

От классицизма к
реализму.

□ КЛАССИЦИЗМ (от лат. classicus — образцовый), стиль и направление в литературе и искусстве 17 — нач. 19 вв., обратившиеся к античному наследию как к норме и идеальному образцу.

□ РОМАНТИЗМ (франц. romantisme), идейное и художественное направление в европейской и американской духовной культуре кон. 18 — 1-й пол. 19 вв. Как стиль творчества и мышления остается одной из основных эстетических и мировоззренческих моделей 20 века.

▶ Классицизм в литературе

▶ Классицизм в живописи

▶ Классицизм в архитектуре

▶ Классицизм в музыке

▶ Романтизм в литературе

▶ Романтизм в живописи

▶ Романтизм в архитектуре

▶ Романтизм в музыке

Классицизм в литературе

- ▶ Классицизм XVIII века развивается под влиянием идей Просвещения. Целью творчества становится изменение мира в лучшую сторону, построение в соответствии с законами классицизма самого общества.

▶ В России классицизм зародился в XVIII веке, после преобразований Петра I. Ломоносовым была проведена реформа русского стиха, разработана теория «трех штилей».

▶ Образы в классицизме лишены индивидуальных черт, так как призваны в первую очередь запечатлеть устойчивые родовые, не переходящие со временем признаки, выступающие, как воплощение каких-либо социальных или духовных сил.

► Классицизм в России развивался под большим влиянием Просвещения — идеи равенства и справедливости всегда были в фокусе внимания русских писателей-классицистов. Поэтому в русском классицизме получили большое развитие жанры, предполагающие обязательную авторскую оценку исторической действительности: комедия

(Д. И. Фонвизин), сатира (А. Д. Кантемир), басня (А. П. Сумароков, И. И. Хемницер), ода (Ломоносов, Г. Р. Державин).

Классицизм в живописи

- ▶ Придавая огромное значение общественной функции искусства, классицизм выдвигает новые этические нормы, формирующие образ его героев: стойкость перед жестокостью судьбы и превратностями бытия, подчинение личного общему, страстей — долгу, разуму, верховным интересам общества, законам мироздания. Ориентация на разумное начало, на непреходящие образцы определила и нормативность требований эстетики классицизма, регламентацию художественных правил, строгую иерархию жанров — от "высоких" (исторический, мифологический, религиозный) до "низких", или "малых" (пейзаж, портрет, натюрморт); каждый жанр имел строгие содержательные границы и чёткие формальные признаки.

Классицизм в живописи

справка о
картине

Жак-Луи Давид. Клятва Горацев

Сюжет картины «Клятва Горациев»

- ▶ В основе картины лежит рассказ римского историка Тита Ливия, согласно которому трое братьев из рода Горациев были выбраны, чтобы сразиться с тремя лучшими воинами враждебного Риму города Альба-Лонга — братьями Куриациями. Давид запечатлел момент, когда трое братьев, подняв руки в римском приветствии, клянутся победить или умереть, а их отец протягивает им боевые мечи. Справа изображена группа скорбящих женщин: вдали мать Горациев склонилась над двумя внуками, ближе сестра Камилла, невеста одного из Куриациев, и Сабина, сестра Куриациев и невеста одного из Горациев. На заднем плане видны три арки, каждая из которых соответствует группе фигур: правая — группе женщин, левая — братьям, центральная отцу с мечами. Давид тщательно продумал композицию картины, «хореографию» персонажей и игру света, что концентрирует внимание зрителя в центре картины, раскрывая моральную атмосферу такой необычайной силы, что страдание отступает перед ней.
- ▶ Таким образом, Давид в этой картине противопоставляет идеалы патриотизма, гражданственности и самопожертвования во имя родины мужчин страданиям и сентиментальной слабости женщин.

Классицизм в живописи

справка о
картине

В.Л.Боровиковский. Портрет Г.Р.Державина

О портрете Г.Р.Державина

- ▶ Портрет Г. Д. Державина не случаен в творчестве В.Л. Боровиковского. Он запечатлел человека, которого хорошо знал и мнением которого дорожил.
- ▶ Картина представляет собой традиционный парадный портрет. Нам явлен образ сенатора, члена Российской академии, государственного мужа, о чем говорят его мундир и награды. Но вместе с тем здесь представлен и прославленный поэт, увлеченный творчеством, просветительскими идеалами и общественной жизнью. Об этом свидетельствуют письменный стол, заваленный рукописями; роскошный чернильный прибор, тщательно выписанный; полки с многочисленными книгами на заднем плане. И композиция, и цветовая насыщенность колорита вполне в духе XVIII века. Образ Г. Р. Державина похож и узнаваем. Однако в этом раннем портрете, увлекшись общими живописными стереотипами, художник оставил вне поля своего видения внутренний мир поэта.

Классицизм в архитектуре

справка

Классицизму в архитектуре свойственны такие черты

- ▶ логичность планировки и геометризм объёмной формы.
- ▶ идеальным окружением дома становилась пейзажная среда "английского" парка.
- ▶ определились новые архитектурные типы: изысканно-интимный особняк, парадное общественное здание, открытая городская площадь.

