

**Искусство Западной Европы
второй половины 18 - первой трети 19 веков.**

**Искусство
неоклассицизма**

Искусство эпохи Великой Французской революции

Жан-Пьер Уэль «Взятие Бастилии 14 июля 1789», 1789

Великая Французская буржуазная революция (1789-1799гг.) явилась новым этапом в развитии искусства. Большую роль в подготовке революции сыграло искусство.

В начале революции была разрушена Бастилия, снесены памятники королям. В 1793 г. закрыли королевские академии, в том числе академии архитектуры и живописи. Вместо них появились Национальное жюри искусств и Республиканский клуб искусств (в 1795 г. их заменила Школа изящных искусств).

Время возникновения неоклассицизма

*Пьер Александр Виньон. Храм Славы Великой армии
(Церковь Ла-Мадлен), 1806-1842*

Во второй половине XVIII – первой трети XIX вв. вновь происходит расцвет стиля классицизм, который во французском искусстве теперь именуется неоклассицизм (с греч. - новый классицизм).

Во Франции это была уже следующая волна классицизма, в отношении же других европейских стран этот стиль называют просто классицизмом.

Неоклассицизм противопоставляется праздному искусству стиля рококо и был объявлен Конвентом во Франции официальным стилем революции.

Неоклассицизм и эпоха Просвещения

*Жан Антуан Гудон
Дени Дидро (1713-1784),
1771*

*Жан Антуан Гудон
Вольтер (1694-1778),
1778*

Философы эпохи Просвещения провозглашали, что люди в своем поведении должны руководствоваться разумом и стремлением ко всеобщему благу, а не традициями и признанными авторитетами.

Идеи Просвещения станут основанием революционных взглядов во Франции.

Эпоха Просвещения, основанная на культе разума, выдвинула новый тип художника-борца, призванного воспитывать у зрителя высокие моральные качества и гражданские добродетели.

Общая характеристика стиля неоклассицизм

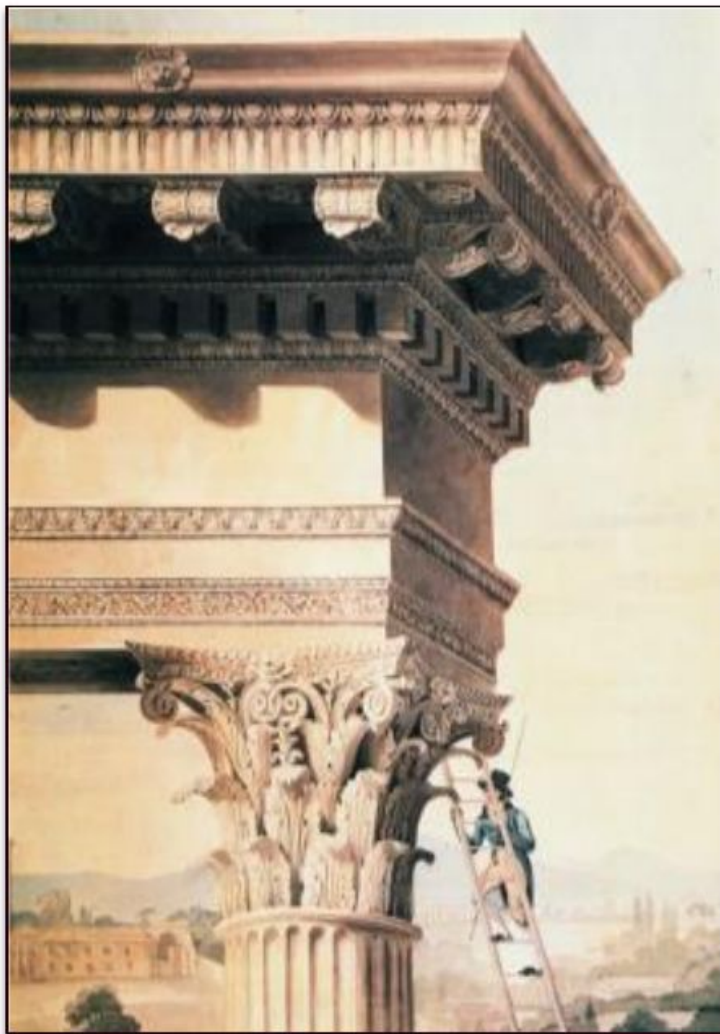
Жак Луи Давид «Клятва Горацев», 1784

Поиски новых идеалов гражданственности усилили интерес к античному наследию.

В отличие от классицизма в основе сюжетов использовался не поэтический миф, а герои из античной истории, жертвующие личным благом во имя общественного долга.

В это тревожное время террора и кровавых войн основной темой искусства неоклассицизма стали вечные истины - красота, грация, мужество и величие духа.

Эпоха великих археологических открытий

Генри Парк «Студент, производящий обмер храма Кастора и Поллукса в Риме», 1819

Открытие многочисленных памятников древности в раскопках Геркуланума и Помпеи также способствовало утверждению искусства неоклассицизма.

XIX столетие можно назвать «эпохой великих археологических открытий»: велись успешные раскопки в Египте, Месопотамии, Греции.

В это время производятся археологические экспедиции с измерением пропорций архитектурных и скульптурных памятников.

Изучение великого наследия классики

Собор Святого Петра, Ватикан, Рим, Италия

Изучение великого наследия классики становилось нормой художественного обучения. Художники ехали в Рим, чтобы изучать античное наследие, а также искусство Возрождения и «классиков» XVII в.

Музеи столиц европейских государств выступали как инструмент просвещения. В XIX в. важными центрами стали Лувр и Британский музей. В Париж стекались художественные ценности, захваченные в ходе походов Наполеона, в Лондон – археологические находки из стран Средиземноморья и закупки шедевров из Италии.

Архитектура неоклассицизма

*Жак-Жермен Суффло. Церковь Святой Женеьевы
(Пантеон национальных героев Франции), 1791*

В первой половине XIX в. в Европе велось градостроительство. Большинство европейских столиц обрели свой характерный облик.

Постройки приобрели особую пышность и торжественность, а масштабы строительства грандиозный размах.

