

Искусство Западной Европы XVII века

Искусство классицизма

Содержание

1. Время возникновения классицизма
2. Сосуществование стилей барокко и классицизм
3. Развитие идей рационализма
4. Особенности стиля классицизм
5. Влияние античного наследия
6. Архитектура классицизма
7. Основные черты архитектуры классицизма
8. Палладианство
9. Архитектура классицизма во Франции
10. Лувр
11. Парадные парковые ансамбли
12. Версаль
13. Скульптура классицизма
14. Живопись классицизма
15. Болонский академизм
16. Домашнее задание
17. Список использованных источников и литературы
18. Аннотация

Время возникновения классицизма

Версаль (Франция), 1668-1689

Классицизм - это стиль европейского искусства середины XVII - начала XIX веков. Он появился в Италии одновременно со стилем Барокко, но противопоставлялся ему в художественных принципах.

Классицизм отвергает «взбитые сливки» барокко и утверждает лаконичность, строгость, логическую ясность и монументальность.

Своего расцвета стиль классицизм достиг во Франции во время правления Людовика XIV (правил в 1643-1715).

Сосуществование стилей барокко и классицизм

**Королевский дворец
в Версале**
(парковый фасад и
интерьер Зеркальной
галереи)

Часто черты барокко и классицизма переплетаются в искусстве одной страны и даже в творчестве отдельных художников, порождая парадоксальные противоречия.

В стиле Людовика XIV соединились элементы классицизма и барокко.

Величественный классицизм оказался строгим и недостаточно пышным для выражения торжества абсолютной монархии, поэтому французские художники обращались к формам итальянского барокко.

Развитие идей рационализма

Франс Халс «Портрет Рене Декарта», 1649

В основе классицизма лежат идеи рационализма, нашедшие яркое выражение в философии Декарта (провозгласившего господство человеческого разума).

Развитие в Европе буржуазных отношений способствовало укреплению рационального начала и чувства ответственности личности за свои поступки.

С началом эпохи Просвещения происходит отказ от религиозного миропонимания и обращение к разуму как к единственному критерию познания человека и общества.

Особенности стиля классицизм

Никола Пуссен «Аркадские пастухи», ок. 1637-1638

Прекрасным с точки зрения классицизма является лишь то, что упорядоченно, разумно, гармонично.

Герои классицизма подчиняют свои чувства контролю разума, они сдержаны и величавы.

Главными принципами классицизма были «возвышенная красота и спокойное величие».

