

**Классицизм во французской живописи.
Творчество Никола Пуссена и Клода Лоррена**

ФРАНЦИЯ – РОДИНА КЛАССИЦИЗМА.

XVII век - время формирования единого французского государства, французской нации. Во второй половине столетия Франция - самая могущественная абсолютистская держава в Западной Европе. Это время сложения французской национальной школы в изобразительном искусстве, формирования классицистического направления, родиной которого по праву считается Франция.

Вспомнить основные события в истории Франции XVII века вам поможет видеоролик, размещенный в нашей группе. Посмотрите его внимательно!

ПРИЗНАКИ КЛАССИЦИЗМА:

строгость

упорядоченность (геометрическая симметрия)

минимум декора

античные мотивы

высокая мораль, идейность (долг и честь – превыше всего)

Вспомните основные черты классицизма. Все они нашли свое отражение в работах французских художников, творчество которых мы будем изучать на этом занятии, - Николя Пуссена и Клода Лоррена.

НИКОЛА ПУССЕН – СОЗДАТЕЛЬ КЛАССИЦИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ЖИВОПИСИ.

Создателем классицистического направления в живописи Франции XVII в. стал Никола Пуссен (1594-1665). В своем творчестве он опирался на античные идеалы, от античного искусства воспринял целостность, ясность, гармонию. Пуссен писал: «Моя натура влечет меня любить и искать вещи, прекрасно организованные и упорядоченные». Пуссен создавал картины на исторические, мифологические, библейские сюжеты. Его герои – люди сильных характеров и поступков, с высоким чувством долга перед обществом и государством. Пуссен - мастер чеканной, ритмичной композиции. Одним из первых оценил монументальность локального цвета.

«Автопортрет»

Никола Пуссен родился в 1594 году в нормандском городке Лез-Андели.

Получил неплохое общее образование. В 18 лет отправился в Париж, где продолжил занятия под руководством известного в то время портретиста Ван Элле, а затем и у других мастеров.

Очень помогли ему оттачивать технику посещения Лувра, где он копировал полотна итальянцев эпохи Возрождения.

Для дальнейшего совершенствования мастерства он отправился в Рим, бывший в то время Меккой для живописцев всех стран.

Чтобы познакомиться с биографией Николя Пуссена более детально, посмотрите видеоролик, размещенный в нашей группе. Запишите основные факты из биографии художника в тетрадь по предмету.

Лез-Андели, родина Пуссена

А теперь мы внимательно рассмотрим некоторые работы Николы Пуссена. Ваша задача: понять, как проявляются основные черты классицизма в творчестве художника (к каким темам он обращается и почему, как строит композицию и т.д.). После просмотра основных работ вам нужно выбрать одну из них и описать ее по плану, который вам будет предложен.

«СМЕРТЬ ГЕРМАНИКА» - одна из самых знаменитых работ

Пуссена.

Никола Пуссен изображает последние минуты жизни отважного полководца Германика. Герой картины, племянник и приемный сын императора Тиберия, прославился своими полководческими подвигами, покоряя германские народы, за что был прозван Германиком. Полководца любили солдаты и народ. Растущая слава Германика разожгла зависть в сердцах его врагов. Они-то и приблизили его кончину, отравив его. Внимательно рассмотрите картину. Как встречает смерть Германик? Как ведут себя его приближенные?

«ТАНКРЕД И ЭРМИНИЯ» - иллюстрация

ПОЭМЫ

Торквато Тассо «Освобождающий Иерусалим».

Многие полотна Пуссена навеяны стихами Тассо, в том числе картина «Танкред и Эрминия».

Эрминия, влюбленная в рыцаря Танкреда, находит его раненым после поединка с великаном Аргантом.

Оруженосец Вафрин приподнимает с земли неподвижное тело Танкреда, а Эрминия, в безудержном порыве любви и сострадания, отсекает мечом свои волосы, чтобы перевязать ими раны рыцаря. Как вы думаете, почему художника заинтересовал этот сюжет? Что он хотел сказать зрителям своей работой?

«ЦАРСТВО ФЛОРЫ»

Флора - древнеримская богиня цветов, плодов и весны.

