

Художественная культура Европы эпохи Просвещения

Барокко.

Классицизм.

**Рококо,
Сентиментализм.**

ЛИТЕРАТУРА ПРОСВЕЩЕНИЯ

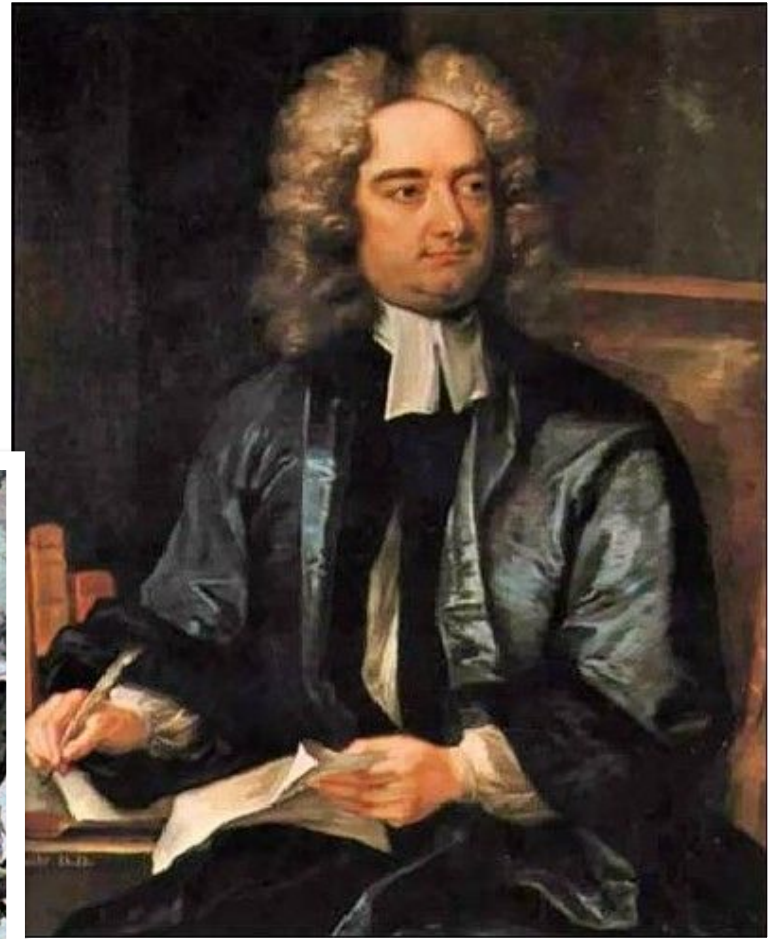
Даниель Дефо (1660-1731)

- Роман «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» стал гимном труду, ясной человеческой мысли, настойчивости и мужеству

Джонатан Свифт (1667-1745)

- Ирландский священник
**«Приключения
Гулливера»**- это пародия
на роман Дефо

Фридрих Шиллер (1759-1805)

- Германский поэт
- Его произведения:
«Коварство и любовь»,
«Дон Карлос»
«Разбойники»
«Вильгельм Телль»-
это мятежное
стремление к свободе,
утверждение человеческого
достоинства

Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832)

- Немецкий писатель,
мыслитель и
естествоиспытатель
Его произведения
«Эгмонт»,
«Страдания молодого
Вертера».
драма «Фауст»

Пьер Огюстен Карон де Бомарше (1732-1799)

- Сын парижского часовщика, сумевший пробить дорогу в королевский дворец.
- Знал цену «сильным мира сего»
 - О его комедии «Женитьба Фигаро» Людовик XIV сказал : «Нужно разрушить Бастилию, чтобы допустить это на сцену»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО АНГЛИИ 18 ВЕКА

Век Просвещения

- 1688 год – буржуазная революция в Англии.
- Атифеодализм критика идеализма
 антирелигиозность
- Критика догматического воспитания
- Борьба за реализм
- «Законы природы – суть законы разума».
- Особенности Просвещения Англии – сатирическая критика. Ведущие искусства – литература и театр.
- Новый герой – англичанин Робинзон Крузо – деятельный и разумный

