

Искусство в поисках новой картины мира

Цели:

- продолжить знакомство учащихся с культурой 19 века;
- выявить основные направления в культуре 19 века;
- познакомиться с представителями живописи и музыки 19 века;
- воспитывать чувство прекрасного

«

« Огненные кисти романтиков »

Франсиско Гойя

В Испании рубежа XVIII—XIX вв., где абсолютизм, католическая церковь и инквизиция подавляли всякие попытки свободомыслия, формировалось творчество **Франсиско Гойи (1746—1828)**. Ранние произведения художника — нарядные весёлые жанровые картины в духе «галантного века», радуют глаз изысканными цветовыми сочетаниями, непринуждённостью поз персонажей

« Огненные кисти романтиков »

Ф. Гойя « Зонтик »

« Огненные кисти романтиков»

Но в конце века творчество Гойи резко меняется, уходит беззаботность его живописи. Таков «Портрет королевской семьи Карлоса IV». Художнику в картинной галерее дворца позировали все члены королевского клана.

Волшебные, сверкающие краски не в силах скрыть чванства, глупости, нравственного и умственного убожества персонажей.

Ф. Гойя «Портрет королевской семьи

Карлоса IV»

« Огненные кисти романтиков »

Из живописных произведений наиболее значимым стало полотно «Расстрел повстанцев в ночь со 2 на 3 мая 1808 г.», написанное по свежим впечатлениям трагических событий — расстрела группы мадридских граждан наполеоновскими солдатами.

Ф. Гойя «Расстрел повстанцев в ночь со 2 на 3 мая 1808 г.»

« Огненные кисти романтиков»

Глубокий интерес к внутреннему миру Человека проявил *Теодор Жерико (1791-1829)*. Полотно «Офицер конных егерей,

бросающийся в атаку»

запечатлело мчащегося коня с седоком,

поле боя, взрывы снарядов. Отблеск дальнего пожара, контрасты цвета, света и тени усиливают героическое звучание картины.

Теодор Жерико

«Офицер конных егерей, бросающийся в атаку»

« Огненные кисти романтиков »

Центральным для творчества Жерико стало полотно «Плот «Медузы» (1818—1819). Корабль «Медуза», принадлежавшее правительству Франции, затонул у берегов Западной Африки по неопытности капитана. Из нескольких сот человек спаслась лишь горстка людей. Много дней они провели на импровизированном плоту. Жерико стремился воссоздать трагические события с максимальной достоверностью, беседовал с оставшимися в живых, построил модель плота и даже изучал трупы в морге. Художник избрал для картины момент, когда терпящие бедствие вдруг увидели вдалеке корабль, спешащий им на помощь. Из 150 человек в живых осталось только 15.

« Огненные кисти романтиков »

Т.Жерико «Плот «Медузы»

« Огненные кисти романтиков »

Картины *Эжена Делакруа* (1798—1863) полны смятения, тревоги. «Резня на Хиосе», рисующего трагический эпизод в период борьбы греческого народа против турецкого ига.

Эжен Делакруа

«Резня на Хиосе»

« Огненные кисти романтиков»

Картина «Свобода, ведущая народ», стала романтическим символом революционных бурь. Сквозь кровь, страдания и смерть прекрасная женщина с трёхцветным знаменем в руке увлекает людей к победе. В толпе видны вооружённые бедняки, обитатели трущоб, студент, маленький Гаврош с пистолетом.

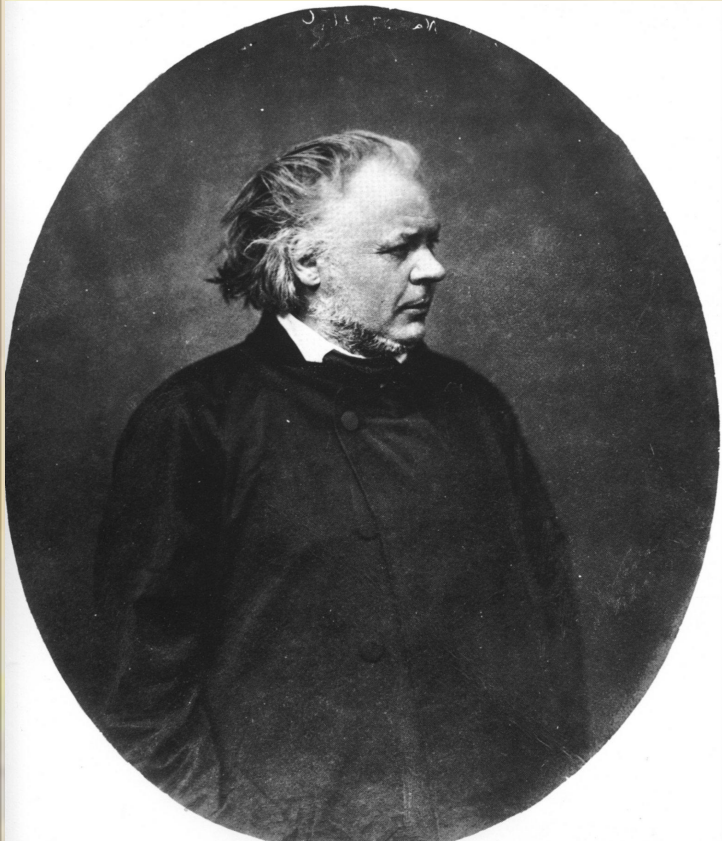
«Марсельезой французской живописи» называли картину современники, а власти объявили Делакруа опасным художником.

«Свобода, ведущая народ»

« Надо омужичить искусство! »

Оноре Домье (1808—1879) — представитель критического реализма в живописи. Начал своё творчество как карикатурист, делал сатирические рисунки для журнала. Его литографии мгновенно раскупались, они были

Оноре Домье

Одна из его картин – « Законодательное чрево ». На ней изображены унылые ряды бесконечных скамеек, на которых расположились депутаты, призванные вершить справедливость, отвратительные уроды – символ Июльской монархии.

