

ХУІІ ВЕК – ЭПОХА РАСЦВЕТА КЛАССИЦИЗМА

*ЖИВОПИСЬ, АРХИТЕКТУРА,
СКУЛЬПТУРА, НАУКА,
ЛИТЕРАТУРА, МУЗЫКА, ОДЕЖДА*

Подготовила Аксенова
Ольга Васильевна
Учитель нач. классов МБОУ
«НОШ№29» г. Сергиева Посада
Моск. обл.

Классицизм (от лат. Classicus – образцовый) – стиль и направление в искусстве XVII – начала XIX века, обратившееся к античному наследию как к норме и идеальному образцу

Принципы классицизма:

1. Основа всего – разум. Прекрасно лишь то, что разумно.
2. Главная задача – укрепление абсолютной монархии, монарх – воплощение разумного.
3. Главная тема – конфликт личных и гражданских интересов, чувства и долга
4. Высшее достоинство человека – исполнение долга, служение государственной идее
5. Наследование античности как образцу
(Устное пояснение: действие переносилось в другое время не только с целью подражания античным образцам, но и для того, чтобы знакомая жизнь не мешала зрителю, читателю воспринимать идеи)
6. Подражание “украшенной” природе
7. Главная категория – красота

Тематика классицистического искусства ограничивалась античной историей, мифологией и Библией.

Искусство классицизма с самого начала характеризовалось значительной отвлеченностью и было ограничено принципами идеализации действительности, строгими канонами и нормами.

Создателем и крупнейшим представителем классицизма во французской живописи был **Никола Пуссен** (1594—1665).

Рационалистический принцип полностью торжествует в его искусстве. Строгая организованность и рассудочность композиций, подчиненных простейшим геометрическим формам, граничат с ясностью математического расчета. Пространство четко делится на планы, причем в построении композиций Пуссен обычно использует приемы римских рельефов; главное действие разворачивается на сравнительно неглубокой площадке переднего плана, все строится на точно продуманном ритме рассчитанных, уравновешенных движений.

Пейзаж с Орфеем и Эвридикой

1648г.

Как лучшие и характерные работы Пуссена конца 1630-х годов на мифологические и литературные сюжеты можно назвать «Царство Флоры» (Дрезденская галерея)

и «Вакханалия» (Лондон, Национальная галерея). Рассудочность построения и идеализация образов не исключают в этих картинах ощущения ясной, хотя и сдержанной в своих проявлениях, радости бытия.

В поздний период творчества Пуссен чаще обращается к таким сюжетам из Библии или античной истории, которые могли иметь воспитательное значение, главной целью своего искусства мастер считал пробуждение в своих современниках высоких понятий разума, добродетели, героизма.. Изображает только главное; второстепенное, случайное отбрасывается; все в его картинах строго обосновано, рассчитано, продумано, содержание воспринимает

«Великодушие Сципиона Африканского»

Мысль о быстротечности жизни и неизбежности смерти часто привлекала внимание Пуссена и послужила темой многих его работ. Лучшая среди них — картина «Пастухи Аркадии» (Лувр), выполненная в начале 1650-х г.г.

Крупнейшим французским пейзажистом 17 века наряду с Пуссеном был **Клод Желле**, прозванный **Лорреном** (1600—1682).

Клод Лоррен был исключительно пейзажистом. В своих живописных работах он явился типичным представителем классицистического пейзажа. Однако произведения Клода Лоррена отличаются очень большим своеобразием и в выборе мотивов и в их трактовке

«Утро в гавани», 1640-е Эрмитаж

Пейзажи Клода Лоррена построены по классической схеме, но он более свободен в композиции, в размещении пейзажных форм, чем большинство современных ему мастеров классицистического пейзажа. Художник любит изображать холмы с плавными, спокойными очертаниями, пышные раскидистые деревья с мягкими кронами, живописные руины или полуфантастические архитектурные памятники. Обычно он дает довольно низкий горизонт и очень убедит

анство.

Прекрасным образцом творчества Клода Лоррена являются знаменитые пейзажи, изображающие различные времена суток в собрании Эрмитажа («Утро»; «Полдень», «Вечер» и «Ночь», 1650 — начало 1670-х гг.).

«Полдень» 1651г.

К классицистическому направлению во французском искусстве первой половины 17 века примыкает **Эсташ Лесюер** (1617—1665).