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ АНГЛИЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ:

- **Отсутствие революционного пафоса**, интересы концентрируются на быте и нравах, отсутствие героики
- художественные **стили и течения перемешивались** и развивались в неевропейской последовательности.
- **английский рационализм предпочитал классицизм** (рококо только в декоративном искусстве)
- **особое развитие сентиментализма**, был назван по произведению Лоренса Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768)
- в архитектуре – **палладианство**
 - в живописи - расцвет **портретного и сатирического** жанров.
 - национальные традиции развиваются в литературе и театре.

АРХИТЕКТУРА

Крупнейшим английским архитектором рубежа 17-18 веков был

Кристофер Рэн (1632-1723)

-Возводил разнообразные здания: дворцы, церкви, университет, госпитали

-Пытался соединить ренессансные традиции с барокко и классицизмом

-- разрабатывал купольные перекрытия

- создал национальную архитектурную школу

- его постройкам свойственны масштабность, монументальность, величественность

Кристофер Рэн, Собор
св. Павла в Лондоне

Андреа Палладио
(1508–1580)

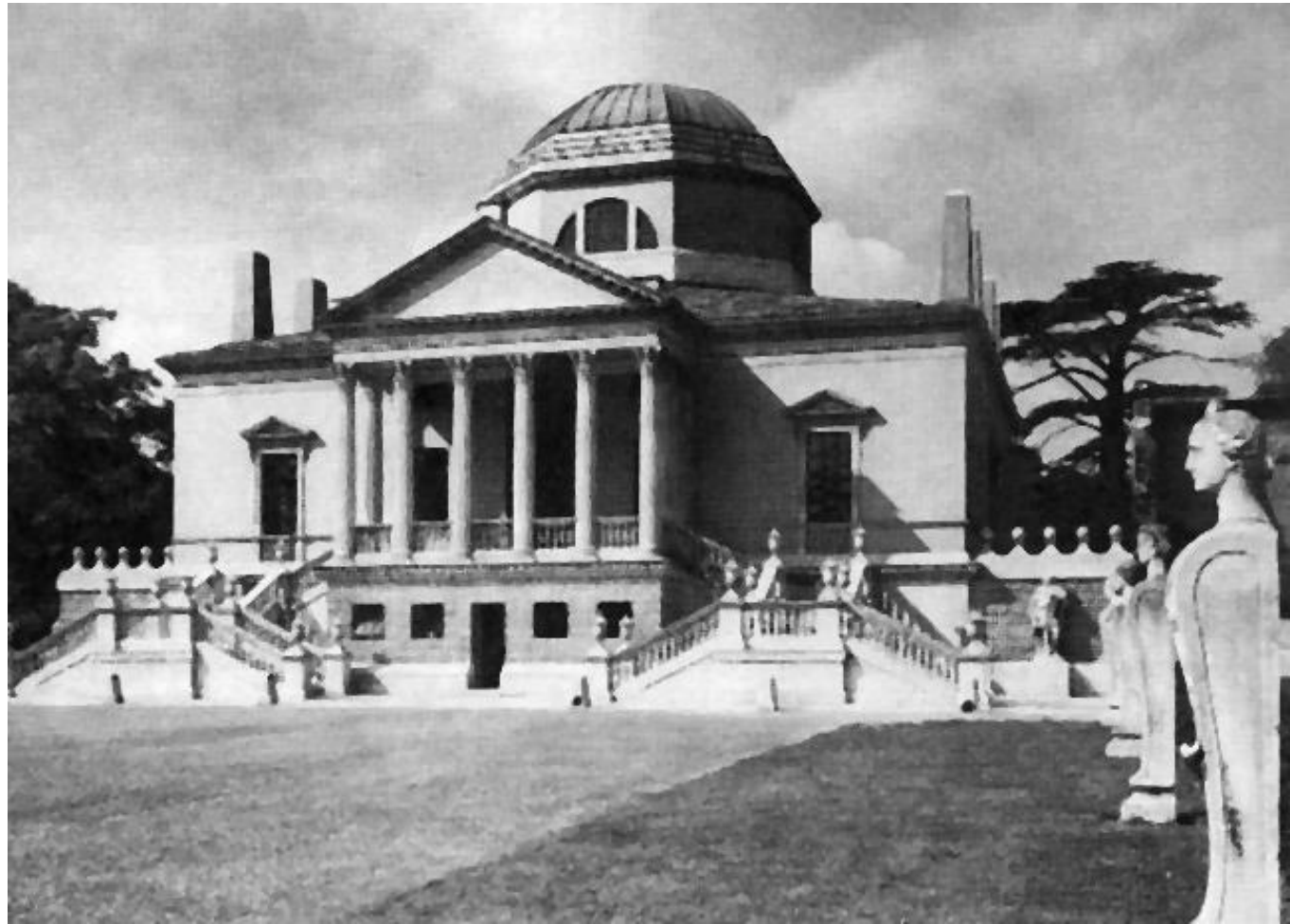
Итальянский
архитектор

эпохи Позднего Возрождения, заложил принципы зодчества, которые были развиты в архитектуре европейского классицизма XVII–XVIII вв.

Арх. Ричард Берлингтон, Чизик-хауз, 1725

В начале 18 века английская архитектура развивалась в традициях классицизма, но отличных от классицизма Рена. Это направление получило название **палладианство** – направление строгого классицизма в духе мастеров Ренессанса, где главным было достижение гармонии

