизм;
- «плоскость»;
- пышность форм;
- броская цветистость.

Основные представители:

Рубенс

Караваджо

Веласкес

Эль Греко

Ван Дейк и др.

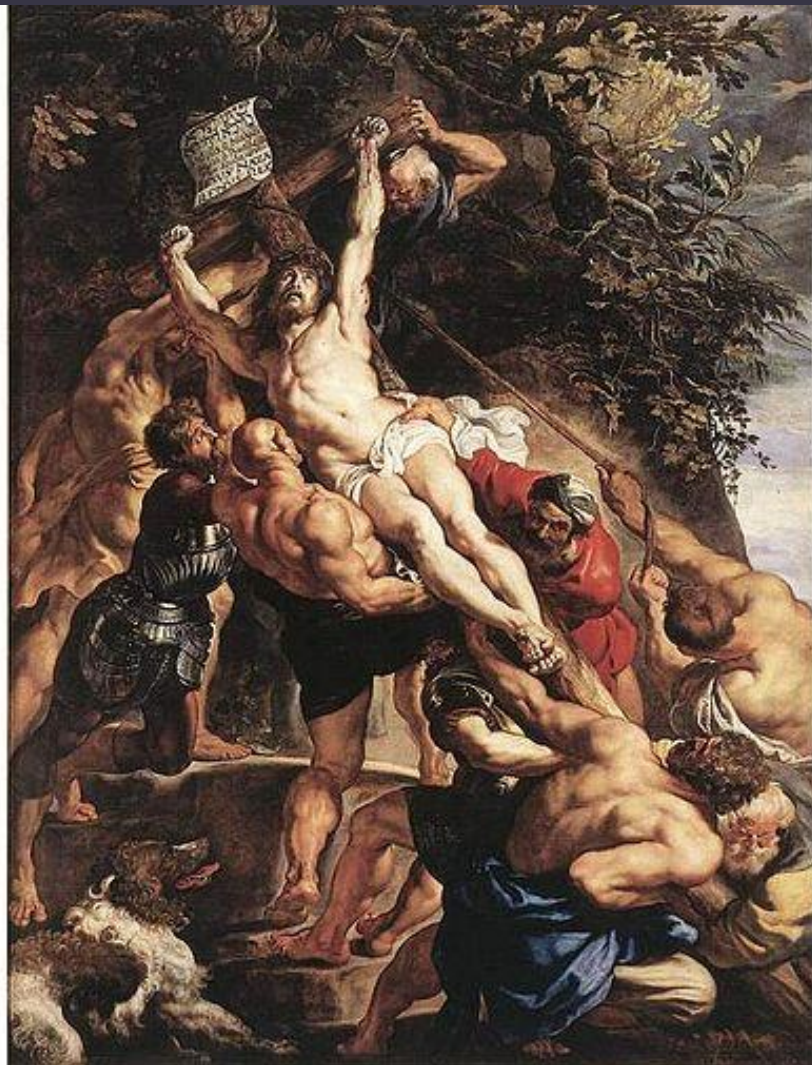
**«Менiны»,
или «Семья
Филиппа IV»
(1656 г)**

Питер Пауль Рубенс (1577-1640 гг.)

- религиозной живописи (в т. ч. алтарных образах);
- мифологических и аллегорических сюжетах;
- портретах (отказался в последние годы жизни);
- Пейзажах;
- Исторических полотнах;
- делал эскизы для шпалер и книжных иллюстраций