В правой части картины - убитый на охоте Адонис и Гиацинт, погибший случайно во время спортивных игр. Из крови юношей выросли цветы - анемоны и гиацинты. Рядом мы видим Крокуса и его любимую Смилаку, нимфу, превращенную богами в тис. На переднем плане – Нарцисс, любующийся своим отражением в воде, и безответно влюбленная в него нимфа Эхо. Женщина, смотрящая в небо, которая находится позади Эхо и Нарцисса, - Клития. Она была влюблена в бога солнца Гелиоса и превратилась в цветок гелиотропа, который всегда поворачивается вслед за солнцем. Последний персонаж на картине - Аякс, участник осады Трои. Там, где капли крови Аякса упали на землю, вырос цветок, названный дельфиниумом.

«АРКАДСКИЕ ПАСТУХИ»

Флора - древнеримская богиня цветов, плодов и весны.

Аркадия – это реальное место, которое находится в Центральной Греции. В античные времена здесь жили пастухи, которые вели размеренный образ жизни и пребывали в согласии с природой. Пастухи обнаружили старое надгробие, на котором написано: «Et in Arcadia Ego» («И я был в Аркадии»). Умерший как бы обращается к живым – наша жизнь скоротечна, все мы бренны. И даже в таком райском месте, как Аркадия, всех нас ждет смерть. Статная женщина (пастушка) положила руку на плечо молодому пастух: ничего не поделатъ, такова жизнь. Скорее всего, Пуссен превратил пастушку в аллегория мудрости. Теперь фраза «И я был в Аркадии» ассоциируется у нас исключительно с работой Пуссена.

«ВРЕМЕНА ГОДА»

«Лето. Рай земной»

«Зима. Потоп»

«Осень. Исход»

«Лето. Руфь и Вооз»

Серия пейзажей «Времена года» включает сюжетные композиции на темы ветхозаветных событий истории человечества, ассоциируемые художником с временами года по принципу зарождения, взросления, старения и гибели. Над циклом «Времена года» Пуссен работал в 1660–1664 гг. и закончил его незадолго до смерти, что невольно провоцирует рассматривать цикл как своеобразное «духовное завещание». В четырех монументальных полотнах художник соединил пейзажные мотивы с библейскими сюжетами.

«ВЕСНА. РАЙ ЗЕМНОЙ»

Безгрешное детство человечества воплощено в картине «Весна. Земной рай». Весеннее пробуждение природы, цветение мира соответствует юности человека и отражено в образах Адама и Евы.

«ЛЕТО. РУФЬ И ВООЗ»

В «Лете» диалог библейских персонажей Руфи и Вооза происходит на фоне обстоятельной картины жатвы.

«ОСЕНЬ. ИСХОД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ХАНААНА»

В «Осени» («Исход. Возвращение из Ханаана») громадная виноградная гроздь - свидетельство плодородия ханаанской земли - отсылает нас к традиционной эмблеме сезона.

«ЗИМА. ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП»

Воплощением «Зимы» становится Всемирный потоп. Как видим, сюжеты не следуют библейской хронологии, в противном случае Потоп оказался бы в середине цикла. Зрелище всемирной катастрофы леденит душу, наполняет ее отчаянием. Мы с удивлением видим, что художник меняет циклическое время на линейное, «историческое» — после такой «Зимы» ничто в природе не может возродиться. Итог размышлений художника над судьбой человечества неутешителен.

ПЛАН АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Как называется произведение и кто его автор?
2. Что изображено в произведении на переднем плане? На дальнем плане? Какие имеются интересные детали?
3. К какому художественному стилю относится произведение? По каким признакам вы это узнали?
4. Что особенно нравится в произведении?
5. Какое возникает настроение от просмотра произведения? Почему?
6. Почему автор так назвал свое произведение? Зачем он его создал?

Выберите одну из картин Николы Пуссена и опишите ее по предложенному плану. Задание нужно выполнить в тетрадях.

«Его творения служили для наиболее благородных умов примерами, коим надо следовать, чтобы подняться на вершины, достигаемые немногими», - сказал о Пуссене Беллори.

«Моя натура влечет меня искать и любить вещи, прекрасно организованные, избегая беспорядочности, которая мне так же противна, как мрак свету», - говорил сам Пуссен.

Внимательно прочитайте предложенные цитаты. Какие черты классицизма нашли в них свое отражение? Ответ на вопрос запишите в тетрадях по предмету.

КЛОД ЛОРРЕН – МАСТЕР КЛАССИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА.

