

Мир художественной культуры Просвещения

Литература

- В любом литературном произведении эпохи Просвещения соблюдается три условия: занимательность сюжета, поучительность и иносказательный характер повествования.
- Появился новый жанр романа - эпос частной жизни отдельного человека. Человек интересуется сам по себе, вне его общественного положения
- Расцвет жанра социально-бытового нравоучительного романа воспитания.
- Становление героя, который много ошибается, но всё же делает выбор в пользу добра. Вера в человеческие силы. Способность принимать ответственные решения и добиваться поставленных целей
- Первостепенная роль в восприятии мира отводится к ощущениям.

Даниэль Дефо (1660-1731)

Самая высокая степень человеческой мудрости - это умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним грозам.

- Талантливый английский писатель, публицист и издатель, написал более 500 книг, памфлетов и журналов на разные темы (политика, экономика, криминал, религия, брак, психология, и др.)
- Основателей английского романа и экономической журналистики
- Руководитель разведслужб Британии
- Делец с авантюристической жилкой
- Сидел в тюрьме и был у позорного столба за панфлет- издѣвку над церковью
- Пропагандировал буржуазное здравомыслие, выступал в защиту веротерпимости, свободы вероисповедания и свободы слова.

Роман «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»

Бессмертный роман в 3 частях
(успех имела только 1 часть),
написан как вымышленная
автобиография, моряка из Йорка,
который, после крушения судна,
провёл 28 лет на необитаемом
острове, где столкнулся с
различными трудностями и
опасностями. События записаны в
форме воспоминаний и создают
реалистичную картину.

Главная идея романа: «Человек может всё»

Джонатан Свифт (1667-1745)

- Англо-ирландский писатель-сатирик, публицист, поэт, философ и общественный деятель.
- Декан собора Святого Патрика
- Защитник прав простых ирландцев
- **Критически относился ко многим идеалам просветителей, видел, что их благородные идеи не изменили людей, не искоренили пороки, а буржуазное общество далеко от совершенства.**

Роман «Путешествий Гулливера»

«Путешествия Гулливера» — высшее достижение Свифта, Подобно всем подлинным сатирикам, Свифт — прежде всего моралист, обличающий порочность и глупость рода человеческого во имя добродетели и здравого смысла. Свифта раздражало буржуазное благополучие, отсюда и назидательность, нравоучительный характер его произведений.

Пьер Огюстен Карон де Бомарше

(1732-1799)

*Все выдающиеся люди
выходят из третьего сословия...»*

- Знаменитый французский драматург и публицист.

В своих произведениях Бомарше высмеивает:

- Боролся со всеми формами угнетения, несправедливости, тирании.
- Доказывал насколько устарело и несправедливо французское судопроизводство
- Обличал весь общественный строй, сословные привилегии, законы, режим абсолютной монархии.
- **Его личный протест носил социальный характер**

Афоризмы из произведений

- *Глупость и тщеславие - неразлучные подружки.*
- *Жить - это бороться; бороться - это жить*
- *А что, если я лучше своей репутации?*
- *Честные люди любят женщин, обманщики обожают их.*
- *Он честен ровно настолько, чтобы не быть повешенным.*
- *Что такое дворянин? Это человек, который дал себе лишь труд родиться.*
- *Прежде я говорил вам все, а теперь я ничего от вас не скрываю.*
- *По моему разумению, если начальство не делает нам зла, то это уже немалое благо.*
- *Пить, когда никакой жажды нет, и во всякое время заниматься любовью - только этим мы и отличаемся от других животных.*

Лучшие произведения

Безумный день, или Женитьба Фигаро

- Шедевр сценического искусства.
- Общественный политическим акт
- Людовика XVI сказал: «Если быть последовательным, то, чтобы допустить постановку этой пьесы, нужно разрушить Бастилию. Этот человек глумится над всем, что должно уважать в государстве».

Севильский цирюльник

- Обвинительный акт против общества и его устоев.

Преступная мать, или Второй Тартюф

- Высмеял аристократию и развенчал ее, противопоставив ей образ человека из народа, который уже чувствует свою силу и требует уважения к себе, к своему достоинству

Фридрих Шиллер (1759-1805)

- Немецкий поэт, философ, историк, теоретик искусства и драматург, представитель романтического направления в литературе, профессор истории и военный врач
- Вошел в историю мировой литературы как пламенный защитник человеческой личности.

