

Художественная культура эпохи Просвещения

План урока:

- Литература эпохи Просвещения
- Художественное искусство
- Музыкальное искусство

Вопрос:

- Можно ли сказать, что просветители XVIII в. были наследниками гуманистов Возрождения?

Литература

Даниель Дефо

Английский писатель

1660 – 1731

Автор романа «Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона Крузо»

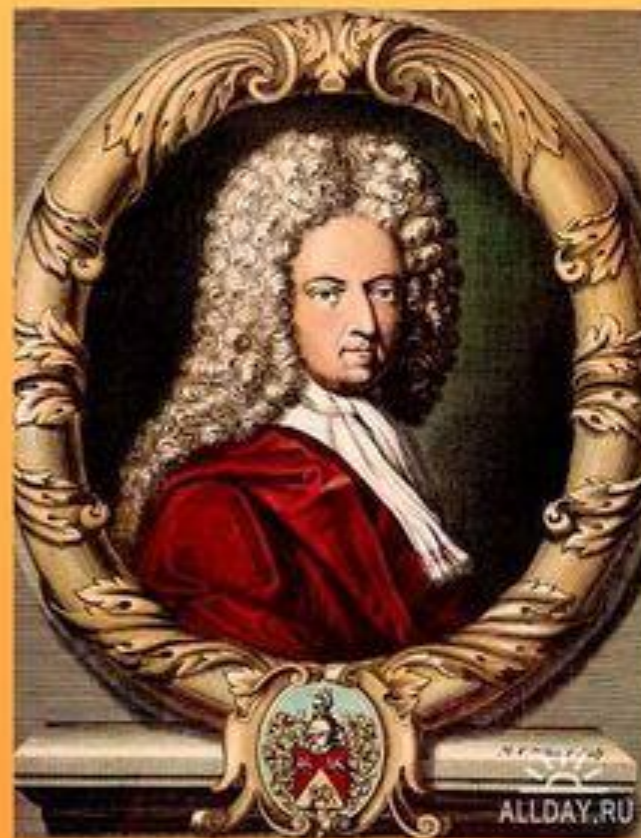
- **Даниель Дефó** ([1660](#) - [1731](#)) — [английский писатель](#) и [публицист](#).
- Известен главным образом как автор романа «[Робинзон Крузо](#)».
- Дефо считают одним из первых сторонников [романа](#) как жанра.
- Он помог популяризовать этот жанр в [Великобритании](#), а некоторые считают его одним из основателей английского романа.
- Дефо — плодовитый и разнообразный писатель, он написал более 500 книг, [памфлетов](#) и журналов на разные темы (политика, экономика, криминал, религия, брак, психология, сверхъестественное и др.).
- Он был также основоположником экономической журналистики.
- В публицистике пропагандировал здравомыслие, выступал в защиту веротерпимости и свободы слова.

- «Робинзон Крузо» - роман английского писателя Даниэля Дефо (1660 - 1731), впервые опубликованный в апреле 1719 года, повествующий о нравственном возрождении человека в общении с природой и обессмертивший имя автора.

Литература

*Роман о Робинзоне Крузо
стал гимном труду,
ясной человеческой
мысли,
настойчивости
и мужеству.*

Джонатан Свифт

Ирландский
священник

1667 – 1745

Автор «Путешествия
Гулливера»

- **Джо́ннатан Свифт** (1667 - 1745) — англо-ирландский писатель-сатирик, публицист, философ, поэт и общественный деятель, англиканский священник.
- Наиболее известен как автор сатирико-фантастического романа «Путешествия Гулливера», в котором остроумно высмеял человеческие и общественные пороки.
- Жил в Дублине (Ирландия), где
- Несмотря на своё английское происхождение, Свифт энергично защищал права простых ирландцев и заслужил искреннее уважение с их стороны.

«Путешествия Гулливера»

Но не бесстрастное наблюдение
за человеческой природой,
а искреннее сострадание
к людям, желание помочь
им сохранить человеческое,
предостеречь от скотства
побуждали Свифта говорить
горькие истины.
«Человек ценней,
чем мнли вы».

- «Путешествия в некоторые отдалённые страны мира в четырёх частях: сочинение Лёмюэля Гулливёрера, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей», часто сокращённо «Путешествия Гулливёрера» — сатирико-фантастический роман Джона тана Свифта, в котором ярко и остроумно высмеиваются человеческие и общественные пороки.

- **Часть 1. Путешествие в Лилипутию.**
- **Часть 2. Путешествие в Бробдингнейг (Страну Великанов)**
- **Часть 3. Путешествие в Лапуту, Бальнибарби, Лаггнейг, Глаббдобдриб и Японии.**
- **Часть 4. Путешествие в страну гуигнгнмов**

• Пьер-Огюстен Карон, с 1757 г. именовавший себя **Бомарше** (1732-1799) - французский драматург и публицист, известный в первую очередь комедийными пьесами «Севильский цирюльник» (1775) и «Женитьба Фигаро» (1784).

Литература

«Женитьба Фигаро»

В жизни есть закон могучий,
Кто - пастух, кто - господин!
Но рождение - это случай,
Все решает ум один.

*Пьер Огюстен
Карон де Бомарше
(1732— 1799)*

- В «Севильском цирюльнике» выводится в первый раз Фигаро, представляющий оригинальное создание Бомарше.
- В нём много черт самого Бомарше. Насмешливый, настойчивый, ловкий, неистощимый в запутывании и распутывании интриг, никогда не теряющийся и не унывающий, — он умеет находить выход из всякого положения.
- Он — центральная фигура. Таким образом, уже в этой комедии главное лицо — простой слуга, олицетворяющий собою третье сословие.

- «Безу́мный день, или Жени́тьба Фигаро» — пьеса [Бомарше](#), вторая из трилогии о [Фигаро](#).
- Известна тем, что вдохновила [Моцарта](#) на создание [одноимённой оперы](#).

Иоганн Вольфганг Гете
(1749 - 1832)

«Фауст»

Философская драма
завершает век Просвещения
утверждением величия
борьбы Человека
за свои идеалы.
Состарившийся Фауст
приходит к пониманию
вечной истины.

- Иогáнн Вóльфганг Гёте (1749 -1832) — немецкий писатель, мыслитель, философ и естествоиспытатель, государственный деятель.
- Гёте творил в разных жанрах: поэзия, драма, эпос, автобиография, эпистолярный жанр.
- Гёте стал главным идеологом течения «Буря и натиск».
- Вместе с Шиллером, Гердером и Виландом сформировал направление в немецкой литературе, получившее название «веймарский классицизм».
- Роман Гёте «Вильгельм Майстер» заложил основы воспитательного романа эпохи Просвещения. Произведения Гёте, в особенности трагедия «Фауст», признаны шедеврами немецкой и мировой литературы.

- «[Страдания юного Вертера](#)» ([1774](#)) — роман в письмах, самое совершенное создание Гёте периода «Бури и натиска».
- «Вертер» дал автору мировую славу.
- В романе изображён конфликт между человеком и миром, принявший форму любовной истории. Вертер отвергает законы нынешней бюргеровской Германии и предпочитает умереть, но не уподобиться напыщенным, льстивым людям.

- «Фáуст, трагéдия», чаще просто «Фáуст» — философская драма для чтения, которая считается главным трудом Иоганна Вольфганга фон Гёте.

- Содержит наиболее известный вариант легенды о докторе Фаусте.

- Гёте работал над замыслом о Фаусте на протяжении 60 лет своей жизни.