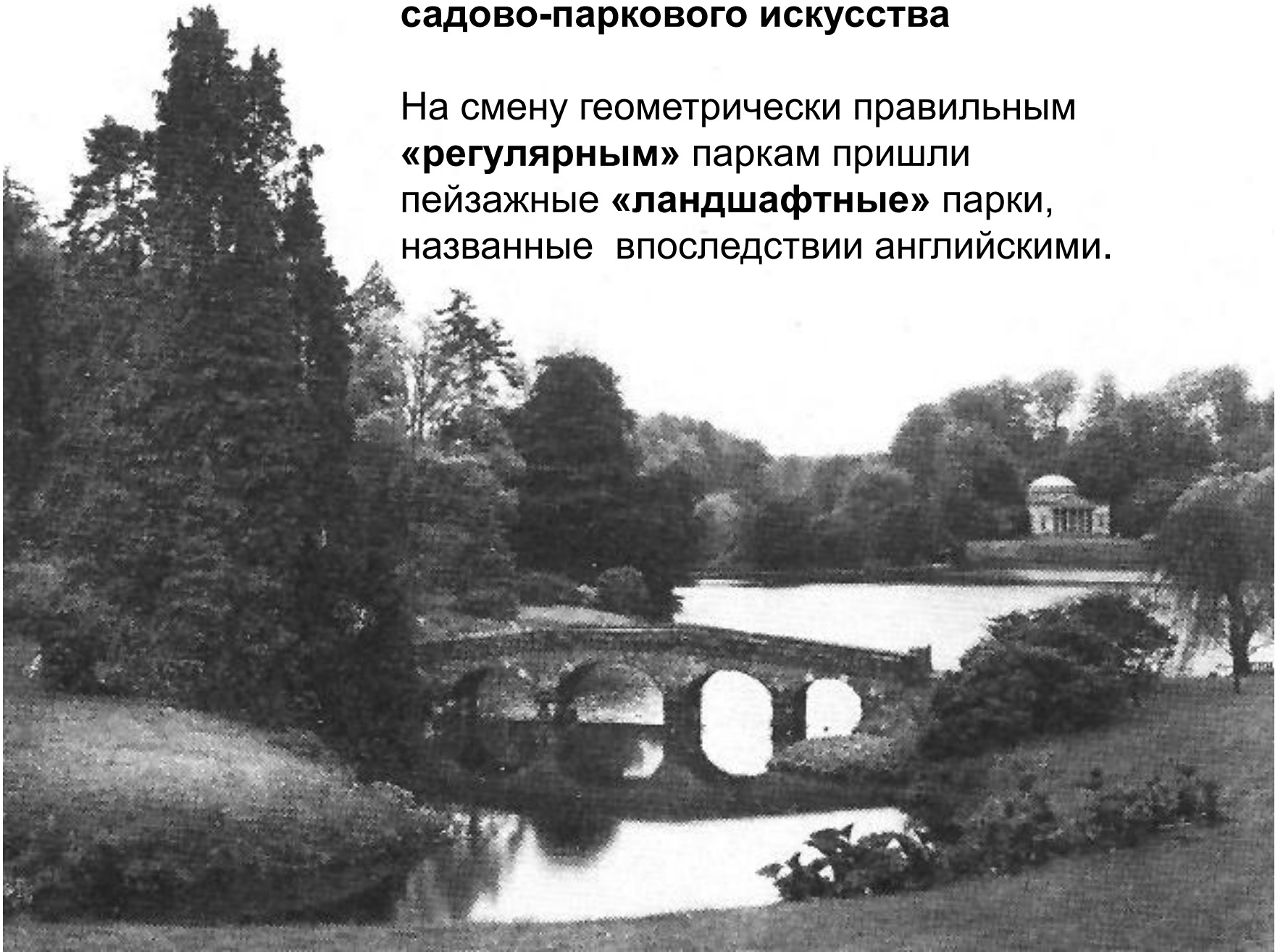

Здания этого стиля:

- совмещали в себе черты усадебного дома, городского особняка и доходного дома.
- Строго пропорциональны, с портиком и колонами
- трёхэтажные; первый – рустованный, второй – главный с большими окнами
- интерьеры напротив по -барочному сложны и изысканы

Палладианцы внесли большой вклад в развитие **садово-паркового искусства**

На смену геометрически правильным **«регулярным»** паркам пришли пейзажные **«ландшафтные»** парки, названные впоследствии английскими.

ЖИВОПИСЬ

УИЛЬЯМ ХОГАРД

(1697-1764)

-ОСНОВАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО - КРИТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ЖИВОПИСИ

- Смысл творчества видел в создании искусства, полезного стране.
- создал труд «Анализ красоты», библию английских теоретиков искусства
 - главные темы: продажность парламента, обнищание народа, распущенность нравов
- Писал картины сериями, как в театре с последовательным развитием событий.
- первый цикл «Карьера продажной женщины», самый знаменитый «Модный брак»

- Хогарт – человек, который сделал сам себя.
- Семья – путь через долговую тюрьму.
- Граверная мастерская, самоучка в живописи.
- 1735 год (ему 38 лет) – основатель королевской Академии в Англии, самый популярный и богатый художник в Англии, с 1757 год – главный художник короля.
- Основатель английской национальной школы.

- ⊙ «Я решил создать на полотне картины, подобные представлениям на сцене: моя картина – моя сцена, а мужчины и женщины – мои актеры, которые посредством определенных действий должны изобразить пантомиму».

«БРАК А LA MODE» 1643-1645

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ЛОНДОН

- ⊙1. Брачный контракт
- ⊙2. Утро в доме молодых
- ⊙3. У шарлатана
- ⊙4. Утренний прием
- ⊙5. Дуэль и смерть графа.
- ⊙6. Смерть графини.

«Модный брак», картина 1 – «Брачный контракт»

«Модный брак», картина 2 – «Тет-а-тет»

«Модный брак», картина 4 – «Туалет»

«Модный брак», картина 6 – «Смерть леди»

Выборы. 1755

Предвыборный
обед.

Подкуп
голосов.

