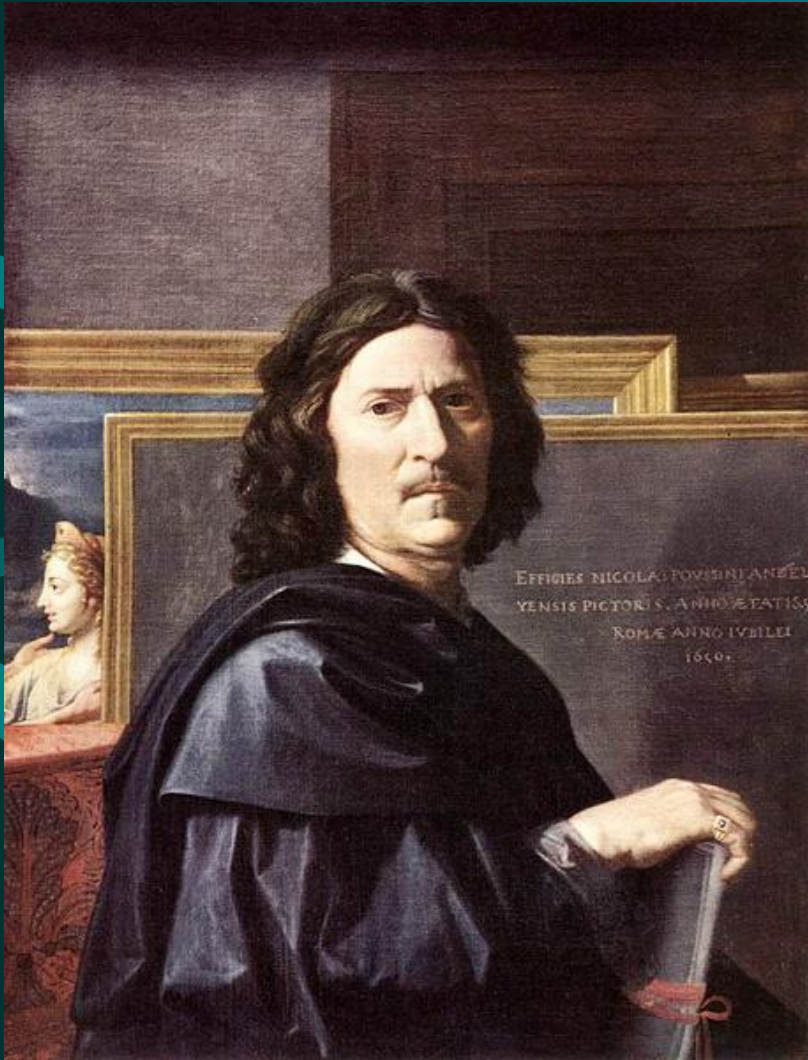

Изобразительное
искусство
классицизма и рококо

**Итальянский художник и поэт Агостино Кррачи (1557-1602)
призывал живописцев строго следовать принципам античности и
Возрождения:**

**Кто стремится и хочет стать хорошим живописцем,
Тот пусть вооружится рисунком Рима,
Движеньем и светотенью венецианцев
И ломбардской сдержанностью колорита.
Мощную манеру возьмет от Микеланджело,
От Тициана – передачу природы,
Чистоту и величье Корреджиева стиля
И строгую уравновешенность Рафаэля...**

Никола Пуссен – художник классицизма

Творчество французского художника Никола Пуссена (1594-1665) считается вершиной классицизма в живописи. Свой идеал красоты он видел в соразмерности частей целого, во внешней упорядоченности, гармония и четкости форм. По мнению художника, главным критерием художественной правды и красоты являются разум и мысль. Вот почему он призывал творить так, «как этому учат природа и разум». При выборе тем Пуссен руководствовался героическими поступками и деяниями, в основе которых лежали высокие гражданские побуждения, а не низменные человеческие страсти.

Никола Пуссен. Автопортрет. 1650 г. Лувр, Париж.

Пуссен. Пейзаж с Диогеном.