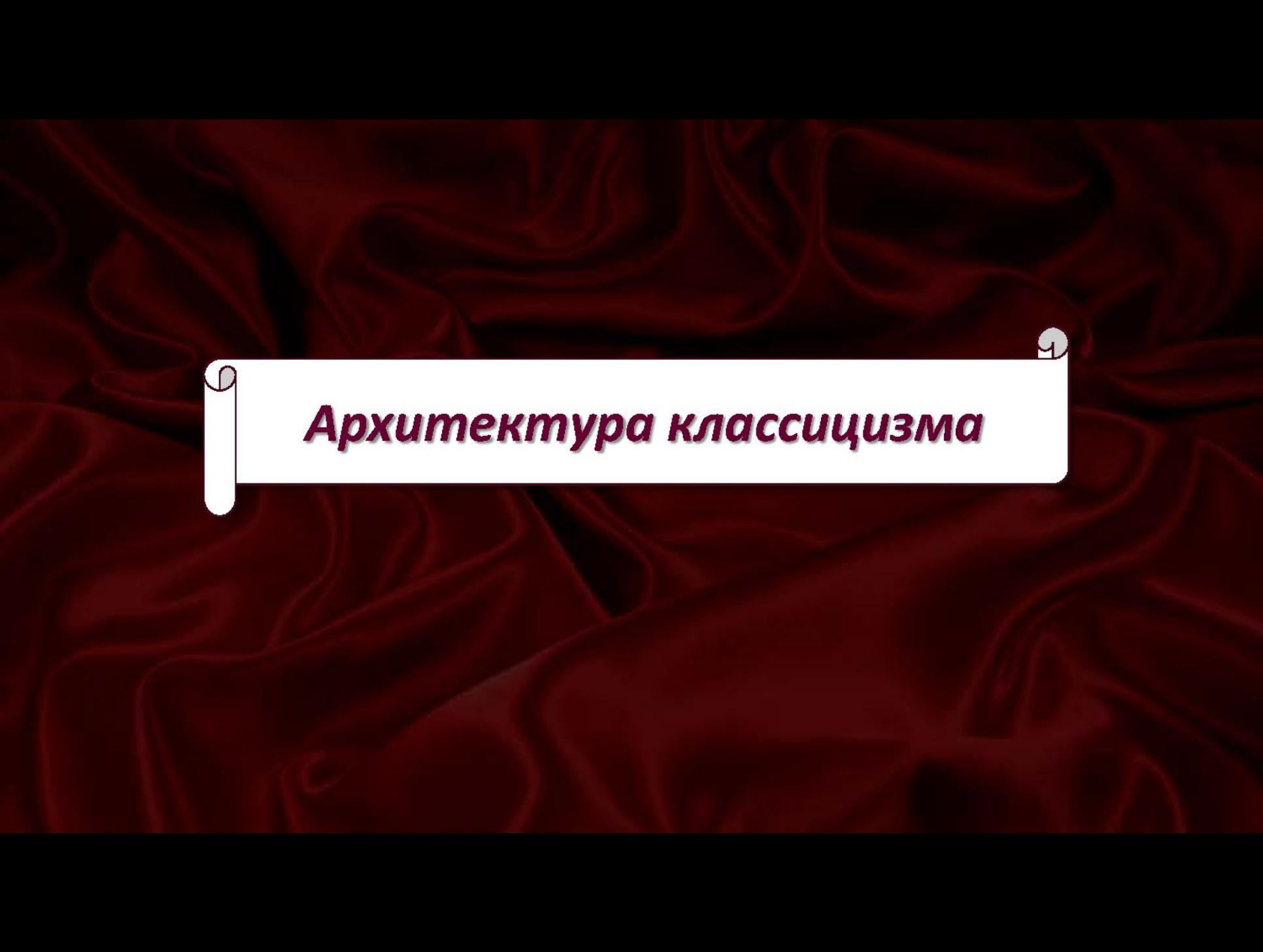
Влияние античного наследия

Михаэль Свертс
«Мастерская художника», ок. 1646-1650

Название стиля происходит от латинского слова «classicus» - «образцовый». Художники классицизма признавали высшим образцом античное искусство и опирались на традиции искусства эпохи Возрождения.

Однако если мастера Возрождения ощущали себя прямыми приемниками и продолжателями античных традиций, то в XVII в. древняя культура превратилась в недостижимый идеал, приобщение к которому только сильнее показывало несовершенство современной жизни.

Архитектура классицизма

Основные черты архитектуры классицизма

*Жюль Ардуэн-Мансар. Собор Дома инвалидов
(Париж, Франция), 1680-1706*

Архитектура классицизма обращается к формам античного зодчества как к эталону гармонии, логической ясности, строгости и монументальности.

Для архитектуры классицизма характерно использование античной ордерной системы, геометрическая правильность планировки, четкость объемов формы и сдержанность декоративного убранства.

Палладианство

Андреа Палладио
*Вилла Капра близ Виченце (Вилла Ротонда),
позднее Возрождение, Северная Италия, 1551-1567*

Архитектурный язык классицизма был сформулирован в конце эпохи Возрождения венецианским мастером Андреа Палладио.

В 1570 г. Палладио написал Четыре книги об архитектуре, в которых продолжил идеи римского зодчего Витрувия. В XVII в. многие архитекторы, обучавшиеся в Италии, изучали труды Палладио как учебные пособия. Идеи палладианской архитектуры распространились практически по всему миру. Особенно последовательно они использовались в Англии, вплоть до середины XVIII в.

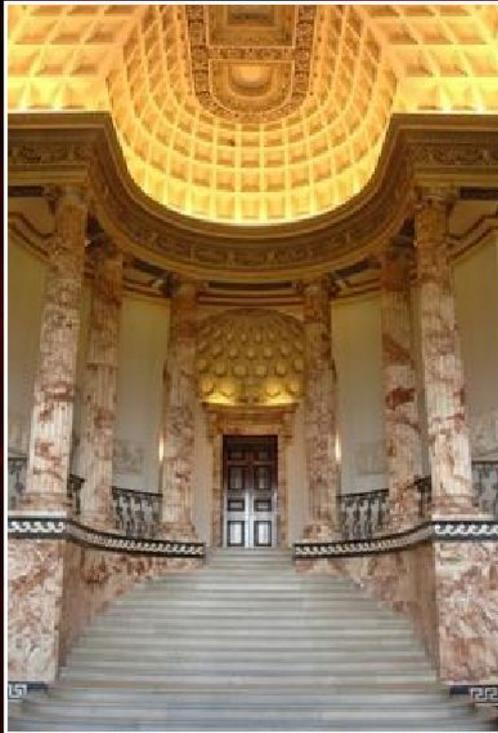
Иниго Джонс. Куинз-хаус (Гринвич, Англия), 1616-1635

Иниго Джонс. Банкетинг-хаус (Лондон, Англия), 1619-1622

Ричард Бойл Бёрлингтон. Вилла в Чизике (Англия), 1723-1729

Уильям Кент. Дом в усадьбе Холкем-хол (Норфолк, Англия), 1734-1764

Архитектура классицизма во Франции

Жюль Ардуэн-Мансар

Вандомская площадь (Париж, Франция), 1685-1701

В XVII в. классицизм обрел свои самые совершенные и законченные формы в зодчестве Франции.

