

Неоклассицизм и академизм в живописи

ЦЕЛИ УРОКА

1. **Познакомить** учащихся с характерными чертами неоклассицизма и академизма в живописи;
2. **Развивать умение** самостоятельно изучать материал и подготовить его к презентации; продолжать развивать умение анализировать художественное произведение;
3. **Воспитывать** культуру восприятия шедевров неоклассицизма и академизма в живописи.

ПОНЯТИЯ, ИДЕИ

- неоклассицизм;
- академизм;
- пейзаж;
- Ж. Л. Давид;
- «Клятва Горациев»;
- «смерть Марата»;
- К. П. Брюллов;
- «Последний день Помпеи»;
- А. А. Иванов;
- «Явление Христа народу»

Проверка знаний учащихся

1. Каковы особенности художественной манеры Ф.С. Рокотова? Какой вклад он внёс в развитие камерного портрета? В чём своеобразие его образной интерпретации?
2. Что различает творческие манеры Д.Г. Левицкого и Ф.С. Рокотова? Кто и почему стали героями произведений Левицкого? Чем можно объяснить неоднозначность и сложность их характеристик? Какую художественную роль играют детали, интерьер и одежда портретируемых?
3. Почему творчество В.Л. Боровиковского связывают с сентиментализмом? Согласны ли вы с таким утверждением? Есть ли в его творчестве черты барокко и классицизма? Как вы думаете, почему «Портрет М.И. Лопухиной» стал своего рода визитной карточкой художника?
4. Почему памятник Петру I, выполненный Э.М. Фальконе, стал своеобразным символом Санкт-Петербурга? Каковы его историческая значимость и главные художественные достоинства?
5. В чём заслуга Ф.И. Шубина – «первого статуиных дел мастера», «Замечательного чародея формы, поэта изящного реализма»? Почему созданная им грандиозная портретная галерея сегодня воспринимается как обобщающий портрет эпохи XVIII в.? Каковы характерные особенности его творческой манеры?

Универсальные учебные действия

- ❑ **анализировать** эстетическое, духовное содержание и выражение общественных идей в произведениях изобразительного искусства Ж. Л. Давида;
- ❑ **высказывать собственное мнение** о художественных достоинствах отдельных произведений искусства;
- ❑ **использовать образовательные ресурсы Интернета** для поиска произведений по изучаемой теме;
- ❑ **оценивать значение творчества** отдельного автора в истории мирового искусства;
- ❑ **оценивать и анализировать** произведения К. П. Брюллова с позиций классицизма и романтизма, аргументировать собственное мнение;
- ❑ **проводить сравнительный анализ** живописных произведений К. П. Брюллова и картин западноевропейских мастеров;
- ❑ **различать характерные особенности** индивидуального авторского стиля;
- ❑ **сопоставлять** художественно-образное содержание произведений К. П. Брюллова и А. А. Иванова;
- ❑ **определять** эстетическую, духовную и художественную ценность творений этих художников;
- ❑ **оценивать** художественную интерпретацию произведения искусства с позиций современности;
- ❑ **исследовать** эволюцию художественных образов и особенности их трактовки в творчестве художников;
- ❑ **совершенствовать** коммуникативную компетентность в процессе выступления, отстаивать и обосновывать собственную точку зрения, проявлять уважительное отношение к мнению оппонентов

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

1. *Ж. Л. Давид – основоположник неоклассицизма.*
2. *Творчество К. П. Брюллова.*
3. *Художественные открытия А. А. Иванова.*

Задание на урок. *Какое значение для Мировой цивилизации и культуры имеет искусство русского портрета?*

подвопросы

- **Ж. Л. Давид – основоположник неоклассицизма.** Античные традиции и революционные настроения в творчестве художника. «Клятва Горациев» как подлинный манифест живописи неоклассицизма.
- **Творчество К. П. Брюллова.** Художественный язык картины «Последний день Помпеи». Многогранность дарования художника.
- **Художественные открытия А. А. Иванова.** Картина «Явление Христа народу» — итог творческой биографии художника. Сюжетный и композиционный замысел и его художественное воплощение. Роль пейзажа.

