

Классицизм в русском искусстве

Цель урока

- ★ *Дать понятие классицизма как художественного стиля в искусстве, познакомить учащихся с основами эстетики классицизма.*
- ★ *Показать развитие и своеобразие русского классицизма, познакомить с шедеврами русской живописи и архитектуры.*
- ★ *Прикоснуться к красоте творений мастеров – классицистов.*

Содержание

- *Классицизм как художественное направление.*
- *Классицизм петербургской архитектуры.*
- *Классицизм в русской живописи 18в.*
- *Своеобразие русского классицизма.*
- *Материалы для проверки и самопроверки знаний учащихся.*
- *Использованная литература.*

Классицизм как художественное направление

Происхождение классицизма.

Классицизм (от латинского *clasicus* - образцовый) – художественное направление в искусстве и литературе 17-начала 19 в. Классицизм зародился и достиг своего расцвета во Франции в 17веке: в драматургии, поэзии, живописи, архитектуре. В 1674 году *Буало* создал развернутую эстетическую теорию классицизма, оказавшую огромное воздействие на формирование классицизма в других странах.

Классицизм в России.

В России классицизм зародился во второй четверти 18в. Создавало его поколение европейски образованных молодых писателей, родившихся в эпоху Петровских реформ и сочувствующих им. В результате настойчивой работы было создано художественное направление, располагавшее собственной программой, творческим методом, стройной системой жанров. Главное в идеологии классицизма – *гражданский пафос*, а художественное творчество мыслилось как строгое следование «разумным» правилам.

Произведения классицистов были представлены четко противопоставленными друг другу «высокими» (ода, трагедия, эпическая поэма) и «низкими» (комедия, басня, сатира) жанрами. Персонажи делились строго на *положительных и отрицательных* героев. В высоких жанрах изображались «образцовые» герои – монархи, полководцы, которые могли служить примером для подражания. В низких жанрах выводились персонажи, охваченные той или иной страстью. В драматических произведениях должно было соблюдаться *правило трех единств* – места, времени, действия.

В соответствии с требованиями классицизма произошли значительные изменения в изобразительном искусстве, в первую очередь в живописи. «*Высшим*» жанром, достойнейшим занятием для художника считалась *живопись историческая*, рассказывающая о героических поступках, великих людях древности, а «*низшим*» являлся *портрет*.

Влияние классицизма в архитектуре продолжается и в 19веке. Так в первой половине 19в. были созданы величайшие по своему значению архитектурные сооружения в Санкт – Петербурге, ставшие не только памятниками русского классицизма, но и визитной карточкой северной столицы. Такими сооружениями являются Казанский собор, здание Адмиралтейства.

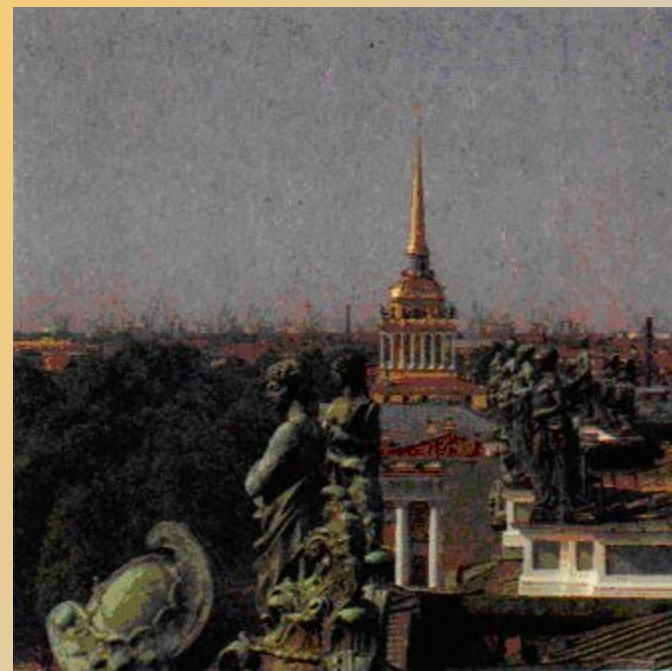

Классицизм петербургской архитектуры

★ А.Н.Воронихин. Казанский собор.

★ А.Д.Захаров. Здание Адмиралтейства.

А.Н.Воронихин Казанский собор

Казанский собор по требованию Павла 1 должен был и размером и внешним видом напоминать собор святого Павла в Риме. Это и обусловило наличие колоннады, отдаленно напоминающей колоннаду римского прототипа.