Художественное искусство

Жан Батист
Симеон Шарден
(1699 — 1779)

«С рынка»

«Прачка»

Живопись Франции 18 столетия

- Антуан Ватто
- Франсуа Буше
- Жан-Батист Симеон Шарден
- Морис Кантен де Латур
- Жан Батист Грёз
- Жан Оноре Фрагонар

Живопись Италии 18 столетия

- Джованни Баттиста Тьеполо
- Франческо Гварди

Живопись Англии 18 столетия

- Уильям Хогарт
- Томас Гейнсборо
- Джошуа Рейнолдс
- Томас Лоренс
- Генри Реберн

- Искусство 18 века прошло два этапа.
- Первый продолжался до 1740–1760 годов.
- Он характеризуется видоизменением поздних форм **барокко** в декоративный стиль **рококо**.
- Своеобразие искусства первой половины 18 века – в сочетании остроумного и насмешливого скептицизма и изысканности.
- Это искусство, с одной стороны, утонченное, анализирующее нюансы чувств и настроений, устремленное к изящной интимности, сдержанному лиризму, с другой стороны, тяготеющее к «философии наслаждения», к сказочным образам Востока – арабов, китайцев, персов.
- Одновременно с рококо развивалось реалистическое направление – у некоторых мастеров оно приобрело острообличительный характер (Хогарт, Свифт).
- Второй этап связан с углублением идеологических противоречий, ростом самосознания, политической активности буржуазии и народных масс.
- На рубеже 1760–1770-х годов. Королевская Академия во Франции выступила против искусства рококо и пыталась возродить парадный, идеализирующий стиль академического искусства конца 17 века.
- Галантный и мифологический жанры
- Они были призваны подчеркивать величие утратившей авторитет монархии

- **Баро́кко** — характеристика европейской культуры [XVII-XVIII веков](#), центром которой была [Италия](#).
- Словом «барокко» обозначают художественное направление, философских концепций, эстетических норм и правил), противопоставляемое классицизму, исторический художественный стиль XVII—XVIII веков, ряд историко-региональных художественных стилей, течений и школ, а также эпоху в развитии культуры. «экспрессивных, неуравновешенных формах».
- Происхождение слова *барокко* вызывает больше споров, чем объяснение названий других художественных стилей.
- [Португальское](#) словечко *barroso* использовалось моряками и торговцами для обозначения [жемчужин](#) неправильной, искажённой формы.

- Мода эпохи барокко соответствует во Франции периоду правления Людовика XIV, второй половине XVII века.
- Это время абсолютизма.
- При дворе царили строгий этикет, сложный церемониал. Костюм был подчинён этикету.
- Франция была законодателем моды в Европе, поэтому в других странах быстро переняли французскую моду.
- Это был век, когда в Европе установилась общая мода, а национальные особенности отошли на задний план или сохранились в народном крестьянском костюме. Для костюма были характерны чопорность, пышность, изобилие украшений.
- Идеалом мужчины был Людовик XIV, «король-солнце», искусный наездник, танцор, стрелок.

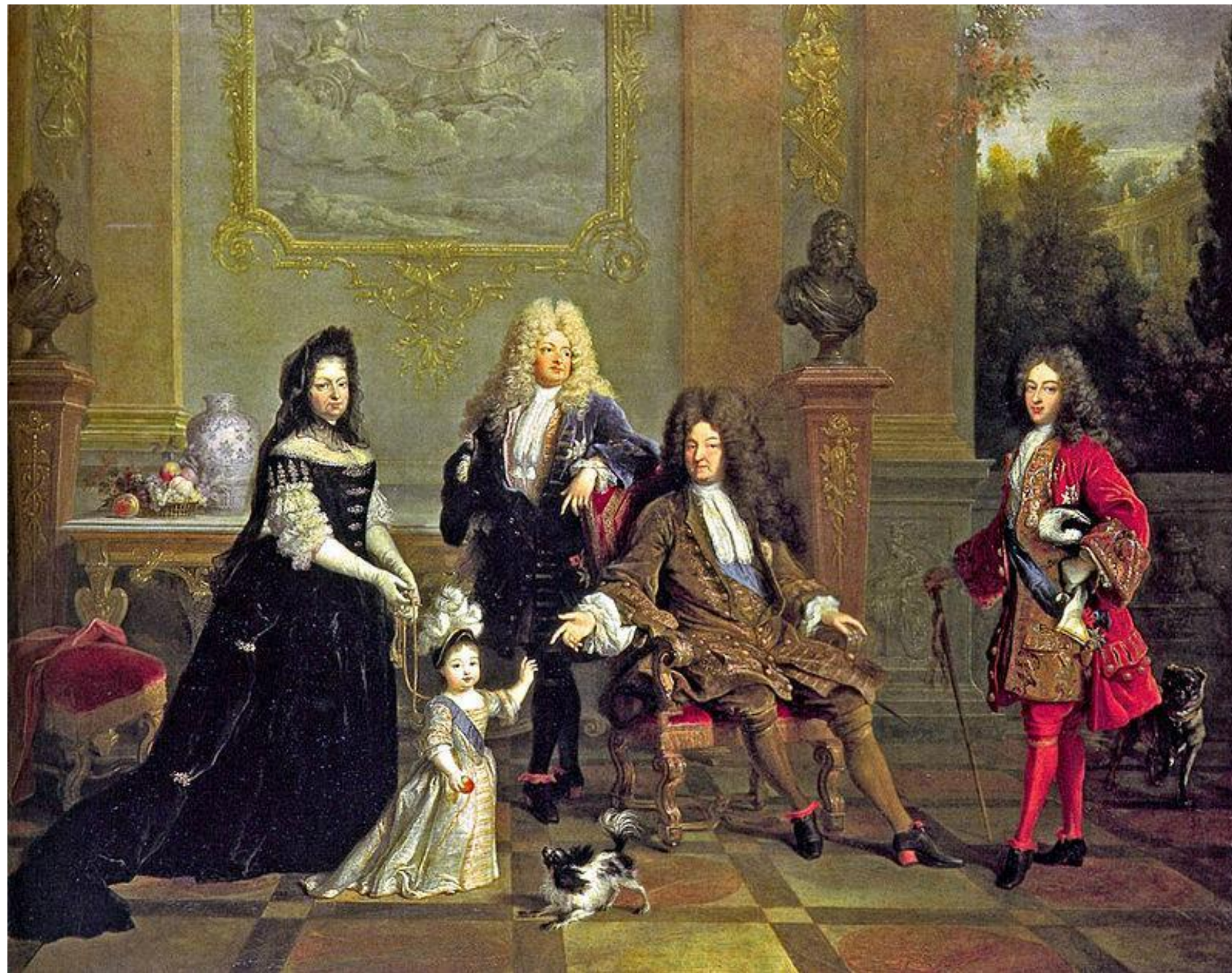

Людовик
XIV с
семьей.

- **Рококо́** (фр. *rococo* от *rocaille* «скальный») — термин, вошедший в употребление в середине XVIII века.
- Отбросив холодную парадность, тяжёлую и скучную напыщенность искусства времён Людовика XIV и итальянского барокко, архитектура рококо стремится быть лёгкой, приветливой, игривой; она не заботится ни об органичном сочетании и распределении частей сооружения, ни о целесообразности их форм, а распоряжается ими с полным произволом, доходящим до каприза, избегает строгой симметричности, без конца варьирует расчленения и орнаментальные детали и не скупится расточать последние.