*Неоклассицизм времён Наполеона I получил название **ампир** (от фр. - империя). Он должен был символизировать величие и могущество державы созданной генералом Бонапартом.*

View of St. Paul's Cathedral, London, from the air

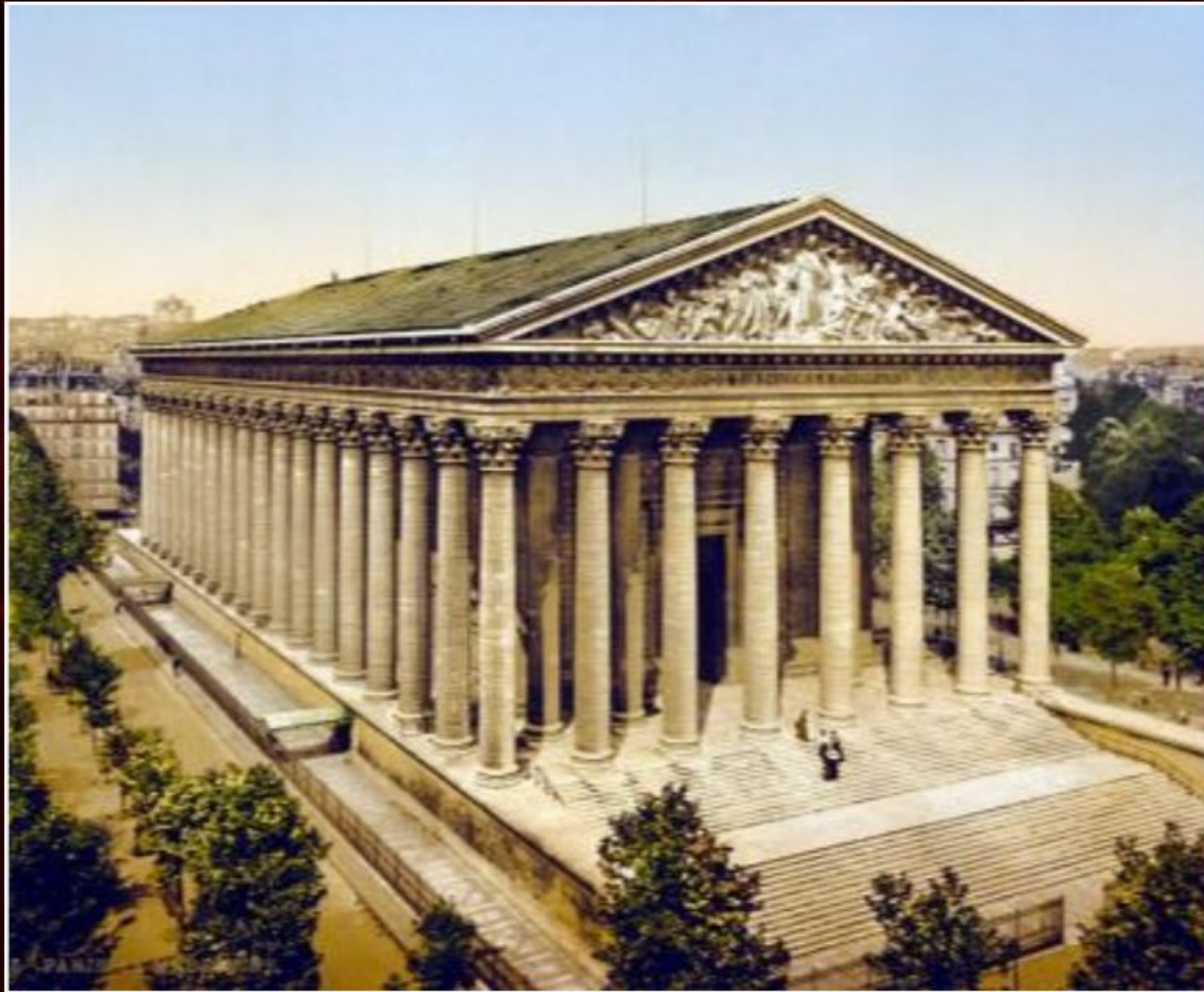
Реконструкция Парижа в эпоху империи Наполеона

Ансамбль Лувра и Тюильри в Париже, начало XIX в.

Главным мероприятием Наполеона в области архитектуры стала реконструкция Парижа. По плану перестройки французской столицы предполагалось связать средневековые кварталы системой проспектов повторяющих маршрут революционных праздничных шествий от руин Бастилии до площади Революции (Согласия).

Теперь ансамбль центра города включал дворцы Лувр и Тюильри, площадь Согласия. Отсюда проспект Елисейские Поля вёл к площади Звезды (Шарля де Голля).

Пьер Александр Вишье. Урагн-Базилка Великой армии (церковь Да-Магдалена) 1806-1812

Площадь Революции в Париже. 1789 (1755 - площадь Людовика XIV; с 1795 - площадь Согласия)

Жан Франсуа Шальгрэн. Площадь Звезды в Париже, 1863 (с 1970 площадь Шарля де Голля)