Новые течения в живописи

Жак Луи Давид. Смерть
Сократа. 1787 г.

В странах Западной Европы классицизм просуществовал необычайно долго, по меньшей мере два с половиной столетия, а затем, видоизменяясь, проявил себя в **неоклассических течениях XIX-XX вв.**

Распространявшиеся идеи Просвещения нашли своё выражение в стиле **неоклассицизм («новый классицизм»)**. В недрах классицизма зарождалось новое направление - **романтизм**. Строгое следование классическим формам, сюжетам и образам на историческую, мифологическую и библейскую тематику обусловило расцвет **академизма** (фр. *academisme*) – художественного направления, связанного с деятельностью академий художеств. Главное содержание академического искусства составляло прославление господствующего строя и правящей власти, а потому **предпочтение отдавалось монументальным формам и идеализации изображаемого.**

Ж. Л. Давид – основоположник неоклассицизма

Ж. Л. Давид. Автопортрет.
1794 г. Лувр, Париж

Французский живописец **Жак Луи Давид** (1748-1825) начинал как приверженец рококо, его имя в истории живописи соотносят с французским **неоклассицизмом**. После изнеженного и фривольного рококо он, по словам Ш. Бодлера, вернул французскому искусству «вкус к героическому». Находясь в Риме, большую часть своего времени он посвящал рисованию античных статуй и рельефов, а также копированию картин итальянских мастеров. На всю жизнь его учителем и кумиром станет великий Рафаэль. Именно здесь Давид открыл для себя красоту античного искусства, впоследствии сформировавшую его собственный стиль.

Ж. Л. Давид. Наполеон
при переходе через
Сен-Бернар. 1800 г.
Национальный музей,
Мальмезон

Ж. Л. Давид – основоположник неоклассицизма

Во Францию Давид вернулся совсем другим художником . В его произведениях появились торжественность и величие, они стали более строгими и публицистичными. В Античности Давид черпал не только вдохновение, но и отражение революционного духа современности. Не случайно публика называла его **«самым передовым и смелым живописцем»** своего времени. В творчестве ему удалось совместить реальную действительность и идеалы классики. Его стихией стали героические образы, строгие, неподкупные, готовые жертвовать своим счастьем ради Отечества. Брут, Сократ, Гораций воплощают этот тип идеального человека, достойного для подражания .