« Надо омужичить искусство! »

18. Dessin de L'association mensuelle (mois de Janvier)

О. Домье « Законодательное чрево »

« Надо омужичить искусство! »

Одним из первых Домье создал в своих произведениях образ рабочего. Такова гравюра «Убийство на улице Транснонен», написанная вслед кровавым событиям рабочего восстания в Париже в 1834 г. Литографии были выставлены в витринах и рассматривались толпами людей, наделав много шума, прежде чем полиции удалось конфисковать все копии.

О. Домье «Убийство на улице Транснонен»

« Надо омужичить искусство! »

Реалистические традиции в живописи прочно связаны с именем *Гюстава Курбе (1819—1877)*.

Гюстав Курбе

Когда его упрекнули в том, что очень грубы герои картин, Курбе, считавший целью своей жизни борьбу за новое реалистическое искусство, воскликнул: «Надо омужичить искусство!»

« Надо омужичить искусство! »

На картине «Дробильщики камней» старик-рабочий в грубой, заплатанной одежде и потрескавшихся деревянных башмаках, опустившись на колени, разбивает молотком приготовленные для строительства камни. Юноша в лохмотьях с трудом удерживает в руках тяжёлую кор

Г. Курбе «Дробильщики камней»

« Надо омужичить искусство! »

Художника обвиняли в том, что он прославляет безобразное, но достаточно взглянуть на картины «Веяльщицы», «Послеобеденный отдых в Орнани», чтобы понять, с каким уважением Курбе писал людей труда.

Г. Курбе «Послеобеденный отдых в Орнани»

« Надо омужичить искусство! »

Жан Милле (1814—1875) называли крестьянским живописцем. Мир французской деревни стал неиссякаемым источником творчества для Уже известным художником он продолжал заниматься крестьянским трудом, отдавая живописи свободное время.

Жан Милле

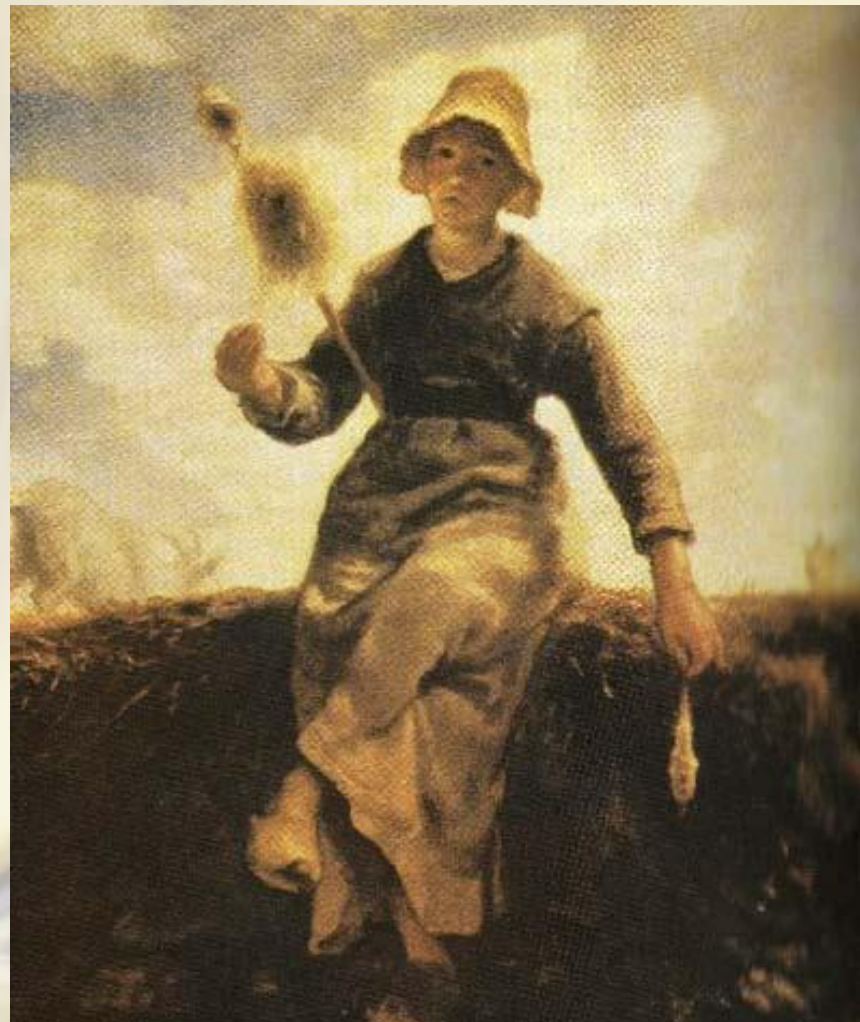

Собирательницы колосьев

« Надо омужичить искусство! »