Жан Франсуа Шальгрен

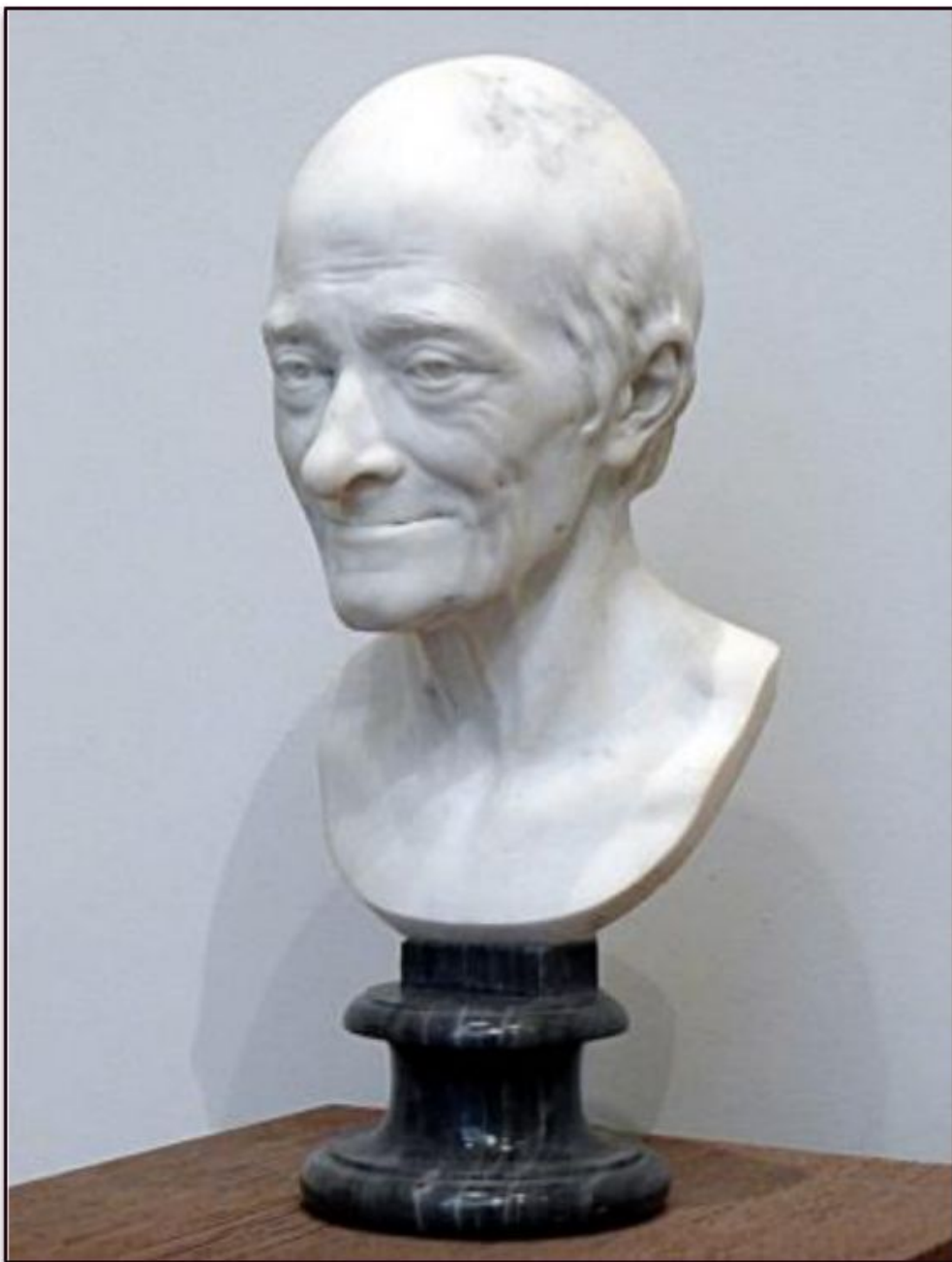
Скульптура неоклассицизма

Бертель Торвальдсен «Ганимед и орел», 1817

Успехом пользовались произведения на мифологические сюжеты отмеченные изяществом пропорций, изысканностью форм, грацией движений. Скульпторы обратились к монументальным решениям, к сдержанной экспрессии.

Европейская скульптура в начале XIXв. пережила краткий период расцвета. Но уже в 20-х гг. он сменился упадком и застоєм.

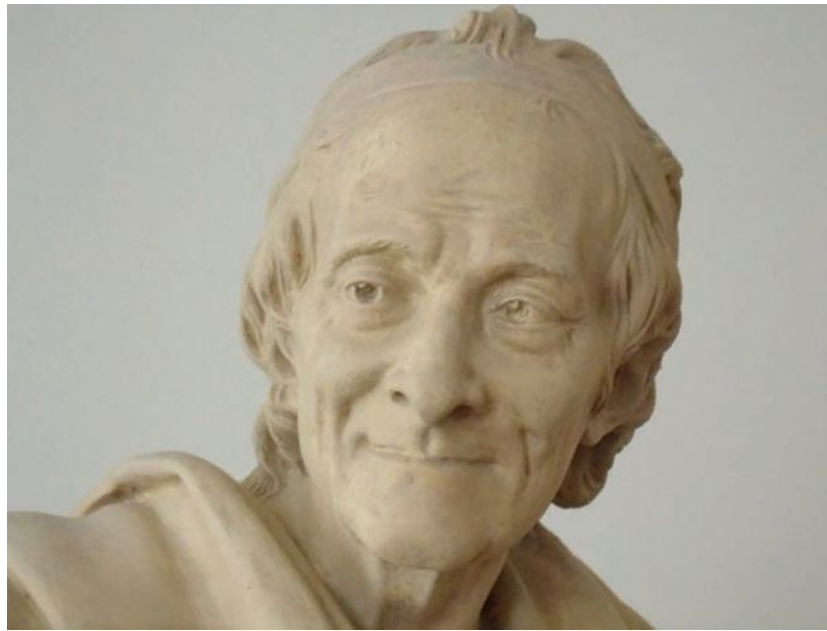
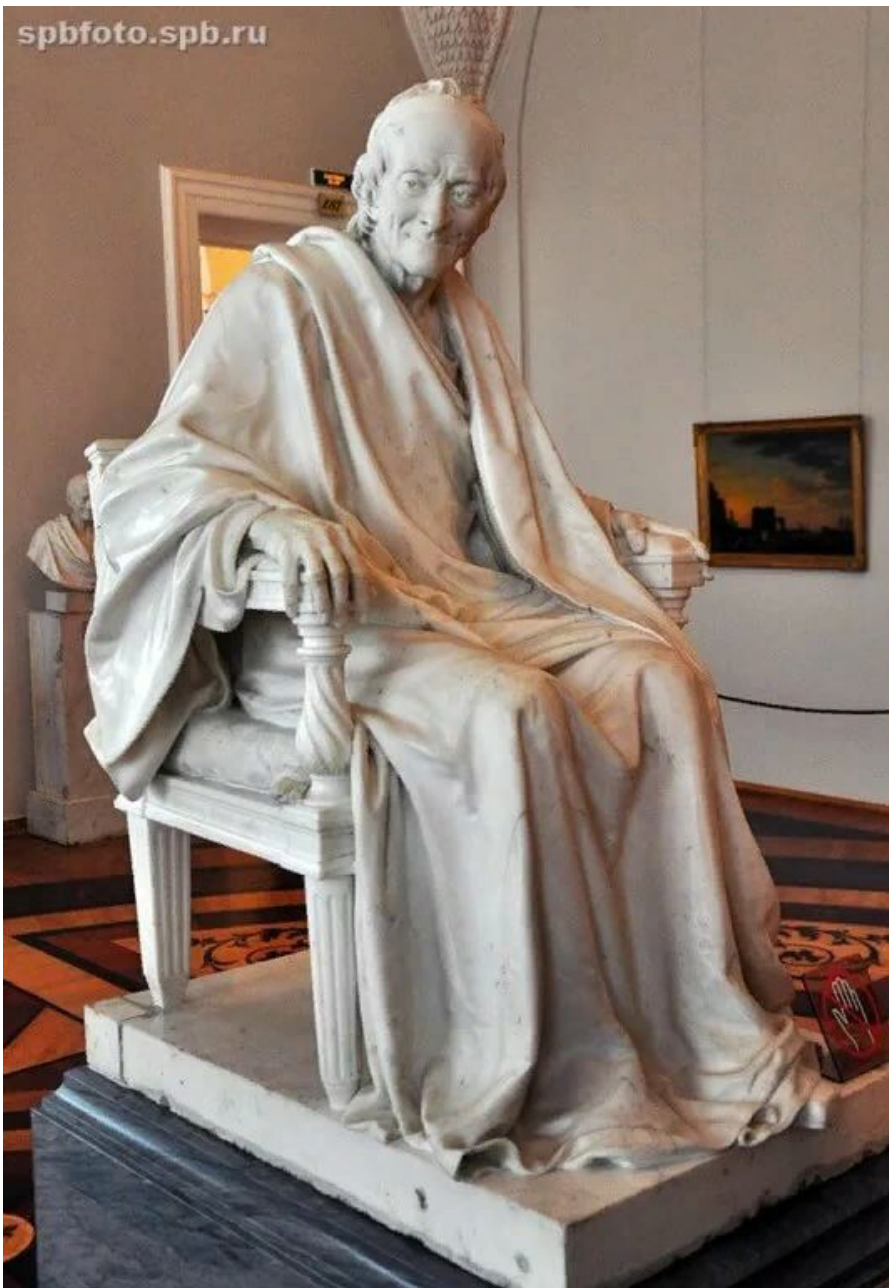
**Жан Антуан Гудон
(1741—1828)**

Французский скульптор кануна революции, мастер психологического портрета.