Ж. Л. Давид – основоположник неоклассицизма

Ж. Л. Давид. Клятва Горацев.
1784 г. Лувр, Париж

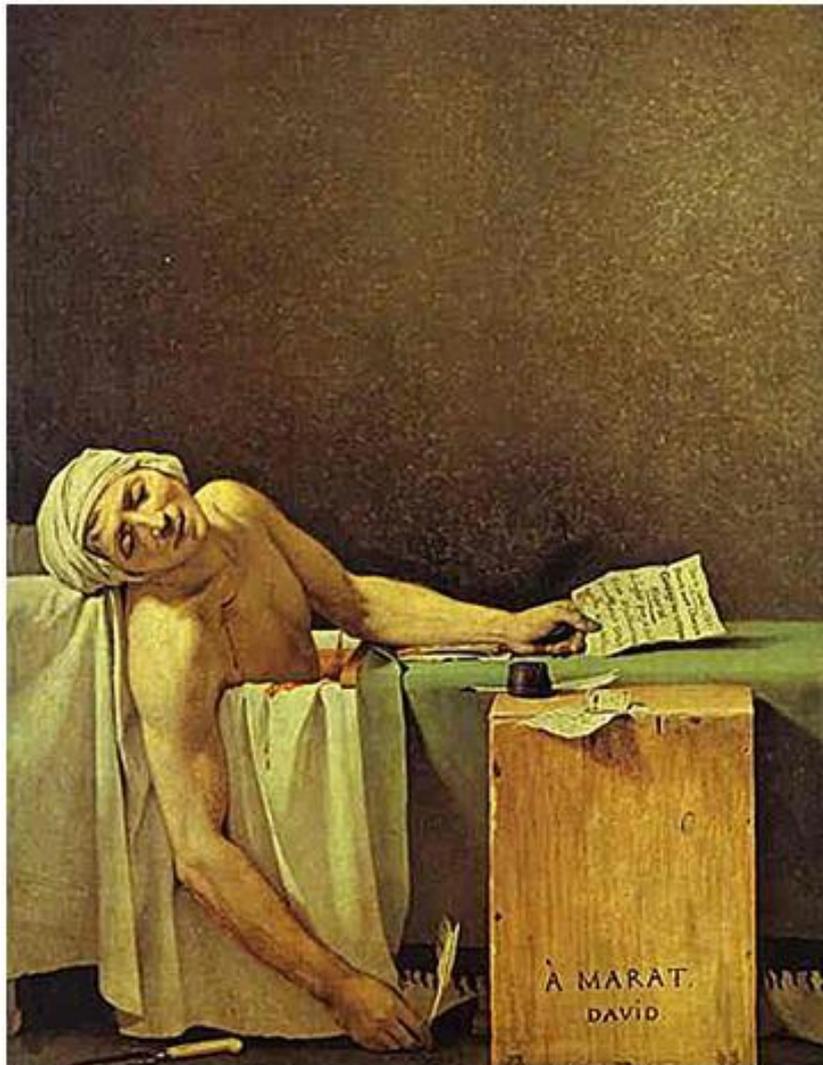
Картина **«Клятва Горацев»** - подлинный манифест живописи неоклассицизма, олицетворение его эстетических принципов. В 1780 г. Давид получил заказ на историческое полотно, которое должно было **«Оживить добродетели и патриотические чувства»**. Картина накануне Французской революции была восторженно встречена публикой и воспринята как символ борьбы, призыв к свержению королевской власти. **Трём братьям, сыновьям Горация, предстояло вступить в смертельный поединок с друзьями своего детства и родственникам и (один из которых был помолвлен с сестрой Горацев).** По замыслу автора, картина должна была раскрыть непримиримые и трагические противоречия между гражданским долгом и личными чувствами людей.

Давид. Клятва Горациев

**Ж. Л. Давид. Смерть
Марата. 1793 г.**
Королевские музеи
изобразительных
искусств, Брюссель

Ж. Л. Давид – основоположник неоклассицизма

В течение длительного времени Давид определял основные направления в развитии художественных процессов Франции. Именно с него началось перерождение французского искусства и уход от старых, отживших принципов. С именем Давида связаны кардинальные изменения в классицизме, он стал основоположником неоклассицизма и крупнейшим его представителем. Творчество художника находится уже в преддверии романтизма и чутко откликается на реалистические устремления своего времени. Давид оказал огромное влияние на становление многих художников .

К. П. Брюллов.
Автопортрет. 1848 г.
Государственная
Третьяковская
галерея, Москва

Творчество К. П. Брюллова

Карл Павлович Брюллов (1799-1852) – великий русский художник, живописец, монументалист, акварелист, рисовальщик, представитель академизма.

Карл Брюллов родился в семье академика. С 1809 по 1821 год занимался живописью в Академии художеств в Петербурге, получил золотую медаль.

В 1822 году Брюллов был откомандирован в Италию на средства Общества поощрения художников.

В 1836 году, после путешествия по Греции и Турции, Брюллов возвращается в Россию — через Одессу в Москву и через несколько месяцев — в Петербург. До 1849 года Брюллов живёт и работает в Петербурге, а в В 1850 году Брюллов возвращается в Италию, где через 2 года умирает.