Воздвижение креста (1610-1611). Собор Антверпенской Богоматери

Женщины у Рубенса

Три грации, (ок. 1635 г.),
Музей Прадо, Мадрид

Похищение дочерей Левкиппа.
(ок. 1617-1618). Мюнхен, Старая
пинакотека

Портреты

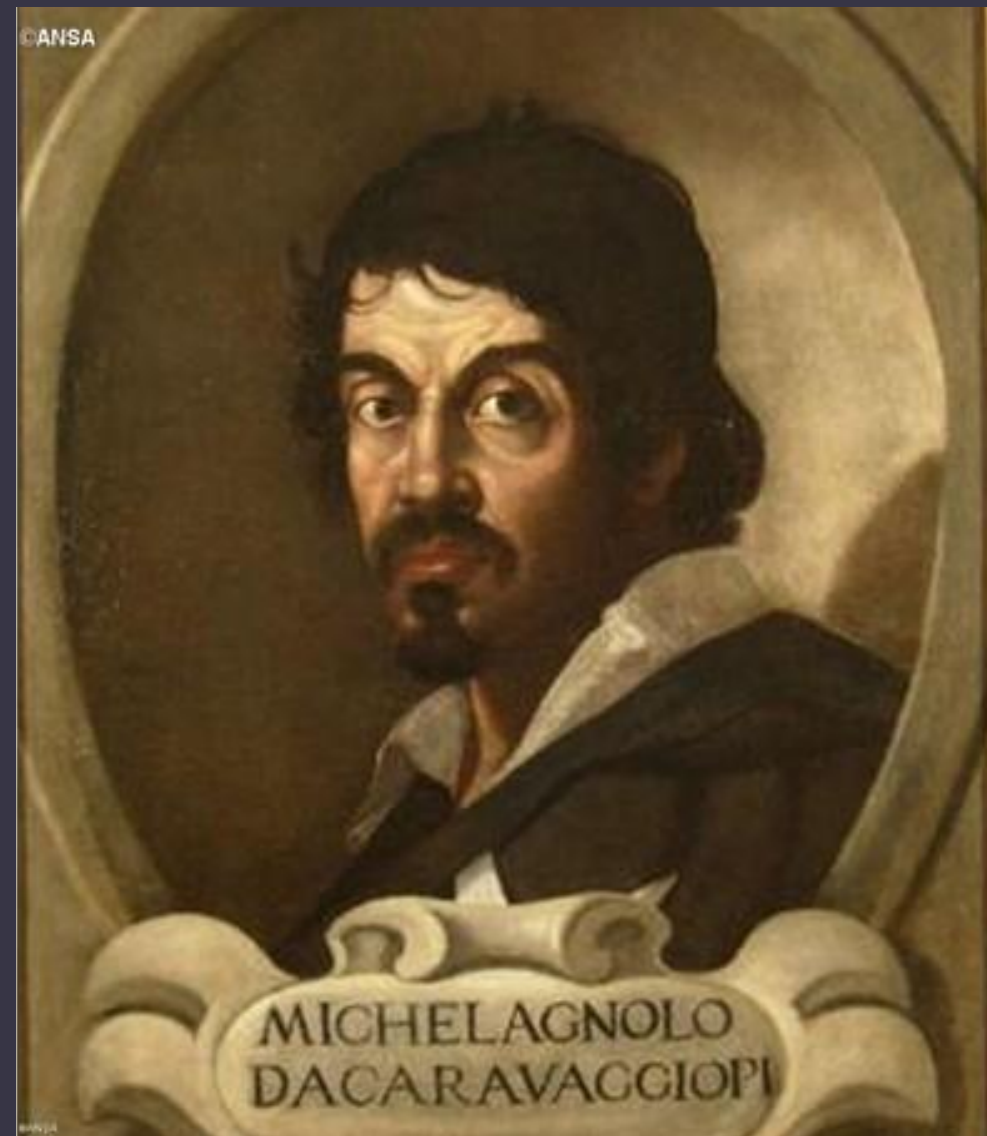

**Мария
Медичи,
(ок. 1622 г.),
Музей Прадо,
Мадрид**

**Портрет
Изабеллы
Брант.
(ок. 1624 г.),
Флоренция,
Галерея
Уффици**

Микеланджело Меризи да
Караваджо
(1571-1610)