Андрей Никифорович Воронихин, архитектор собора, дает колоннаде *характер полуокружности*. Колоннады не изолированы, а раскрывают пространство площади, дают главному проспекту города расшириться, разлиться.

Собор имеет в плане форму вытянутого с запада на восток *«латинского креста»*, увенчан куполом.

Особенно возросло значение собора после Отечественной войны 1812 года. Торжественная архитектура здания оказалась созвучной пафосу победы над врагом. Из Казанского собора после торжественного молебна отправился в действующую армию М.И.Кутузов, который здесь же и похоронен. Около его гробницы висят ключи от неприятельских городов, взятых под командованием полководца. Органично вписываются в ансамбль площади и собора памятники М.И.Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли.

Казанский собор обладает простотой и ясностью пропорций, соразмерностью форм и сдержанностью выражения, что делает его одним из своеобразнейших архитектурных классицистических сооружений.

А.Д.Захаров.Здание Адмиралтейства

Архитектору Андрею Дмитриевичу Захарову предстояло воссоздать здание протяжением в 400 метров, сохранив при этом его соразмерность и связанность с городом. Захаров использует *принцип соподчинения частей*. Архитектор применяет *трехъярусную композицию*. Тяжелое и устойчивое основание с аркой – первый ярус, из которого вырастает легкая ионическая колоннада, несущая антаблемент со скульптурами – второй ярус. Над колоннадой возвышается стена с куполом третьего яруса, увенчанного 72 – метровым золоченым шпилем с парусным кораблем на острие.

Архитекторская находка А. Захарова заключалась в дерзком и слитном единстве классических форм здания, завершающегося башней со шпилем, имеющего совсем иной характер. Мощная золотая горизонталь, образуя световое пятно, всего лишь утверждает идеальный организующий центр.

28 скульптур Адмиралтейства не выглядят как нечто привнесённое. Адмиралтейство обросло скульптурой так же естественно, как дерево обрастает листвой.

Архитекторская смелость зодчего, кристаллическая строгость форм, величавая красота – все это придает зданию необыкновенную выразительность архитектурного образа.

Классицизм в русской живописи 18 в.

★ Исторический жанр А.П. Лосенко.

Владимир и Рогнеда.

★ Портретная живопись Ф.С. Рокотова.

Портрет Струйской.

★ Портретная живопись Д.Г.Левицкого.

1.Портрет П.А.Демидова.

2.Портрет Екатерины II в виде

законодательницы в храме богини Правосудия.

3.Портреты смолянок.

Владимир и Рогнеда.

В 1770 году А.П. Лосенко впервые обращается к древней истории Отечества в русском искусстве, написав картину «Владимир и Рогнеда». В основе сюжета - сватовство новгородского князя Владимира к полоцкой княжне Рогнеде, которое было ею отвергнуто. Лосенко создает классицистическую композицию, построенную на единстве трех планов, цветов, иерархии действующих лиц.

Главные герои, Владимир и Рогнеда, изображаются в духе театрального классицизма. Они общаются языком жестов, лица озарены патетическими чувствами. Дополнительные персонажи сопереживают происходящему и передают определенные эмоции. Служанка на первом

плане – это сама совесть, она с укором смотрит на Владимира и Рогнеду.

За спиной Рогнеды – фигура плачущей служанки, это – горе, оплакивающее убитых полоцких граждан. За спиной Владимира – его воеводы, принимающие сторону князя.

Это одно из первых исторических обращений к русской теме, возникшее на подъеме национального самосознания интеллигенции. Хотя, по словам А.Бенуа, «через все просвечивала безличная мертвечина гипсового класса».

Портрет Струйской

Герои портретов Ф.С. Рокотова стоят перед вечностью, глядясь в нее.

Костюм и фон едва намечены, они только аккомпанируют лицу, будто возникающему из блеклого, сумрачного фона.

Женским портретам художника присуще особенное обаяние, говорят даже об особом «*рокотовском типе*» женской красоты.

Один из самых известных портретов – портрет *Струйской*. Из общего золотистого сияния возникает вполоборота лицо героини. Она обернулась к живописцу, позируя ему естественно, как перед зеркалом. Лицо как бы высвечивается на общем фоне полотна. Лишь более холодные цвета выделяют его и светлый ореол вокруг головы. Глаза героини – самые темные тона внутри портрета. Они притягивают, манят, завораживают... В уголках губ затаилась едва заметная полуулыбка – полунамек. И только черный вьющийся локон спокойно ниспадает на правое плечо.

Мягкий воздушный мазок, дымчатые тлеющие тона создают впечатление трепетности, загадочности живописного образа, поражающего своей поэтичностью.