Творчество К. П. Брюллова

Фрагменты картины

Побывав в окрестностях Неаполя, где проводились археологические раскопки древнеримских городов – Помпеи и Геркуланума, - он окончательно определил тему своей будущей картины **«Последний день Помпеи»**. Потрясённый видом города, погребённого под слоем лавы и пепла во время **извержения Везувия 24 августа 79 г.**, он приступил к осуществлению своего замысла.

Художник стремился быть абсолютно достоверным даже в мелочах. Он использовал материалы раскопок, делал множество зарисовок и этюдов с натуры, тщательно изучал исторические источники, главным из которых были **свидетельства очевидца Плиния Младшего**, чудом спасшегося в тот трагический день.

Брюллов. Последний день Помпеи.

Творчество К. П. Брюллова

– Драматизм происходящего усиливал напряжённый колорит. Автор явно стремился к гармонии цвета и к равномерному распределению его интенсивности. Используя два основных противоборствующих цвета (кроваво-красный и чёрный), он достиг предельной выразительности колорита .

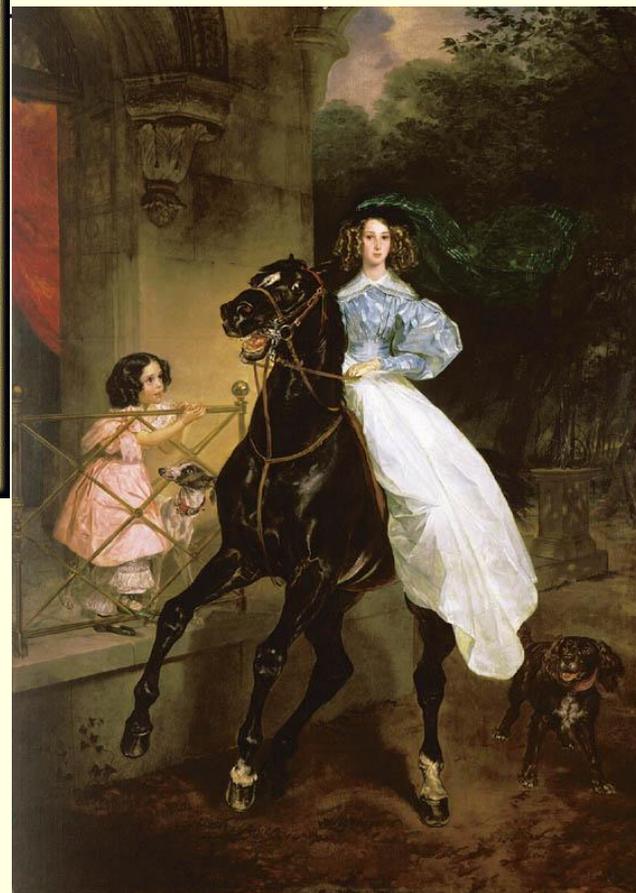
Картина К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» была воспринята с триумфом не только на родине, но и в Европе. Поэт-современник Е. А. Боратынский посвятил её прославленному автору знаменательные строки:

**Принёс ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень,
И стал «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первый день!**

В историю мировой живописи он вошёл и как автор монументальных композиций на античные и библейские темы, талантливый портретист .

Брюллов. Портрет сестёр Шишмарёвых

Брюллов . Всадница

Брюллов. Итальянский полдень.

С. П. Постников.
Портрет А. А. Иванова.
Ок. 1873 г.
Государственная
Третьяковская галерея

Художественные открытия А. А. Иванова

Александр Андреевич Иванов
(1806-1858) - русский художник,
представитель академизма