Общеввропейское признание скульптору принесли портреты знаменитых современников - Вольтера, Дидро, Бенджамина Франклина и др. Скульптор Гудон является автором «Экорше» - анатомической фигуры человека, которую теперь принято использовать для обучения

практической анатомии.

Скульптура Вольтера, выполненная Жаном-Антуаном Гудоном, считается лучшей работой, в точности, передающей образ великого философа. Незадолго до кончины Вольтер согласился позировать скульптору. На тот момент ему было восемьдесят четыре года. Мраморное изваяние славится не только поразительным мастерством работы автора, искусно передающим сложные фактуры одежды и кожи, но и его способностью подчеркнуть острый ум, а также энергичный характер философа.

Гудон закончил работу над скульптурой мыслителя в 1781 году. Заказ на нее сделала императрица Екатерина II, и спустя 2 года изваяние было перевезено в Россию.

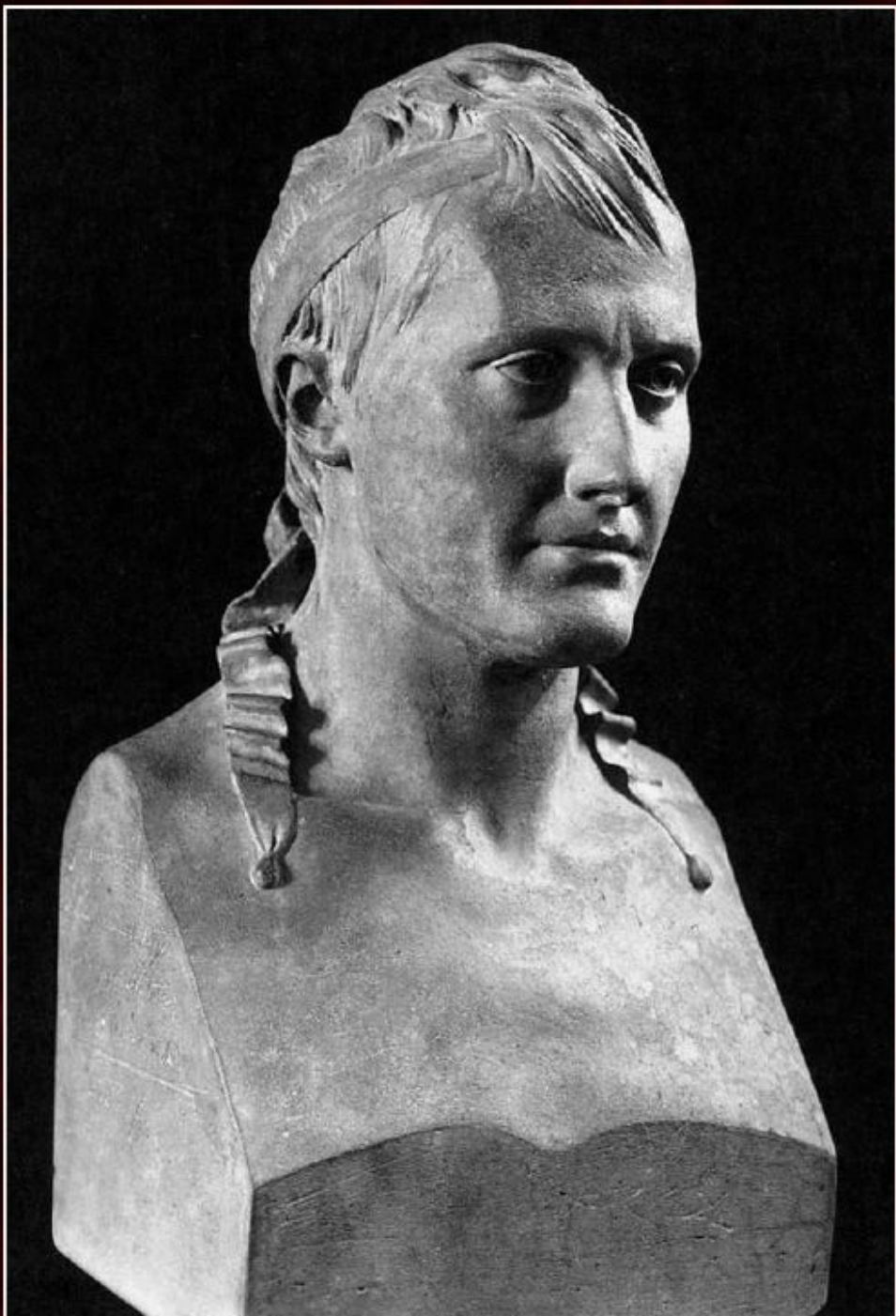
Автор решил создать наиболее глубокий философский образ, наводивший на мысль, что мыслители существовали с древних времен, поэтому Вольтер изображен в одеянии античного стиля. Под глубокими складками одежды скрывается худоба пожилого человека, тем не менее, фигура его кажется величественной и стройной.

Манера, в которой Гудон выполнил вид мягкой блестящей ткани, непроизвольно вызывает восхищение у зрителя. Старость не щадит даже великих людей, поэтому осунувшееся лицо и худую шею Вольтера избороздили глубокие линии морщин. Его суховатые руки держат резные подлокотники кресла, на котором сидит философ.

Издали у зрителя создается впечатление, что мыслитель выглядит усталым, и он полностью погружен в свои думы. Но при более близком рассмотрении во взгляде можно прочесть экспрессивность и насмешку над физической старостью. До последнего дня своей жизни Вольтер сохранил ясный взгляд и трезвый ум молодого человека.

Главной характерной чертой, объединяющей все работы скульптора Гудона, было создание полного представления психологического портрета человека, который ему позирует. Для придания своему творению большей естественности автор не старался сгладить следы от резца, которым работал.