В первой половине XVII в. столица Франции постепенно превратилась из города-крепости в город-резиденцию. Облик Парижа теперь определяли не крепостные стены и замки, а дворцы, парки, регулярная система улиц и площадей.

В 1671 г. была учреждена Королевская академия архитектуры, регламентировавшая строительство в стране.

Жюль Ардуэн-Мансар. Площадь Побед (Париж, Франция), 1685

*Либераль Брюан, Жюль Ардуэн-Мансар, Робер де Кот.
Комплекс построек Дома инвалидов (Париж, Франция), 1671-1706*

Жюль Ардуэн-Мансар. Собор Дома инвалидов (Париж, Франция), 1680-1706

Лувр

*Клод Перро. Восточный фасад Лувра
(Париж, Франция), 1667-1674*

Ведущая роль в градостроительстве Франции XVII в. принадлежала дворцовым постройкам. Ансамбли дворцов наиболее полно выражали идею неограниченной власти монархов и соответствовали полной роскоши жизни аристократов.

Королевский дворцовый комплекс Лувр в Париже строился разными архитекторами с середины XVI в. Строгий и величественный главный фасад дворца, построенный Клодом Перро в 1667-1674 гг., стал выдающимся памятником французского классицизма.

Клод Перро. Восточный фасад Лувра («Колоннада Лувра», Париж, Франция), 1667-1674

Луи Лево. Фасады Квадратного двора Лувра (Париж, Франция), 1613

Жак Лемерсье. Западный корпус Лувра с «Павильоном часов» (Париж, Франция), 1624

Жак Лемерсье. «Павильон часов» (Париж, Франция), 1624

Парадные парковые ансамбли

*Луи Лево, Андре Ленотр
Во ле Виконт (Франция), 1655-1661*

Вокруг дворца в первой половине XVII в. архитектор обязательно устраивал парк, в котором царил жёсткий порядок: зеленые насаждения были аккуратно подстрижены, аллеи пересекались под прямым углом, цветники образовывали правильные геометрические фигуры.

Главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам. Такой парк получил название регулярного, или французского.

Первым крупным парковым ансамблем такого типа был Во ле Виконт.

Луи Лево, Андре Ленотр. Во ле Виконт, дворец и партеры (Франция), 1655-1661

Луи Лево, Андре Ленотр. Во ле Виконт, дворец и партеры (Франция), 1655-1661

Версаль

Версаль (Франция), 1668-1689

Версаль – главная резиденция французских королей. План Версаля отличается ясностью, симметрией и стройностью.

Выстроенный ещё в 1620-х гг. архитектором Лемерсье как небольшой охотничий замок Людовика XIII, Версаль неоднократно достраивался и изменялся. Общий замысел ансамбля Версаля принадлежит Луи Лево и Андре Ленотру, строительство было завершено Жюлем Ардуэном-Мансаром.

Пьер Патель «Вид с высоты птичьего полета на дворец и сад Версаля», 1668

Общий вид Королевского дворца в Версале (Франция), 1668-1689

Общий вид Королевского дворца в Версале (Франция), 1668-1689

*Луи Лево, Жюль Ардуэн-Мансар.
Мраморный двор Королевского дворца в Версале (Франция), 1668-1689*

*Луи Лево, Жюль Ардуэн-Мансар.
Садовый фасад Королевского дворца в Версале (Франция), 1668-1689*