Лучшие произведения

1781— «Разбойники».

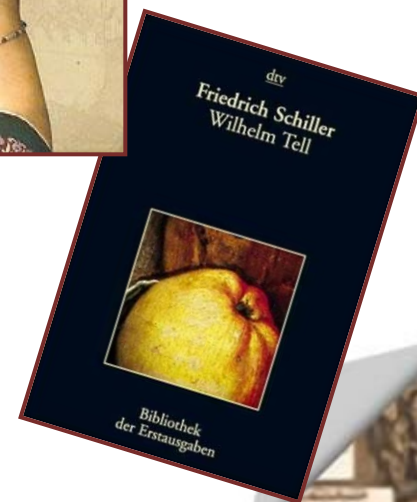
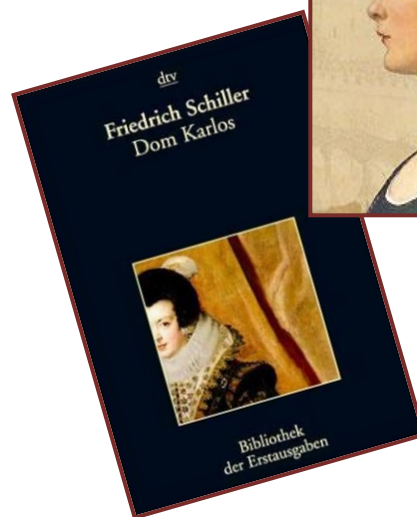
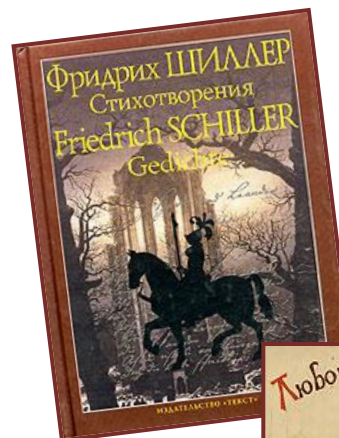
1784 — «Коварство и любовь»

1799 — драматическая
трилогия «Валленштейн»

1800 — «Мария Стюарт»

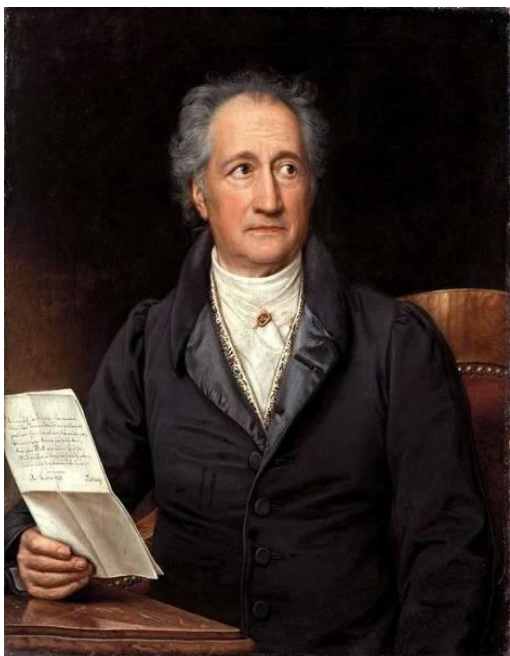
1801 — «Орлеанская дева»

1804— «Вильгельм Телль»

Иоганн Вольфганг Гёте

(1749-1832)

