

Искусство классицизма и рококо

Д.3.: Глава 6, ?? (с.63), тв.
задания (с.63-65), таб. (с.
63) в тетради заполнить

ЦЕЛИ УРОКА

- ❑ дать представление об искусстве классицизма, сентиментализма и рококо;
- ❑ расширять кругозор, навыки анализа жанров искусства;
- ❑ воспитывать национальное самосознание и самоидентификацию, уважение к музыкальному творчеству рококо.

ПОНЯТИЯ, ИДЕИ

- О. Фрагонар;
- классицизм;
- Г. Риго;
- рококо;
- сентиментализм;
- гедонизм;
- рокайлеи;
- маскароны;
- В.Л. Боровиковский;
- ампир;
- Ж. Ж. Руссо

Проверка знаний учащихся

1. Каковы характерные черты музыкальной культуры барокко? Чем она отличается от музыки эпохи Возрождения? Аргументируйте свой ответ конкретными примерами.
2. Почему К. Монтеверди называют первым композитором барокко? В чём выразился реформаторский характер его творчества? Что характерно для «Взволнованного стиля» его музыки? Какое отражение этот стиль нашёл в оперных произведениях композитора? Что объединяет музыкальное творчество К. Монтеверди с произведениями барочной архитектуры и живописи?
3. Что отличает музыкальное творчество И. С. Баха? Почему его принято рассматривать в рамках музыкальной культуры барокко? Приходилось ли вам слушать органную музыку И. С. Баха? Где? Каковы ваши впечатления? Какие произведения великого композитора вам особенно близки? Почему?
4. Каковы характерные черты русской музыки барокко? Что представляли собой партесные концерты XVII - начала XVIII в.? Почему развитие русской барочной музыки связывают с формированием композиторской школы в России? Какое впечатление производит на вас духовная хоровая музыка М. С. Березовского и Д. С. Бортнянского?

Универсальные учебные действия

- **□ определять существенные признаки стилей классицизма и рококо, соотносить их с определенной исторической эпохой; □**
- **исследовать причинно-следственные связи, закономерности смены художественных моделей мира; □**
- **оценивать эстетическую, духовную и художественную ценность культурно-исторической эпохи; □**
- **выявлять способы и средства выражения общественных идей и эстетических идеалов эпохи в процессе анализа произведений искусства классицизма, рококо и сентиментализма; □**
- **находить ассоциативные связи и различия между художественными образами классицизма, барокко и рококо, представленными в различных видах искусства; □**
- **характеризовать основные черты, образы и темы искусства классицизма, рококо и сентиментализма; □**
- **выдвигать гипотезы, вступать в диалог, аргументировать собственную точку зрения по сформулированным проблемам; □ □**
- **систематизировать и обобщать полученные знания об основных стилях и течениях искусства XVII—XVIII вв. (работа с таблицей)**

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

- 1. Эстетика классицизма.**
- 2. Рококо и сентиментализм.**

Задание на урок. Какое значение для Мировой цивилизации и культуры имеют эстетика классицизма, искусство рококо и сентиментализм?

ПОДВОПРОСЫ

- 1. Эстетика классицизма.** Обращение к античному наследию и гуманистическим идеалам Возрождения. Выработка собственной эстетической программы. Главное содержание искусства классицизма и его творческий метод. Черты классицизма в различных видах искусства. Формирование стилевой системы классицизма во Франции и ее влияние на развитие художественной культуры западноевропейских стран. Понятие о стиле ампир.
- 2. Рококо и сентиментализм*.** Происхождение термина «рококо». Истоки художественного стиля и его характерные особенности. Задачи рококо (на примере шедевров декоративно-прикладного искусства). Сентиментализм как одно из художественных течений в рамках классицизма. Эстетика сентиментализма и его основоположник Ж. Ж. Руссо. Специфика русского сентиментализма в литературе и живописи (В. Л. Боровиковский)

Эстетика классицизма

Левицкий Д.Г.
Портрет
Дени Дидро.
1773—1774
гг. Музей
искусства и
истории
города
Женева в
Швейцарии.