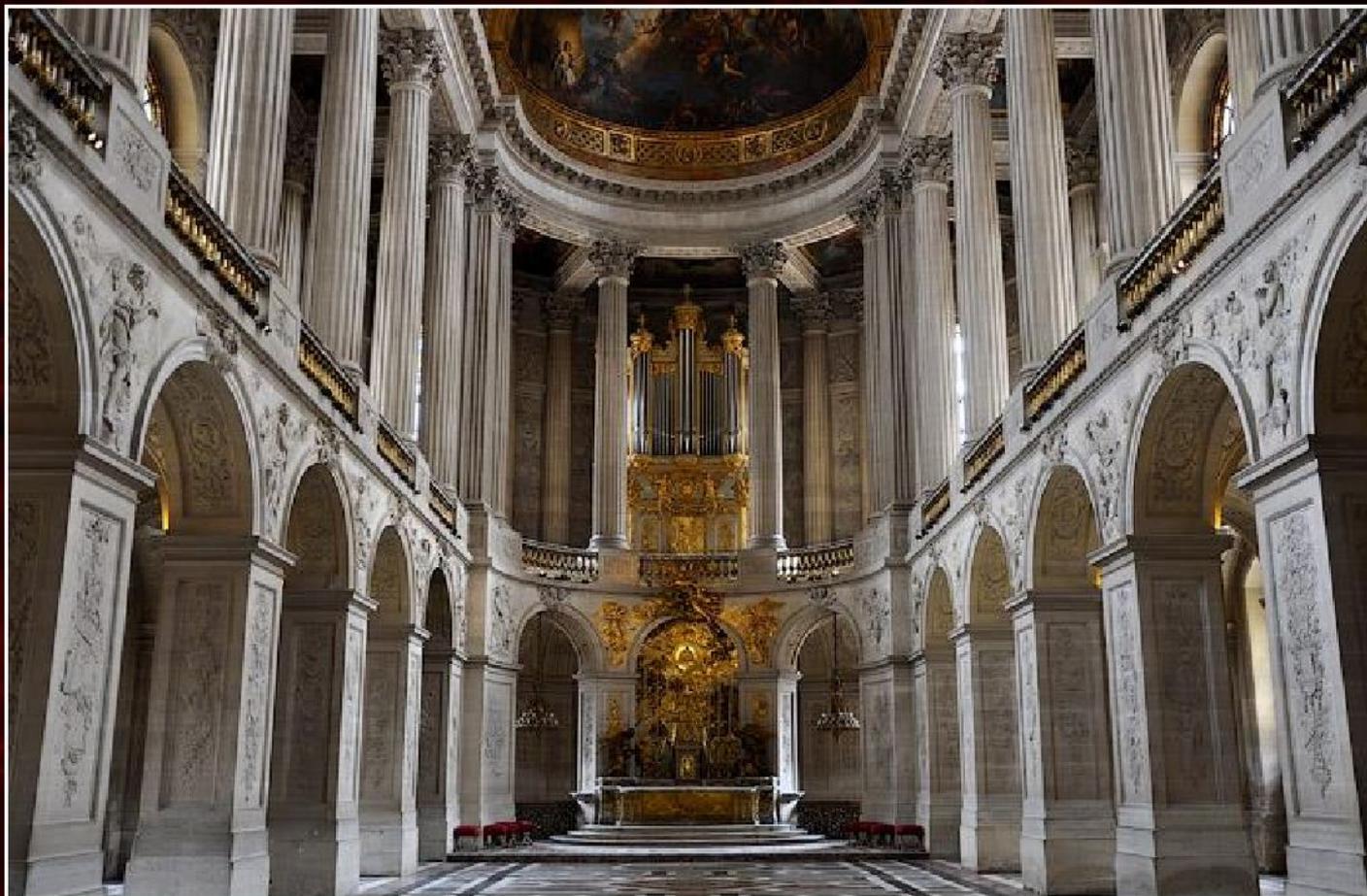
*Луи Лево, Жюль Ардуэн-Мансар.
Садовый фасад Королевского дворца в Версале (Франция), 1668-1689*

Ж. Ардуэн-Мансар, Ш. Лебрэн. Зеркальная галерея во дворце Версаля (Франция), 1678-1686