- В созданиях этой архитектуры прямые линии и плоские поверхности почти исчезают или, по крайней мере, замаскировываются фигурной отделкой; не проводится в чистом виде ни один из установленных ордеров; колонны то удлиняются, то укорачиваются и скручиваются винтообразно; их [капители](#) искажаются кокетливыми изменениями и прибавками, карнизы помещаются над карнизами; высокие [пилястры](#) и огромные кариатиды подпирают ничтожные выступы с сильно выдающимся вперёд карнизом; крыши опоясываются по краю [балюстрадами](#) с флаконовидными балясинами и с помещёнными на некотором расстоянии друг от друга постаментами, на которых расставлены вазы или статуи; [фронтоны](#), представляя ломающиеся выпуклые и впалые линии, увенчиваются также вазами, пирамидами, скульптурными фигурами, трофеями и другими подобными предметами.
- Всюду, в обрамлении окон, дверей, стенных пространств внутри здания, в плафонах, пускается в ход затейливая лепная орнаментация, состоящая из завитков, отдалённо напоминающих собой листья растений, выпуклых щитов, неправильно окруженных такими же завитками, из масок, цветочных гирлянд и фестонов, раковин, неотделанных камней (рокайль).
- Несмотря на такое отсутствие рациональности в пользовании архитектурными элементами, на такую капризность, изысканность и обременённость форм, стиль рококо оставил много памятников, которые доныне прельщают своей оригинальностью, роскошью и весёлой красотой, живо переносящими нас в эпоху румян и белил, мушек и пудренных [париков](#).

Фрагонар. Качели.

Художественное искусство

«Первый живописец короля»

«Пейзаж в окрестностях
Бове»

Франсуа Буше
(1703 - 1770)

- **Франсуа́ Буше́** ([1703](#) - [1770](#)) — [французский живописец](#), гравёр, декоратор.
- Яркий представитель художественной культуры [рококо](#).
- Создал многочисленные серии гравюр, иллюстрировал книги [Овидия](#), [Боккаччо](#), [Мольера](#).
- Работал во многих видах [декоративного и прикладного искусства](#): создавал декорации для опер и спектаклей, картины для королевских [шпалерных](#) мануфактур; выполнял орнаментальные росписи изделий [севрского фарфора](#), расписывал веера, исполнял миниатюры и т. п.

Ф. Буше.
Царь
Пирр.

- **Жан-Онорé Фрагонáр** ([1732](#) - 1806) — французский живописец и гравёр.
- Работал в стиле [рококо](#); в поздние годы его творчество эволюционировало от рококо к [неоклассицизму](#).
- Создал более 550 живописных картин, а также множество рисунков и гравюр.

Ж. Фрагонар
Поцелуй
украдкой.

Художественное искусство

Антуан Ватто
(1684—1781)

«Затруднительное
предложение»

- **Жан Антуан Ватто** (1684 -1721) - французский живописец и рисовальщик, академик [Королевской академии живописи и скульптуры](#), выдающийся мастер [периода французского Регентства](#), ставший одним из основоположников искусства [рококо](#).
- За недолгий период творческой жизни, большая часть которой прошла в [Париже](#), Ватто оставил богатое наследие: около тысячи рисунков и более 200 картин; из числа последних, помимо [пейзажей](#), [портретов](#), мифологических, [религиозных](#), [батальных](#) и [бытовых сцен](#), наибольшую известность ему принесли так называемые [галантные сцены](#) — групповые изображения фигур в парковом пространстве.

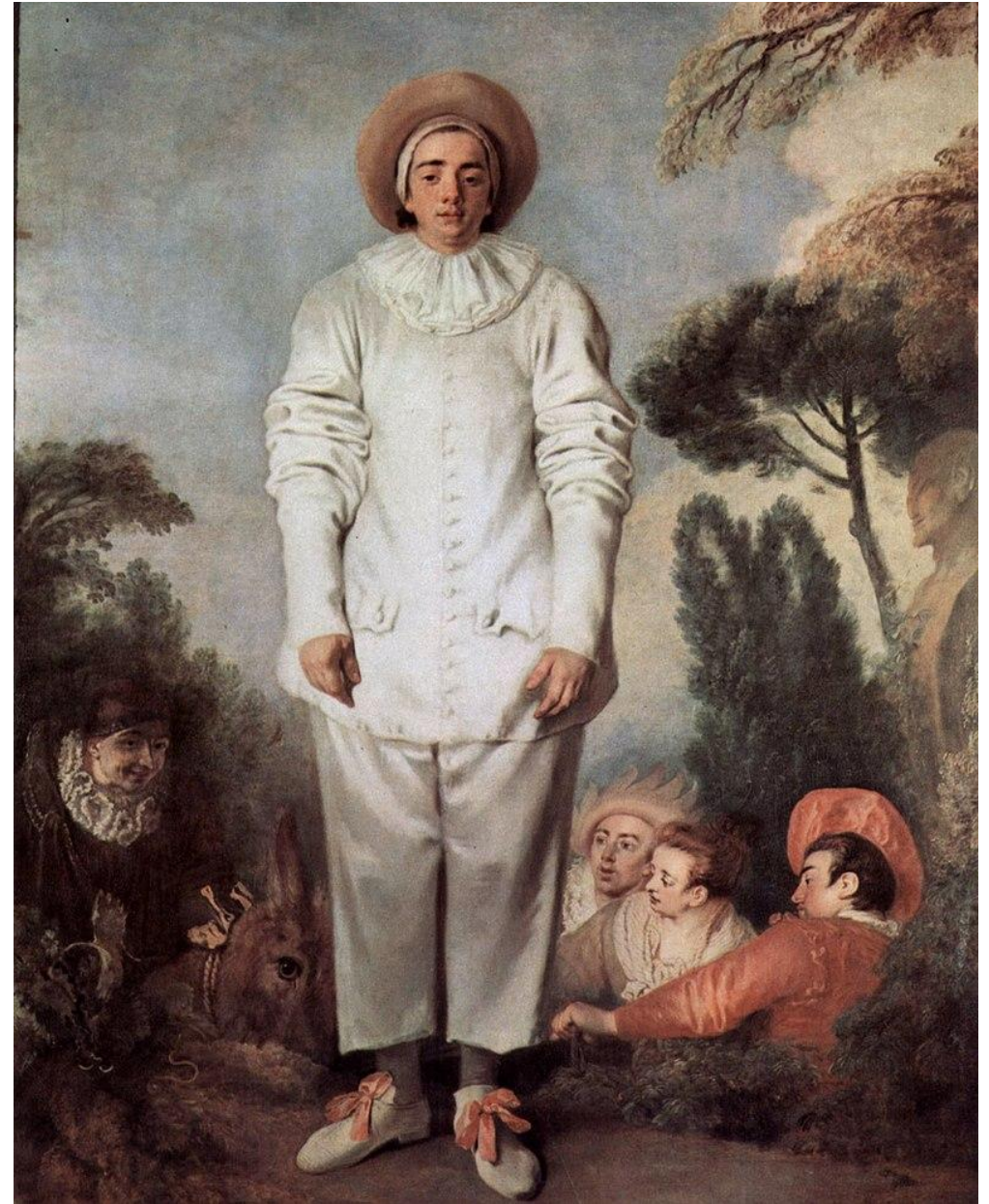
А.Ватто.
Поломничество
о на остров
Киферу.

А. Ватто. Арлекин и Колумбина.

