

Классицизм – стиль в искусстве XVII – начала XIX вв. Само понятие «классицизм» в переводе с латинского значит «образцовый».

Особенности:

- обращение к античной культуре как к образцу;
- декларирование идеи совершенного общества;
- преимущество долга перед чувством;
- возвеличивание разума и рациональности;
- подчинение человека государственной системе.

Архитектура

Концепцией стиля классицизм в архитектуре является рациональность, конструктивность, материальность, выделяющиеся с помощью ясных ритмов и мягких пластичных сочетаний. Законы красоты определяются средствами разума. В архитектуре это средства математики и геометрии. Приходит полное убеждение в непреходящей ценности античного искусства, в том, что все законы красоты уже найдены и для того, чтобы понять эти законы, к античной архитектуре.

Жак-Жермен Суфло
Пантеон. 1790 г.
Париж

Широко используются античные ордер и орнаментика. Творческое заимствование форм, композиций и образцов искусства античного мира возвращает в архитектуру колонный портик, являющийся доминирующей композиционной частью здания. Завершают фасад с двух сторон выступы-ризалиты или маленькие портики. Такой прием не только подчеркивает величие и доминанту главного портика, но и помогает восприятию здания как пластического целого, утверждающего себя в окружающем пространстве.

Замечательным памятником этого стиля во Франции является ансамбль королевского дворца в Версале. Он строился в несколько приемов, начиная с первой половины XVII в., а свое завершение он получил в 1679 г. Архитектор Мансар придал дворцу строгий, торжественный вид.

Продуманный до мельчайших тонкостей, рационально устроенный ансамбль является образцом идеального государства, построенного по законам разума и гармонии.

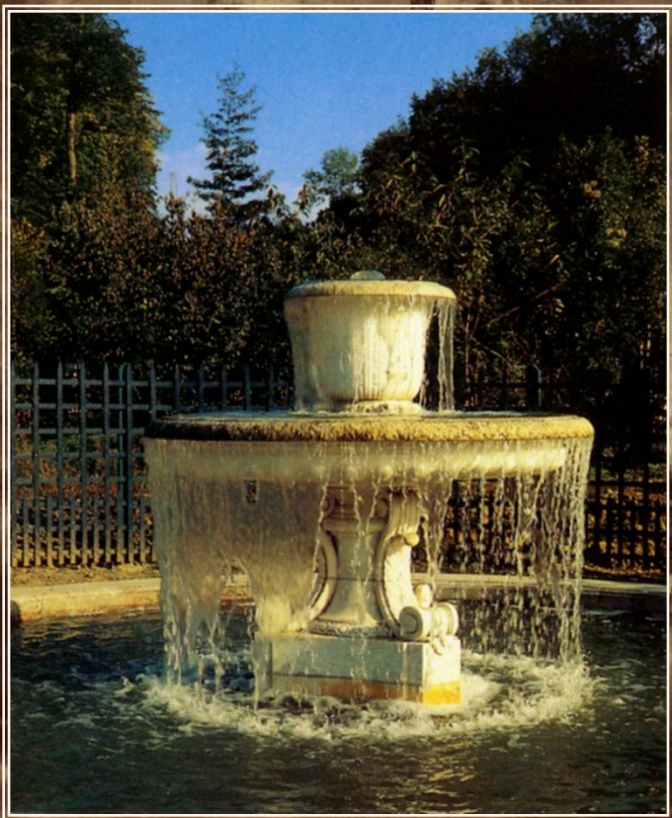

Отличающийся особой ясностью, симметрией и конструктивностью план Версаля включает в себя протяженный главный дворец; два парадных двора; одноэтажный дворец Большой Трианон; три расходящихся лучами от главного дворца проспекта; аллеи; бассейны; каналы; фонтаны. Центром всей архитектурной планировки Версаля служит королевский дворец. Анфилады роскошных парадных залов ведут в апартаменты короля или королевы.

*Observe the floor in
grand style, and had now
in this body & various soft
carres*

От дворца спускаются вниз террасы Версальского парка, удаляются к Большому каналу аллеи. План парка строг и геометричен, широкие пространства легко обзрываются. В основе композиции лежат прямые линии, правильные плоскости газонов и водоемов. Полное подчинение природы воле и разуму человека, отраженное в планировке парка, полностью соответствует концепции классицизма: не все в природе красиво, а только то, что закономерно, неизменно, устойчиво.

Фонтаны, скульптурные группы, рельефные композиции довершают украшение этого самого замечательного французского, так называемого «регулярного», парка, послужившего образцом садово-паркового искусства для всей Европы

*Observe the Florentine
grand style, and trace how
in this body's sinuous soft
curves*

Образцом зрелого французского классицизма XVII в. является Лувр - королевский дворец в Париже. Раскинувшийся на 173 м в длину, украшенный на уровне двух этажей массивной колоннадой и выступающими в середине и по углам фасада ризалитами в виде классических портиков, он производит впечатление мощи и сурового величия, выражая идею незыблемости закона и порядка.