Ж. Ардуэн-Мансар, Ш. Лебрен. Зал Войны во дворце Версаля (Франция), 1678-1686

Ж. Ардуэн-Мансар, Робер де Котт. Капелла во дворце Версаля (Франция), 1689-1710

Жюль Ардуэн-Мансар. Большой Трианон в Версальском парке (Франция), 1670-1687

Жюль Ардуэн-Мансар. Большой Трианон в Версальском парке (Франция), 1670-1687

Анж-Жак Габриэль. Малый Трианон в Версальском парке (Франция), 1762-1768

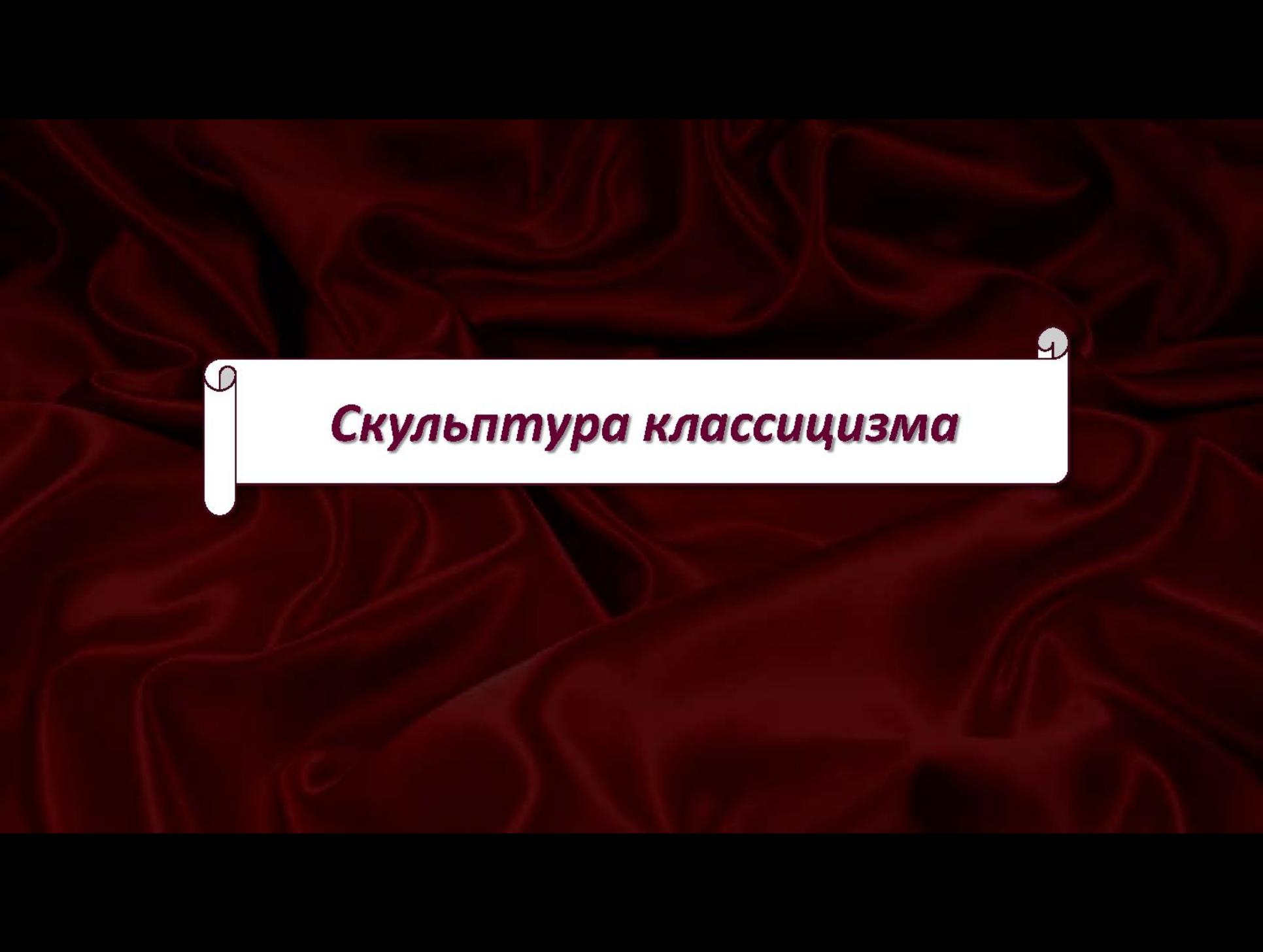
Ришар Мик. Храм любви в парке Малого Трианона (Версаль, Франция), 1775

Андре Ленотр. Партер перед оранжереей в Версале (Франция), 1678-1686

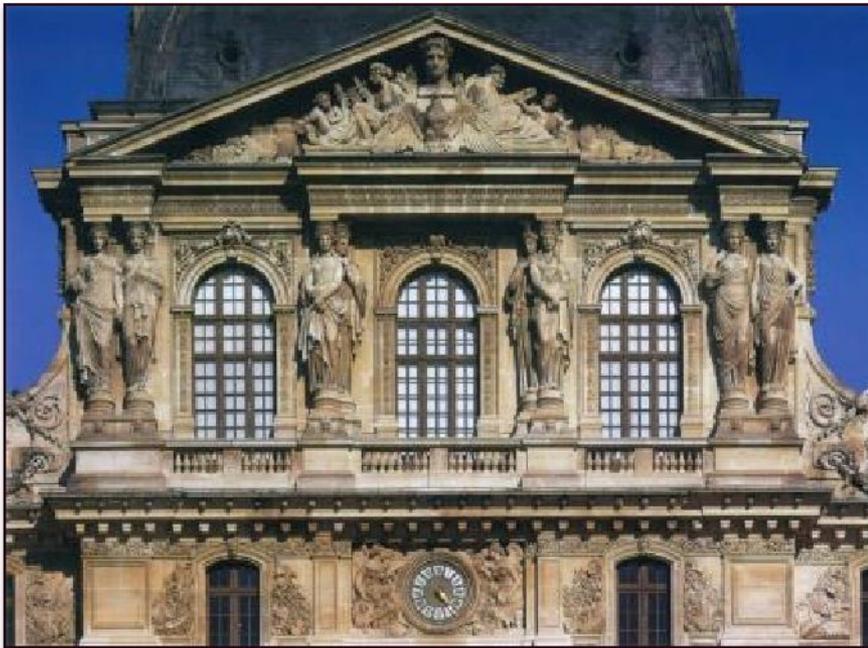

***Вид от фонтана «Аполлон на колеснице»
на главную королевскую аллею парка в Версале (Франция)***

Скульптура классицизма

Скульптура

Жак Сарразен. Кариатиды на «Павильоне часов», 1636

Скульптура эпохи классицизма отличается монументальностью, спокойностью поз. Ритм движений персонажей соединяет их в ясные, продуманные ансамбли.