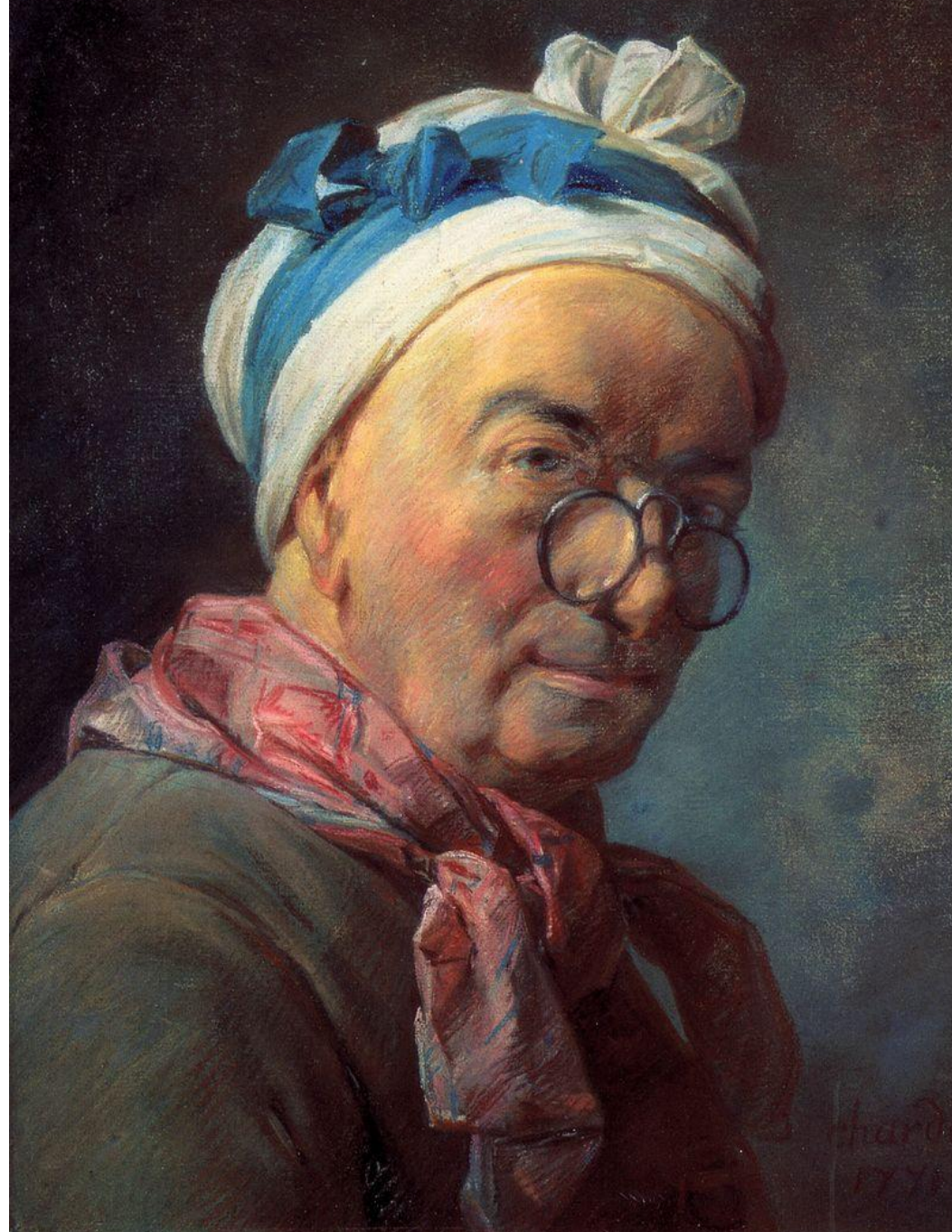

А.Ватто.
Жиль.

- **Жан Батист Симеон Шарден** ([1699](#) - [1779](#)) — французский живописец эпохи [неоклассицизма XVIII](#) столетия, прославившийся своими работами в области [натюрморта](#) и живописи [бытового жанра](#).
- В своём творчестве художник сознательно избегал торжественных и пасторально-мифологических сюжетов, свойственных академическому искусству его времени.
- Основным предметом его натюрмортов и [жанровых сцен](#), целиком основанных на натуральных наблюдениях и являвшихся по сути скрытыми [портретами](#), была повседневная домашняя жизнь людей из так называемого [третьего сословия](#), переданная в спокойной, задушевной и правдивой манере.
- Шарден, чья деятельность как художника ознаменовала собой расцвет реализма в [XVIII](#) в., продолжил традиции голландских и фламандских мастеров натюрморта и [бытового жанра XVII](#) в., обогатив эту традицию и внеся в своё творчество оттенок изящества и естественности

Шарден.
Автопортрет.

Шарден.
Молитва
перед обедом.

- **Жан-Батист Грёз** (1725- 1805) — французский живописец-жанрист.
-

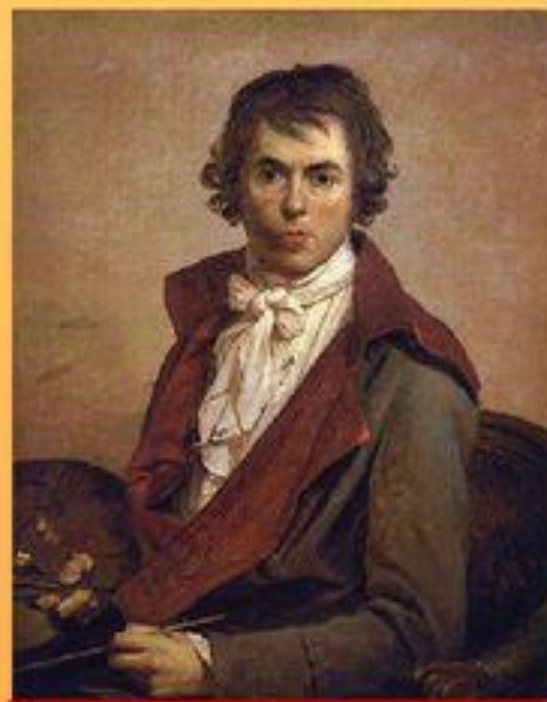

- **Жак Луи Давид** ([1748](#) - [1825](#)) — французский художник, [живописец](#) и педагог, один из создателей четырёх исторических [стилей](#) французского искусства: революционного [неоклассицизма](#), стиля Директории (1795—1799), Консульства (1799—1804) и стиля Империи, или [ампира](#) (1804—1815).