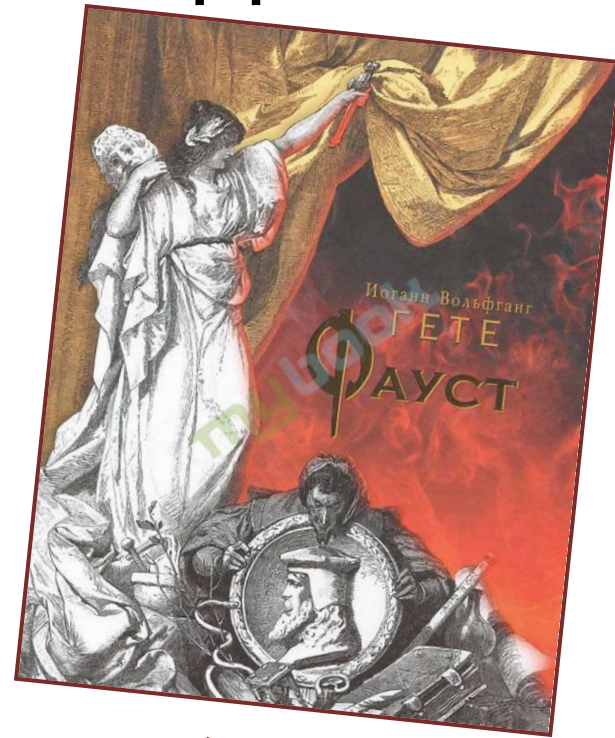

- Немецкий поэт, основоположник немецкой литературы Нового времени , мыслитель и естествоиспытатель.
- Лидер литературного бунта против принципов теоретиков Просвещения.
- Устроитель балов, маскарадов, розыгрышей, любительских спектаклей, охот и пикников, попечитель парков, архитектурных памятников и музеев
- Член герцогского Тайного совета
- Государственный министром (ведал прокладкой дорог, набором рекрутов, государственными финансами, общественными работами, горнорудными проектами)

Лучшие произведения

Трагедия «Фауст»

- Знаменитая трагедия , классика поэтического жанра
- Рассказывает о судьбе Фауста, который влачит пессимистическое существование и глубоко разочарован в жизни. Потерявший всякий смысл жизни Фауст продает душу ради вкушения плодов мирских удовольствий.

*... Жизни годы
Прошли недаром; ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой!*

Живопись

- Для живописи первой половины XVIII в. характерна стилизация под греческое искусство, внесла в художественную палитру героизацию и некоторое романтизм
- Сюжеты - только любовные, эротические
- Любимые герои - нимфы, вакханки, Дианы. Венеры, осуществляющих свои бесконечные "триумфы" и "туалеты"
- Стили: барокко, классицизм, рококо, сентиментализм

Франсуа Буше (1703-1770)

- Один из самых ярких художников рококо
- Главная тема творчества: удовольствие, наслаждение прелестями жизни, ее идиллическое восприятие
- Академик, профессор, директором Академии.
- Иллюстратор, оформитель театральных постановок, декоратор королевских дворцов, первый живописец короля
- Отразил вкусы и настроения эпохи Людовика XV
- **Его произведения полны света и воздуха, чувственности и легкой загадочной иронии, наполнены ощущением неги и наслаждения.**

Пейзаж в окрестностях Бове
Эрмитаж, Санкт-Петербург

Художник в мастерской.
Автопортрет

Мадам Помпадур
Старая Пинакотека, Мюнхен

Триумф Венеры
Национальный музей, Стокгольм

Антуан Ватто (1684-1721)

- Французский живописец и рисовальщик, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо
- Главная тема : «галантные празднества», мир поэтических мечтаний, балов и маскарадов.

Лучшие произведения:

- «Савояр с сурком», Эрмитаж, Санкт-Петербург
- «Праздник любви», «Общество в парке», Дрезден
- «Бивак», Государственный музей изобразительных искусств, Москва
- «Затруднительное предложение»,
- «Капризница», Эрмитаж, Санкт-Петербург
- «Меццетен», Метрополитен-музей
- «Паломничество на остров Киферу», «Жиль», Лувр, Париж
- «Вывеска лавки Э. Ф. Жерсена», Картинная галерея, Берлин-Далем.

Затруднительное положение

Радости жизни

Танец

Венецианский праздник

Отдых на охоте

Уильям Хогарт (1697 – 1764)

- Английский художник, основатель и крупный представитель национальной школы живописи, иллюстратор, автор сатирических гравюр, открыватель новых жанров в живописи и графике.
- Многие свои произведения художник, испытавший на себе влияние идей философов Просвещения, подчинил задаче воспитания с помощью художественного творчества нравственного начала в человеке и искоренения пороков.