- Свое творчество Пуссен посвятил прославлению героического человека, способного силой могучего разума познавать и преобразовывать природу. Его герои – люди высоких нравственных качеств. Они часто попадают в драматические ситуации, требующие особой собранности, величия духа и характера.

Пуссен. Аполлон и Дафна

В сюжетах Пуссен искал только те, в которых были действие, движение и экспрессия. Работу над картиной он начинал с внимательного изучения литературного источника («Метаморфозы» Овидия или Священного Писания). Если он отвечал поставленным целям, художник обдумывал не сложную внутреннюю жизнь героев, а кульминацию действия. Обычная сюжетная формула Пуссена была такова: «Жребий брошен, решение принято, выбор сделан».

Пуссен. Давид-победитель

Композиционная система картин Пуссена строилась на двух началах: уравновешенность форм (построение фигур вокруг центра) и на их свободном соотношении (сдвинутости в сторону от центра). Взаимодействие этих двух начал позволяло достичь необыкновенного впечатления упорядоченности, свободы и подвижности композиции. «Гармонию» любой картины художника всегда можно «проверить алгеброй». Любая закономерность в картине – это не выдумка ее автора, она всегда отражает логику и закономерность развития природы мироздания.

Никола Пуссен. Аркадские пастухи. 1638-1639 гг. Лувр, Париж.

Никола Пуссен – автор многочисленных картин на мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы. Картина «Аркадские пастухи» – одна из вершин творчества художника, плод его неустанных поисков. У каменного надгробия остановились трое молодых людей и молодая женщина. Судя по их одежде и посохам, это пастухи. Один из них припал на колено, он внимательно разбирает надпись на надгробии. Юноша и девушка слева замерли, погружившись в молчаливое раздумье о бренности человеческой жизни.

Никола Пуссен. Нарцисс и Эхо.

Большое значение в художественной системе Пуссена занимает колорит. Краски он накладывал от темного к светлому. Небо и тени фона выполнял так тонко, что сквозь них просвечивала зернистая фактура холста. Множеству цветов предпочитал ультрамарин, медную лазурь, желтую и красную охру, зеленую и киноварь.

Николо Пуссен. Похищение сабинянок

Большинство созданных Пуссеном картин на мифологические темы принадлежит к шедеврам мирового искусства («Сбор манны в пустыне», «Поклонение золотому тельцу», «Моисей, источающий воду из скалы», «Суд Соломона», «Снятие с креста»).

Николо Пуссен. Сбор манны в пустыне.

Николо Пуссен. Поклонение золотому тельцу.

Николо Пуссен. Моисей, источающий воду из скалы

Николо Пуссен. Суд Соломона

Николо Пуссен. Оплакивание Христа

Скульптурные шедевры классицизма.

Один из выдающихся скульпторов классицизма — Антонио Канова (1757-1822). Первые работы молодого итальянского скульптора, изображавшие героев древнегреческой мифологии, прославили его имя. Статуи «Орфей», «Эвридика», «Персей», «Дедал и Икар», «Тесей, победитель Минотавра», «Амур и Психея» поразили современников, отметивших, что в статуях пульсирует сама жизнь.

Совершенной гармонией пропорций, красотой линий и тончайшей обработкой поверхности мрамора отличается скульптурная группа «Три Грации». Современники Кановы считали ее высшим воплощением нового идеала красоты. Известно, что в греческой мифологии три Грации олицетворяли красоту и женственную прелесть юности. Фигуры Граций расположены полукругом. Переплетение из рук, композиционно объединяют скульптурную группу. Один из современников писал: «Вся группа олицетворяет любовь, трудно найти другое, более тонкое ее выражение в других произведениях западноевропейского искусства.

*Антонио Канова. Три Грации. 1816 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.*

Антонио Канова. Тесей и кентавр.

*Антонио Канова. Тесей и
минотавр.*

*Антонио Канова.
Персей.*

*Антонио Канова .Амур,
слетающий к Психее. 1793 г.*

*Антонио Канова.. Портрет Полины Боргезе в образе Венеры. Мрамор.
1805-1807 годы. Галерея Боргезе. Рим.*

• *Антонио Канова. Наполеон в образе Юпитера*

*Скульптурная группа
Антонио Кановы «Дедал и
Икар». 1777-1779 годы.
Музей Каррер. Венеция.*

Антонио Канова. «Парис». 1810-1816 годы. Новая пинакотека. Мюнхен.

