

Презентация по МХК на тему «Неоклассицизм»

Презентацию подготовила
Учитель ИЗО, МХК, технологии
ГБОУ СОШ № 800
Купцова Ольга Анатольевна
Г. Москва

Понятие

Неоклассицизм — термин, применяемый в российском искусствоведении для обозначения художественных явлений последней трети XIX и первой четверти XX веков, которым присуще обращение к традициям искусства античности, искусства эпохи Возрождения или классицизма (в музыке — также и эпохи барокко). В зарубежном искусствоведении неоклассицизмом называют классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве второй половины XVIII — первой трети XIX веков, в отличие от классицизма более раннего периода.

Возникновение

Возникновение неоклассицизма (как программного обращения к искусству прошлого) обусловлено стремлением противопоставить некие "вечные" эстетические ценности тревожной и противоречивой реальности. Идейному и формальному строю течений, основанных на поисках непосредственного соответствия художественных произведений действительности, в неоклассицизме противостоят идеальность и величавость форм и образов, "очищенных" от конкретно-исторического содержания.

Периоды

В архитектуре выделяются 3 периода наиболее широкого распространения неоклассических течений, связанных большей частью с традициями классицизма:

- первый, начавшийся около 1910 г. и в ряде стран продолжавшийся до середины 20-х гг.;
- второй, захвативший в основном 30-е гг.;
- третий, начавшийся в конце 50-х гг.

Первый период

В первый период логика организации классической формы и её лаконизм были выдвинуты как антитеза стилистическому произволу и избыточной декоративности архитектуры эклектизма и стиля "модерн". В ряде стран неоклассицизм этого периода использовал новые конструктивные приёмы, выработанные "модерном", и содержал в себе определенные рационалистические тенденции (творчество О. Перре и Т. Гарнье во Франции, П. Беренса в Германии, А. Лоза и О. Вагнера в Австрии, Г. Асплунда в Швеции и др.). В русской архитектуре 1910-х гг. преобладающим было стремление утвердить основные принципы архитектурной классики (И. А. Фомин, И. В. Жолтовский, В. А. Щуко и др.), хотя в те же годы к стилизации классических мотивов обратились и представители русского "модерна" (Ф. О. Шехтель, Ф. И. Лидваль, С. У. Соловьёв и др.). В США, Франции и Великобритании неоклассицизм 1910-30-х гг., развивался преимущественно в официальной архитектуре и отличался парадной представительностью и подчёркнутой монументальностью. Принципы неоклассицизма оказали также известное влияние на развитие советской архитектуры второй половины 30-х - начала 50-х гг., а также архитектуры стран Скандинавии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, где они нередко сочетались с обращением к мотивам национального зодчества.

Второй период-30-е года

В 1930-е гг. средства неоклассицизма, в их гипертрофированно монументальных, подчёркнуто огрублённых формах, широко использовались в архитектуре Италии (М. Пьячентини и др.) и Германии (П. Л. Трост и ряд других) для создания сооружений, служивших целям пропаганды фашистской идеологии.

С конца 50-х гг. неоклассицизм развивался преимущественно в архитектуре США; среди наиболее значительных сооружений этого направления в официальном и коммерческом строительстве - Линкольн-сендер в Нью-Йорке (1960-е гг., архитекторы Ф. Джонсон, У. Харрисон, М. Абрамовиц, Э. Сааринен), здания которого образуют строгое и симметричное обрамление прямоугольной площади.

Третий период-50-е года

С конца 50-х гг. неоклассицизм развивался преимущественно в архитектуре США; среди наиболее значительных сооружений этого направления в официальном и коммерческом строительстве — Линкольн-центр в Нью-Йорке (1960-е гг., арх. Ф. Джонсон, У. Харрисон, М. Абрамовиц, Э. Сааринен), здания которого образуют строгое и симметричное обрамление прямоугольной площади.