«...изучать Античность, чтобы
научиться видеть Природу»
(Дени Дидро)

- Новый художественный стиль - **классицизм** (лат. classicus образцовый) - следовал классическим достижениям Античности и гуманистическим идеалам Возрождения.
- Искусство Древней Греции и Древнего Рима стало для классицизма главным источником тем и сюжетов: обращения к античной мифологии и истории, ссылки на авторитетных учёных, философов и писателей.
- В соответствии с античной традицией был провозглашён принцип первенства природы.

Эстетика классицизма

О. Фрагонар. Портрет Дени Дидро. 1765-1769 гг.
Лувр, Париж

Эстетические принципы классицизма:

1. Идеализация древнегреческой культуры и искусства, ориентация на нравственные принципы и идеи гражданственности

2. Приоритет воспитательного значения искусства, признание ведущей роли разума в познании прекрасного.

3. Пропорциональность, строгость, ясность в классицизме сочетаются с законченностью, завершенностью художественных образов, универсализмом и нормативностью.

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

Эстетика классицизма

Клод Лоррен. Отплытие царицы Савской (1648). Лондонская Национальная картинная галерея

Творческий метод классицизма:

- стремление к разумной ясности, гармонии и строгой простоте;
- приближение к объективному отражению окружающего мира;
- соблюдение правильности и порядка;
- подчинение частного главному;
- высокий эстетический вкус;
- сдержанность и спокойствие;
- рационализм и логичность в поступках.

Эстетика классицизма

Ш. Персье, П.Ф.Л. Фоптеп.
Триумфальная арка на
площади Каррусель в Париже.
1806 г. (стиль - ампир)

Каждому из видов искусства были присущи свои особенные черты:

1. **Основой архитектурного языка классицизма становится ордер** (тип архитектурной композиции, использующий определённые элементы и подчиняющийся определённой архитектурно-стилевой обработке), **гораздо более близкий по формам и пропорциям к зодчеству Античности.**

2. Произведения архитектуры отличаются **строгая организованность, соразмерность и уравновешенность объёмов, геометрическая правильность линий, регулярность планировки.**

3. **Для живописи характерны:** чёткая разграниченность планов, строгость рисунка, тщательно выполненная светотеневая моделировка объёма.

4. Особую роль в решении просветительской задачи играли **литература и в особенности театр**, ставший самым массовым видом искусства этого времени .

Эстетика классицизма

Г. Риго. Портрет Людовика XIV.
1701 г. Лувр, Париж

- ❖ в эпоху царствования «короля – солнце» Людовика XIV (1643-1715) была выработана некая идеальная модель классицизма, которой подражали в Испании, Германии, Англии и в странах Восточной Европы, Северной и Южной Америки.
- ❖ вначале искусство классицизма было неотделимо от идеи абсолютной монархии и являлось воплощением целостности, величия и порядка.

Эстетика классицизма

Казанский собор в Петербурге (1801-1811 гг.) Арх. А.Н. Воронихин.

- ❑ Искусство в форме так называемого революционного классицизма, служило идеалам борьбы против тирании, за утверждение гражданских прав личности, созвучных Французской революции.
- ❑ На последней стадии своего развития классицизм активно выражал идеалы наполеоновской империи.
- ❑ Своё художественное продолжение он нашёл в стиле **ампир** (от фр. *style Empire* - «имперский стиль») – стиль позднего (высокого) классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции в период правления императора Наполеона I.

Рококо и сентиментализм

О. Фрагонар. Счастливые возможности качелей. 1766 г.
Коллекция Уоллес, Лондон

- Характерной особенностью XVIII в. в западноевропейском искусстве стал неоспоримый факт одновременного существования с классицизмом барокко, рококо и сентиментализма.
- Признавая только гармонию и порядок, классицизм «выпрямил» причудливые формы барочного искусства, перестал трагически воспринимать духовный мир человека, а основной конфликт перенёс в сферу отношений между отдельной личностью и государством. Барокко, изжившее себя и пришедшее к логическому завершению, уступило место классицизму и рококо.

Рококо и сентиментализм

**Ринальдиевское рококо:
интерьеры Гатчинского замка.
г. Гатчина**

В 20-е гг. XVIII в. во Франции сложился новый стиль искусства – **рококо** (фр.rocaille - раковина). Уже само название раскрывало главную, характерную черту этого стиля – пристрастие к изысканным и сложным формам, причудливым линиям, во многом напоминавшим очертания раковины.