Бертель Торвальдсен.

Художественным идеалом датского скульптора Бертеля Торвальдсена (1768-1844) также стали шедевры античной пластики. Большинство своих произведений он посвятил мифологическим сюжетам и образам. Лучшие среди них – «Язон с золотым руном», «Ганимед и орел Зевса» и «Меркурий»

Образ идеальной гармонии и красоты запечатлен в статуе княгини М.Ф.Барятинской, жены известного русского дипломата. При жизни она славилась острым умом и ослепительной красотой, добротой и женским обаянием. Здесь она представлена в облике античной богини в изящно ниспадающих одеждах, сквозь которые легко угадывается ее чудесно сложенная фигура. Идеально прекрасны овал ее лица, задумчивая, исполненная достоинства поза, голова, чуть склоненная вправо. Левой рукой она осторожно придерживает легкую шаль, правая кокетливо поднесена к подбородку. Этот жест возвращает «античную богиню» к реальной жизни, делая ее вполне земной женщиной.

Бертель Торвальдсен. Княгиня М.Ф. Барятинская. 1818 г. Музей Торвальдсена, Копенгаген.

- *Бертель Торвальдсен. Ясон с золотым руном. 1803-1828, Музей Торвальдсена, Копенгаген.*

- *Бертель Торвальдсен. Ганимед и орел. 1818-1829, Художественный институт, Миннеаполис.*

*Бертель Торвальдсен.
«Меркурий со свирелью».
Мрамор. 1818. Музей
Торвальдсена. Копенгаген.*

*Бертель
Торвальдсен. Бюст
Александра. I Начало
1820-х годов.*

Жан Антуан Гудон

Жан Антуан Гудон (1741- 1828) – известный скульптор классицизма. Им создана уникальная портретная энциклопедия выдающихся людей эпохи. Его главный герой – человек общественный, благородного и сильного характера, мужественный и бесстрашный, творческая личность. Гудона никогда не интересовали титулы и звания тех, кого он запечатлевал в мраморе и бронзе. В созданных им образах мастерски переданы не только внешнее, но и внутреннее сходство с оригиналом, особенности психологии героя.

Портрет композитора Глюка, оратора Мирабо, комедиографа Мольера, общественных деятелей Д.Дидро и Ж.Ж.Руссо, американского президента Дж. Вашингтона – вот лучшие работы великого скульптора. Известно, что и Екатерина Великая заказывала ему свой портрет, но Гудон отказался ехать в Россию. Статую русской императрицы он блестяще исполнил по многочисленным портретам, так ни разу и не увидев оригинала.

Вольтер Гудона, несмотря на болезненную худобу и старческую слабость (скульптор впервые увидел писателя незадолго до его смерти), является воплощением силы духа, торжествующей над физической немощью. Это произведение — не только высшее достижение самого скульптора, но и вершина европейского искусства 18 столетия.

Статуя Вольтера вызвала множество восторженных откликов. Огюст Роден восклицал: «Какая удивительная вещь! Это воплощенная насмешка! Глаза несколько враскос, будто подстерегают противника. Острый нос напоминает лисицу: он весь извивается, пронюхивая всюду злоупотребления и повод к насмешке, он буквально трепещет».

Жан Антуан Гудон. Вольтер. 1779-1781 гг. «Комеди Франсез», Париж.

*Жан Антуан Гудон.
«Морфей». Мрамор.
1769. Лувр.*

Задания и вопросы:

Пуссен

Сравните картину Пуссена «Парнас» с одноименной фреской Рафаэля.
Что общего и в чем различие творческой манеры этих художников?

Рафаэль

Подготовьте сообщения:

1. «Никола Пуссен – основоположник классицизма»;
2. «Скульптурные шедевры А.Кановы и Б. Торвальдсена»;
3. «Канова – скульптор грации и юности»;
4. «Портретная энциклопедия эпохи в творчестве А.Гудона»