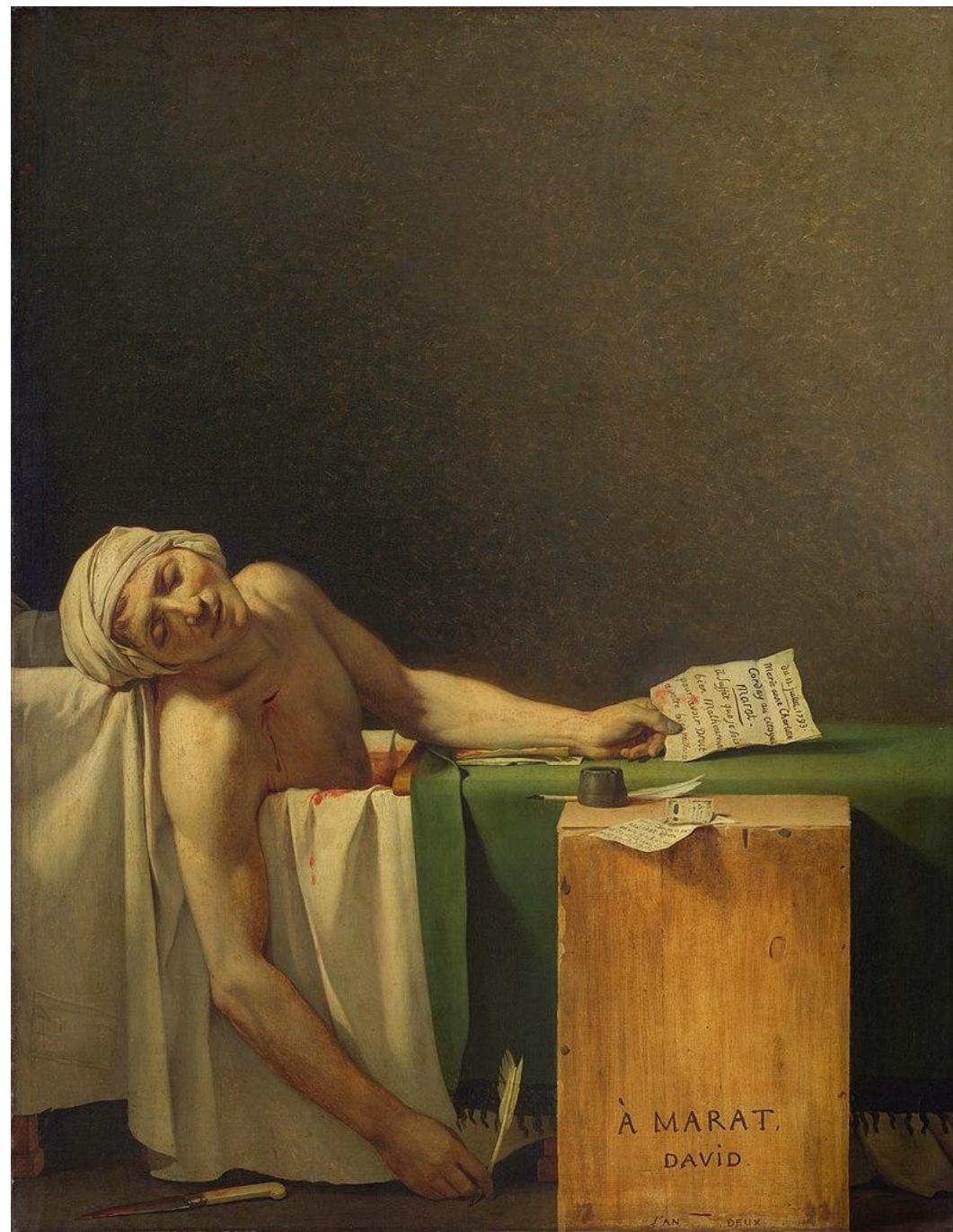

«Клятва Горацев»

Жак Луи Давид
(1748— 1825)

Давид. Смерть Марата

Давид. Бонапарт на перевале Сен-Бернар

- 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.

Художественное

ИСКУССТВО

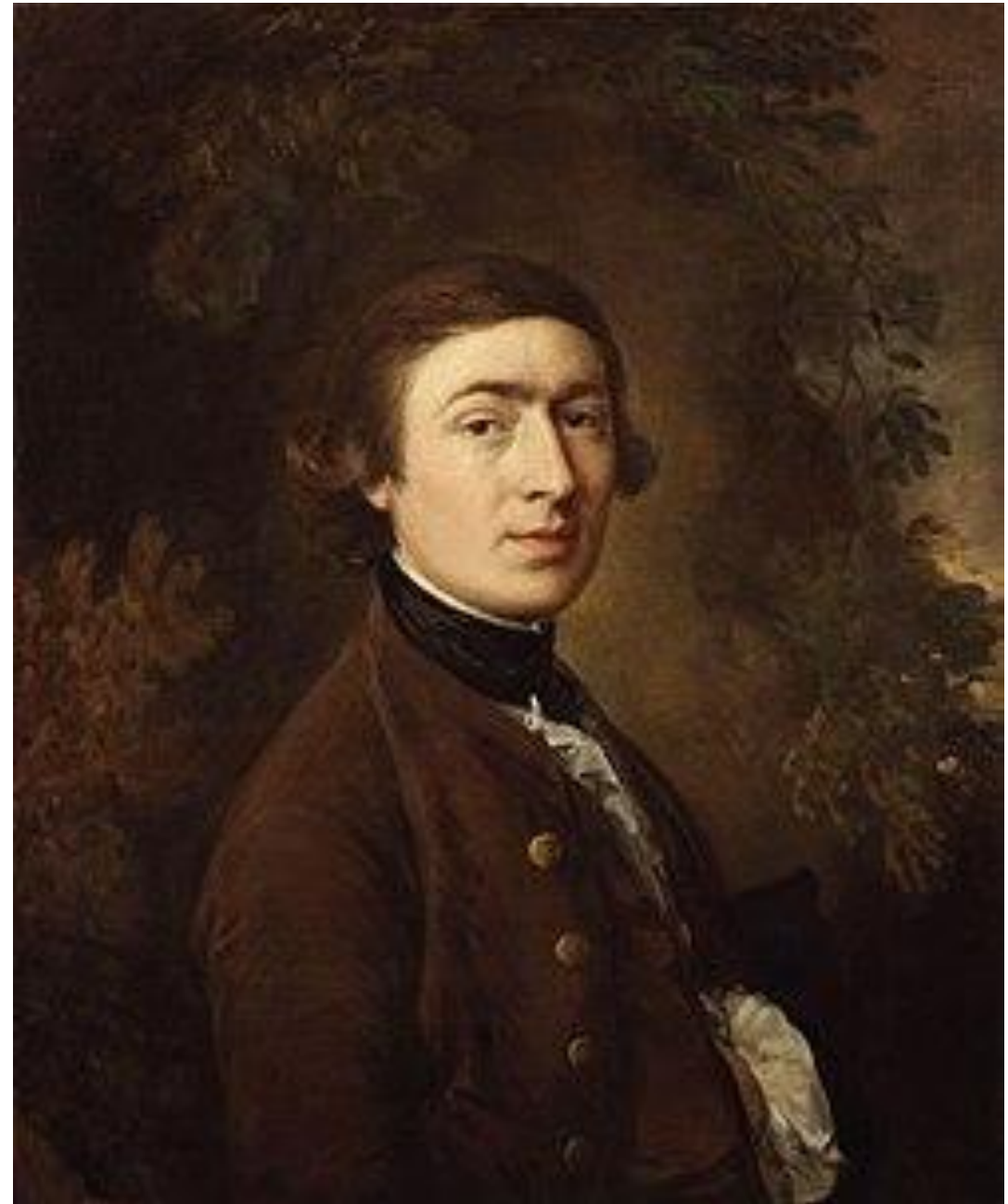

*Уильям Хогарт
(1697 - 1764)*

«Модный брак. Заключение брачного контракта»

- **Томас Гейнсборо** ([1727 года](#) - [1788 года](#)) — английский живописец и гравёр.
- Наряду [Джошуа Рейнольдсом](#), считается одним из самых значительных британских художников второй половины XVIII века, для полотен которого характерна легкая палитра.
- Гейнсборо был выдающимся портретистом, но также прославился и как превосходный мастер пейзажа.
- Вместе с [Ричардом Уилсоном](#) является основателем британской пейзажной школы XVIII века.
- С его именем связано появление в истории английского искусства термина «[пикчуреск](#)».
- Гейнсборо стал одним из основателей [Королевской академии искусств](#) в Лондоне.

Гейнсборо. Дама в голубом.