Модный брак.
Заклучение брачного контракта

Дети Грэхэм

The fishing party

Автопортрет с собачкой
Галерея Тейт, Лондон

Девушка с креветками
Национальная галерея, Лондон

Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779)

- Французский живописец
- Мастер натюрмортов и жанровых композиций, советник и казначей Академии художеств
- Главная тема его работ повседневная домашняя жизнь парижских обывателей, переданная в спокойной, задушевной, реалистической манере.

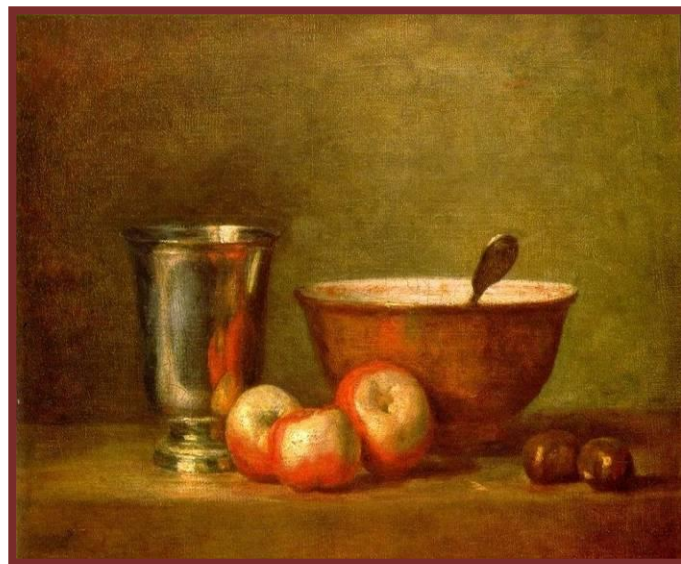
С рынка
Лувр, Париж

Кухарка
*Национальная галерея искусств,
Вашингтон*

Прачка

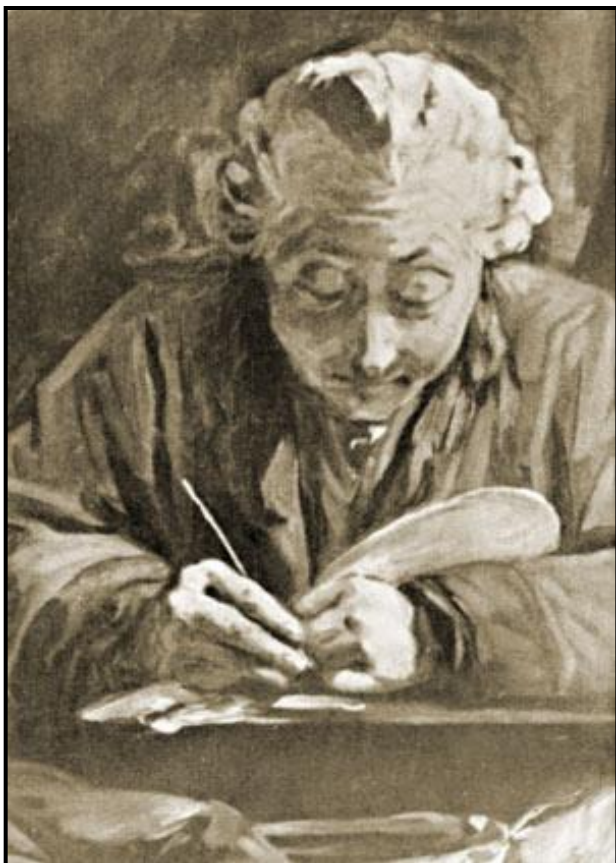

Серебряный кубок

Натюрморт с атрибутами искусств

Жак Оноре Фрагонар (1732-1806)

- Французский художник, яркий представитель рококо.
- Тонкий колорит, остроумная образность и лёгкое, непринуждённое письмо придают его работам неотразимую живость; при этом даже самые эротические сюжеты никогда не кажутся вульгарными