Классицизм в архитектуре

справка

г.Алматы. Крестовоздвиженская церковь

Алатырская Крестовоздвиженская церковь

- ▶ Алатырская Крестовоздвиженская церковь была открыта в 1827 году на деньги горожан. Архитектурный стиль строения - русский классицизм - выразился в строгих геометрических формах церкви. Если смотреть на строение с высоты птичьего полета, то можно увидеть, что оно имеет форму креста. Центральная часть здания - трехъярусная постройка, увенчанная куполом.

Классицизм в музыке

Классицизм в музыке отличался от классицизма смежных видах искусств. Содержание музыкальных сочинений связано с миром чувств человека, которые не поддаются жесткому контролю разума. Однако композиторы этой эпохи создали очень стройную и логическую систему правил построения произведения. В эпоху классицизма сформировались и достигли совершенства такие жанры как опера, симфония, соната. Настоящей революцией стала оперная реформа Кристофа Глюка. Его творческой программой были три великих принципа – простота, правда, естественность. Понятие классицизма в музыке устойчиво ассоциируется с творчеством Гайдна, Моцарта и Бетховена, называемых венскими классиками и определивших направление дальнейшего развития музыкальной композиции.

Романтизм в литературе

- ▶ Романтизм впервые возник в Германии, в кругу писателей и философов йенской школы (В. Г. Ваккенродер, Людвиг Тик, Новалис, братья Ф. и А. Шлегели).
Немецкий романтизм отличается интерес к сказочным и мифологическим мотивам, что особенно ярко выразилось в творчестве братьев Вильгельма и Якоба Гримм, Гофмана.

Романтизм в России

- ▶ Русский романтизм сформировался в эпоху, когда стране еще только предстояло вступить в полосу буржуазных преобразований. В нем сказалось разочарование передовых русских людей в существующих самодержавно-крепостнических порядках, неясность их представлений о путях исторического развития страны. Романтические идеи в России как бы смягчены. На первых порах романтизм был тесно связан с классицизмом и сентиментализмом. Родоначальниками русского романтизма принято считать В.А.Жуковского и К.Н.Батюшкова.
- ▶ Для романтизма характерен особый интерес к окружающей действительности, а также противопоставление реального мира идеальному.

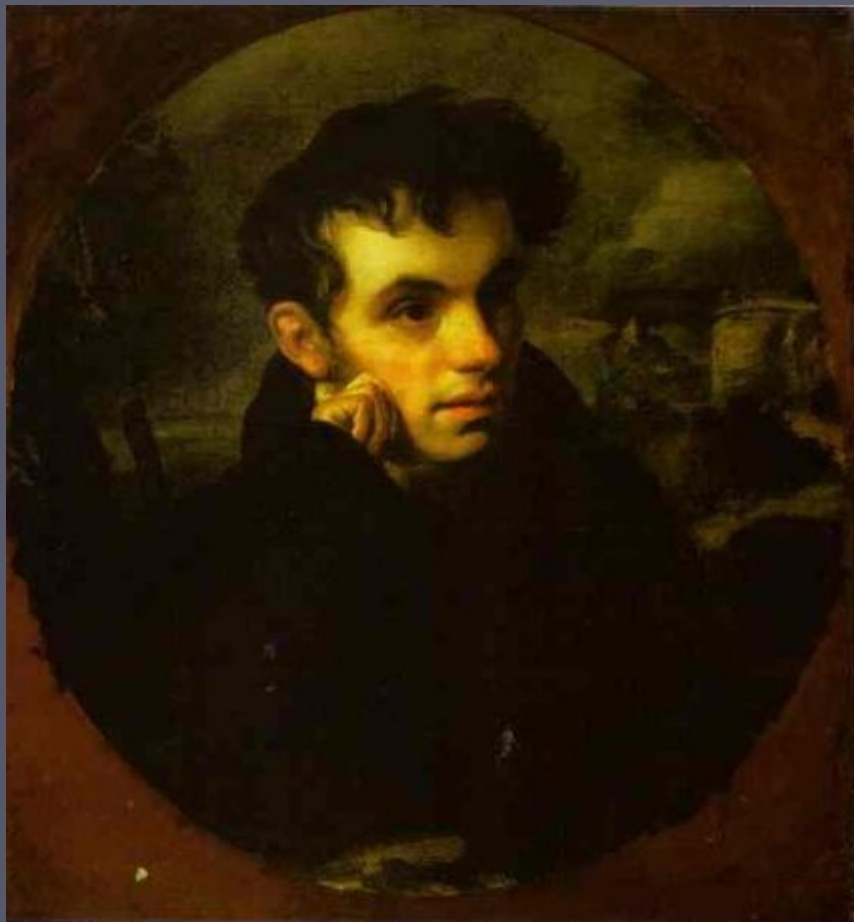

Романтизму были свойственны следующие черты:

- ▶ Тяготение к субъективному, интуитивному, бессознательному
- ▶ Задача не воссоздания, а пересоздания действительности
- ▶ Изображение исключительных характеров в необычных обстоятельствах
- ▶ Интерес к сложному и противоречивому внутреннему миру человека
- ▶ Утверждение человеческой индивидуальности

Романтизм в живописи

справка

О.Кипренский. Портрет В.А.Жуковского

Романтизм в живописи

- ▶ В изобразительном искусстве романтизм наиболее ярко проявился в живописи и графике, меньше - в архитектуре. В 18 веке излюбленными мотивами художников были горные пейзажи и живописные руины. Его основные черты - динамичность композиции, объёмная пространственность, насыщенный колорит, светотень
- ▶ Портрет В. А. Жуковского во многом выражает собой стилистику эпохи романтизма. Мотивы меланхолического мечтания вблизи руин, слияния с бурными стихиями природы близки темам творчества самого Жуковского. Теплые, красноватые тона лица даны через энергичное сопоставление света и тени. Мечтательное лицо молодого поэта многозначительно оттеняется грозowymi сине-серыми тучами, закрывающими небо, и сумрачным пейзажем, где вдали темнеют развалины замка. Живопись тонкослойная, лессировочная с небольшим количеством белил в светах. Красочный слой разрывается жестким кракелюром и имеет разновременные тонировки.

Романтизм в живописи

справка

Каспар Давид Фридрих. Странник над морем тумана

О картине К.Д.Фридриха

- ▶ «Странник над морем тумана» (нем. Der Wanderer über dem Nebelmeer) — картина немецкого художника-романтика Каспара Давида Фридриха, одна из знаковых картин романтизма.
- ▶ На картине изображён странник (сам художник), стоящий на тёмной, крутой скале. Он повернут спиной к зрителю, волосы развеваются на ветру. Странник смотрит на клочья тумана, глубины горных расщелин. Острые пики кое-где возвышаются над туманом, а вдалеке видны горные гряды. Над ними — небо в линиях облаков.
- ▶ Эта картина — больше, чем просто пейзаж. Здесь природа представляет собой внешнее выражение внутреннего состояния, настроения героя, изображённого на переднем плане. Горы и облака являются частью души героя, также как и он сам является частью их.

Романтизм в архитектуре

- ▶ Вместо простоты и замкнутости архитектурной формы классицизма романтизм предлагает сложный силуэт, богатство форм, свободу планировочного решения, в котором симметрия и другие формальные композиционные принципы теряют господствующее значение. Основной для него в архитектуре стала готика, которую старались приспособить к современным задачам. Художественные мотивы готики использовались уже в барокко, но только в XIX в. они получают большое распространение.

Романтизм в архитектуре

Воронцовский дворец в Ялте

О Воронцовском дворце

- ▶ Уникальный памятник русской архитектуры эпохи романтизма первой половины XIX в., построенный для видного военного государственного деятеля России графа (а впоследствии Светлейшего Князя) М. С. Воронцова, генерал-губернатора Новороссии.

Романтизм в музыке

- ▶ В музыке направление романтизма сложилось в 1820-е годы, развитие его заняло весь XIX век. Композиторы романтики старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Музыка становится более рельефной, индивидуальной. Получают развитие песенные жанры, в том числе баллада.
- ▶ Композиторы-романтики большое внимание уделяли душевным переживаниям человека, стремились передать их с помощью доступных музыке средств выразительности. Музыка превратилась в поток чувств и страстей, она стала динамичной, развивающейся, влекущей за собой.
- ▶ В этот период начали развиваться песенные жанры, появляются новые фортепианные жанры: экспромт, этюд, ноктюрн, прелюдия.
- ▶ В России в русле романтизма работали А. А. Алябьев, М. И. Глинка, А.С.Даргомыжский, М.А.Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, Ц.А.Кюи, П. И. Чайковский

Использованные материалы

► Классицизм:

- 1) <http://ru.wikipedia.org/wiki/Классицизм>
- 2) <http://ufa.shikremont.ru/dizain/istarhit6.php>
- 3) http://ru.wikipedia.org/wiki/Клятва_Горацийев
- 4) http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=18396&cat_ob_no=
- 5) http://lyan3.narod.ru/Raznoe_klassicism.html
- 6) <http://www.art-storona.ru/2006/3/article22.php>

► Романтизм

- 1) <http://ru.wikipedia.org/wiki/Романтизм>
- 2) <http://www.sotext.ru/romantizm.html>
- 3) <http://www.arthistory.ru/romanticism.htm>
- 4) http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=18818&cat_ob_no=
- 5) http://ru.wikipedia.org/wiki/Странник_над_морем_тумана
- 6) <http://www.artprojekt.ru/Architecture/style/romantism.htm>
- 7) <http://www.dialogkyiv.com.ua/index.php?id=4502&show=4nalbum&do=showpic&pid=83039&orderby=titleD>
- 8) <http://hudkul.ru/?p=71>
- 9) Зинина Е.А. Теория литературы в таблицах.- М.: Дрофа, 2007.