*Observe the Florentine
grand style, and trace how
in this body's sinuous soft
curves*

Закончить

В середине XVIII в. классицизм во Франции переживает свое второе рождение. Всплеск повышенного интереса к древности подкрепляется открытием замечательных памятников художественной культуры во время раскопок некогда засыпанных при извержении вулкана древних городов Помпеи и Геркуланума.

Ярким представителем «нового» классицизма в архитектуре является Жак-Анжи Габриэль.

Его взгляды на классицизм нашли выражение в Малом Трианоне - загородном дворце французского короля в Версале, напоминающем, скорее, небольшой особняк.

Высокие колонны коринфского ордера, поставленные на цоколь, объединяют два этажа. Здание имеет плоскую крышу, заканчивающуюся балюстрадой. Строгая гармония и простота соединяются в нем с ощущением спокойного достоинства.

Observe the Florentine grand style, and trace how in this body's sinuous soft curves

Закончить

Новые градостроительные задачи, выдвинутые временем, также находят воплощение в творчестве Габриэля.

Спланированная им площадь Согласия представляет собой торжество единого, четко организованного пространства городской среды.

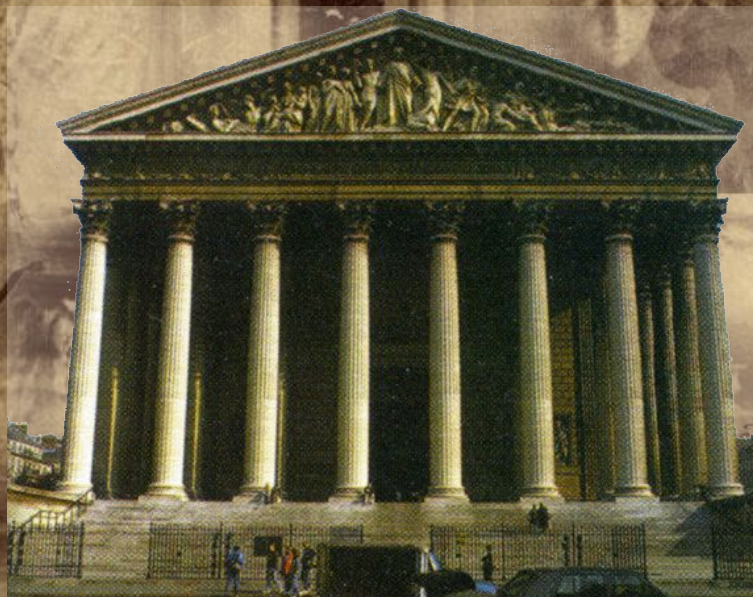
Прямоугольная в плане площадь связана с городом лучами трех аллей. С двух сторон ее окружают зеленые массивы садов Тюильри и Елисейских полей, с третьей - река. Замыкают ансамбль два здания, крыльями охватившие площадь с четвертой стороны.

*Observe the Florentine
grand style, and trace how
in this body's sinuous soft
curves*

Закончить

Окончательное завершение композиция площади получает в период ампира, т.е. зрелого классицизма, благодаря постройке церкви Мадлен (архитектор Пьер Виньон, 1806 г.).

Классицизм в своей последней стадии приобретает массивные, грузные формы. Большие плоскости стен противопоставляются декоративным элементам отделки. В церкви Мадлен мы вновь видим монументальные формы античного периптера.

*the Florentine
... and trace how
... sinners soft
... curses*

В моду входят триумфальные арки. Самой известной из них является арка, прославляющая заслуги императора, сооруженная архитектором Франсуа Шальгреном на площади Звезды в Париже. Величественная и массивная, она словно ставит последнюю точку в перспективе городского пространства.

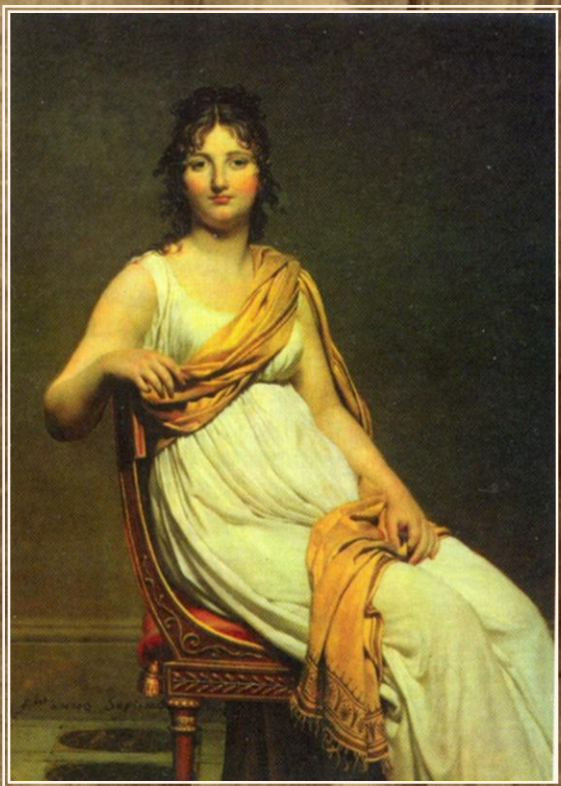

Stone Angel

*the Florentine
to trace how
innocent soft*

Одежда

Жак-Луи Давид
Портрет г-жи Верниак.
1977 г.