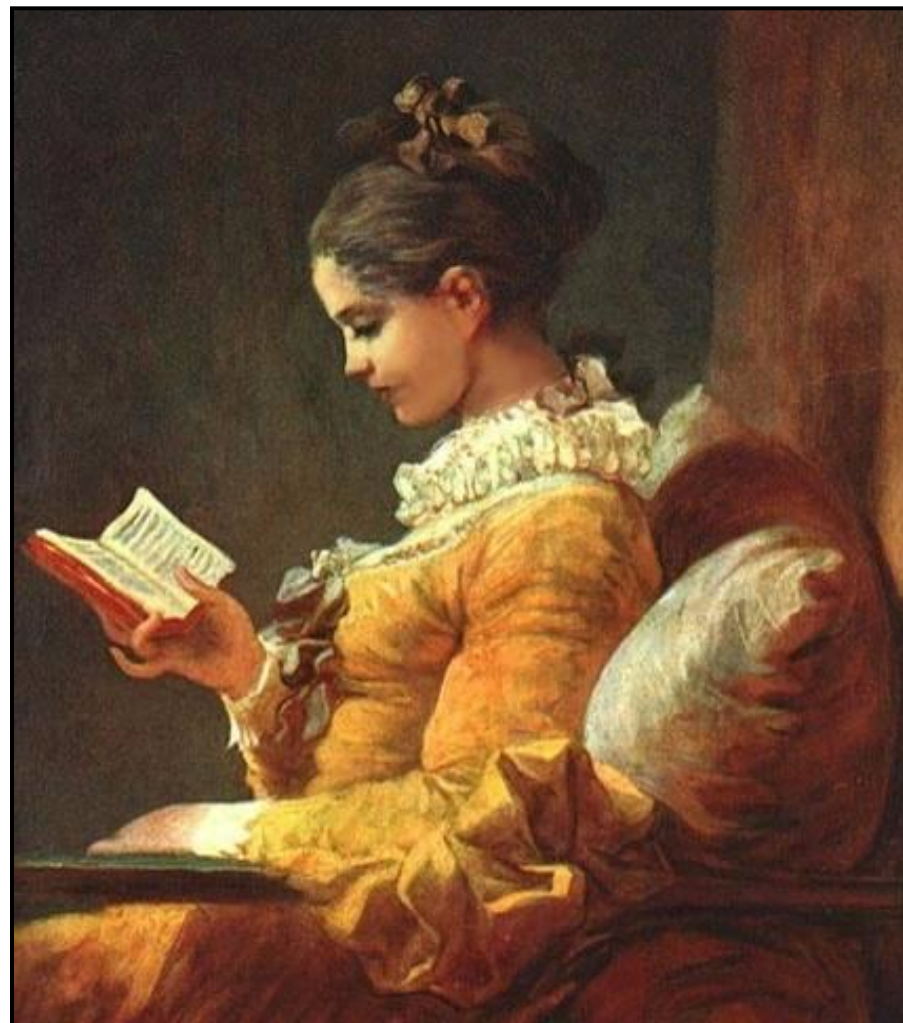
Поцелуй украдкой

Девушка с сурком

Качели

Читающая молодая женщина

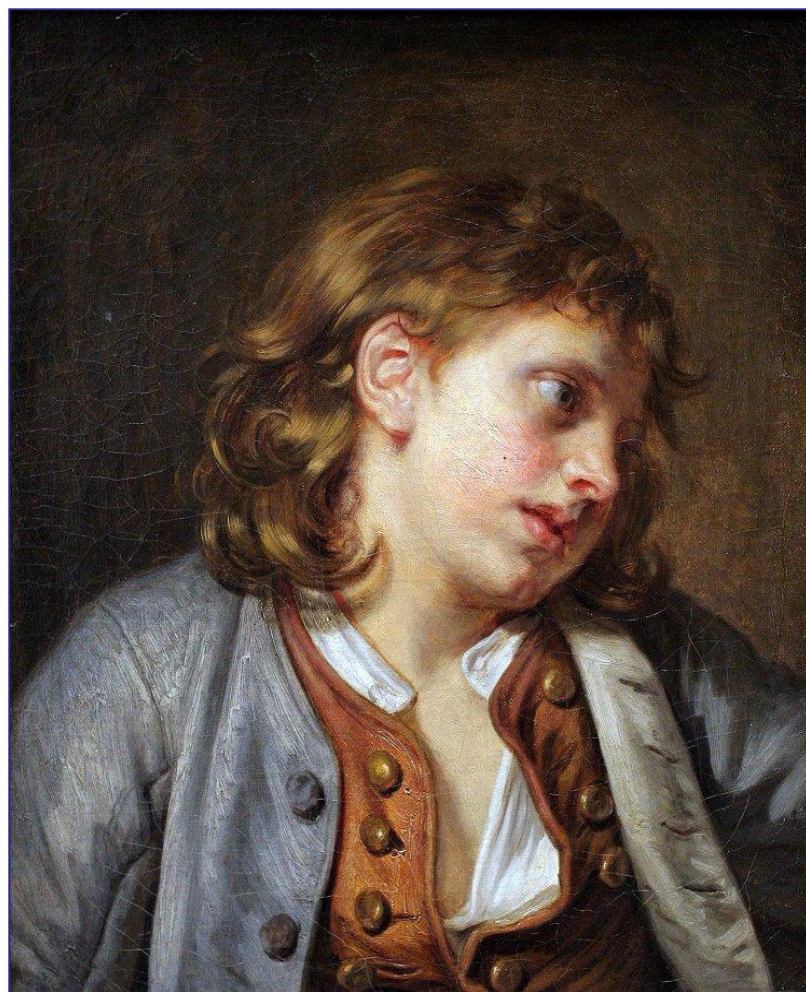
Жан Батист Грёз (1725-1805)

- Знаменитый французский живописец-жанрист и портретист
- В жанре семейного быта ему нет равных во французской живописи. Хотя картинные сцены банальны, сентиментальны и театральны, но фигуры на них сгруппированы в совершенстве
- Его портреты полны сходства, жизни, выразительности, чувства. Женские головки хотя и носят печать слишком искусственной, преувеличенной выразительности, но они необыкновенно грациозны.

Портрет мальчика

Маленький мальчик

Гитарист

Балованное дитя

Отцовское проклятие
Лувр, Париж

Жан-Антуан Гудон (1741-1828)

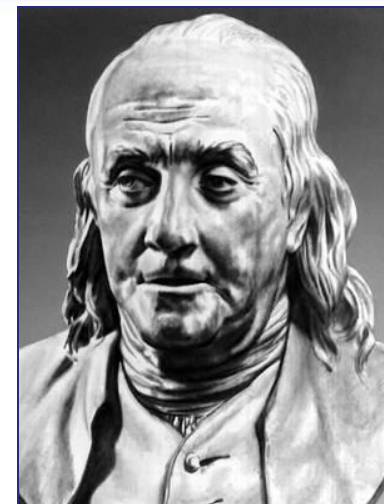