Искусство Лесюэра характеризуется классической ясностью, простотой композиций и мягким лиризмом в трактовке образов. К числу наиболее значительных его произведений принадлежит серия картин, иллюстрирующая легенду о св. Бруно (1645—1648) и декоративные работы в отеле Памб

«Благая
весть»

«Смерть св. Бруно» Лувр

С возникновением классицизма связано и имя философа, физика, математика **Декарта**.

Рене Декарт ввел систему координат на плоскости или в пространстве со взаимно перпендикулярными осями.

Рационализм Декарта выражен во фразе: “Мыслю, следовательно, существую”.

Версаль – резиденция французских королей – гордится своим парком, созданным по проекту **Андре Ленотра**. Природа приняла в нем рациональные, строго геометрические формы, предписанные ей разумом человека. Парк отличался четкой симметрией аллей и прудов, строго выверенными рядами подстриженных деревьев и цветников, торжественным достоинством расположенных в нем статуй.

Ленотр планировал аллеи не под прямыми углами, как раньше, а расходящимися, как лучи солнца. Тематика солнца не случайна, это был символ самого Людовика XIV, Короля-Солнца. Лучи аллей расходились из спальни Короля-Солнца в центре дворца — непосредственно от его пышного ложа, и символизировали солнечный свет, который король распространяет по всей Франции.

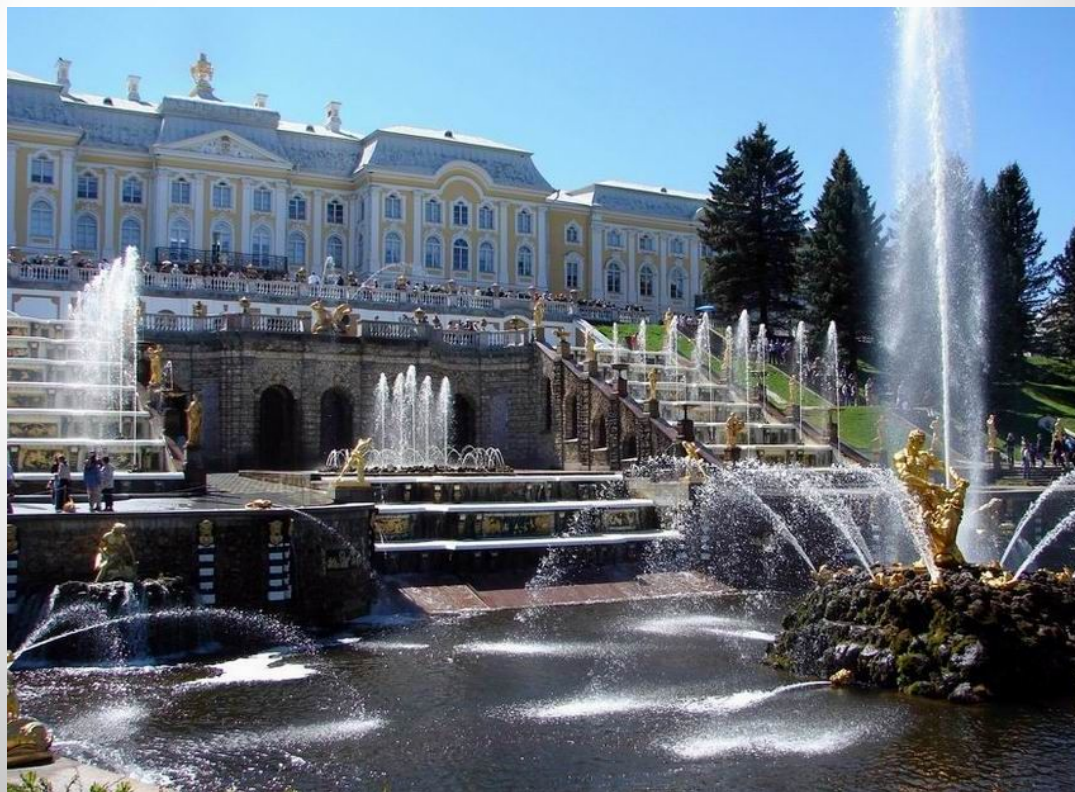
Содружество искусств во французском классицизме подчеркивалось грандиозными празднествами, устраивавшимися в садах, садовыми балетами и музыкой, специально писавшейся композитором **Жаном Батистом Люлли.**

Замечательным образцом садово-паркового искусства является и российский **Петродворец**. Хотя он создавался почти на столетие позже, в нем, как и в Версале, воплотились многие сильные стороны классицизма. Замысел и исполнение проекта принадлежат **Андреасу Шлютеру** и **Варфоломею Растрелли**.