Лютнист (ок. 1596), Эрмитаж

Мальчик, укушенный ящерицей (ок. 1596), Лондонская Национальная галерея

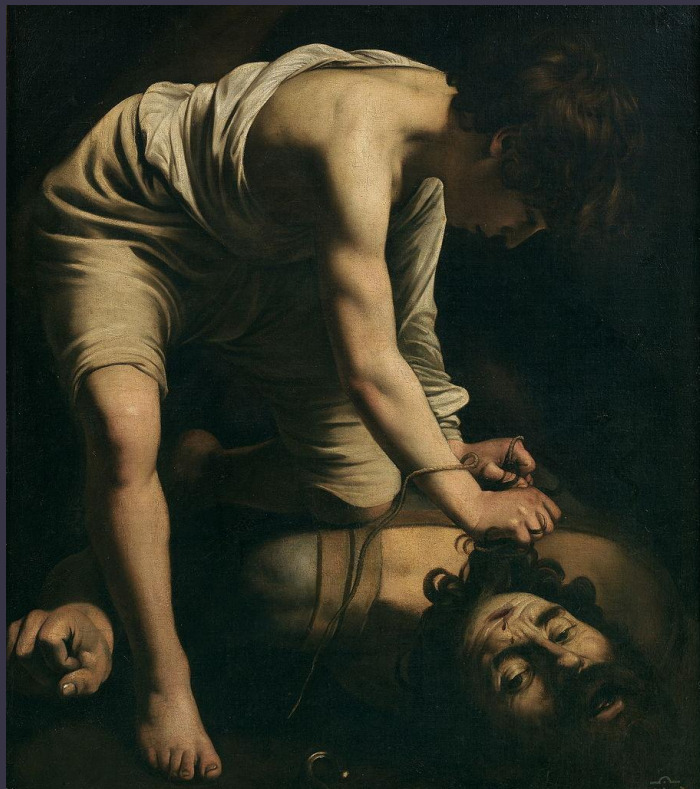
Юдифь и Олоферн
(ок. 1599), Палаццо Барберини, Рим

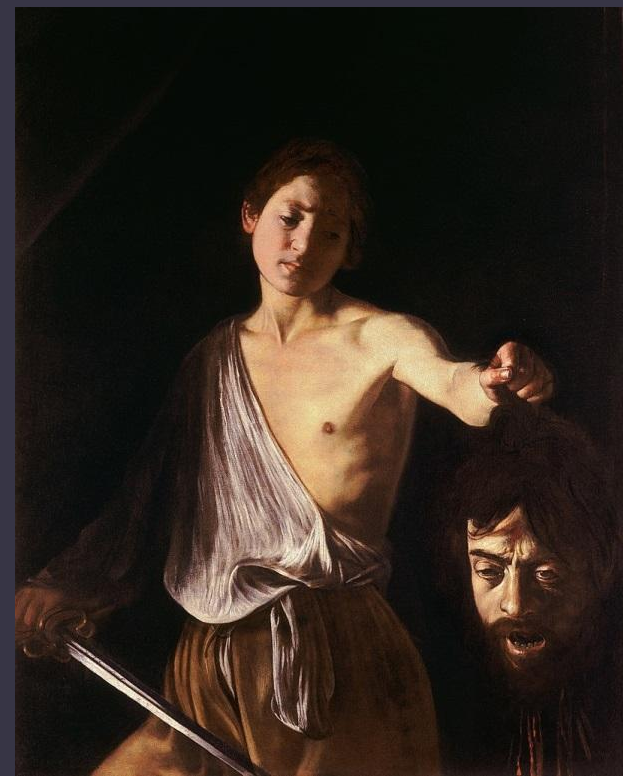
Марфа и Мария Магдалина (ок. 1598 г.)
Детройтский институт искусств

