

Билет № 5. Классицизм в живописи и скульптуре Западной Европы и России

Перевод. С латинского – «образцовый, показательный».

Хронологические рамки и определение.

Художественный стиль 17-н.19 веков.

Родина – Франция. Стиль сформировался в эпоху царствования «короля-солнца» Людовика 14.

Ориентировался на классические достижения Античности и гуманистические идеалы Возрождения.

Характеристика классицизма в искусстве:

Главным содержанием искусства классицизма стало понимание мира как разумно устроенного механизма, где человеку отводилась существенная организующая роль.

Творческий метод классицизма в целом:

- Стремление к разумной ясности, гармонии, строгой простоте.
- Соблюдение правильности, порядка, подчинение частного главному.
- Сдержанность и спокойствие в проявлении чувств.

Для классицизма в живописи характерно:

1. Выбор сюжета, содержащего высокую морально-нравственную идею.

Пример: Пуссен «Танкред и Эрминия». Героиня, в порыве любви и сострадания, отсекает свои волосы, чтобы перевязать раны возлюбленному.

2. Конфликт личных и общественных интересов.

Пример: Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой».

Герой подавляет свои отцовские чувства во имя долга – он должен защищать Троию от врагов.

3. «Высокие» жанры: религиозный (исторический), мифологический или аллегорический

Пример: Пуссен «Пейзаж с Полифемом», «Аркадские пастухи», «Флора», «Танец под музыку времени»

4. Четкая разграниченность планов. Например, в работе «Аркадские пастухи» Пуссена передний план пустой, средний – заполнен персонажами и деревьями, дальний - голубое небо («пейзажная трехцветка Пуссена»).

5. Преобладание рисунка над колоритом, тщательно выполненная светотеневая моделировка объема фигур, которые должны напоминать греческие статуи.

Пример: Пуссен «Флора»

6. Ясная уравновешенность композиции, театральность позы.

Пример: Лосенко «Владимир и Рогнеда». Владимир, прикладывая руку к груди, выражает чувство раскаяния в содеянном им злодеянии.

Клод Лоррен - продолжатель традиций Пуссена, основоположник французского пейзажа, который он маскировал религиозными или библейскими сценами.

Во второй половине XVIII в. во Франции живопись обращается к республиканским идеям античности, к образам мужественных борцов против тирании. **Давид** - приверженец классицизма, воплощал идеалы революционного преобразования мира. Художник соединил античные традиции, эстетику классицизма и доктрины революции, создав **стиль «революционный классицизм»**.

«Смерть Марата» Давид

- Своим долгом художник считает «прославление кистью революционных мучеников». Величественный образ Марата, убитого Ш. Корде, передан портретно на основе сделанного художником перового рисунка с головы мертвого героя.
- Фигура передана скульптурно, а композиция полотна восходит к сюжетам классической живописи, изображению сцен из жизни Христа.

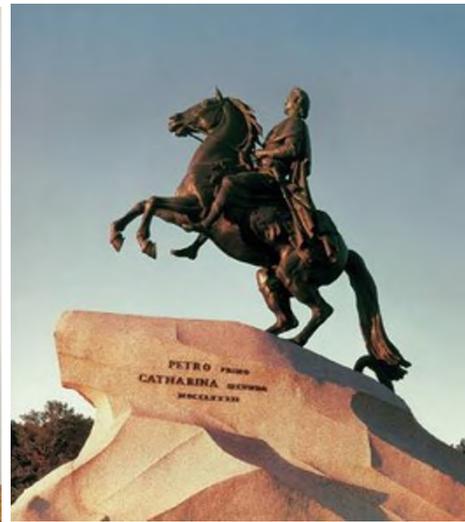
Давид

«Клятва Горациев» - знаменитая картина передает не только дух античности, но и изображает её костюмы, которые носили участники революции. Фигуры же героев похожи на античные статуи, застывшие в продуманных до мелочей позах, композиция напоминает театральную сцену.

Скульптура эпохи классицизма отличается сглаженностью форм, спокойностью поз, даже движение не нарушает замкнутости форм.

Антонио Канова, «Три грации»; Гудон Статуя Вольтера; Фальконе «Медный всадник».

В духе классицизма в России работали скульпторы:

Щедрин – мифологические скульптуры для пригородных парков, аллегорические для архитектуры ампира. Пример: «Морские нимфы, несущие небесную сферу» перед адмиралтейством в Петербурге.

В духе классицизма в России работали скульпторы:

- Козловский
«Памятник Суворову»,
«Памятник Минину и
Пожарскому»

Пуссен «Пейзаж с Полифемом». Эрмитаж. Спб.

1. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, стилю, соответствие их требованиям. Произведение создано Пуссеном – основоположником классицизма в живописи. Уравновешенность, симметрия и продуманность каждой детали подтверждают это.
2. История создания произведения, автор, место произведения в его творчестве. Как и большинство произведений, создавалась картина в Риме, который помогал художнику погрузиться в мир античных мифов и легенд, который служили ему источником творческого вдохновения. Картина относится к позднему периоду творчества
3. Жанр – мифологический.
4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции. В основе сюжета – любовный треугольник: нимфа Галатея полюбила юношу Акида, а в нее влюбился жестокий и свирепый циклоп Полифем. Виновница любовного треугольника Галатея изображена здесь на первом плане – в окружении морских божеств и сатиров она узнается по волосам лазурного цвета. На втором плане показаны люди, занимающиеся сельским трудом. Третий план отведен Полифему: он сидит на самой вершине центральной скалы и играет на свирели, практически сливаясь с ней своей огромной массой. Последний план с городом на морском берегу снова посвящен миру людей. В итоге получается своеобразное чередование планов: первый-третий, второй-четвертый. Очевидно, что люди здесь второстепенные персонажи – об этом говорит и значительно меньший размер их фигур. Главная роль отведена божествам, олицетворяющим природные силы. Гармония природы, будто застывшей в звуках мелодии Полифема, выражена художником в идеально уравновешенной композиции. Высокая скала слева симметрична по отношению к большому дереву справа. Фигура Циклопа находится прямо по центру, и вместе со скалой под ним образует правильный треугольник. Галатея с мифологическими фигурами на переднем плане образует маленький треугольник, вписанный в большой. У Пуссена природа – некое одушевленное создание, единство которого достигается благодаря музыке и любви. Любовь смогла укротить даже такое свирепое чудовище как Циклоп, и теперь его тихой игре на свирели зачарованно внимает все вокруг.
5. Средства создания художественного образа. Глядя на картину, зритель ощущает созерцательный покой благодаря умиротворяющему господству синего и зеленого цветов, а также равномерному распределению контрастов светлых и темных тонов. В работах классицистов рисунок преобладает над колоритом, фигуры напоминают античные статуи и продуманно расставлены

в композиции, как на театральной сцене, планы чередуются, и подчеркиваются «пейзажной трехцветкой»: передний – коричневый, второй – зеленый, дальний – голубой. Во всем соблюдена симметрия и уравновешенность.

6. Ваши впечатления. Слишком много рассудочности, рациональности, нет места яркому чувству.

Термины к билету № 5.

Графика. "Малые голландцы". Живопись.

1. **Графика** - вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. (Цвет также может применяться, но, в отличие от живописи, здесь он традиционно играет вспомогательную роль, в современной графике цвет может быть не менее важен, чем в живописи; согласно современной музейной классификации, акварель, гуашь, пастель и другие техники, использующие бумагу и краски на водной основе, тоже относятся к графике. Наследие графического искусства многообразно. Оно отмечено работами таких всемирно известных мастеров, как Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Кацусика Хокусай.

Классификация. Понятие «графика», по способу создания изображения, включает в себя два больших объёма: **«печатная или тиражная графика»** и **«уникальная графика»**. Уникальная графика — произведения, созданные в единственном экземпляре (рисунок, аппликация и тому подобное). Печатная графика — произведения, созданные с использованием авторских (изготовленных автором-художником) печатных форм, с которых печатают тираж эстампов (от 2-3 оттисков до 500—1000 экземпляров, в зависимости от техники и задачи).

В зависимости от предназначения графика подразделяется на несколько видов:

- станковая графика;
- книжная графика
- журнальная и газетная графика;
- прикладная и промышленная графика
- графика письма (эпиграфика, каллиграфия, искусство шрифта);
- плакат (вид торговой рекламы и политической агитации);
- компьютерная графика

2. **«Малые голландцы»** - условное название, под которым подразумевают большинство голландских художников 17 в., писавших небольшие, тщательно прописанные картины. Каждый из них, как правило, специализировался в каком-либо одном жанре.

В бытовом жанре работали: Терборх, Питер де Хох

Терборх
«Бокал
лимонада»

Питер де
Хох
«Дама со
служанкой»

Пейзажи писал Рёйсдал, портреты Франс Хальс, Вермер Делфтский

Ян Вермер
Делфтский
"Девушка с
жемчужной
серёжкой"

Хальс
«Портрет
молодого
человека»

В бытовом жанре работал Остаде. Натюрморты создавали Клаас Хеда, Питер Клас, Виллем Хеда

Виллем Клаас Хеда.
Завтрак с ежевичным пирогом

3. Живопись - это вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок наносимых на какую-либо поверхность.

Классификация живописи:

- Монументальная – это мозаика, фреска, витраж
- Станковая, то есть выполненная на мольберте
- Декорационную (театральную) – это декорации к спектаклям
- Декоративно-прикладную – это роспись произведений ДПИ
- Миниатюру

По технике исполнения бывает:

- Масляная (масляными красками на холсте)
- Акварель (водяными красками на бумаге)
- Фреска (водяными красками по сырой штукатурке)
- Темпера (эмульсионная на яичном желтке)
- Гуашь (пигменты растертые на воде с добавлением клея - на бумаге, картоне, фанере, по полотну, шелку или кости)
- Пастель (сухими красками)
- Энкаустика (восковыми красками)
- Эмаль
- Мозаика
- Витраж