Скульптура Франции XVII в. соединяет в себе черты классицизма и барокко. От скульптуры, которая украшала дворцовые залы и парки, требовалась не столько классическая строгость, сколько торжественность и пышность. Крупнейшие мастера французской скульптуры Ф.Жирардон и П.Пюже учились в Италии и испытали влияние таланта Л.Бернини.

Антуан Куазево «Триумф Людовика XIV»
(рельеф зала Войны, Королевский дворец Версаля), 1678-1686

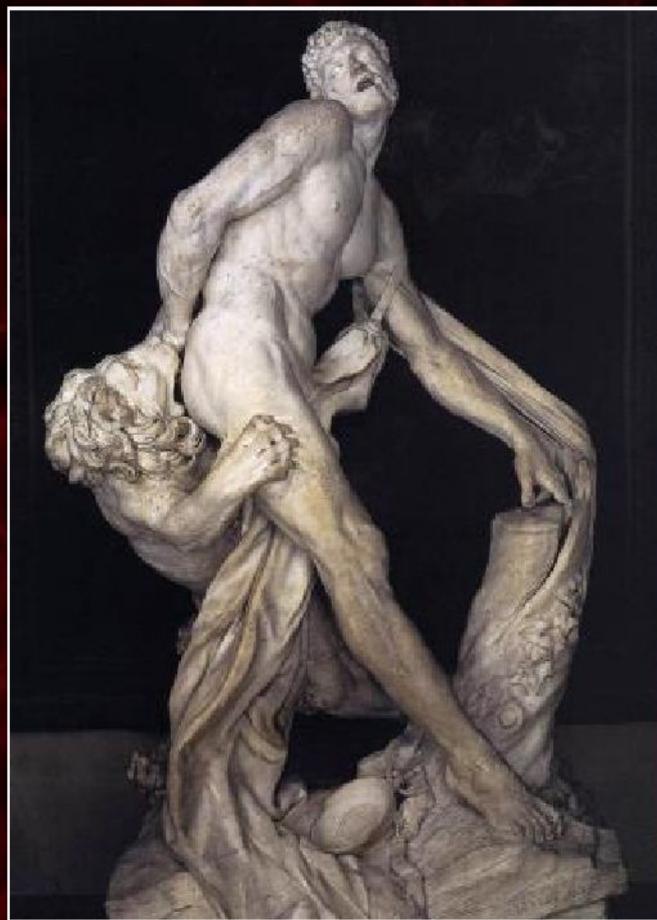
Франсуа Жирардон «Похищение Прозерпины» (скульптурная группа в парке Версаля), 1677-1699

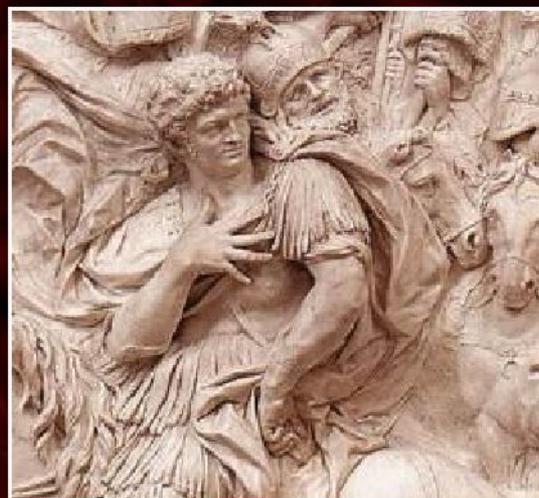
Франсуа Жирардон «Аполлон и нимфы» (скульптурная группа в парке Версаля), 1666-1675