Портрет П.А.Демидова

К 1769 году Д.Г. Левицкий выступает как художник – композитор, умеющий писать *программный портрет*, составленный как текст о социальном и имущественном положении портретируемого. Хотя на портрете изображается одно лицо, в композиции он рассказывает целую историю, связанную с окружением фигуры.

Вот известный богач П. Демидов, изображенный в полный рост, на большом холсте, на фоне величавой архитектуры в пышных складках алого одеяния. Только это складки не мантии, а домашнего халата. И опирается он не на саблю, а всего лишь на садовую лейку. Торжественно – снисходительный жест его руки указывает не на дым сражения, а на цветы, выращенные в знаменитой демидовской галерее. И уж совсем нет ничего величественного в его хитроватом и немолодом лице, любезном и скарёдном одновременно.

Художник трезво смотрит на своих героев, его интересует разнообразие характеров. Эффектность композиции, насыщенность колорита, выразительность позы и жеста не вытесняют тонкий психологизм в работах живописца.

Портрет Екатерины II в виде законодательницы

Вершиной портретного искусства считается творчество Д.Г. Левицкого (1735 – 1822). Живописец в своих произведениях выступает мастером *парадного портрета*. Самым знаменитым является портрет Екатерины 2 в виде мудрой законодательницы. Левицкий изобразил ее в храме богини правосудия, сжигающей цветы мака на алтаре. *Композиция картины, образ государыни, символические атрибуты разработаны в системе классицизма*: на голове императрицы – лавровый венок, на груди – орден св. Владимира, у ног на книгах восседает орел – аллегорическое изображение Российского государства. Все указывает на радение императрицы о благе Отечества.

Картина имела большой успех и вдохновила Г.Р.Державина на оду «Видение мурзы».

Портреты смолянок

Наиболее знаменитый цикл произведений Д.Г. Левицкого – «Смолянки» (серия из 7 портретов воспитанниц Смольного института). Каждая девушка представлена или на фоне природы в маскарадном костюме, разыгрывающей сценку из какой – либо пасторали, или в интерьере в окружении предметов, указывающих на ее талант или увлечение. Сочность колорита голубых, розовых, зеленоватых тонов, фактура мазка сделали живописные образы Левицкого осязаемыми, жизненными.

Художник – портретист сумел передать и очарование юности, и обаяние девушек, и в некоторой степени характер, и утонченную игру во взрослых дам. «Это истинный 18 век во всем его жеманстве и кокетливой простоте», - писал о портретах смолянок А. Бенуа.

Своеобразие русского классицизма

В классицизме 18-19 веков русский гений проявил себя едва ли не с большей силой и блеском, чем это было в других странах Европы.

Поражает спокойная, сдержанная сила классической архитектуры Петербурга конца 18-начала 19 века. *Ее своеобразие раскрывается не только во внешних формах, в цветовой гамме, синтезе со скульптурой, но и в особом чувстве ансамбля.* Возведение зданий Адмиралтейства, Казанского собора, Биржи помогло связать в единый узел весь центр города, образуя ансамбль такого широкого пространственного звучания.

Для русских портретистов второй половины 18в. характерно не только *внешнее сходство портрета с оригиналом*, но и стремление передать *внутренний мир* человека, его *характер*. Несмотря на то, что портрет в эпоху классицизма считали жанром «низким», именно в нем создало искусство того времени свои лучшие произведения.

Творениям русского классицизма в архитектуре, живописи, литературе нет аналогий. Своеобразие его состоит также в том, что в эпоху становления он соединил в себе *пафос служения государству с идеями раннего европейского Просвещения*

Материалы для проверки и самопроверки знаний учащихся

- ★ Расскажите о происхождении классицизма.
- ★ Перечислите основные правила классицизма.
- ★ Назовите «высокие» и «низкие» жанры классицизма.
- ★ Объясните, почему Казанский собор относят к классическому стилю.
- ★ Опишите здание Адмиралтейства. Каким образом архитектору удалось создать впечатление единства?
- ★ Опишите картину А.П. Лосенко «Владимир и Рогнеда». Как называется жанр, в котором она написана?
- ★ Чем выделяются портреты Ф. Рокотова?
- ★ Над какими видами портретов работал Д.Левицкий? Чем интересны портреты смолянок?
- ★ В чем состоит своеобразие русского классицизма?

Источники информации

1.Алпатов М.В. Немеркнувшее наследие. – М.,1990.

2.Глинка Н.И. «Строгий, стройный вид...». – М.,1992.

3.Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.,2001.

Домашнее задание

- ★ Почему Казанский собор относят к классическому стилю.