Жан Антуан Гудон «Морфей», 1777

Жан Антуан Гудон «Зима» (Озябшая девушка), 1787

Антонио Канова «Амур и Психея», 1787-1793

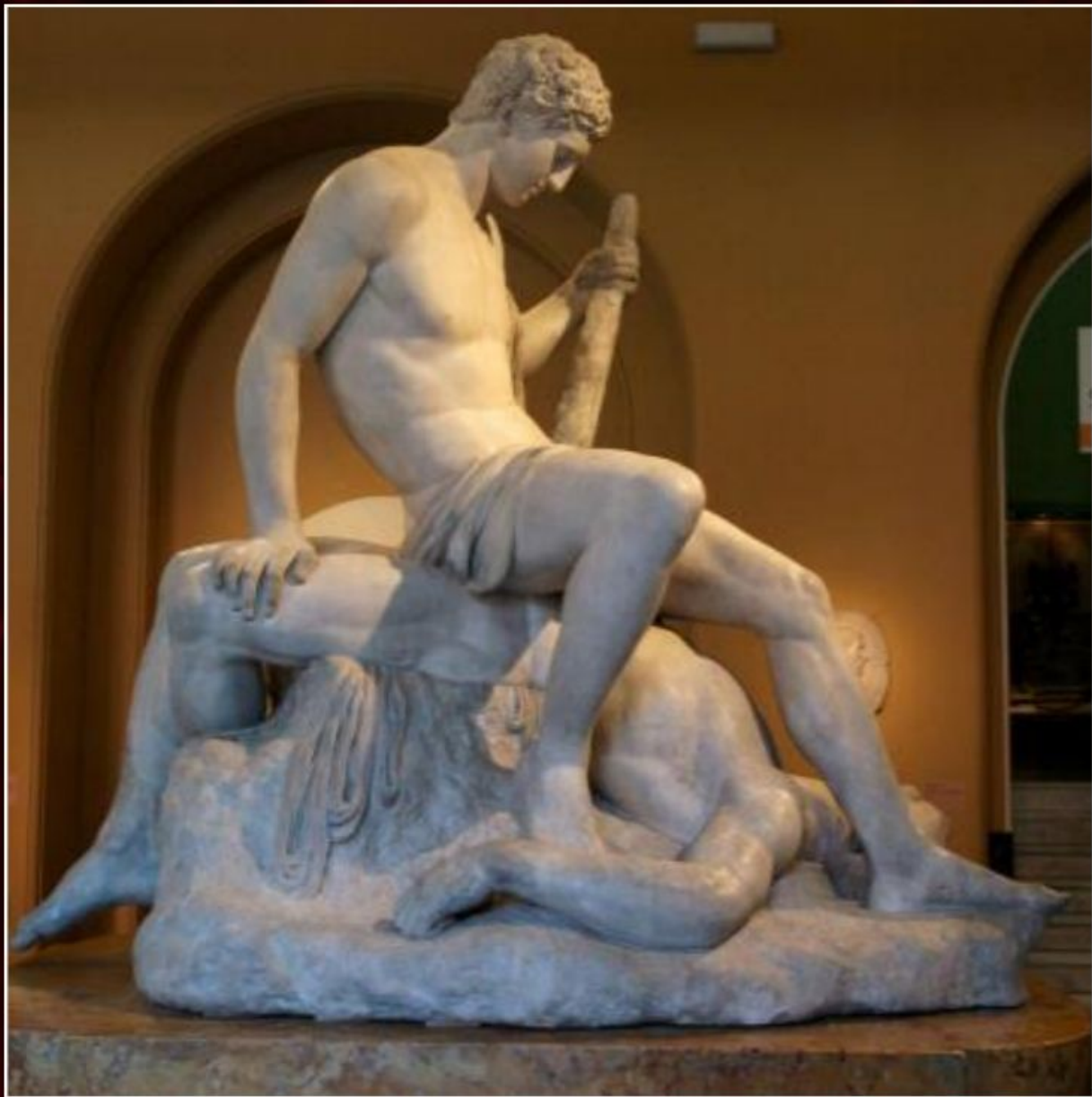
Антонио Канова (1757—1822)

Выдающийся итальянский скульптор возглавивший новое художественное направление - неоклассицизм.

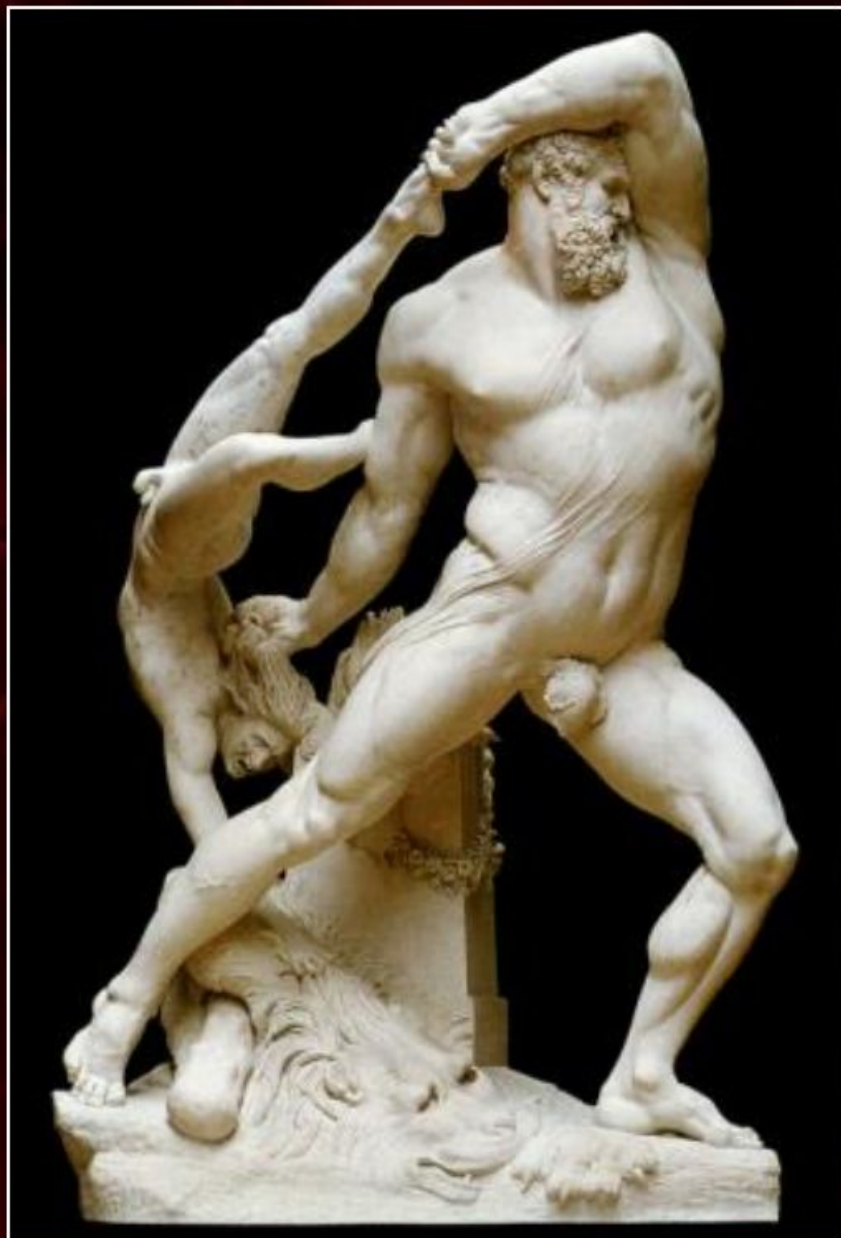
Уже первые работы скульптора, изображавшие героев древнегреческой мифологии, прославили его имя.

Стремясь воплотить представления об идеальной красоте, Канова неоднократно обращался к образам бога любви Амура и его возлюбленной Психеи. В портретах современников стремиться к идеализации.