Обращение к идеалам античного искусства вносит новое в понимание образа идеального человека, а также ясность, простоту, соразмерность в его одежду. Первоначально парижские модники и модницы старались точно копировать античные одежды. Мужчины носили короткую тунику, доходившую до колен и схваченную на талии поясом, поверх туники надевали плащ, также носили сандалии с завязанными вокруг ноги лентами. Женщины надевали длинную, разрезанную по бокам легкую тунику, перехваченную под грудью поясом и красиво задрапированную. Всем своим обликом женщина должна была напоминать мраморную скульптуру. Вот почему одежды носили исключительно белые. В моду в большом количестве вошла пудра, которой модницы покрывали не только лицо, но и шею, грудь, спину, руки.

По мере развития стиля костюм перестает быть точным воспроизведением античного. Необходимость приспособиться к климату Западной Европы потребовала возвращения рукавов и глухого ворота. Длинные платья шьют из одноцветной, чаще белой ткани с вышивкой по нижнему краю несколько укороченной юбки. Прямой покрой придает платью цилиндрическую форму, зато теперь оно украшается многочисленными бантами и оборками. Характерны также очень высокая талия и охватывающий шею пышный воротник. В мужской моде античные традиции теперь не проявляют себя, но принципы классицизма - рационализм, строгость, функциональность и деловитость - присущи и мужской одежде этого периода в полной мере.

Мебель

Удобная и многообразная мебель восходит к образцам Древней Греции и Рима. По сравнению с мебелью предыдущего стиля она проста и спокойна, имеет торжественный и холодный вид. В силуэте мебели преобладают прямые линии, пропорции выразительны и гармоничны. Лаконичный декор восходит к античным орнаментальным мотивам: листья аканта, меандр, дубовые и лавровые гирлянды, ножки покрываются каннелюрами.

Прочная тяжеловесность форм подчеркивается сужающимися книзу ножками в виде тонких колонок, сверху украшенных капителью. Подлокотники кресел также имеют прямую форму и опираются на волюты с аканфовым листом. Особой тонкостью линий и мягкостью очертаний отличается мебель для сидения.

Живопись и скульптура

Художникам и скульпторам классицизма интересен не конкретный, наполненный индивидуальным своеобразием характер человека, а типический, обобщенный образ. Непременными условиями произведений живописи и скульптуры, так же как и архитектуры, остаются симметрия, гармония, настроение приподнятости. Основными сюжетами являются мифологические сцены. Внимание художников сосредоточивается на выдающихся личностях истории и идеальных мифологических героях. Мастера реалистического направления, развивающегося в рамках классицизма, наблюдают исполненную противоречий повседневную жизнь.

Никола Пуссен (1594 - 1665 гг.), являющийся законодателем живописи данного стиля, с необычайной силой чувства изображает сцены античной мифологии, древней истории, сюжеты из Библии. На их примере художник раскрывает возможности воспитания и самосовершенствования человека современности. Его произведения полны гражданственности и высокого морального порыва. Как и положено живописи классицизма, эти произведения несут в себе идею величавого спокойствия, возвышенной уравновешенности, присутствия духа.

Вдохновленный искусством Античности и Ренессанса, художник изображает идеального героя, не теряющего в любых испытаниях самообладания, веры в себя, готовности к подвигу.

Аркадские пастухи.
1638-1639.

Клод Лоррен (настоящее имя Клод Желле) - художник, который сумел открыть новую страницу в жанре идиллического пейзажа.

При всей типичности применяемых композиционных приемов, свойственных пейзажной живописи классицизма, художнику удалось как бы вдохнуть новую жизнь в старую классицистическую схему, что привело к обновлению жанра в XIX в. Лоррену удалось создать картины, наполненные удивительным живописным обаянием, в которых при некоторой театральности, свойственной произведениям классицизма, ощущается живое дыхание природы, воздушной среды.

Пейзаж с нимфой Эгерией которая оплакивает Нуму Помпилия. 1669 г

Итальянский скульптор **Антонио Канова** (1757-1822)-один из главных представителей классицизма. Он старается усовершенствовать античную скульптуру и часто выбирает мифологические сюжеты, как, например, в своем шедевре, иллюстрирующем миф об Амуре и Психее.

Психея, разбуженная поцелуем Амура. 1739 г.