

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков

В Европе завершился процесс разделения стран и народов.

Наука расширила знания о мире.

Были заложены основы всех современных естественных наук: химии, физики, математики, биологии, астрономии.

Научные открытия начала XVII века окончательно расшатали образ мироздания, в центре которого находился сам человек. Если раньше искусство утверждало гармонию Вселенной, то теперь человека страшила угроза хаоса, распада Космического миропорядка. Эти перемены отразились и на развитии искусства.

XVII – XVIII века – одна из самых ярких страниц в истории мировой художественной культуры. Это время когда на смену Возрождения пришли художественные стили барокко, рококо, классицизм и реализм, по новому увидевшие мир.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ

- *Маньеризм*
- *Барокко*
- *Классицизм*
- *Рококо*
- *Реализм*

Стиль – сочетание художественных средств и приёмов в произведениях художника, художественного направления, целой эпохи.

МАНЬЕРИЗМ

Эль Греко "Христос на Масличной Горе", 1605. Национ. гал., Лондон

Маньеризм (итал. manierismo, от maniera — манера, стиль), направление в западноевропейском искусстве 16 в., отразившее кризис гуманистической культуры Возрождения. Внешне следуя мастерам Высокого Возрождения, произведения маньеристов отличаются усложненностью, напряженностью образов, манерной изощренностью формы, а нередко и остротой художественных решений .

Характерные особенности стиля Маньеризм (вычурный):

- Изысканность.
- Вычурность.
- Изображение фантастического, потустороннего мира.
- Изломанность контурных линий.
- Световой и цветовой контраст.
- Удлинение фигур.
- Неустойчивость и сложность поз.

Если в искусстве Возрождения человек – владыка и творец жизни, то в произведениях маньеризма он – малая песчинка в мировом хаосе.

Маньеризм охватывал различные виды художественного творчества – архитектуру, живопись, скульптуру, декоративно – прикладное искусство.

Эль Греко "Лаокоон", 1604-1614

Маньеризм в архитектуре выражает себя в нарушениях ренессансной сбалансированности; использовании архитектурно не мотивированных, вызывающих у зрителя ощущение беспокойства структурных решений. К наиболее значительным достижениям архитектуры маньеризма относятся Палаццо дель Те в Мантуе (работа Джулио Романо). В маньеристском духе выдержано здание Галереи Уффици во Флоренции.

Галерея Уффици

Палаццо дель Те в
Мантуе

БАРОККО

Барокко (итал. barocco - причудливый) - художественный стиль, преобладающий с конца XVI до середины XVIII вв. в искусстве Европы. Этот стиль зародился в Италии и распространился в других странах после эпохи Ренессанса.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ БАРОККО:

- **Пышность.**
- **Вычурность.**
- **Изогнутость форм.**
- **Яркость красок.**
- **Обилие позолоты.**
- **Обилие витых колонн и спиралей.**

Основные черты барокко - парадность, торжественность, пышность, динамичность, жизнеутверждающий характер. Искусству барокко свойственны смелые контрасты масштабов, света и тени, цвета, совмещение реальности и фантазии.

Церковь Знамения
Богородицы
в Дубровицах. 1690-1704.
Москва.

Кафедральный собор Сантьяго-де-Компостела

Особенно необходимо отметить в стиле барокко слияние различных искусств в едином ансамбле, большую степень взаимопроникновения архитектуры, скульптуры, живописи и декоративного искусства. Это стремление к синтезу искусств - основополагающая черта барокко.

Версаль

КЛАССИЦИЗМ

Классицизм

от лат. *classicus* —
«образцовый»-
художественное
направление в
европейском искусстве
XVII — XIX вв.,
ориентированное на
идеалы античной
классики.

Никола Пуссен «Танец под музыку времени»
(1636).

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАССИЦИЗМА:

- Сдержанность.
- Простота.
- Объективность.
- Чёткость.
- Плавная контурная
линия.

Главными темами искусства классицизма были торжество общественных начал над личными, подчинение чувства долгу, идеализация героических образов

Н. Пуссен «Пастухи Аркадии». 1638 - 1639 гг. Лувр, Париж

Художественным формам классицизма свойственны строгая организованность, уравновешенность, ясность и гармоничность образов.

В живописи главное значение приобрели логическое развертывание сюжета, ясная уравновешенная композиция, четкая передача объема, с помощью светотени подчиненная роль цвета, использование локальных цветов .

Клод Лоррен «Отплытие царицы Савской»

Произведения архитектуры классицизма отличали строгая организованность геометрических линий, четкость объемов, регулярность планировки.

В странах Европы классицизм просуществовал два с половиной столетия, а затем, видоизменяясь, возрождался в неоклассических течениях XIX – XX вв.

РОКОКО

Рококо (франц. rococo, от rocaille, рокайль – декоративный мотив в форме раковины), стилевое направление в европейском искусстве 1-й половины 18 в.

Церковь Франциска
Ассизского
в Оуру-Прету

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОКОКО:

- Изысканность и сложность форм.
- Причудливость линий, орнаментов.
- Лёгкость.
- Изящество.
- Воздушность.
- Кокетливость.

Возникшее во Франции, рококо в области архитектуры сказалося главным образом в характере декора, приобретшего подчеркнуто изящные, утонченно-устойчивые формы.

Амалиенбург под
Мюнхеном.

Образ человека утрачивал самостоятельное значение, фигура превращалась в деталь орнаментального убранства интерьера. Преимущественно декоративный характер имела живопись рококо. Живопись рококо, тесно связанная с интерьером, получила развитие в декоративных и станковых камерных формах.

Фрагонар «Качели» (1767)

Антуан Ватто «Отплытие на остров Цитеру»
(1721)

РЕАЛИЗМ

Реализм (фр. *réalisme*, от позднелат. *reālis* «действительный», от лат. *rēs* «вещь») — эстетическая позиция, согласно которой задача искусства состоит в как можно более точной и объективной фиксации действительности. Термин «реализм» впервые употребил французский литературный критик Ж. Шанфлёр в 50-х гг.

Жюль Бретон. «Религиозная церемония»

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗМА:

- Объективность.
- Точность.
- Конкретность.
- Простота.
- Естественность.

Рождение реализма в живописи чаще всего связывают с творчеством французского художника Гюстава Курбе (1819—1877), открывшего в 1855 г. в Париже свою персональную выставку «Павильон реализма». В 1870-е гг. реализм разделился на два основных направления — **натурализм** и **импрессионизм**.

Томас Икинс. «Макс Шмитт в лодке»

Гюстав Курбе. "Похороны в Орнани". 1849-1850 гг.

Реалистическая живопись получила большое распространение и за пределами Франции. В разных странах она была известна под разными названиями, в России — передвижничество.

И. Е. Репин. «Бурлаки на Волге»
(1873)

Выводы:

В искусстве XVII – XVIII веков сосуществовали различные художественные стили. Разнородные в своих проявлениях, они все же обладали единством и общностью. Подчас совершенно противоположные художественные решения и образы были лишь своеобразными ответами на важнейшие вопросы жизни общества и человека. Нельзя однозначно выразить какие перемены случились к XVII веку в мироощущении людей. Но стало очевидно, что идеалы гуманизма не выдержали испытания временем. Среда, окружение и отражение мира в движении становятся главным для искусства XVII – XVIII вв.