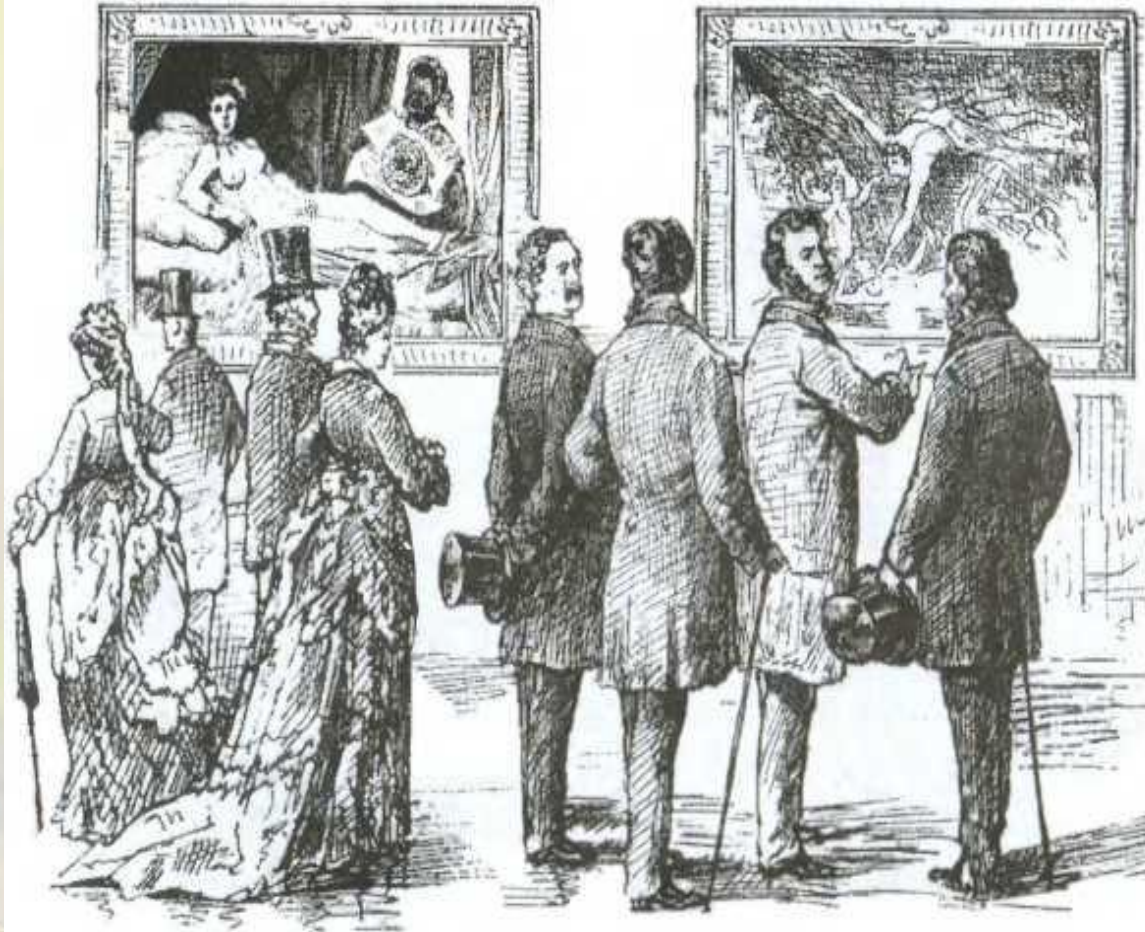
«Крестьянки с хворостом».

«Пряха»

«Салон отверженных»

Салон — ежегодная выставка художников во Франции. Попасть туда означало для художника получить официальное признание и возможность продавать свои произведения.

В 1863 г. жюри отклонило две трети представленных работ. Узнав о многочисленных жалобах художников, Наполеон III распорядился организовать выставку отвергнутых картин, названную «Салон

«Салон отверженных»

Большинство выставленных там произведений было осмеяно публикой и обругано газетчиками. Особенно досталось картине «Завтрак на траве». Её автор **Эдуард Мане (1832—1883)** — один из тех, чьё творчество завершает развитие классического искусства и начинает новую эпоху в живописи- эпоху импрессионизма

Эдуард Мане

"Завтрак на траве"

«Салон отверженных»

Импрессионизм (фр. impressionnisme, от impression — впечатление) — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои м

Э. Мане Белые пионы.

Э. Мане «Музыка в Тюильри»

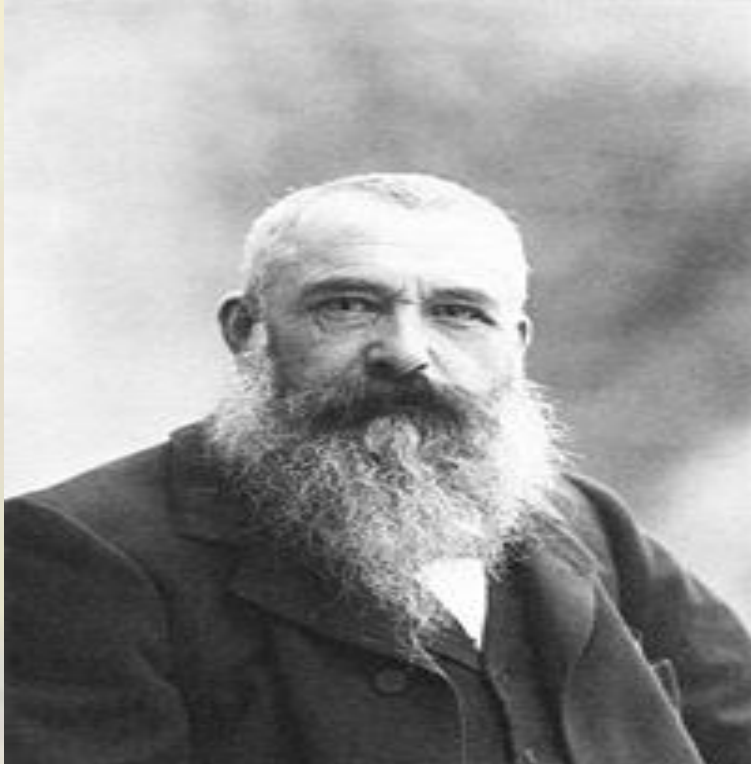
«Салон отверженных»

Э. Мане «В лодке»

«Салон отверженных»

Клод Моне (1840—1926) прожил долгую и трудную жизнь. Но светло и поэтично выглядит мир на его картинах. Утончённый пейзажист, влюблённый в пригороды Парижа, Моне был страстно увлечён водной стихией. Он даже построил лодку-мастерскую, в которой плавал по Сене.