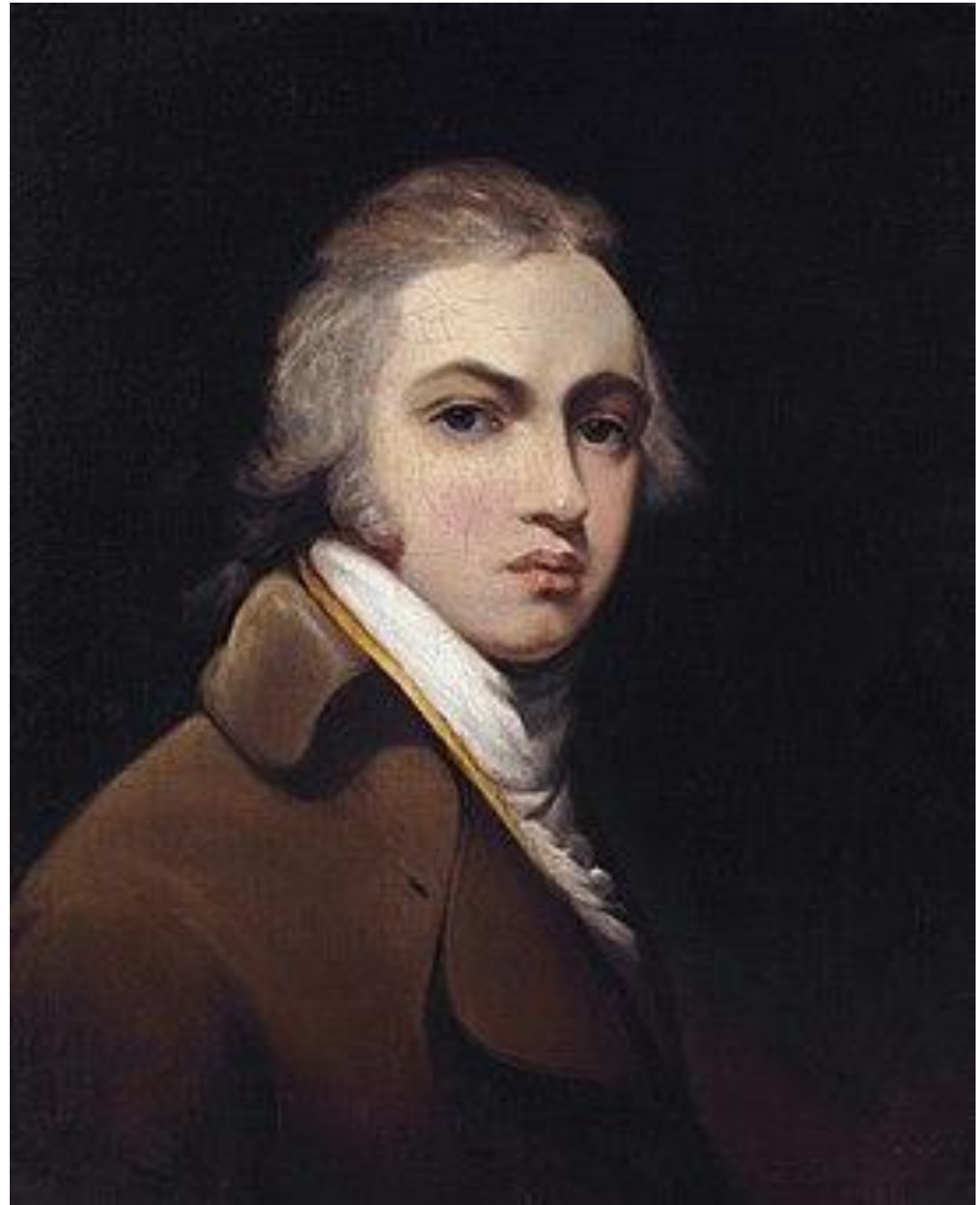
- Сэр Джошуа Рейнольдс ([1723](#) - [1792](#)) — английский исторический и портретный [живописец](#), представитель английской школы портретной живописи XVIII века
- Теоретик искусства. Первый президент [Королевской академии художеств](#), член [Лондонского королевского общества](#).
- Член [Общества дилетантов](#), созданного с целью изучения античного искусства

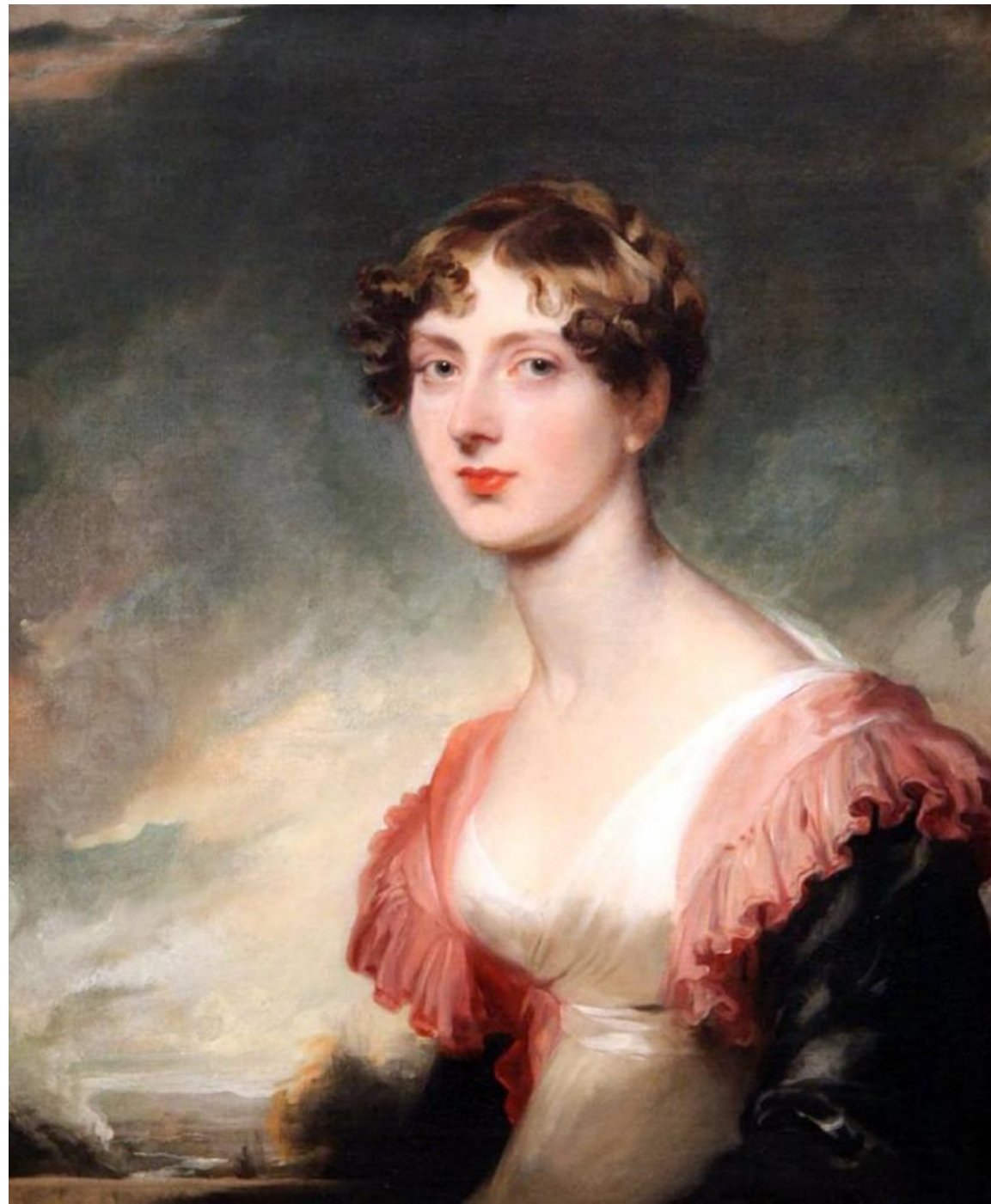

Леди Елизабет Делме и её дети.