Неоклассицизм в изобразительном искусстве

В изобразительном искусстве термин "неоклассицизм" охватывает более широкий круг разнообразных художественных течений. Некоторые предвосхищающие неоклассицизм моменты ощутимы уже в творчестве прерафаэлитов (с середины XIX в.), но впервые как относительно целостное явление он проявился в теоретических суждениях и практике представителей немецкого неоидеализма (с 1870-х гг.), усмотревших в монументальности и пластической чёткости классического искусства средство для преодоления "хаоса" действительности. Для неоклассицизма конца XIX - начала XX вв., распространившегося в качестве одного из вариантов реакции на импрессионизм, характерно сочетание определенных позднеакадемических тенденций с программным следованием принципам античного искусства (как правило, периода архаики), реже - искусства эпохи Раннего Возрождения и классицизма; примечательно для этого периода также тесное соприкосновение неоклассицизма со стилистикой "модерна". Термин "неоклассицизм" в различной степени приложим к творчеству (или отдельным его сторонам) таких мастеров конца XIX - первой половины XX вв., как скульпторы А. Майоль и Э. А. Бурдель во Франции, А. Г. Вигеланн в Норвегии, К. Миллес в Швеции, И. Мештрович в Югославии, Конёнков С. Т., А. Т. Матвеев, С. Д. Меркуров в России, живописцы Ф. Ходлер в Швейцарии, П. Пюви де Шаванн и М. Дени во Франции, Л. С. Бакст, З. Е. Серебрякова, А. Е. Яковлев в России. Причастность к неоклассицизму обнаруживают и некоторые течения в изобразительном искусстве 20-30-х гг., возникшие как реакция на экспрессионизм, футуризм, кубизм: "новая вещественность" в Германии и регионализм в США, метафизическая живопись в Италии, "неоэнгризм" П. Пикассо во Франции, отличавшийся от перечисленных течений своей гуманистически-идиллической тональностью. Так же, как и в архитектуре, арсенал художественных средств неоклассицизма использовался официальным искусством фашистских режимов для создания ложномонументальных напыщенно-патетических образов, воплощавших культ силы и "сверхчеловека" (живописцы А. Фуни, М. Сирони и др. в Италии, скульптор А. Брекер и др. в Германии).

Неоклассицизм в изобразительном искусстве

Неоклассицизм предвосхищался уже в творчестве прерафаэлитов с середины XIX века, однако он окончательно сложился к концу 1870-х гг. в Германии.

«Неоидеалисты» (А. Фейербах, Х. фон Маре и др.) стремились возродить монументальность и пластичную чёткость классического искусства. Большое распространение неоклассицизм получил в конце XIX — начале XX веков, явившись одной из разновидностей реакции на импрессионизм. Он сочетал в общем русле определённые позднеакадемические тенденции, в той или иной степени программное следование принципам античного искусства (в основном периода архаики), реже — искусства Возрождения (в основном Раннего) и классицизма, наконец, соприкосновение (порой очень близкое) со стилистикой модерна.

Неоклассицизм (или его элементы) в той или иной мере присутствует в творчестве таких мастеров конца 19 — 1-й половины 20 вв., как скульпторы А. Майоль, Э. А. Бурдель, Г. Вигеланд, И. Мештрович, С. Т. Конёнков, С. Д. Меркуров, живописцы Ф. Ходлер, П. Пюви де Шаванн, М. Дени, Л. С. Бакст, В. А. Серов, А. Е. Яковлев, К. С. Петров-Водкин. Причастность к неоклассицизму обнаруживают и течения в изобразительном искусстве 20—30-х годов, возникшие как реакция на новые течения (экспрессионизм, футуризм, кубизм и др.)

Картины:

А. Фейербах. "Медея". 1870. Новая пинакотека. Мюнхен.

С. У. Соловьев. Здание Высших женских курсов на Малой Пироговской улице в Москве. 1913.

Неоклассицизм в архитектуре

Путаница в терминах. Классицизм и неоклассицизм

Путаница возникла из-за того, что во Франции классицизмом называют стиль XVII века, стиль Людовика XIV (Louis XIV). Под неоклассицизмом же понимают стиль второй половины XVIII века, стиль Людовика XVI (Louis XVI) - то, что в России (как и в Германии) традиционно называют классицизмом, период (1762—1840). Неоклассицизмом же в России и Германии называют ретроспективный стиль начала XX века, «отличавшийся от „старого доброго“ русского классицизма и материалами (не белые оштукатуренные колонны, а естественный камень), и подчёркнуто выразительной прорисовкой классических форм и деталей, а иногда сокращением деталей и смешением классических и ренессансных мотивов».