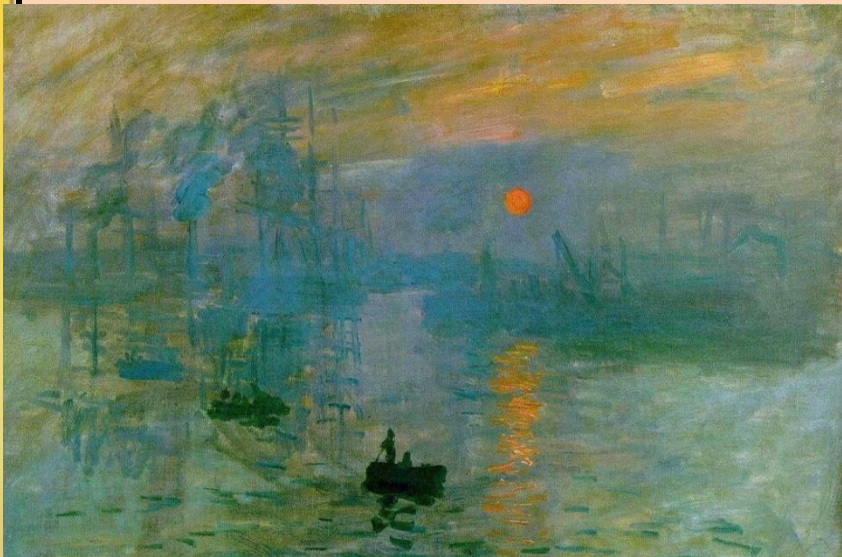

Клод Моне

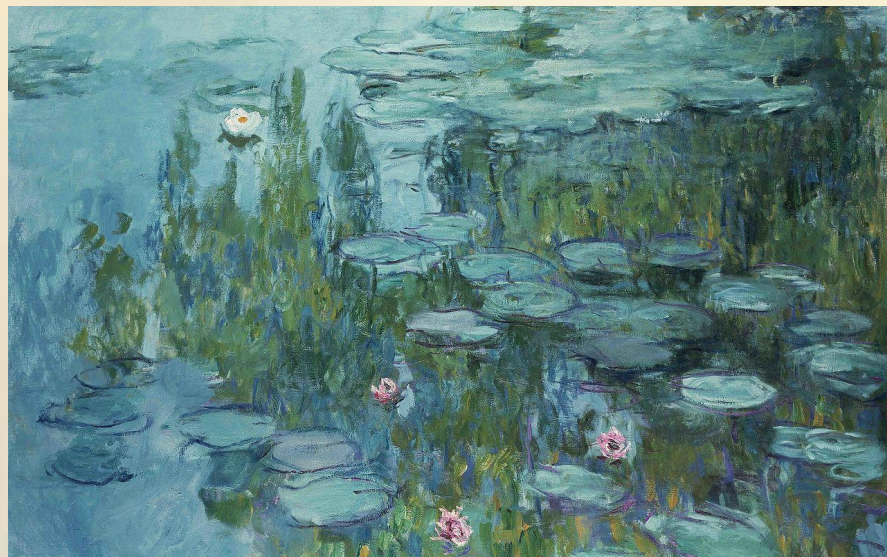

«Скалы в Бель-Иль»

«Салон отверженных»

К. Моне «Впечатление.
Восходящее солнце»

К. Моне «Водяные лилии»

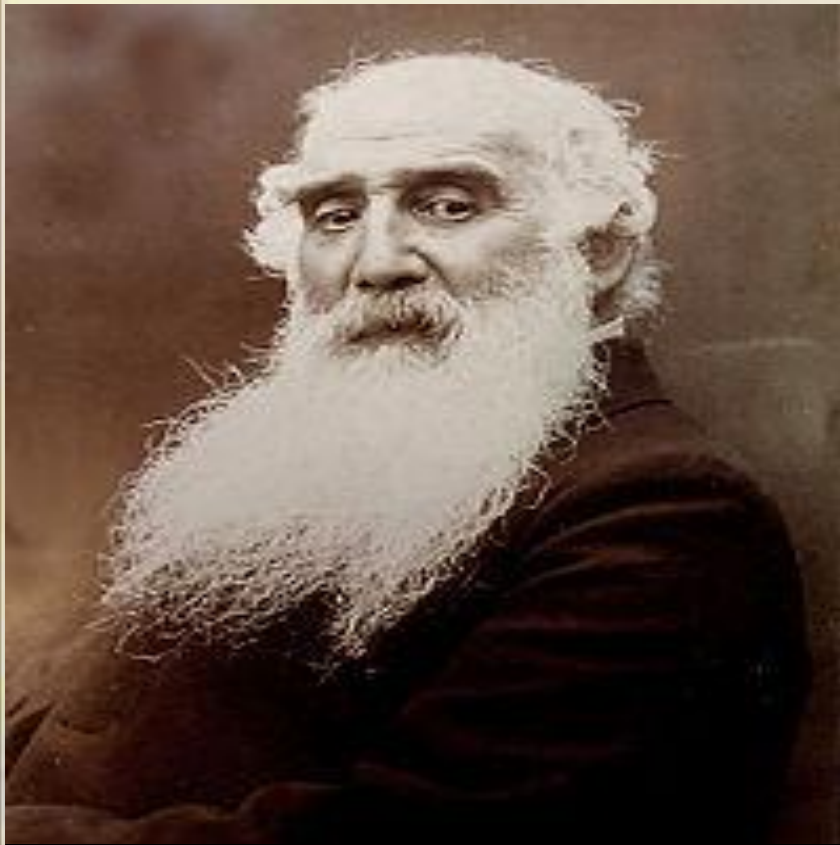
К. Моне «Пляж в Пурвиле»

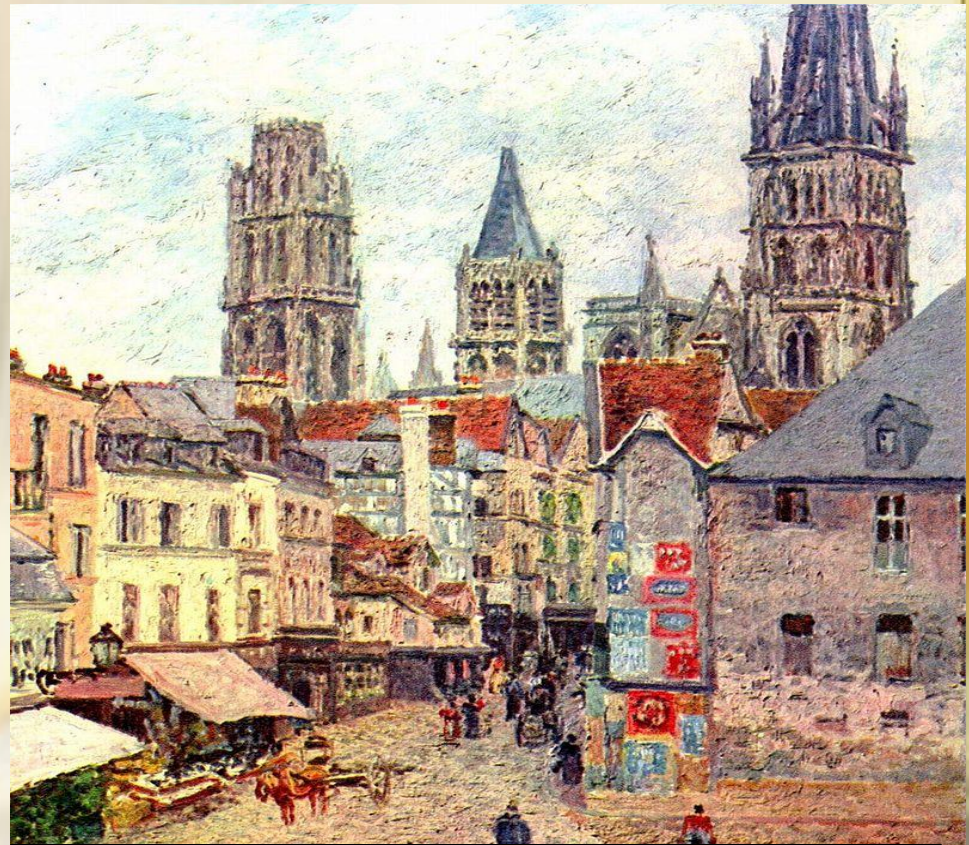
К. Моне «Гавань»