- Французский скульптор, выдающийся мастер психологического портрета
- Умел передать характер своей модели посредством тщательно выбранной позы, экспрессивного выражения лица и прямолинейного взгляда. Для большей непосредственности впечатления отказывался от тщательной отделки статуй, сохраняя следы своего резца
- Среди характерных деталей его скульптурных портретов — красивые и эффектные складки одежды.

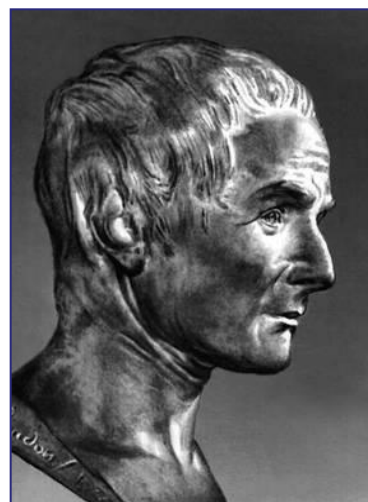
В мастерской скульптора

Вольтер

Б.Франклин

Жан Жак Руссо

Портрет жены

Рейнольдс Джошуа (1723-1792)

- Английский исторический и портретный живописец
- Теоретик искусства
- Первый президент Королевской академии художеств
- Член лондонского королевского общества.
- Член Общества дилетантов, созданного с целью изучения античного искусства.