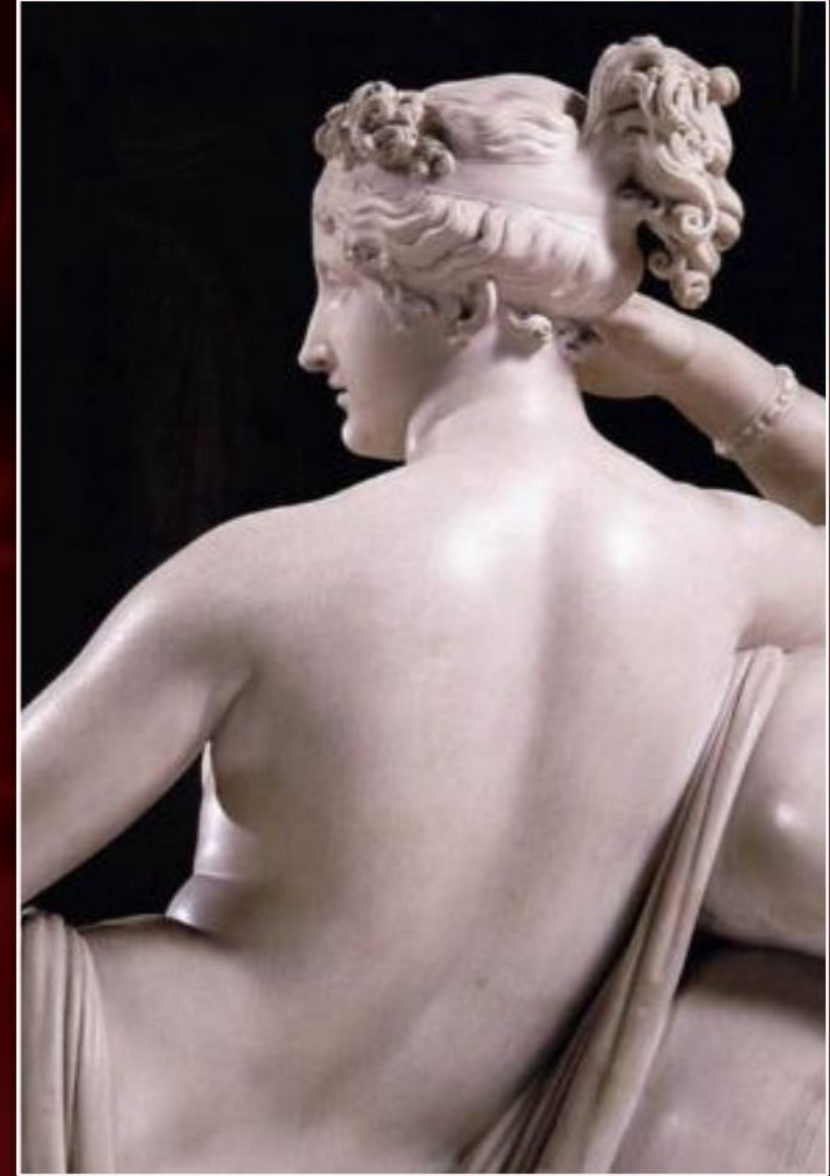

Антонио Канова «Тесей, победитель Минотавра», 1781

Антонио Канова «Геракл и Лихас», 1796

Антонио Канова «Паолина Боргезе-Бонапарт», 1805-1807

Антонио Канова «Три грации», 1813-1816

Бертель Торвальдсен «Ганимед и орел», 1817

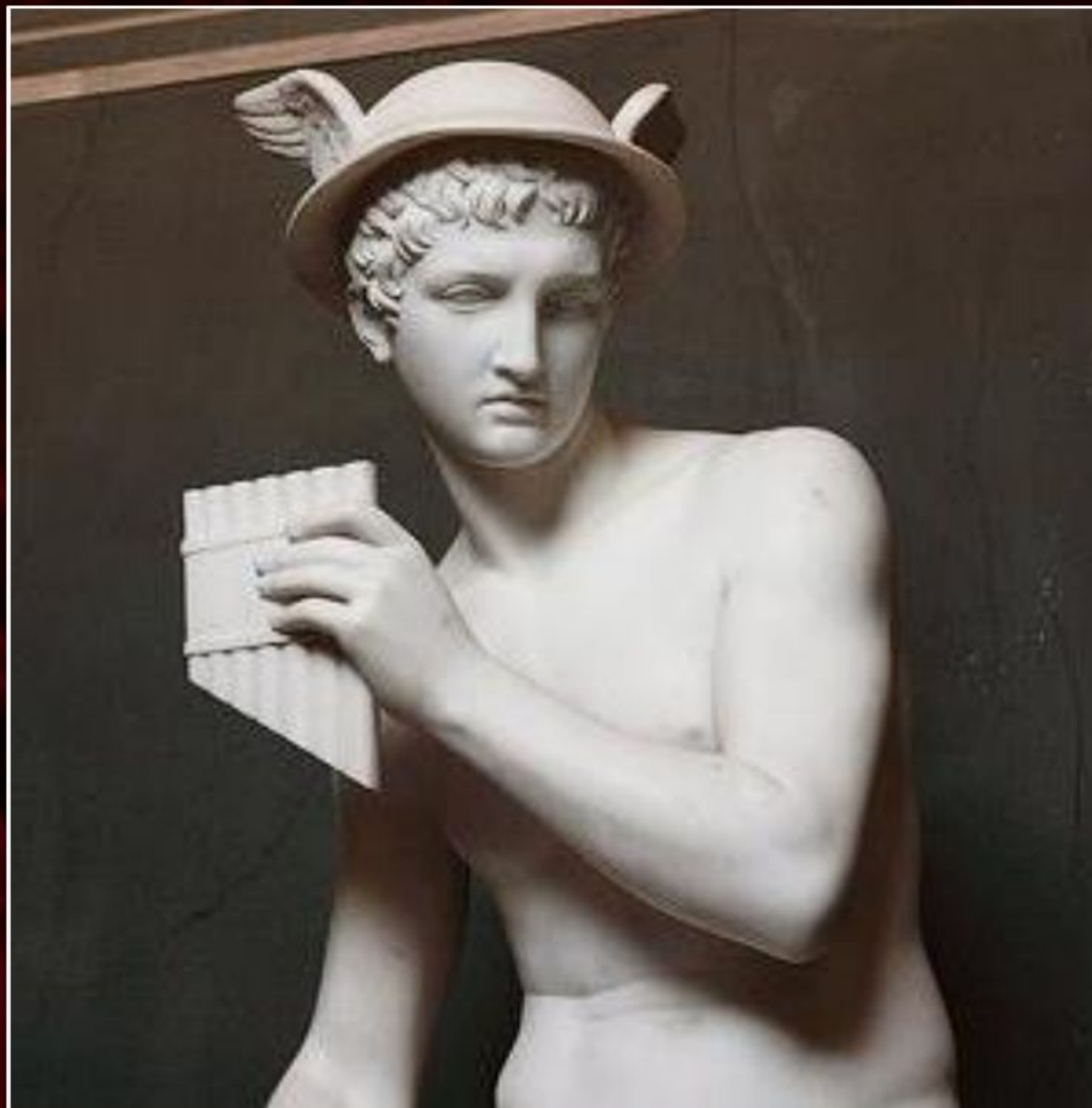
**Бертель Торвальдсен
(1768—1844)**

Датский скульптор, ярчайший представитель неоклассицизма.