«Поэт Парижа»

Многолюдный мир большого города покорила **Камиля Писсарро (1831—1903)**. Художник пишет улицы и площади современного Парижа, останавливает ускользающее мгновение его бытия.

Камиль Писсарро

Улица Эписери, Руан

«Поэт Парижа»

*Бульвар Монмартр
весной*

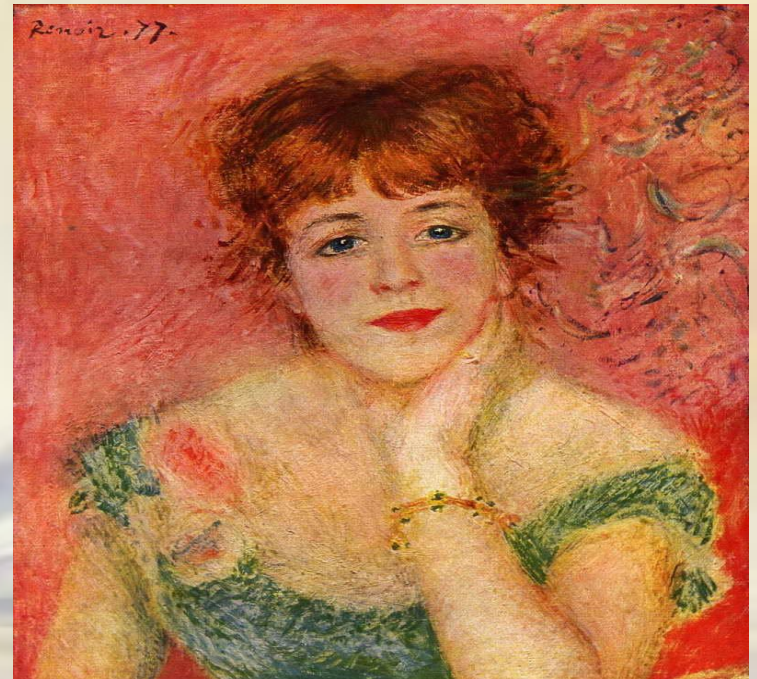
К. Писсаро «Бульвар Монмартр весной»

« Живописец счастья»

Огюст Ренуар (1841—1919) – «живописец счастья». Чаще всего Ренуар пишет женщин и детей, считая их наиболее совершенными творениями природы. Его привлекают не холодные светские красавицы, а весёлые и живые «настоящие» француженки (продавщицы, белошвейки, актрисы), непосредственные и полные очарования.

Огюст Ренуар

Портрет Жанны Самари

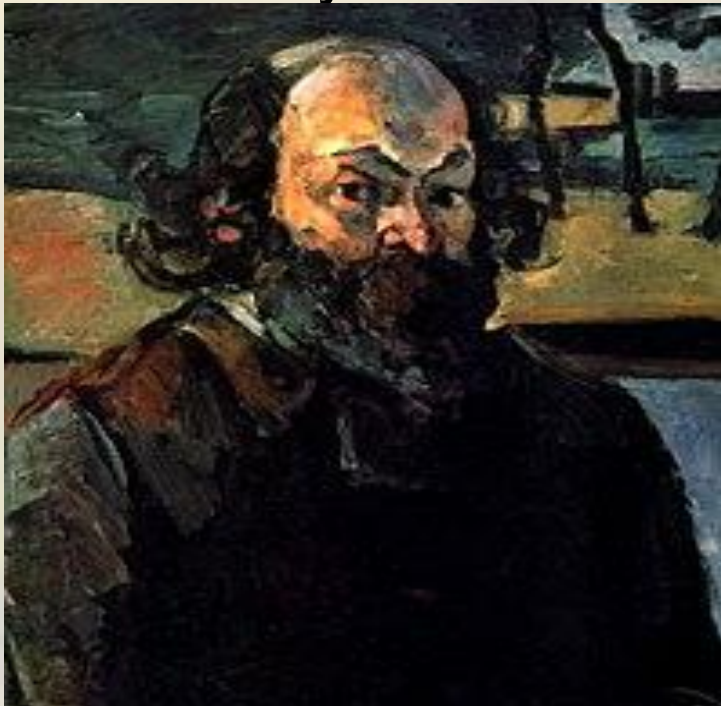
«Салон отверженных»

О. Ренуар «Бал в Мулен де ла Галетт»

«В поисках собственного пути»

Поль Сезанн (1839—1906) – представитель постимпрессионизма. Мир виделся ему незыблемым, монументальным. Сезанн соединил в своём творчестве две ведущие французские традиции: классицизм и романтизм, интеллект и страсть, уравновешенность и порыв, гармонию и кипение чувств.

Поль Сезанн

«Берег Марны»

«В поисках собственного пути»

П. Сезанн «Натюрморт с яблоками»

«В поисках собственного пути»

В русле импрессионистических традиций начинал и другой постимпрессионист — *Поль Гоген (1848—1903)*.