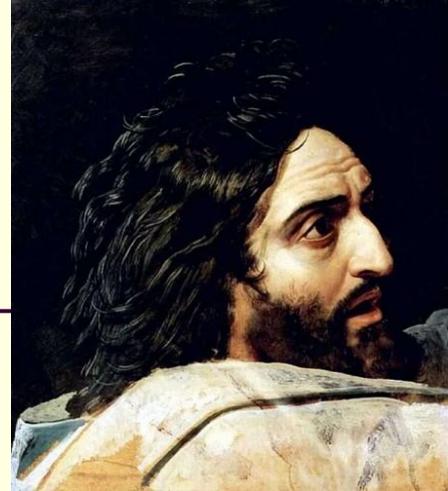
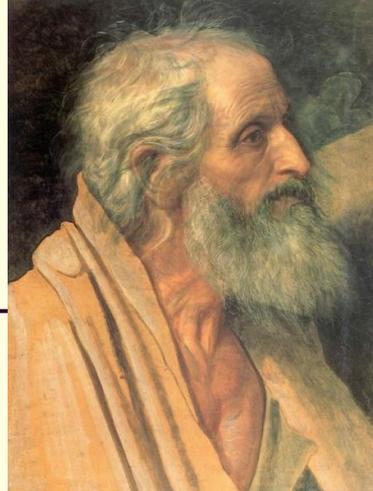
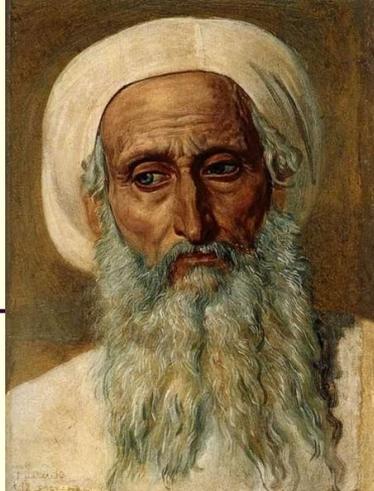
- Александр Иванов родился в семье художника. В 11 лет поступил «посторонним» учеником в Императорскую Академию Художеств.
- Получив за успехи в рисовании две серебряные медали, был награжден в 1824 году малой золотой медалью за написанную по программе картину «Приам испрашивает у Ахиллеса труп Гектора».
- В 1830 г. уехал учиться в Италию. Работал **20 лет (1836—1857)** над картиной **«Явление Христа народу»**. Умер от холеры. Через несколько часов царь Александр II покупает его картину за 15 тыс. руб. для музея.

А.Иванов Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора.

А. А. Иванов. Явление Христа народу (Явление Мессии). 1837-1857 г. г.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

«В моей картине всё должно быть тихо и выразительно». Он очень хотел, чтобы «зритель, взирая на картину, преисполнился сам высоты». Иванов сознательно противопоставлял темам гибели, страданий и ужаса тему надежды на спасение человечества: «Мирный предмет мой станет выше изображения пожара и язвы». Вопреки академическому пониманию исторического жанра «Явление Христа народу» должно было стать своеобразным воскрешением события, которое представлялось художнику реальным историческим фактом.

Александр Иванов. Явление Христа народу, 1837—1857. Холст, масло. 540×750 см

А . А . Иванов .
Явление Христа
народу. Фрагмент

Художественные открытия А. А. Иванова

Люди разных возрастов и темпераментов пришли на берег Иордана своим путём, у каждого за плечами свой жизненный опыт, каждый услышал в словах Иоанна Крестителя что-то своё, каждый сам делает свой выбор.

Одни с радостью готовы поверить вдохновенным словам проповедника, возвестившего о пришествии Спасителя, другие остаются к ним равнодушны, третьи преисполнены надежд на избавление от страданий. Несмотря на то, что каждый находится на определённой ступени духовно-нравственного развития, все вместе они выражают общечеловеческую мечту об обретении истины.