Это строгая внутренняя соразмерность грандиозного ансамбля в целом, в котором сочетаются архитектурные строения, огромные фонтанные каскады, скульптурные группы и строгая разбивка парка, поражающая своими просторами и чистотой пропорций.

Богатырь Самсон олицетворял Петра I и русское воинство, а лев – поверженных шведов, на государственном гербе которых был изображен лев.

«Самсон разрывающий пасть льва» Скульптор М. Козловский

Тема гражданского подвига воплощена в картине русского художника-классициста **Антон Лосенко** “Прощание Гектора с Андромахой”.

Троянский герой Гектор уходит сражаться с врагом, осадившим город. Ему предстоит скрестить оружие с Ахиллом, и исход единоборства предрешен.

(Ахилл был неуязвим, так как мать окунула его в священные воды реки Стикс)

Однако Гектор желает подать пример мужества защитникам Трои и собственной гибелью укрепить их стойкость.

Герой прощается с женой и маленьким сыном на многолюдной площади. Главные фигуры помещены в центре, выделенные цветом и светом. Позы героев торжественны. Для Гектора единоборство между личным и общественным заканчивается победой патриотического порыва. Андромаха тоже смирилась с происходящим. “Прощание Гектора с Андромахой” - прославление героизма и любви к отечеству.

Теоретик французского классицизма **Никола Буало-Депрео** в своем труде “Поэтическое искусство” изложил принципы классицизма в литературе.

Основные требования классицизма в литературе

1. Герои - “образы без лиц”. Они не меняются, являясь выразителями общих истин.

Герою своему искусно сохраните черты характера среди любых событий.
От недостойных чувств пусть будет он свободен
И даже в слабостях могуч и благороден!
Великие дела он должен совершать.

2. Исключалось использование простонародного языка.

Бегите подлых слов и грубого уродства.
Пусть низкий слог хранит и строй и благородство

3. Требование композиционной строгости.

4. Соблюдение в произведении трех единств: времени, места и действия .

5. Строгое деление на жанры.

“Высокие”: трагедии, эпические поэмы, оды, гимны

Они должны разрабатывать важные общественные проблемы, прибегая к античным сюжетам. Их сфера – жизнь государства и двора, религия. Язык торжествен, украшен эпитетами и мифологическими параллелями, эпитетами

“Низкие”: комедии, сатиры, басни. Их тематика – жизнь частных лиц, народный быт. Язык – просторечный.

Смешивать жанры считалось недопустимым!

Крупнейшие художественные достижения французского театра связаны с именами **Пьера Корнеля, Жана Расина и Жана-Батиста Мольера.**

Первые двое писали трагедии, а Мольер – комедии.

Склонность Людовика XIV к роскоши и увеселениям сделали Версаль самым блестящим двором Европы и законодателем моды. Как мужская, так и женская одежда этого времени свободна, легка, живописна.

В женском костюме сохраняется плотный удлиненный лиф и разделенная спереди юбка. Характерным является широкий вырез. Рукава и корсаж обильно украшены кружевами и лентами.

После того, как Людовик XIV начал лысеть, стали модными мужские парики, заменяющие настоящие волосы. Парики были большими завитыми, золотистыми или рыжеватыми, расчесанные на пробор посередине темени. Мужская голова становится похожей на голову льва. При таком обилии волос на голове с лица они полностью исчезают. Лицо украшали маленькими черными наклейками – мушками.

Музыка менее всего подчинялась регламентации и нормативности. Тем не менее, композитор **Люлли** стал создателем классицистической оперы. Примером классицизма в музыке может быть клавирная соната **Моцарта**, пронизанная светом и ясной гармонией. Нам она известна под названием “**Турецкое рондо**”.

Разумная правильность,
уравновешенность пропорций,
исключение всего лишнего,
второстепенного стали нормой в эпоху
классицизма.