Самобытный талант и неприятие размеренной, обыденной жизни заставили его, преуспевающего 35-летнего

счастливого отца благополучного семейства, покинуть цивилизованную Францию. Он отправляется на поиски мира, устроенного по иным законам, и добирается до островов Полинезия. Здесь, на Таити, Гоген нашёл простые, естественные чувства, великолепную и щедрую природу.

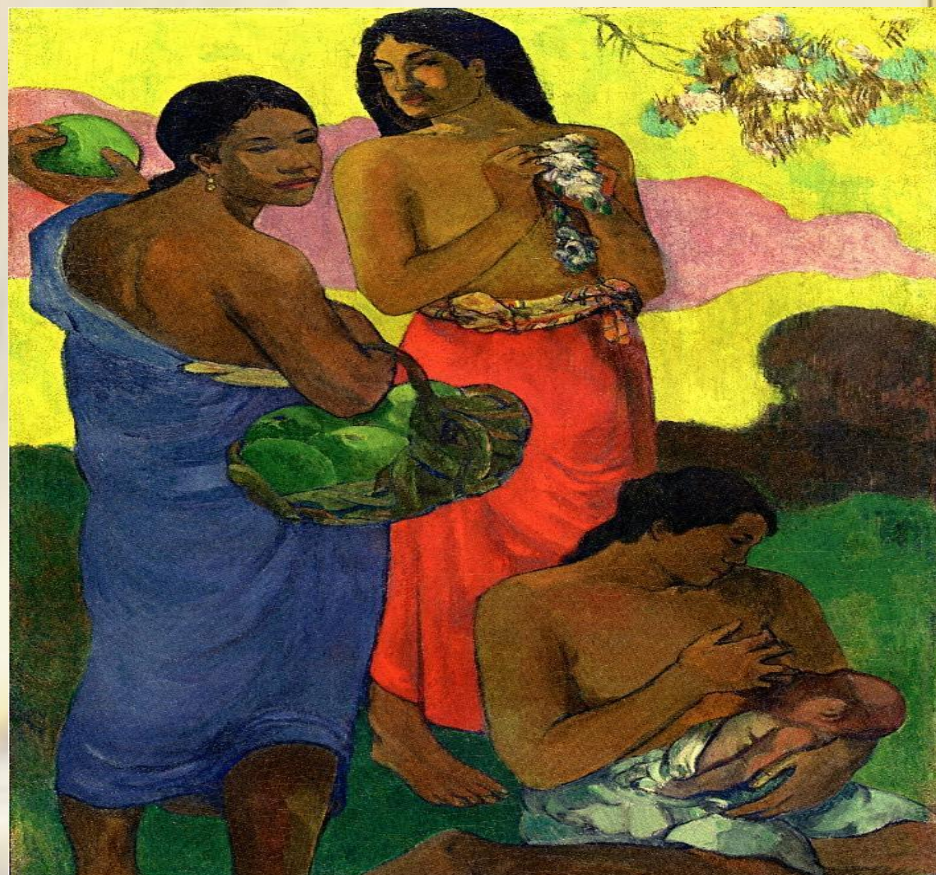
Поль Гоген

«В поисках собственного пути»

«Таитянские пасторали» олицетворяют прекрасную жизнь таитян, их единение с окружающей природой.

П. Гоген «Совершенные дни»

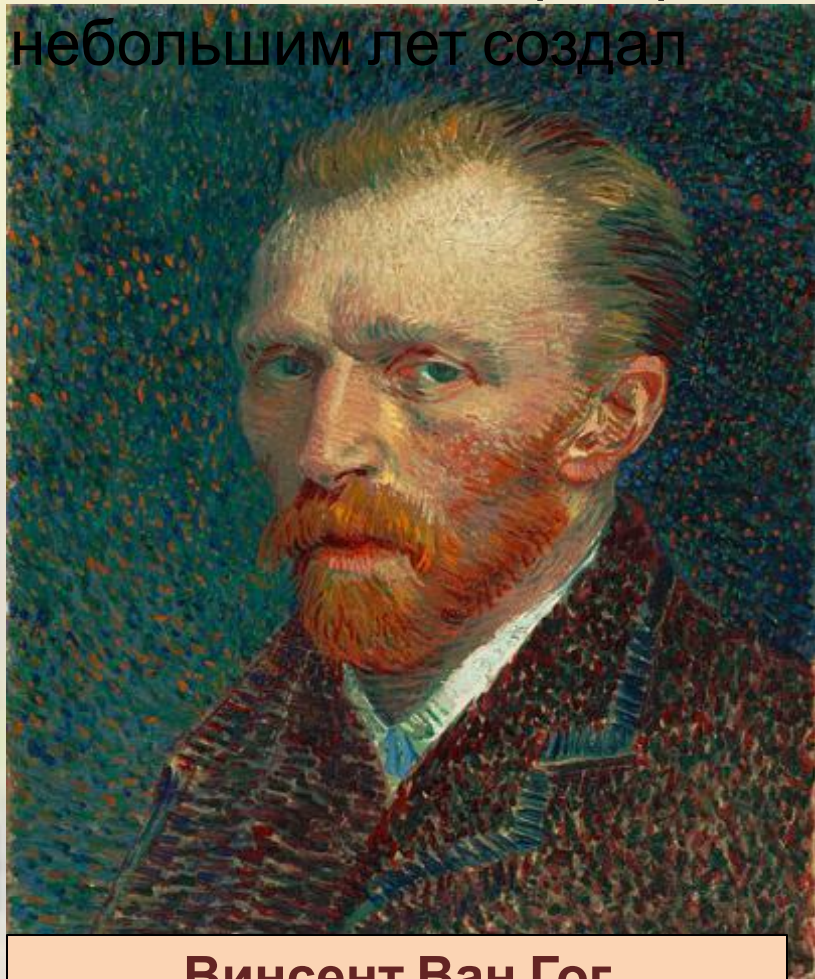

П. Гоген «Материнство»

Неистовый художник

Винсент Ван Гог (1853—1890) – нидерландский художник, один из ярчайших представителей постимпрессионизма.