- Сэр Томас Лоуренс ([1769](#) -[1830](#)) — [английский художник](#), получивший известность как фешенебельный [портретист](#) эпохи [Регентства](#).

• Франсiско Хосé де Гойя-и-Лусьéнтес (1746- 1828) — испанский художник и гравёр, один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма.

Каэтана де Альба

Портрет семьи Карлоса IV

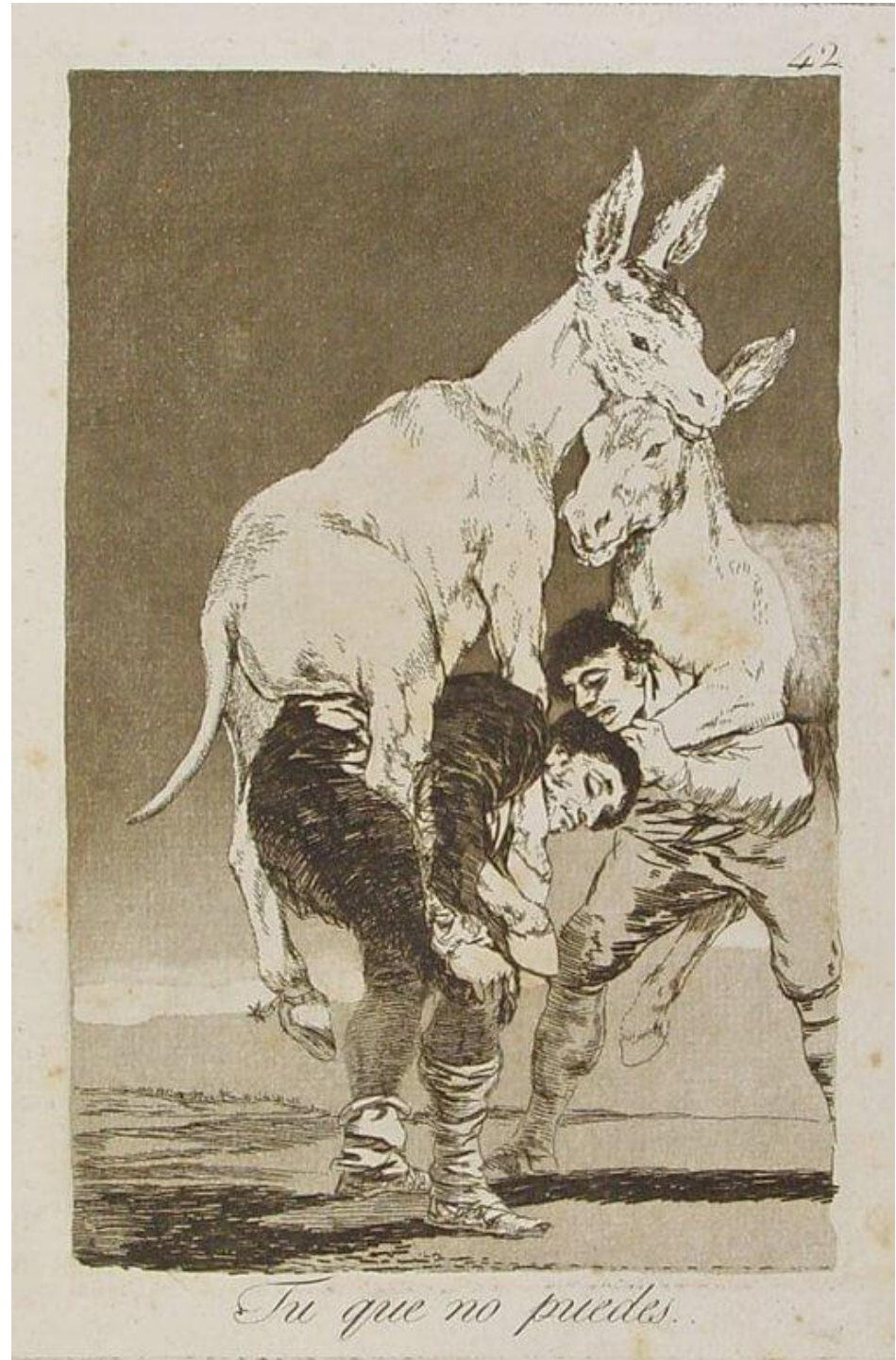

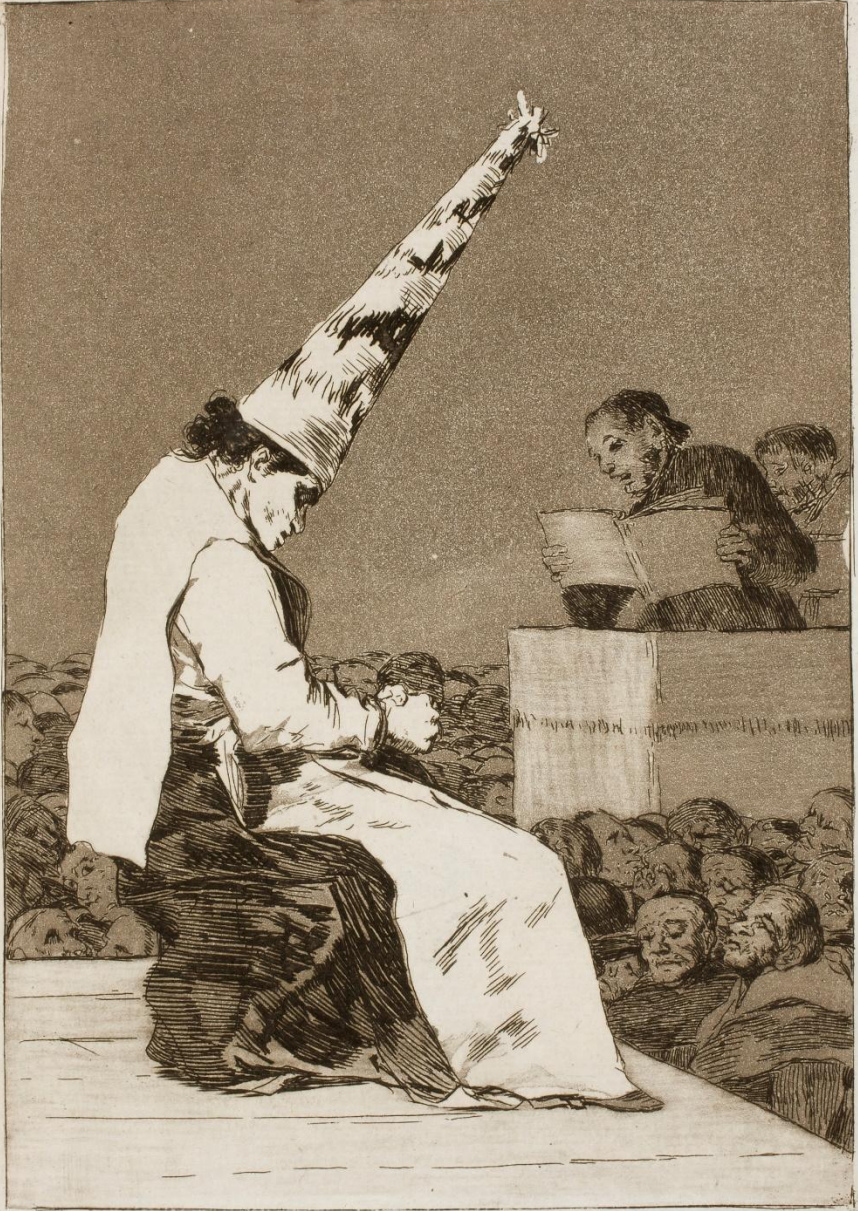
Маха
одетая

«Капричос». Офорты.