Раковина то превращалась в сложный завиток с какими-то странными прорезями, то в украшение в виде щита или полуразвёрнутого свитка с изображением герба или эмблемы.

Во Франции интерес к стилю рококо ослабел уже к концу 1760-х гг., но в странах Центральной Европы его влияние было ощутимо вплоть до конца XVIII столетия .

Рококо и сентиментализм

Аллегория изобразительного искусства,
1764 г. - Холст, масло; 103 x 130 см.
Рококо. Франция.
Вашингтон, Нац. галерея.

Главная цель искусства рококо - доставлять чувственное наслаждение (гедонизм). Искусство должно было нравиться, трогать и развлекать, превращая жизнь в утончённый маскарад и «сады любви». Сложные любовные интриги, мимолётность увлечений, дерзкие, рискованные, бросающие вызов обществу поступки героев, авантюры и фантазии, галантные развлечения и праздники определяли содержание произведений искусства рококо.

Рококо и сентиментализм

— **Характерными чертами стиля рококо в произведениях искусства:**

- грациозность и лёгкость, затейливость, декоративная утончённость и импровизация, пасторальность (пастушеская идиллия), тяга к экзотике;
- орнамент в виде стилизованных раковин и завитков, арабесок, цветочных гирлянд, фигурок амуров, разорванных картушей, масок;
- сочетание пастельных светлых и нежных тонов с большим количеством белых деталей и золота;
- культ прекрасной наготы, восходящий к античной традиции, изощрённая чувственность, эротичность;
- культ малых форм, камерность, миниатюрность (особенно в скульптуре и архитектуре), любовь к мелочам и безделушкам («Прелестным безделицам»), наполнявшим быт галантного человека;
- эстетика нюансов и намёков, интригующая двойственность образов, переданная с помощью лёгких жестов, полуоборотов, чуть заметных мимических движений, полуулыбки, затуманенного взгляда или влажного блеска в глазах.

Рококо и сентиментализм

Мебель в стиле
рококо

Наибольшего расцвета стиль рококо достиг в произведениях декоративно-прикладного искусства Франции (интерьерах дворцов и костюмах аристократии). В России он проявился прежде всего в архитектурном декоре - в виде свитков, щитов и замысловатых раковин - рокайлей (декоративных орнаментов, имитирующих соединение причудливых раковин и диковинных растений), а также маекаранов (лепных или резных масок в виде человеческого лица или головы зверя, размещённых над окнами, дверьми, арками, на фонтанах, вазах и мебели).

Рококо и сентиментализм

Court Joseph-Desire (Жозе-Дезери Кур). живопись. Франция

Сентиментализм (фр . sentiment - чувство). В мировоззренческом плане он, как и классицизм, опирался на идеи просветительства.

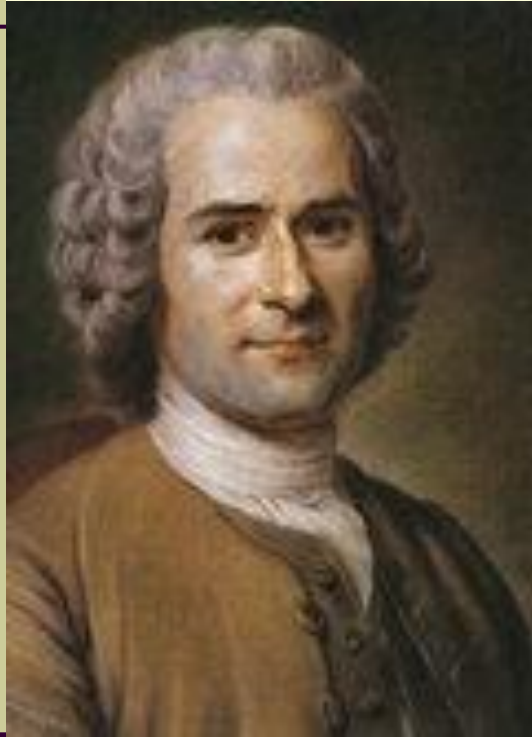
Важное место в эстетике сентиментализма занимало изображение мира чувств и переживаний человека (отсюда его название).

Чувства воспринимались как проявление природного начала в человеке , его естественного состояния, возможного только при тесном контакте с природой.