Давид и Голиаф (ок. 1599),
Музей Прадо, Мадрид

Давид с головой Голиафа
(1609-1610) ,Галерея Боргезе, Рим

Давид с головой Голиафа
(1607) Музей истории
искусств, Вена

Медуза
(около 1597 г.)
Уффици,
Флоренция

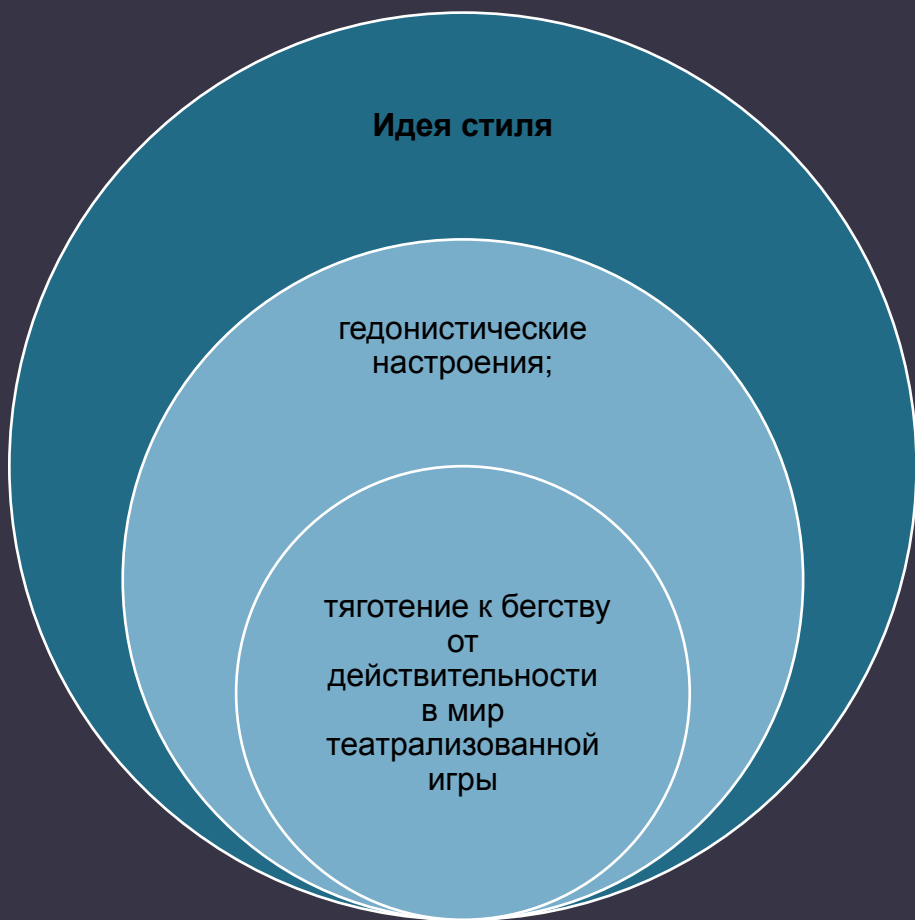
картина
Караваджо,
выполненная в двух
вариантах маслом
на холсте,
предназначенном
для натягивания на
деревянный
парадный щит.
Первый вариант
датируется
примерно 1597
годом, второй —
1597—1598.

POKOKO

Рококо (фр. «rococo» от «rocaille» - «скальный») (середина XVIII в.)

Признаки стиля

эротические, эротико-мифологические и пасторальные сюжеты;

преобладание сочетаний золота и пастельных цветов: розовый, голубой, бирюзовый;

резные и лепные узоры, завитки, разорванные картуши, рокайли, маски-головки амуров и т. д.;

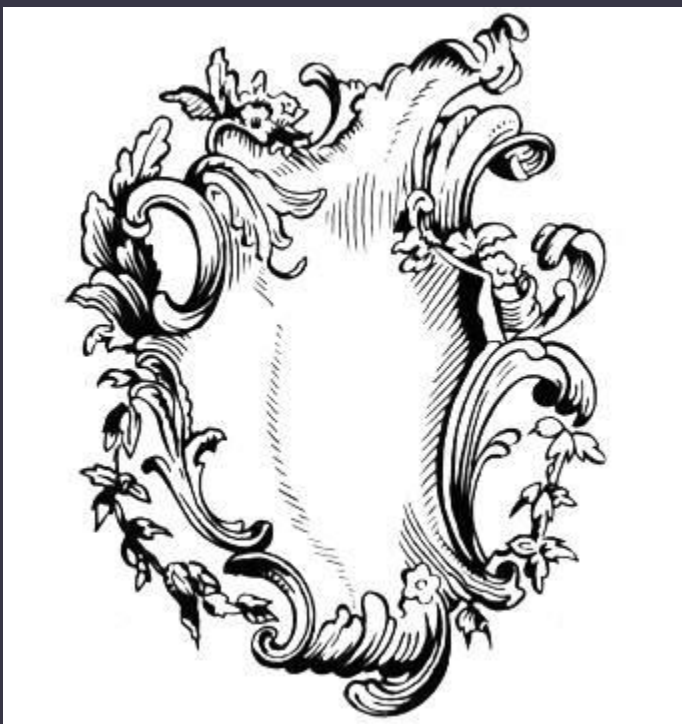
рельефы и живописные панно в изысканных обрамлениях;

галантная игривость, фривольная беззаботность;

камерность и миниатюрность.

Признаки рококо

Рокайль (мелкие камни, ракушки, кораллы) — главный элемент орнамента стиля рококо, напоминающий форму завитка раковины

Картуш (свёрток, кулёчек) — в архитектуре и декоративном искусстве — художественный мотив в виде обрамлённого завитками щита или «полуразвернутого, часто с надорванными либо надрезанными краями рулона бумаги, свитка», на котором может помещаться герб, эмблема или надпись.

Литература

В большей степени –
Франция XVIII в.;

изящна, фривольна,
игрива, беззаботна

Аполитична;

Мотивы гедонизма;

В основном – малые
формы:

- пасторали, комедии масок,
эротические поэмы,
игривые стихи и новеллы.