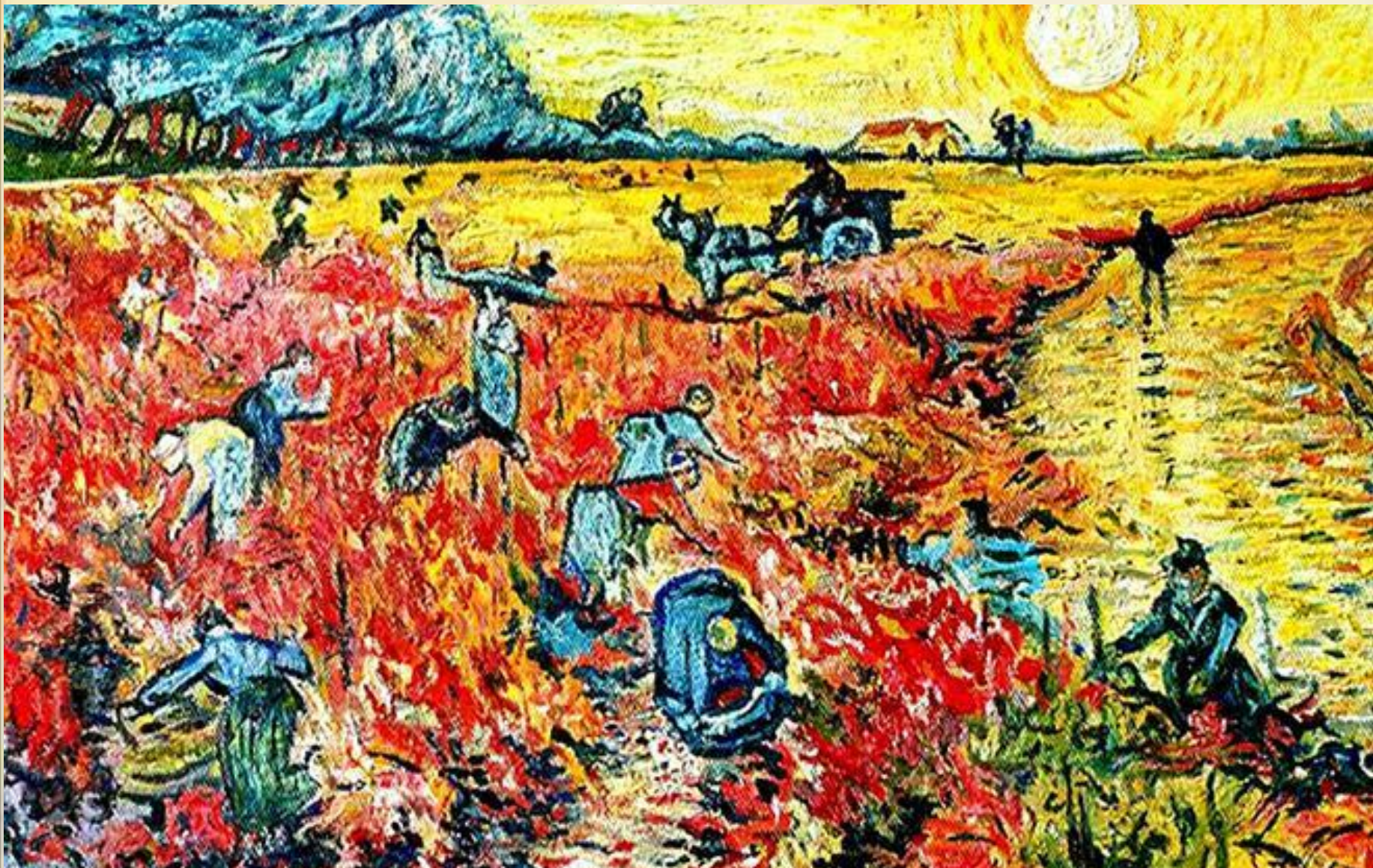
Много и плодотворно работал: в течение десяти с небольшим лет создал

такое количество произведений, какого не было ни у одного из известных живописцев. Писал портреты и автопортреты, пейзажи и натюрморты, кипарисы, пшеничные поля и подсолнухи. Не был признан при жизни, жил на средства брата. Единственная проданная картина «Красные виноградники в Арле»

Винсент Ван Гог

Неистовый художник

Ван Гог. «Красные виноградники в Арле»

Неистовый художник

Ван Гог. "Звездная ночь"

«Подсолнухи»

Музыкальная культура XIX в.

Австрийский композитор и музыкант **Франц Шуберт** (1797—1828) один из основоположников романтизма в музыке. Композитор редко создавал большие произведения, предпочитая им песни для голоса в сопровождении фортепиано, героями которых были уличный шарманщик, рыбак, мельник, одинокий странник, нищий поэт, влюблённый.

Мелодичность песен, глубокое проникновение в сокровенный мир души вскоре принесли известность «маленьким шедеврам».

Франц Шуберт

Музыкальная культура XIX в.

Фридерик Шопен (1810—1849). Излюбленной формой произведений Шопена были танцы, в основе которых часто