Достижения цивилизации с множеством соблазнов, развращавших душу «естественного человека», приобретали явно враждебный характер.

Своеобразным идеалом сентиментализма стал образ сельского жителя, следовавшего законам первозданной природы и живущего в абсолютной гармонии с ней .

Рококо и сентиментализм

Французский философ, писатель, мыслитель эпохи Просвещения. Также музыковед, композитор и ботаник. Родился: 28 июня 1712 г., Женева. Умер: 2 июля 1778 г. (66 лет), Эрменонвиль, близ Парижа.

Основоположником сентиментализма считают французского просветителя Ж.Ж. Руссо, провозгласившего культ естественных, природных чувств и потребностей человека, простоты и сердечности.

Его идеалом был чувствительный, сентиментальный мечтатель, одержимый идеями гуманизма, «естественный человек» с «прекрасной душой», не развращённый буржуазной цивилизацией.

Главную задачу искусства Руссо видел в том, чтобы учить людей добродетели, звать их к лучшей жизни.

Главный пафос его произведений составляет восхваление человеческих чувств, высоких страстей, пришедших в столкновение с общественными, сословными предрассудками.

Рококо и сентиментализм

В.Л. Боровиковский. Лизынька и Дашинька. 1794 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Правомернее всего рассматривать сентиментализм как одно из художественных течений, действовавших в рамках классицизма.

Если рококо делает акцент на внешнем проявлении чувств и эмоций, то сентиментализм подчёркивает внутреннюю, духовную сторону бытия человека. В России наиболее яркое воплощение сентиментализм нашёл в литературе и в живописи, например в творчестве В. Л. Боровиковского.

Контрольные вопросы

1. Какова эстетическая программа искусства классицизма? В чём выразились связь и различия между искусством классицизма и барокко?
2. Каким образцам Античности и Ренессанса следовало искусство классицизма? От каких идеалов прошлого и почему ему пришлось отказаться?
3. Почему рококо считается стилем аристократии? Какие его особенности отвечали вкусам и настроениям своего времени? Почему в нём не нашлось места для выражения гражданских идеалов? Как вы думаете, почему стиль рококо достиг наивысшего расцвета в декоративно-прикладном искусстве?
4. Сравните основные принципы барокко и рококо. Можно ли считать рококо продолжением барокко? Что нового стиль рококо «добавил» к барокко? Каковы отличия эмоционального воздействия на человека этих стилей?
- 5*. На каких идеях просветительства базировался сентиментализм? Каковы его главные акценты? Правомерно ли рассматривать сентиментализм в рамках большого стиля классицизма?

Творческая мастерская

1*. Заполните таблицу, отразив в ней характерные черты стилей классицизм, рококо и сентиментализм.

Характеристика	Классицизм	Рококо	Сентиментализм
Эстетическая программа (главные задачи искусства)			
Главные виды искусства			
Основные представители			
Основная тематика произведений			
Взаимоотношения личности и общества (природы, государства)			
Особенности изображения героя			
Дальнейшая судьба стиля (течения)			

Темы презентаций, проектов

1. «Роль Франции в развитии европейской художественной культуры».
2. «Человек, природа, общество в эстетической программе классицизма».
3. «Образцы Античности и Возрождения в искусстве классицизм».
4. «Кризис идеалов барокко и искусство классицизма».
5. «Рококо и сентиментализм - сопутствующие стили и течения классицизма».
6. «Особенности развития классицизма в искусстве Франции (России и др .)».
7. «Ж. Ж. Руссо как основоположник сентиментализма».
8. «Культ естественного чувства в искусстве сентиментализма».
9. «Дальнейшая судьба классицизма в истории мирового искусства».

рефлексия

Оцените свою работу на уроке,
закончите предложения:

- Сегодня я узнал...
- Было интересно...
- Было трудно...
- Я научился...
- Я смог...
- Меня удивило...
- Мне захотелось...

Литература:

- ❑ Программы для общеобразовательных учреждений.
Данилова Г. И. Мировая художественная культура. – М.: Дрофа, 2011
- ❑ Данилова, Г. И. Искусство/ МХК. 11 кл. Базовый уровень : учебник / Г.И. Данилова. М.: Дрофа, 2014.
- ❑ Кобяков Руслан. Санкт-Петербург