В лирике: застольные
песни, мадригалы,
сонеты, эпиграммы

Музыка

Великие клавесинисты

Франсуа Куперен

ЖанаФилиппа Рамо

Луи Клод Дакен

Жан Жозеф де Мондонвиль

Луи Клод Дакен

Антуан Форкре

Андре Кампра

Жозеф Боден де Буамортье

Луи Николя Клерамбо

Марин Маре

Великие композиторы

Йоханн Адольф Хассе

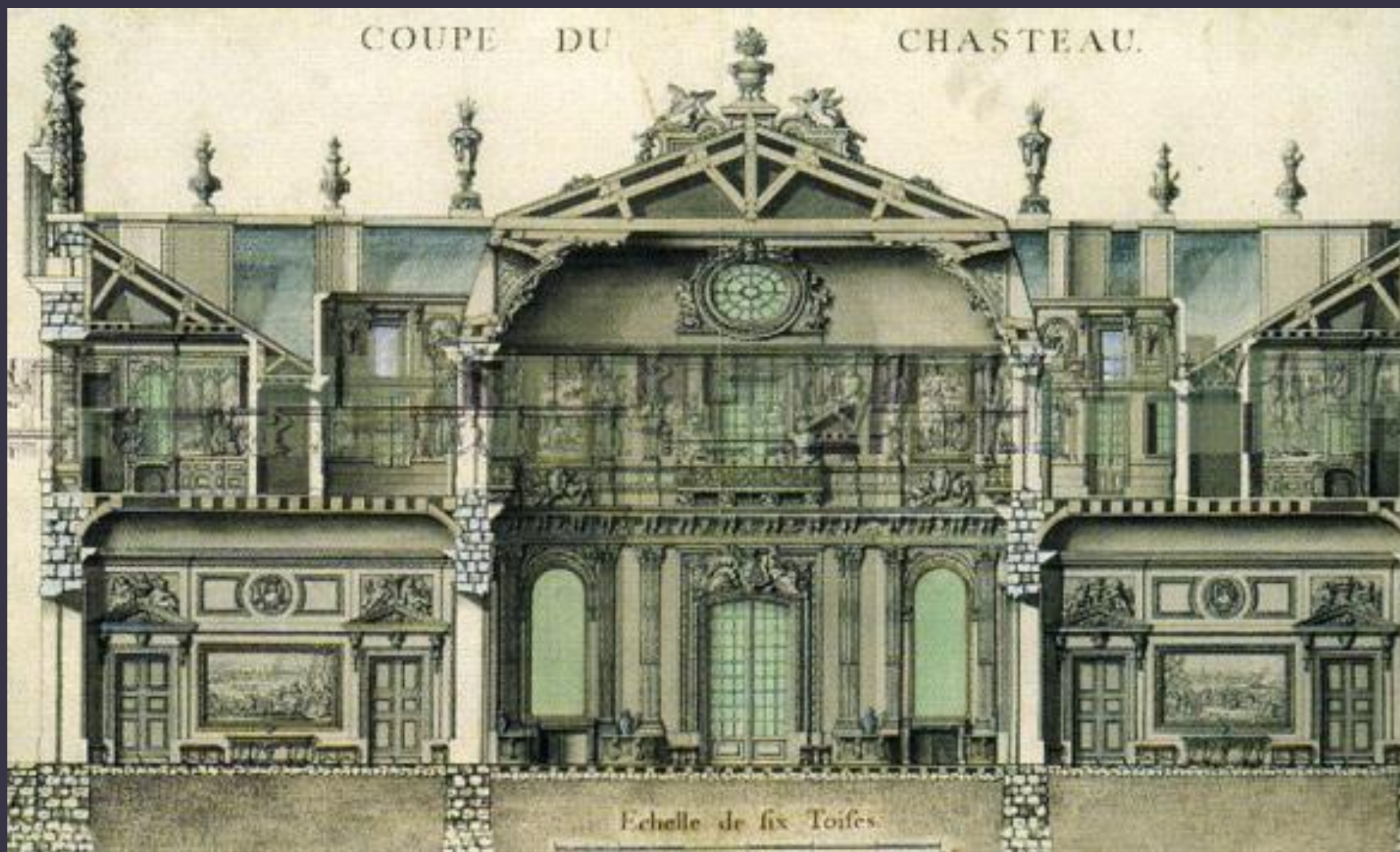
Эммануэль и Кристиан Бахи

Леопольд и Амадей Моцарты

Йозеф Гайдн

АРХИТЕКТУРА РОКОКО

Рококо –
больше
декоративный,
чем
архитектурный
стиль
(1715-1780-е гг.)