***Бальтасар и Гаспар Марси «Огненные кони Аполлона»
(скульптурная группа в парке Версаля), 1668-1675***

Пьер Пюже «Милон Кротонский» (скульптурная группа для парка Версаля), 1672-1682

Пьер Пюже «Встреча Александра Македонского с Диогеном», 1692

Жан-Баттист Тюби «Рона» (скульптурная группа в парке Версаля), ок. 1685

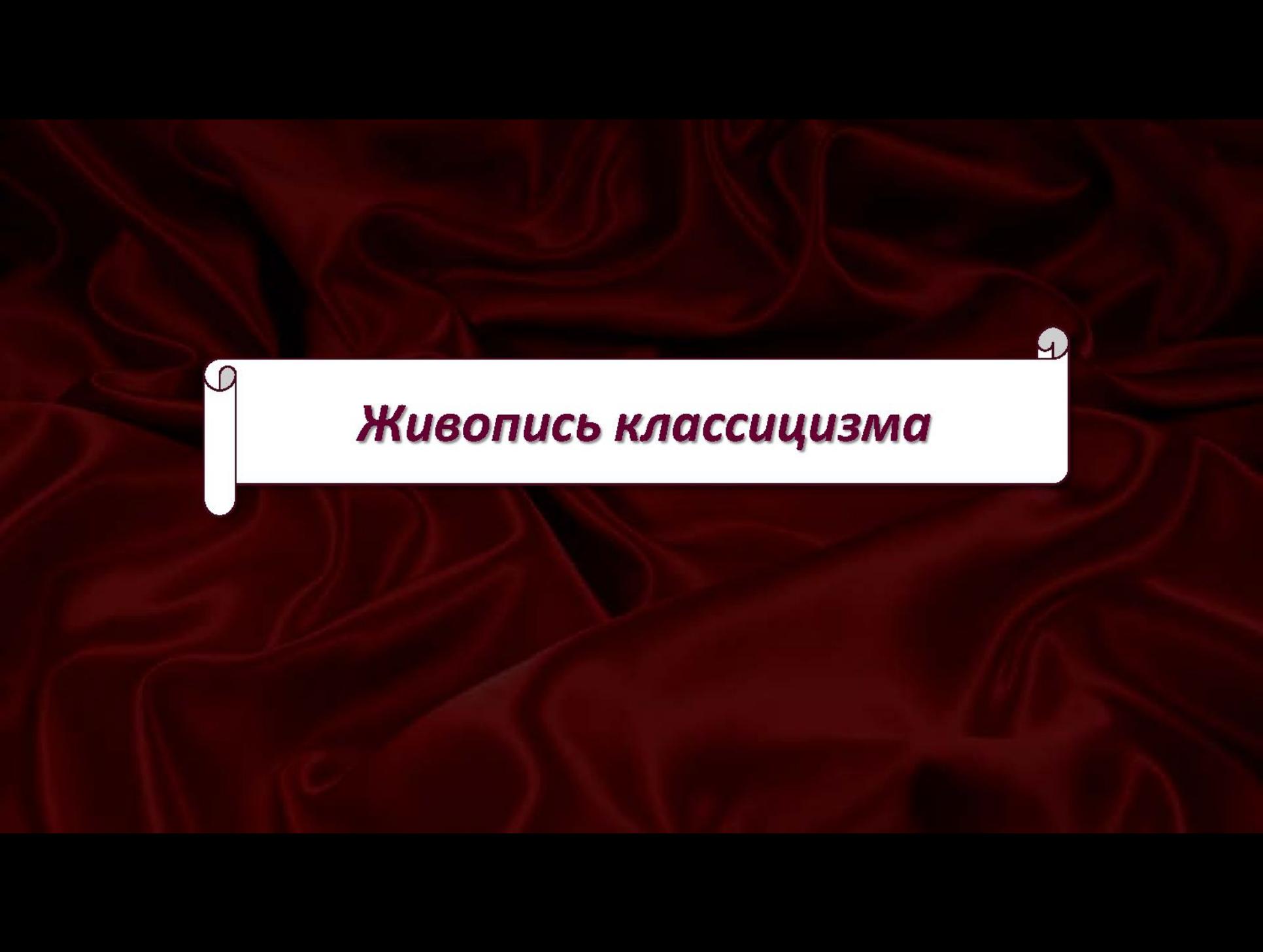
Жан-Батист Тюби «Аполлон на колеснице» (фонтан Аполлона в парке Версаля), 1668-1670

Жан-Батист Тюби «Аполлон на колеснице» (фонтан Аполлона в парке Версаля), 1668-1670

Жан-Батист Тюби «Аполлон на колеснице» (фонтан Аполлона в парке Версаля), 1668-1670

Живопись классицизма

История появления классицизма в живописи

Рафаэль Санти «Афинская школа», 1508-1511

Уже в эпоху Возрождения античное искусство стало восприниматься как идеал. Следующим этапом зарождения классицизма стала Болонская академия, в которой происходит сложение канонов академизма (мера правильного и неправильного в искусстве).

Болонская академия была основана в Италии двоюродными братьями Лодовико, Агостино и Аннибале Карраччи в 1585г.