Замечательным мастером пейзажа во французской живописи XVII века является Клод Лоррен (1600 – 1682). В его творчестве получила развитие лирическая линия классического пейзажа. Лоррен был страстно влюблен в природу, понимал и ценил ее величественную красоту. Его пейзажи включают в себя мотивы моря, античные руины, яркие растения. Фигуры людей и животных занимают незначительное место. Они оживляют передний план картины, вносят в него движение и жизнь. Главное для художника – образ возвышенной, гармоничной природы, с которой человек живет в мире и согласии.

С творчеством Клода Лоррена вам поможет познакомиться видеоролик, размещенный в нашей группе. Запишите основные факты из биографии художника в тетрадь по предмету.

Клод Лоррен стоял у истоков такого понятия, как «классический пейзаж», который позже будут активно развивать живописцы всей Европы. Пейзаж Лоррена обычно включает в себя мотивы моря, античных руин, больших деревьев, среди которых размещаются маленькие фигурки людей. Каждый раз в полотнах Лоррена выражено окрашенное большой эмоциональностью разное ощущение природы. Это достигается прежде всего освещением. Воздух и свет — сильнейшие стороны дарования Лоррена.

«Пейзаж с купцами»

«ПЕЙЗАЖ С АПОЛЛОНОМ И МАРСИЕМ»

Картина иллюстрирует популярный античный сюжет: Аполлон и сатир Марсий стали соревноваться, кто из них сильнее в музыке. Аполлон играл на лире, а Марсий на шалмее (в ряде источников упоминается флейта). В качестве судьи была Афина, победитель по условиям соревнования сам выбирал наказание для побежденного. В центральной части картины Афина водружает на голову Аполлона лавровый венок победителя, а в правой части показан эпизод, случившийся сразу после этого: Аполлон собирается жестоко наказать Марсия, посмевшегося бросить ему вызов - сатир уже привязан к дереву и рядом слуга затачивает нож, которым Аполлон будет сдирать с Марсия кожу.

«УТРО В ГАВАНИ»

Художник мастерски писал картины на морскую тематику. Рассмотрим, например, «Утро в гавани». В этой картине Лоррен подошел новаторски к свету, который идет как бы из глубины картины. Избегая резких контрастов, Лоррен передает тонкие переходы светотени. В колорите преобладает золотистая гамма, но постепенно переходит к более холодным серебристым оттенкам. Главный персонаж на шедевре Лоррена – это солнце, в ослепительных лучах которого плещется вечное море с большими и малыми парусниками и совсем крохотными лодочками рыбаков.

Лоррен тонко чувствует изменения световоздушной среды в различные моменты дня: наступление светлого утра с первыми проблесками солнца, восход и заход солнца, погружение природы в сумеречную тьму. Поэтому его картины нередко составляют циклы, посвященные разным состояниям природы и разным временам суток. Один из них называется «Времена суток». Цикл состоит из четырех картин. «Утро»: в нем наиболее ярко проявились особенности творческого стиля мастера. В картине господствует настроение тихой задумчивости, даже некоторой грусти, но мы чувствуем, что оно скоро исчезнет, растворится под ослепительными лучами восходящего солнца. Другие картины цикла («Полдень», «Вечер», и «Ночь») также привлекают своей тонкостью и лиризмом. Этот цикл в настоящее время хранится в Эрмитаже.

«Утро»

«Полдень»

«ПРИБЫТИЕ УЛИССА КО ДВОРЦУ ЦАРЯ НИКОМЕДА»

Ахиллу судьбой было предсказано пасть под стенами Трои. Его мать Фетида решила изменить судьбу сына и, переодев его в женскую одежду, отправила Ахилла на остров Скирос к тамошнему царю Ликомеду, где он скрывался в обществе царских дочерей. Улисс в поисках Ахилла явился на Скирос под видом торговца и вычислил его. На картине изображен момент, когда шлюпка, спущенная с большого корабля, стоит у городской пристани, а Улисс со спутниками входит в городские ворота.

ПЛАН АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Как называется произведение и кто его автор?

2. Что изображено в произведении на переднем плане?
На дальнем плане? Какие имеются интересные детали?

3. К какому художественному жанру относится произведение?

4. Какие цвета использовал художник?

5. В чем, по-вашему, особенно проявилось мастерство художника?

6. Какое возникает настроение от просмотра? Почему?

Выберите одну из картин Клода Лоррена и опишите ее по предложенному плану. Задание нужно выполнить в тетрадях.