Почти все его лучшие вещи были на античные сюжеты. Современникам казалось, что именно он смог прочувствовать и воссоздать суть классического искусства Греции и Рима. Помимо мифологической и портретной скульптуры, Торвальдсен довольно много разрабатывал библейские и христианские темы.

Бертель Торвальдсен «Ясон», 1802-1803

Бертель Торвальдсен «Меркурий», 1818

Живопись неоклассицизма

Жак Луи Давид «Автопортрет», 1794

Жак Луи Давид (1748—1825)

Французский художник, один из главных представителей неоклассицизма.

Давид создал произведения воспевавшие нравственные качества человека: гражданственность, верность долгу, героизм. Влияние его творчества уходит далеко за пределы живописи, оно направляло стиль моды, дизайн мебели и интерьера, а кроме того отразилось на развитии философии и морали.

Становление художника Жака Луи Давида

Жак Луи Давид «Антиох и Стратоника», 1774

Родился в Париже в буржуазной семье.

В 1766 он поступил в Королевскую академию живописи и скульптуры. Здесь Давид начинает заниматься в мастерской Жозефа Вьена, педагогическая система которого была основана на изучении античного искусства и произведений Рафаэля, Микеланджело, братьев Карраччи.

В 1774 Давид участвует в конкурсе на Римскую премию, предоставлявшую право стать пенсионером Французской Академии в Риме, и получает ее за полотно «Антиох и Стратоника».

Становление художника Жака Луи Давида

Жак Луи Давид «Велизарий просит милостыню», 1781

В 1775-1780 обучался во Французской академии в Риме, где изучал античное искусство и творчество мастеров эпохи Возрождения.

После получения Римской премии и пребывания в Риме, Жак Луи Давид становится последователем классицизма, став лучшим его представителем во Франции XVIII в.

В 1781 Давид был принят в число членов Королевской академии. На конкурс была представлена картина «Велизарий просит милостыню».

Картины Жака Луи Давида на исторические темы

Жак Луи Давид «Клятва Горациев» (фрагмент), 1784

Давид выполнил ряд исторических картин согласно правительственной программы 1776г., которая поощряла создание больших картин, «призванных оживлять добродетели и патриотические чувства».

Для произведений Давида 1780-х гг. характерно стремление выразить свободолобивые героические идеалы предреволюционной эпохи через образы античной истории.

Картина «Клятва Горациев» стала образцом формировавшейся в то время школы французского неоклассицизма.