Голосован
ие

Торжество
избранных

Хогард
«Продавщица креветок»
1760

Джошуа Рейнольдс Портрет Нелли
О'Брайен 1760

ДЖОШУА РЕЙНОЛЬДС (1723-1792)

**Первый президент
академии художеств,
портретист**

- Создал галерею «идеальных» современников: полководцев, литераторов, актёров, то есть тех, кто служил отечеству.
- Возглавил Академию и основал систему подготовки национальных художников.
- выделял в работах своих и чужих «высокий» стиль, но его творчество было доступно широкому зрителю.
- утверждал в портретах мысль, что главное в человеке – его душевные качества.

**Джошуа Рейнольдс
Портрет полковника
Бэнестра Торлтона 1761**

**Джошуа Рейнольдс Портрет
полковника гренадеров Джорджа
К. Кроуссмейкера 1782**

Прислонившись спиной к дереву, в костюме для верховой езды стоит молодой капитан. Цвет его коня насыщенный, коричневый, говорит о хорошей выносливости животного. Поза коня - он практически обвивает дерево - изумляет. Недаром они позировали художнику 21 раз! Портрет необыкновенно эффектный и романтичный.

ТОМАС ГЕЙНСБОРО (1727-1788) Блистательный английский портретист

- Зачинатель портретного и пейзажного жанра в Англии
- лирическая настроенность персонажей портретов и пейзажа
- умел передать эмоциональность, непосредственность чувств
- мягкая, гармоничная манера письма

Томас Гейнсборо Автопортрет 1754

Томас Гейнсборо Портрет герцогини де
Бофор Конец 1770-х

Томас Гейнсборо Портрет
Гейнсборо-Дюпона Ок. 1770

Томас Гейнсборо Портрет
Уильяма и Элизабет Хэллет
1785

Томас Гейнсборо Неоконченный
портрет дочерей художника Ок. 1759

Томас Гейнсборо
Портрет дочери Маргарэт Ок. 1770

Томас Гейнсборо Бич и щенок Ок. 1777

Просвещение во Франции

- ❖ XVIII в. связан с Великой Французской буржуазной революцией и прежде всего с именем Наполеона Бонапарта.
- ❖ Во Франции XVIII в. развивается такая наука, как философия.
- ❖ Её основоположниками были Вольтер, Дидро, Руссо

Просвещение во Франции

- ❖ XVIII в. связан с Великой Французской буржуазной революцией и прежде всего с именем Наполеона Бонапарта.
- ❖ Во Франции XVIII в. развивается такая наука, как философия.
- ❖ Её основоположниками были Вольтер, Дидро, Руссо

1-я пол. XVIII в. Стиль РОКОКО

В архитектуре

- Архитектура приобрела изящество и легкую жизнерадостность;
- Особую роль играют интерьеры рококо (мотивы экзотических цветов, морских раковин и обломки камней);
- Архитектура представлена особняками, утонувшими в зелени сада.

В живописи

- Человек- является деталью красивого интерьера, росписей плафонов, панно, стен, гобеленов;
- Живопись- восхищает легкостью, тонкой палитрой цвета с преобладанием серебристо-голубоватых, золотистых и розовых оттенков.

Сер.XVIII в. Классицизм/Просветительство

В архитектуре

- Возвращается интерес к античному ордеру;

В скульптуре

- Устремилась к познанию природы;

В живописи

- Вливаются идеи просветительского реализма;

В музыке

- Появляется новый жанр- комическая опера;

Архитектура Рококо:

Живопись Рококо: Жан Антуан Ватто (1684-1721)

- Изображает сцены праздной жизни;
- Образы наделены беспечностью, лишены какой-либо значительности;
- В своих работах Ватто удалось воплотить спектр разных настроений и чувств;

«Капризница»

«Затруднительное положение»

«Праздник любви»

Франсуа Буше (1703-1770)

- Главные черты его стиля – гедонизм (удовольствие, как цель жизни), фривольность, вкус к изысканной роскоши и пренебрежение обыденности....
- Его работы являются своего рода панно, служащие частью интерьера;

«Венера с Вулканом»

«Триумф богини Венеры»

«Купание Дианы»

Оноре Фрагонар (1732-1806)

- Часто использует для своих сюжетов эротические сцены (страсть, душевная взволнованность);
- Главные составляющие колорита его работ- свет и воздух;

«Поцелуй украдкой»

«Счастливые возможности качелей»

Архитектура классицизма.