Легкая,
приветливая,
игривая
архитектура.

Характерной
чертой является
обилие изящной
мебели

Интерьеры дворца Марли – первые памятники рококо (не сохранился).

Интерьеры

Барокко

Рококо

ФРИДЕРИЦИАНСКОЕ РОКОКО

Сан-Суси́ (от фр. «sans souci» - «без забот») — дворец Фридриха Великого, расположенный в восточной части одноимённого парка в Потсдаме

Китайский чайный домик (1755-1764 гг.) – павильон в парке дворца Сан-Суси

Шинуазри́ (от фр. chinoiserie) – китайщина – использование мотивов и стилистических приёмов средневекового китайского искусства в европейском искусстве XVIII в.

РУССКОЕ РОКОКО

Елизаветинское рококо

Китайский дворец — дворец, расположенный в юго-западной части дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» (г. Ломоносов). (1762—1768)

Антонио Ринальди

Интерьеры Китайского дворца

Павильон Катальной горки (1762-1774 гг.) (Ринальди)

ЖИВОПИСЬ РОКОКО

Основная идея живописи рококо:

вечная молодость;

красота;

галантное и меланхолическое изящество;

бегство от реальности;

стремление укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях

Жан-Оноре Фрагонар, «Качели» (1767 г.)

Жан Антуан Ватто (1684-1721 гг.) —
французский живописец первой трети XVIII века, чье
творчество стало прологом общеевропейского стиля рококо

Five empty, rounded rectangular boxes stacked vertically, intended for text input.

Жиль (1718-1719), Лувр

Капризница
(ок. 1718), Эрмитаж

Меццетен.
(1717-1719),
Метрополитен-музей

Около 1716 г.
Берлинская картинная галерея

Любовь на французской сцене

Любовь на итальянской сцене

Никола Ланкре.
«Танцующая Камарго» (ок. 1730),
Эрмитаж

Мари-Анн де Кюпи де Камарго

Франсуа Буше (1703-1770) — французский живописец, гравёр, декоратор

Венера,
просящая у
Вулкана
оружие для
Энея (1732)

«Вулкан
вручает
Венере
доспехи
Энея»
(1757)

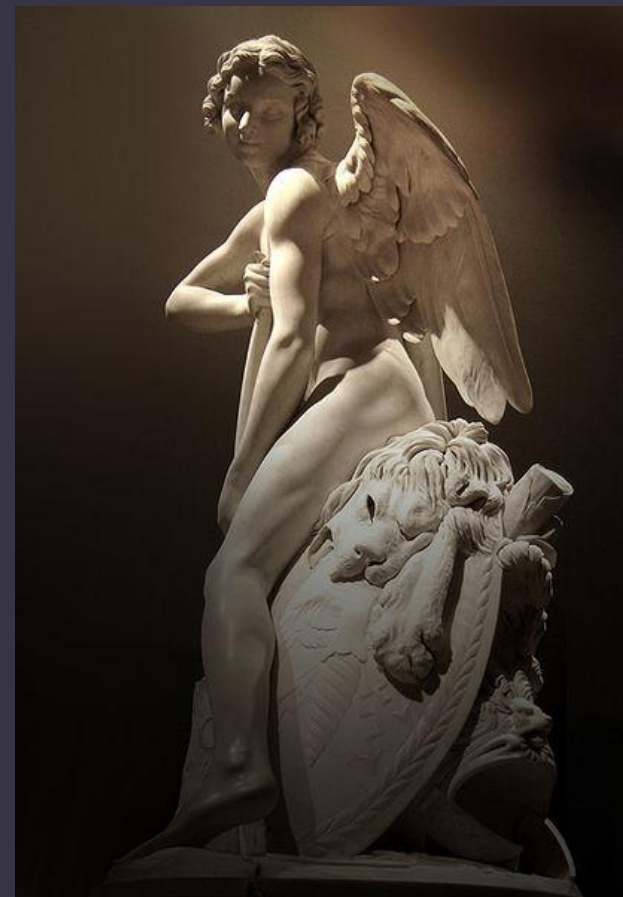
Скульптура

Фальконе, «Амур»

Фальконе, «Зима»

Бушардон, «Амур»