Аналоги неоклассицизма в зарубежной практике — американский ренессанс и колониальное возрождение в США (1876—1914).

Неоклассицизм в музыке

Неоклассицизм — направление в академической музыке XX века, представители которого стремились к возрождению стилистических черт музыки раннеклассического и доклассического периода.

Наибольшего развития до
Неоклассика XX века

Как реакция и прямое возражение на музыкальный стиль импрессионизма, неоклассицизм впервые получил своё законченное воплощение в 1910-е годы в фортепианных и вокально-симфонических произведениях Эрика Сати и Макса Регера.

В 1920-е годы неоклассицизм получил своё мощное развитие прежде всего в творчестве Игоря Стравинского, Альбера Русселя и Отторино Респиги, а также молодых последователей Сати, представителей французской «шестёрки» (Дариус Мийо, Артюр Онеггер, Франсис Пуленк и других) и некоторых других композиторов. В Германии это направление возглавил Пауль Хиндемит.

Игорь Стравинский

Неоклассика XXI века

В XXI веке термин «неоклассика» часто используют как вариант названия стиля Classical Crossover — своеобразного синтеза, гармоничного сочетания элементов классической музыки и поп-, рок-, или электронной музыки. Некоторые представители этого стиля — группа Elend, Ludovico Einaudi и Secret Garden.

Неоклассицизм в литературе

В XX в. движения, идентифицировавшие себя с неоклассицизмом, выступили в украинской (украинские неоклассики) и русской (русские неоклассики) литературе, прежде всего в поэзии. Если на Украине неоклассики (Николай Зеров, Максим Рыльский и другие) стали одним из центральных движений т. н. расстрелянного возрождения, то русские поэты позднего Серебряного века (1918—1920-е), назвавшие себя этим именем, не имели в своих рядах крупных творческих индивидуальностей.

Цели и задачи неоклассицизма

Неоклассика ставила широкомасштабную задачу: возродить и утвердить ансамблевую и стилевую целостность столицы, продолжить её развитие на уровне новейших достижений, но согласно заветам старины. Это содействовало подъему градостроительных идей, носивших преимущественно историческую окраску. В таком характере были выдержаны грандиозный план жилого района «Новый Петербург» на острове Голодай (И. А. Фомин, Ф. И. Лидваль) и конкурсные проекты монументального ансамбля общественных зданий на Тучковом буяне (И. А. Фомин, О. Р. Мунц, М. Х. Дубинский, С. С. Серафимов). «Проект преобразования С.-Петербурга» Ф. Е. Енакиева и Л. Н. Бенуа, сравнимый с генеральным планом, предусматривал всестороннюю реконструкцию города и его инфраструктуры с прокладкой новых улиц и транспортных артерий. Осуществлению этих предложений помешала Первая мировая война.

В начале XX века были почти полностью заново застроены вся Петроградская сторона, многие кварталы на Васильевском острове и в левобережных районах. Образцовой улицей этого времени стал Каменноостровский проспект — «экспозиция» лучших произведений модерна и неоклассицизма. На Невском проспекте и в прилегающих кварталах окончательно сформировался район «Петербургского сити». Город обретал новые черты столичной импозантности и европейского лоска. Но революционные потрясения трагически разломали его судьбу.

Неоклассицизм — по сути дела, первое в истории Петербургской архитектуры крупное стилевое направление, основное на собственном наследии — перешагнуло через рубеж 1917 г. и продолжал развиваться в совершенно иных условиях вплоть до середины 1920-х гг., когда ненадолго уступил место конструктивизму. Уроки неоклассики начала столетия оказались чрезвычайно плодотворными и перспективными не только для советской традиционалистской архитектуры 1930—1950-х гг.; они вновь обрели актуальность в настоящее время.

Здание управления Свердловской железной
дороги (1925—1928) — редкий пример
неоклассицизма 1920-х годов