Жан Анж
Габриель
(1698-1782)

«Проект площади Людовика XVI», сейчас площадь Согласия.

Скульптура классицизма

Этьен- Морис
Фальконе (1716-1791)

«Медный всадник»

Жан- Антуан Гудон (1741-1828)

Статуя Вольтера

Живопись классицизма

Жан- Батист Шарден (1699-1779)

- Отрицал идеи рококо и бунтарские настроения классицизма;
- Запечатлел в своих работах нравственные идеалы эпохи-стремление к свободному труду, семейному счастью и достойному материальному положению, достигнутому праведным путем.

- Основным предметом его натюрмортов и жанровых сцен является повседневная домашняя жизнь парижских обывателей, переданная в спокойной, задушевной, реалистической манере.

«Утренний туалет»

«Возвращ.с рынка»

Жан Батист Грез

(1725-1805)

- Одним из ярких представителей направления СЕНТИМЕНТАЛИЗМ стал французский художник
- Ж.-Б. Грёз. Его картины с назидательным сюжетом отличает морализаторство и слащавость. Грёз создал множество картин с тоскующими о мертвых птичках девичьих головках. К своим полотнам художник создавал нравоучительные комментарии, чтобы еще более усилить их нравоучительную идейность.

***Девочка с мёртвой канарейкой.
1765***

«Деревенская невеста»

Примитивное понимание воспитательной роли искусства привело Грёза к наивности, условности. Однако публицистические тенденции его творчества были известным откликом на требования времени.

«Паралитик»

- Разбитый параличом старик полулежит в кресле. Вся семья трогательно ухаживает за ним, все сосредоточено на нем: зять подносит еду, сын укутывает одеялом больную ногу, дочь прервала чтение и с нежностью смотрит на отца, жена, оторвавшись от работы, с любовной тревогой следит за больным. В неярко освещенной комнате ложатся мягкие тени - особо легки и прозрачны тени на лицах женщин — от кисейного чепчика, от падающей пряди волос. Они придают им и хрупкость и нежность".

- Жанровые композиции Греза - это картины-рассказы, картины-спектакли, в которых всегда есть назидание или поучительный пример. Воспевая достоинства и добродетели третьего сословия (трудолюбие, бережливость, умеренность, материнская забота, супружеская верность, семейное согласие)

Жан Луи Давид (1748-1825)

- Приверженец классицизма;
- Соединил в своем творчестве античные традиции, эстетику классицизма и доктрины революции (революционный классицизм);

«Клятва Горациев»

«Смерть Марата»

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)

*«Не ручей!
Море должно
быть имя ему»
Бетховен*

Лейпциг
•Его произведения:
«Страсти по Матфею»,
Оратория «Магнификат»,
пьеса «Шутка»

Вольфганг Амадей Моцарт

(1756-1791)

*«Вечный свет в
музыке.*

*Имя тебе –Моцарт»
А.Г.Рубенштейн*

Зальцбург

- Основные
произведения:

«Женитьба Фигаро»,
Симфония №40,

Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

*«Придет время, и о нем
заговорит весь мир»
Моцарт*

Вена

Основные
произведения:

- Лунная соната
- Симфония №3
«Героическая»
- «Аппассионата»

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- XVIII век- яркая страница истории мировой культуры. Выдающиеся творцы литературы, изобразительного искусства, музыки стремились к просвещению человека, мечтали с помощью искусства исправить человеческие нравы.
- Их произведения вселяли в человека уверенность в собственных силах, утверждали могущество разума, способность выдержать любые испытания , преодолеть все трудности и невзгоды.
- Идеальный герой просветителей- человек способный на подвиг, самопожертвование.