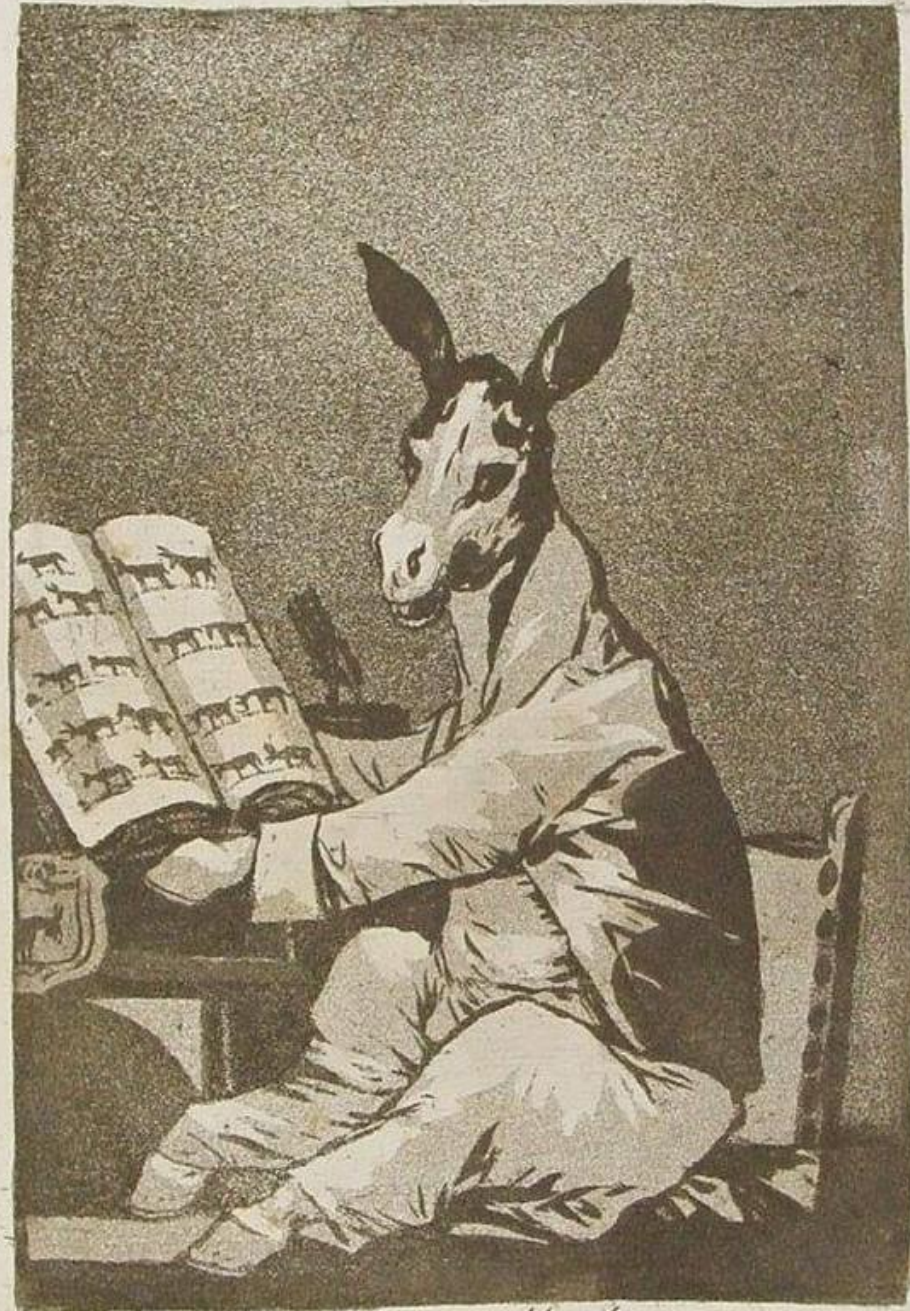

Tu que no puedes.

Aquellos polvos.

Esta su Abuelo.

«Героическая симфония».

Людвиг ван Бетховен
(1770—1828)

- Л'юдвиг ван Бетхóвен (1770 – 1827) немецкий композитор, пианист и дирижёр, последний представитель «венской классической школы».
- Бетховен — ключевая фигура классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, один из наиболее исполняемых композиторов в мире.
- Он писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения.
- Самыми значительными в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии.
- Творчество Бетховена оказало значительное воздействие на

- Бетховен отличался крайней резкостью суждений и поведения.
- Однажды, когда он играл в публичном месте, один из гостей начал разговаривать с дамой; Бетховен тотчас оборвал выступление и добавил: «*Таким свиньям я играть не буду!*».
- В другой раз Бетховен гостил у князя [Лихновского](#).
- Князь очень уважал композитора и был поклонником его музыки. Он захотел, чтобы Бетховен сыграл перед собравшимися.
- Композитор отказался. Лихновский стал настаивать и даже приказал выломать дверь комнаты, где заперся Бетховен. Возмущённый композитор покинул имение и вернулся в Вену.
- Наутро Бетховен отправил Лихновскому письмо: «[Князь!](#) Тем, чем являюсь я, я обязан самому себе.
- *Князей существуют и будут существовать тысячи, Бетховен же — только один!*»

*Иоганн Себастьян Бах
(1685—1750)*

Музыкальное искусство

«Страсти по Матфею».

A page of musical notation for the Passion according to Matthew. It features five systems of music, each with a vocal line and a keyboard accompaniment. The notation includes notes, rests, and bar lines. There are some markings above the notes, possibly indicating dynamics or performance instructions. The text is in Russian, with some words visible under the notes.

- Иогáнн Себастьян Бах (1685 - 1750) — немецкий композитор, органист, капельмейстер, музыкальный педагог.
- Бах — автор более 1000 музыкальных произведений во всех значимых жанрах своего времени (кроме оперы).
- Творческое наследие Баха интерпретируется как обобщение музыкального искусства барокко.
- Убеждённый протестант, Бах написал много духовной музыки.
- Его Страсти по Матфею, Месса h-moll, кантаты, инструментальные обработки протестантских хоралов — признанные шедевры мировой музыкальной классики.
- Бах известен как великий мастер полифонии, в его творчестве барочная полифония достигла расцвета.

«Музыкальное искусство»

Вольфганг Амадей Моцарт
(1756—1791)

«Реквием».

Lacrymosa
из «Реквиема»

Концертный абрацелло в Д-бемоль.
Lacrymosa. W. A. MOZART.
1791-1792.

A page of musical notation for the Lacrymosa movement from Mozart's Requiem. It features five systems of music, each with a treble and bass staff. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings like 'p' and 'f'.

- Вольфганг Амадей Моцарт (1756 - 1791) — австрийский композитор и музыкант-виртуоз.
- Один из самых популярных классических композиторов, Моцарт оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру.
- По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации.
- В отличие от многих композиторов XVIII века, Моцарт не просто работал во всех музыкальных формах своего времени, но и добился в них большого успеха.
- Многие из его сочинений признаны шедеврами симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыки.
- Наряду с Гайдном и Бетховеном принадлежит к наиболее значительным представителям Венской классической школы.
- Биография Моцарта, в особенности его образ жизни и обстоятельства его ранней смерти, была предметом многочисленных спекуляций и споров, которые в свою очередь дали почву для появления различных художественных вымыслов и расхожих мифов.