Болонский академизм

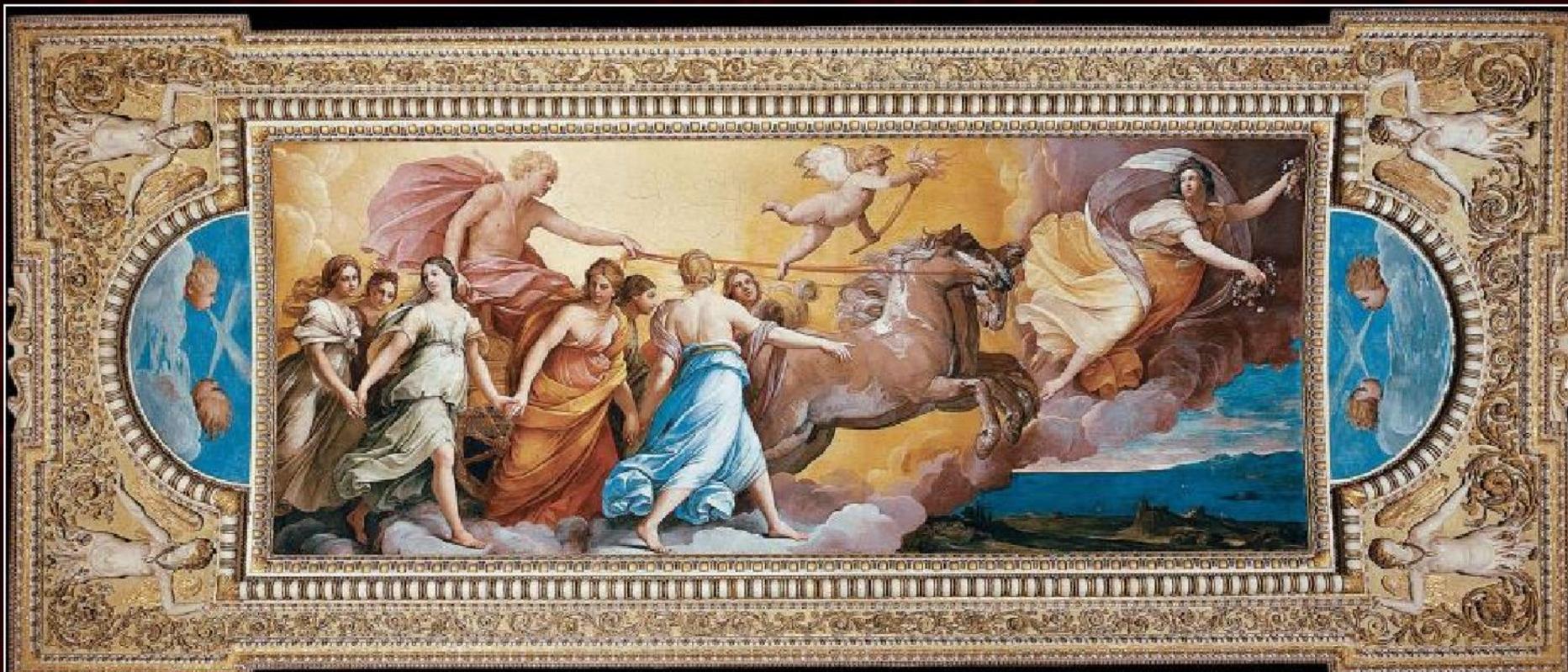
Римская Академия художеств, 1600

В качестве идеала Болонская академия провозгласила искусство античности, Возрождения и прежде всего творчество Рафаэля, но противостояла идеям маньеризма.

Маньеризм - художественное направление позднего Возрождения, согласно которому искусство создается на основе божественного вдохновения и не ограничено техническими правилами.

Аннибале и Агостино Карраччи «Триумф Вакха и Ариадны»
(фреска палатцо Фарнезе, Рим), 1597-1604

Гвидо Рени «Аврора»

(фреска палатцо Паллавичини Роспильози, Рим), 1613-1614

*Гверчино (Франческо Барбьери) «Аврора»
(фреска виллы Людовизи, Рим), 1621-1623*

Эклектизм Болонской академии

Никола Пуссен «Аркадские пастухи», ок. 1637-1638

О развитии классицизма в Болонской академии в чистом виде говорить нельзя, это была эклектичная школа, которая в частности повлияла на формирование живописи барокко.

Творчество Караваджо затормозило развитие классицизма в Италии, подобно характеру самого художника, который нарушал все каноны, но процесс остановить было нельзя.

Полное развитие живопись классицизма получит в искусстве Франции в середине XVII в.

Домашнее задание

Клод Перро. Восточный фасад Лувра («Колоннада Лувра», Париж, Франция), 1667-1674

Выполнить в рабочей тетради зарисовку одного из известнейших произведений архитектуры классицизма XVII века.

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 4: Искусство VII-VIII веков. - М., 1963.
4. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. - Таллинн, «Кунст», 1990
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. Выпуск II. - М.: Искусство, 1989.
6. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М.: Высшая школа, 2004.
7. История искусства. Т. II. Отв. ред. Е.Д. Федотова. - М.: Белый город, 2013.
8. Кастриа Ф., Дзуффи С. Живопись барокко. Глубины души в беспредельности мира. - М.: АСТ-Астрель, 2002.
9. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1984.
10. Сокольникова Н.М. История искусства в 2 томах. Том 1. - М.: Академия, 2009.
11. Томан Р. Барокко: архитектура, скульптура, живопись. - Köln: Konemann, 2004.
12. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. - СПб: АОЗТ "Икар", 1996
13. www.google.ru/maps/
14. ru.wikipedia.org
15. www.wikipaintings.org/ru/