Леди Скипвич

Портрет Анны,
графини Олбмарль

Портрет
Джона Симпсона

Жак Луи Давид (1748-1825)

- Французский художник, основоположник французского неоклассицизма
- Членом Академии живописи
- Членом Национального Конвента
- Заключён в тюрьму за революционные взгляды
- Пылкий сторонник Наполеона

Смерть Марата

Наполеон на перевале
Сен-Бернар

Леонид в Фермопилах

Томас Гейнсборо (1727-1788)

- Английский живописец и график, портретист и пейзажист
- Крупнейший мастер национальной школы живописи.

Пейзаж в Саффолке

Портрет герцогини де Бофор

Возвращение крестьян с рынка

Портрет Джорджианы, герцогини Девонширской

Музыка

- В эпоху Просвещения происходит небывалый взлет музыкального искусства.
- Опера становится синтетическим искусством, соединяющим в одном спектакле музыку, пение и сложное драматическое действие.
- На высшую ступень классического искусства вышла инструментальная музыка.
- Расцвет комической оперы.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)

- Величайший гений мирового музыкального искусства
- Обладатель феноменального музыкального слуха, памятью и способностью к импровизации
- Во всех музыкальных формах своего времени достиг наивысшего успеха (симфония, концерт, дивертисмент и квартет, опера и месса, соната и трио).
- Создателем более 600 произведений
- Творчество Моцарта явилось высшим выражением прогрессивных достижений музыкальной культуры его времени.

Серенада №13

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809)

- Австрийский композитор
- Представитель венской классической школы
- Один из основоположников симфонического жанра и струнный квартет.
- Его музыкальное наследие включает более 100 крупных произведений и сотни небольших работ.

Серенада

Иоганн Себастьян Бах

(1685-1750)

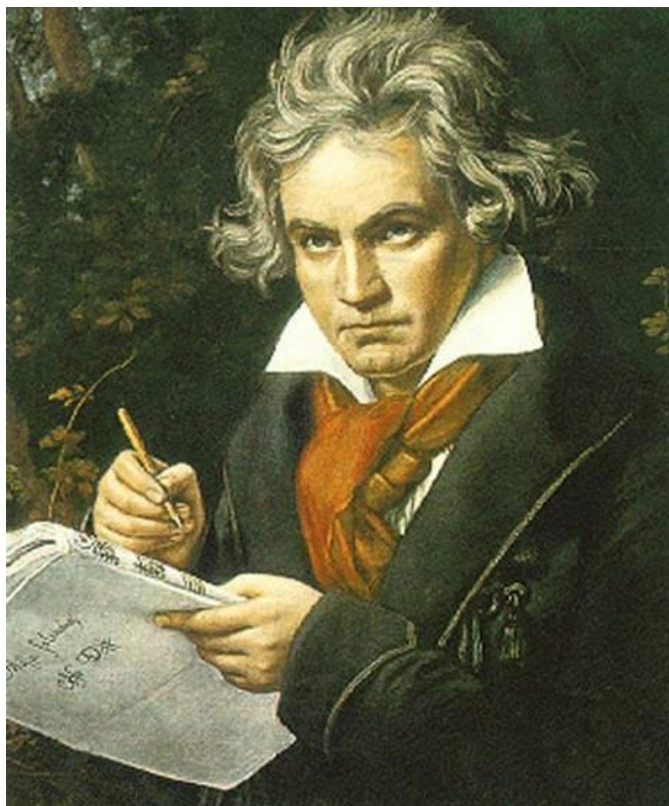

- Немецкий композитор, представитель эпохи барокко
- Органист-виртуоз
- Музыкальный педагог
- Написал более 1000 произведений
- При жизни его произведения казались светскому обществу слишком серьёзными, а церковь отвергала их из-за недостаточно богобоязненного характера

Токката и фуга ре минор

Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

- Немецкий композитор и пианист
- Представитель «венской классической школы»
- Писал во всех жанрах, включая оперу, музыку к спектаклям, хоровые сочинения
- Самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии.

Лунная соната

Художественная культура эпохи
Просвещения воспринимала
идеалы Возрождения и, творчески
осмыслив их, утверждала
гуманистические ценности
Нового времени.