А . А . Иванов .
Явление Христа
народу. Фрагмент

Художественные открытия А. А. Иванова

Художник добивается впечатления монументальной устойчивости, мудрого равновесия природного и человеческого начал. Впервые он выводит живопись на **пленэр** (т. е. на **открытый воздух**) и добивается воспроизведения изменений воздушной среды, обусловленного солнечным светом и атмосферой. Он стремится не только запечатлеть прелесть мгновенного состояния природы, но и понять вечные законы мироздания. Синие тени воспринимаются как отблески небесной лазури на земной поверхности, а яркие цветные рефлексy в их бесконечном взаимопроникновении - как воплощение гармонии, целостности и неразрывного единства мира.
Окружающий мир - это бесценный Божий дар, данный грешному человеку.

Художественные открытия А. А. Иванова

Первый вариант картины А. Иванова «Явление Христа народу» (был и второй вариант). Как радикально изменился сюжет, композиция, акценты?

Картине «Явление Христа народу», ставшей, по словам А. А. Иванова, «плодом всей трудовой жизни», суждено было сыграть огромную роль в определении творческих судеб многих русских художников. Его творчество по праву относится к величайшим достижениям отечественной и мировой культуры .

Контрольные вопросы

1. Какие идеи французских просветителей нашли отражение в творчестве Ж. Л. Давида? В чём и как он выразил противоречивый дух своего времени? В чём современники увидели проявления вольнодумства в картине «Клятва Горациев»?
2. Историк искусства Г. К. Леонтьева отмечала, что в картине К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» «всё пронизано компромиссом между новым и старым, между романтизмом и классицизмом». Разделяете ли вы подобную точку зрения? В чём вы видите отход художника от принципов классицизма и его увлечение романтизмом? Какие художественные достижения вы можете отметить, анализируя эту картину?
3. Какие художественные открытия в русской академической живописи были осуществлены А. А. Ивановым? Расскажите о них подробнее, используя картину «Явление Христа народу». Известно, например, что, обдумывая колорит, художник не хотел, чтобы она получилась «весёлой и цветистой», напротив, он стремился придать ей «серьёзность и важность». В какой мере ему это удалось?

Творческая мастерская

- 1.** Сравните картины «Смерть Германика» Н. Пуссена и «Клятву Горациев» Ж. Л. Давида. Что общего и в чём различие в подходах к изображению исторических событий вы можете отметить? Какие художественные принципы классицизма и неоклассицизма нашли в них воплощение? Что отличает стиль Давида? (Возможно также сравнение картины Давида с произведением русского художника Ф. А. Бруни «Смерть Камиллы, сестры Горация».)
- 2.** Познакомьтесь с картиной Ж. Л. Давида «Наполеон при переходе через Сен-Бернар», в которой, как считают многие исследователи, выражен романтический призыв нации к героическим свершениям. А вот некоторые современники увидели в ней нечто другое: «Картина бесстрастная и стройная, как алгебраическое уравнение ... живой образ времени, прячущего за ослепительным блеском торжественных церемоний трезвый расчёт и за гордостью побед - жажду власти». Согласны ли вы с подобной оценкой?
- 3.** Сравните известную вам картину А. Ватто «Паломничество на остров Киферу» (1718) и картину К. П. Брюллова «Портрет сестёр А. А. и О. А. Шишмарёвых» (1839). Что отличает творческую манеру художников? Что превалирует в каждой из них: пейзажное или портретное? Почему?
- 4.** Насколько справедливо утверждение, что А. А. Иванов является «автором одной картины»? Познакомьтесь с другими произведениями художника (например, с первыми академическими картинами и акварельными «Библейскими эскизами»). Каковы основные особенности его творчества?

рефлексия

Оцените свою работу на уроке,
закончите предложения:

- Сегодня я узнал...
- Было интересно...
- Было трудно...
- Я научился...
- Я смог...
- Меня удивило...
- Мне захотелось...

Литература:

- ❑ Программы для общеобразовательных учреждений.
Данилова Г. И. Мировая художественная культура. – М.: Дрофа, 2011
- ❑ Данилова, Г. И. Искусство/ МХК. 11 кл. Базовый уровень : учебник / Г.И. Данилова. М.: Дрофа, 2014.
- ❑ Ковалькова Н.Н., учитель МХК