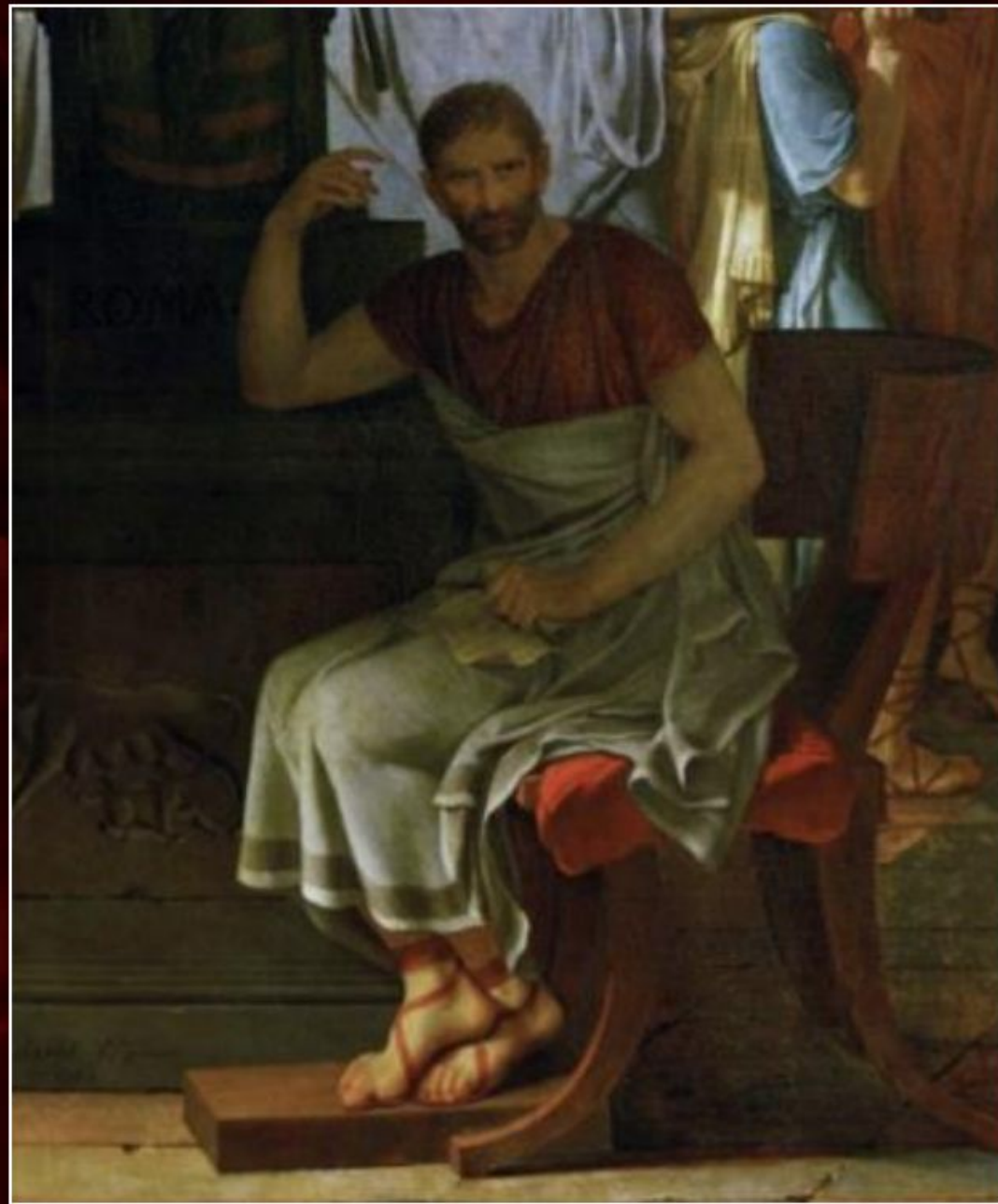

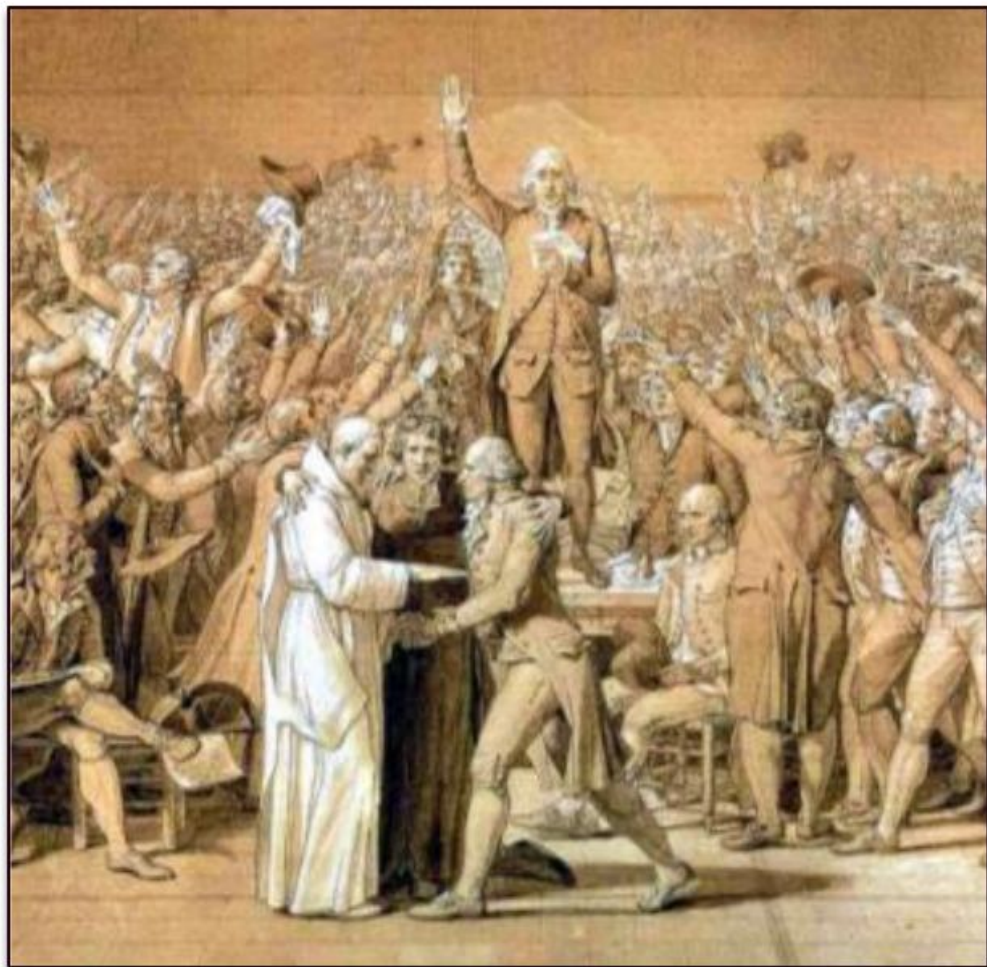
Жак Луи Давид «Смерть Сократа», 1787

Жак Луи Давид «Ликторы приносят Бруту тела его сыновей», 1789

Жак Луи Давид – участник Великой Французской революции

Жак Луи Давид. Эскиз к картине «Клятва в зале для игры в мяч» (фрагмент), 1790-1794

Активно участвовал в революционном движении.

В 1792 году был избран депутатом Национального Конвента, где примкнул к радикально-экстремистскому крылу революционеров во главе с Маратом и Робеспьером, голосовал за смерть короля Людовика XVI. В 1794 году после термидорианского переворота заключён в тюрьму за революционные взгляды.

Стремился увековечить события революции в живописи, организовывал массовые народные празднества и создал Национальный музей в Лувре.

Жак Луи Давид «Смерть Марата» (фрагмент), 1793

Жак Луи Давид «Сабинянки, останавливающие битву между римлянами и сабинянами», 1799

Жак Луи Давид – первый художник Наполеона

Жак Луи Давид «Наполеон на перевале Сен-Бернар», 1800

Наполеон, провозглашённый императором в 1804 г., назначил Давида «первым живописцем».

Давид становится сторонником политики Наполеона и создаёт посвящённые ему картины, а также ряд композиций и портретов приближённых к Наполеону лиц.

После поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 г., Давид бежал в Швейцарию, а затем переехал в Брюссель, где прожил до конца жизни.

Жак Луи Давид «Коронование Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богородицы 2 декабря 1804 г.». 1807

Жак Луи Давид «Коронавание Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богородицы 2 декабря 1804 г.» (фрагмент), 1807

Жак Луи Давид «Портрет Наполеона», 1812

Жак Луи Давид «Портрет Наполеона» (фрагмент), 1812

Портреты современников в творчестве Жака Луи Давида

Жак Луи Давид «Портрет доктора Альфонса Леруа», 1783

В портретах Давид старался также следовать классическим образцам, в них нашли отражение представления эпохи Просвещения о волевом и деятельном характере человеческой личности.

После термидорианского переворота Давиду пришлось отказаться от общественной деятельности. Характер его искусства меняется. Разочарованный поражением революции художник уходит в мир идеальной классицистической красоты. Давид пишет серию портретов своих родственников и близких ему людей.

Жак Луи Давид «Портрет Лавуазье и его жены Мари-Анны», 1788

Жак Луи Давид «Портрет мадам Эмили Серизиа и её сына», 1795

Жак Луи Давид «Портрет мадам де Вернинак», 1799

Жак Луи Давид «Портрет мадам Рекамье», 1800

Домашнее задание

Жак Луи Давид «Клятва Горациев», 1784

Выполнить в рабочей тетради описание одного из известнейших произведений художника Жака Луи Давида.

Список использованных источников и литературы

1. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7: Искусство. Часть 2. - М.: Аванта+, 2001.
2. Аксёнова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 36: История Нового времени. XV – начало XIX века. - М.: Аванта+, 2010.
3. Веймарн Б.В. Всеобщая история искусств: В 6 т. Том 5: Искусство XIX века. - М., 1964.
4. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. - Таллинн, «Кунст», 1990
5. Даниэль С.М. Европейский классицизм. Эпоха Пуссена. Эпоха Давида. - СПб.: Азбука-классика, 2003.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск II. - М.: Искусство, 1989.
7. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М.: Высшая школа, 2004.
8. История искусства. Т. II. Отв. ред. Е.Д. Федотова. - М.: Белый город, 2013.
9. Кастриа Ф., Дзуффи С. Современная живопись. В поисках свободы: от классицизма к авангарду. - М.: АСТ-Астрель, 2002.
10. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1984.
11. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм и романтизм. - СПб.: Азбука-классика, 2009.
12. Сокольникова Н.М. История искусства в 2 томах. Том 1. - М.: Академия, 2009.
13. Томан Р. Классицизм и романтизм: архитектура, скульптура, живопись. - Köln: Konemann, 2001.
14. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. - СПб: АОЗТ "Икар", 1996
15. ru.wikipedia.org
16. www.wikipaintings.org/ru/