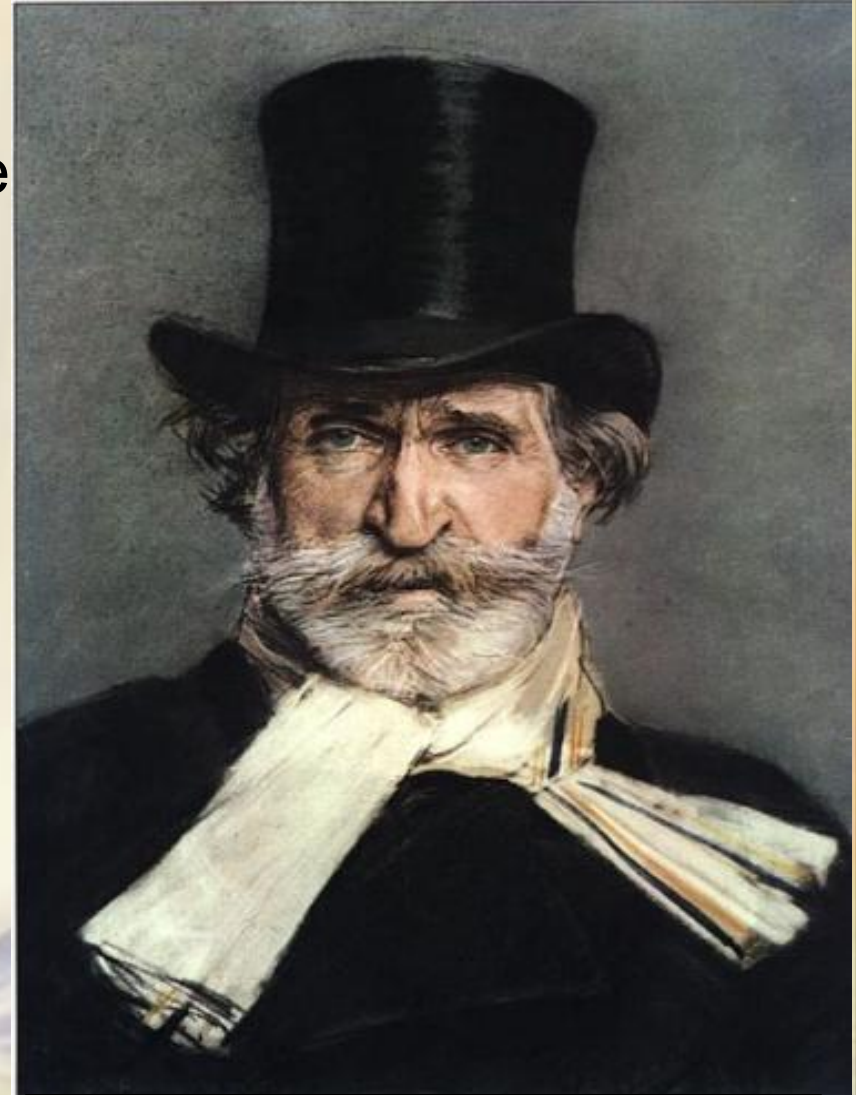

лежали национальные славянские мотивы, композитора называли «королём мазурок». Проникнутые народными мотивами, танцевальные пьесы создавали живой, нежный, а иногда и печальный образ любимой отчизны.

Фредерик Шопен

Музыкальная культура XIX в.

Дальнейшее развитие музыкальные романтические традиции получили в творчестве **Джузеппе Верди (1813—1901)**. Он был великим итальянским композитором, творчество которого является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы XIX века. Д. Верди создал более 26 опер, лучшими из которых являются : «Бал-маскарад», «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». Вершина творчества —

Джузеппе Верди

Музыкальная культура XIX в.

Жорж Бизе (1838—1875) - французский композитор периода романтизма, автор оркестровых произведений,

романсов, фортепианных пьес, а также опер, самой известной из которых стала «Кармен». Опера, являющаяся классикой в настоящее время закончилась провалом на премьере.

Жорж Бизе

Музыкальная культура XIX в.

Клод Дебюсси (1862—1918)

французский композитор, музыку которого относят к импрессионизму, хотя он сам этот термин не любил. Дебюсси был не только одним из самых значительных французских композиторов, но также одной из самых значительных фигур в музыке на рубеже XIX и XX вв. Его музыка представляет собой переходную форму от позднеромантической музыки к модернизму в музыке XX столетия.

Клод Дебюсси

«Великий немой»

Изобретателями кино принято считать братьев **Огюста и Луи Люмьеров** (они назвали свой аппарат

Первые ленты были похожи на бытовые фотографии: рабочие у ворот предприятия после окончания смены, прибытие поезда к перрону, процесс кормления ребёнка кашей, движение лодки от берега. Эти ленты снимались без подготовки, звук отсутствовал. **В 1895г. братья Люмьер показали 10 фильмов.**

Огюст и Луи Люмьеры

«Великий немой»

Кадры из фильмов «Прибытие поезда»
«Поливальщик»

«Политый»

«Великий немой»

Жорж Мельес в 1896 году нашёл способ создания первых кинотрюков, основанных на стоп-кадре: покадровой съёмке, двойной и многократной экспозиции, ускоренной и замедленной протяжке плёнки, кашировании и других приёмах. В 1897 году Мельес основал собственную студию «*Стар фильм*» и начал активное производство короткометражных кинофильмов. Также снимал «псевдохронику» — постановочные сюжеты, воспроизводившие реальные события.

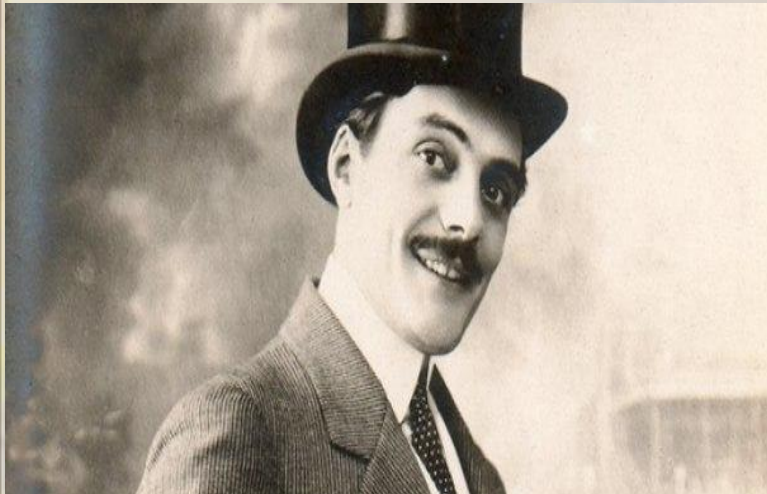
Жорж Мельес

«Великий немой»

Великие актеры немого кино

Чарли Чаплин

Макс Линдер

Вера Холодная

Выводы

Новым художественным течениям XIX в. были присущи общие черты: они возникли в условиях кризиса старых ценностей, старого миропонимания, переоценки традиций. Искусство XIX столетия является одним из наиболее противоречивых и драматических эпизодов мировой художественной культуры, но это и период величайших открытий, гениальных догадок, нового взгляда на мир, общество, природу, человека, первых попыток сближения различных видов и жанров художественных произведений, которые в полной мере будут воплощены в следующем столетии. Творцы искусства оставили в наследство потомкам не только открытия, но и тайны, разгадывать которые предстоит вам.