

От классицизма к романтизму

Архитектура, живопись,
литература

Содержание

- Понятие о классицизме
- Классицизм в архитектуре
- Определение классицизма
- Классицизм в живописи
- Понятие о романтизме
- От классицизма к романтизму
- Романтизм в живописи
- Определение романтизма
- Поэты-классицисты и поэты-романтики о природе, о человеке, о любви

Понятие о классицизме

классика ————— образцовые произведения
литературы и искусства

↓
классический

совершенный, образцовый

относящийся к классицизму,
следующий его правилам

типичный, характерный

Классицизм в архитектуре

Камеронова галерея в Царском Селе (1793)

Парфенон в Афинах (V век до н.э.)

Парфенон – храм Афины Парфенос (греч. «девушка») на Акрополе в Афинах, самое прекрасное творение греческих строителей, сооруженное целиком из мрамора в V веке до н.э.

Его фронтоны заполняли статуи. На одном фронтоне они изображали спор Афины и Посейдона за власть над Аттикой, на другом – рождение Афины. Внутри Парфенона стояла статуя Афины работы Фидия.

«Словарь античности». М., 1989.

Классицизм в архитектуре

Монферран
Исаакиевский собор
(1858)

Пантеон в Риме
(около 125 года н.э.)

ПАНТЕОН (*греч.* «храм, посвященный всем богам»), единственное сохранившееся в Риме (высотой 43 м), величайшее античное купольное сооружение. Портик с двускатной крышей служит проходом в центральное строение цилиндрической формы, которое расчленено нишами, где некогда стояли статуи богов. Во внутреннее помещение свет проникает через отверстия в куполе.

Пантеон был построен в 115—125 г. при Адриане на месте аналогичного храма 27 г. до н.э., воздвигнутого Агриппой, но в 110 г. уничтоженного ударом молнии. С VII в. находится во владении папы и является христианской церковью (Санта Мария Ротонда). В ней среди прочих находится гробница Рафаэля.

«Словарь античности». М., 1989.

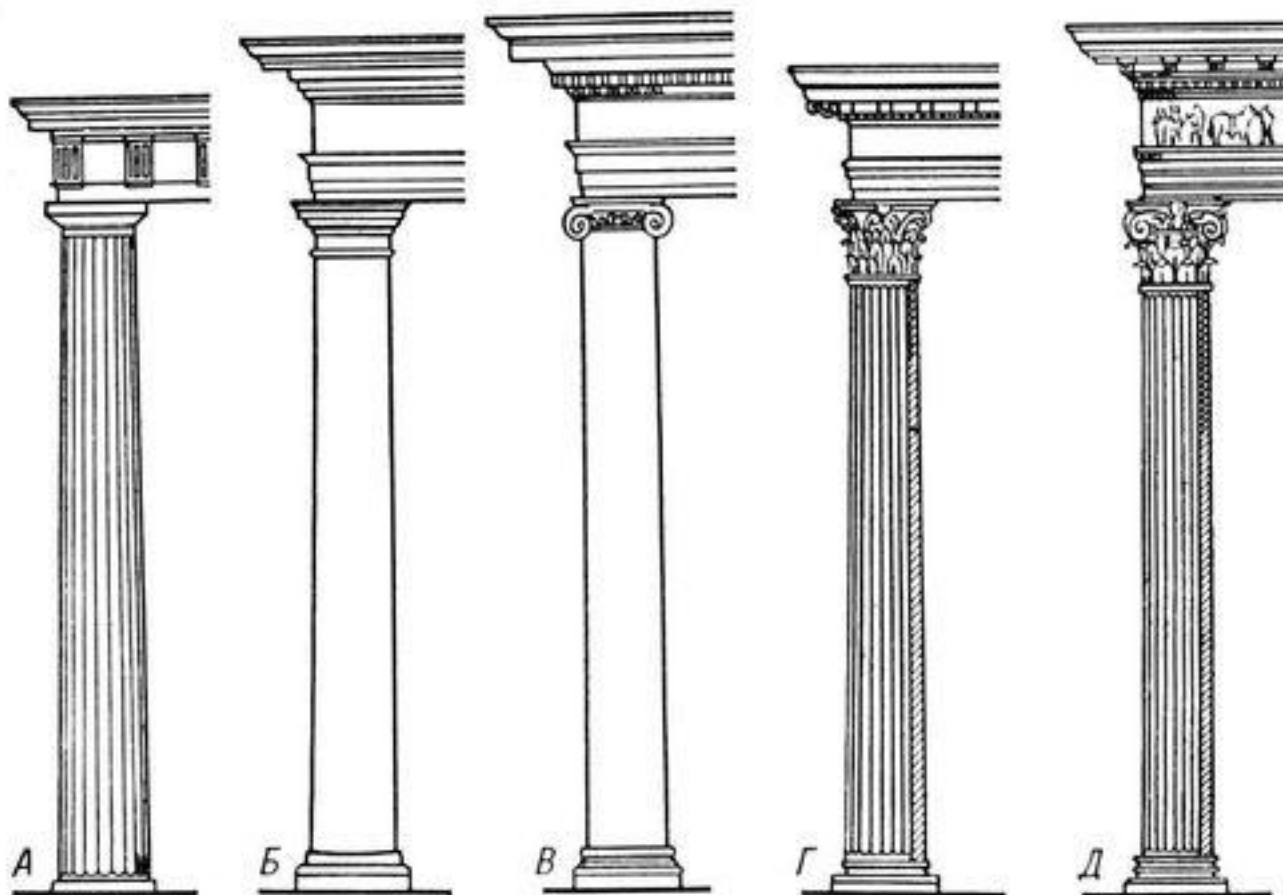
Законы классицизма в архитектуре

- использование ордера как конструктивного элемента
- строгая симметрия и уравновешенность
- рациональные композиционные построения
- монументальные формы

Ордер – стоечно-балочная конструкция, включающая несущие части (колонна с капителью, базой, иногда с пьедесталом) и несомые (архитрав, фриз и карниз, в совокупности составляющие антаблемент). Классическая система ордеров сложилась в Древней Греции; они получили названия от племен и областей: дорический, ионический, коринфский.

«Большой энциклопедический словарь». М., 1991

А, Б – дорический, В – ионический, Г, Д - коринфский

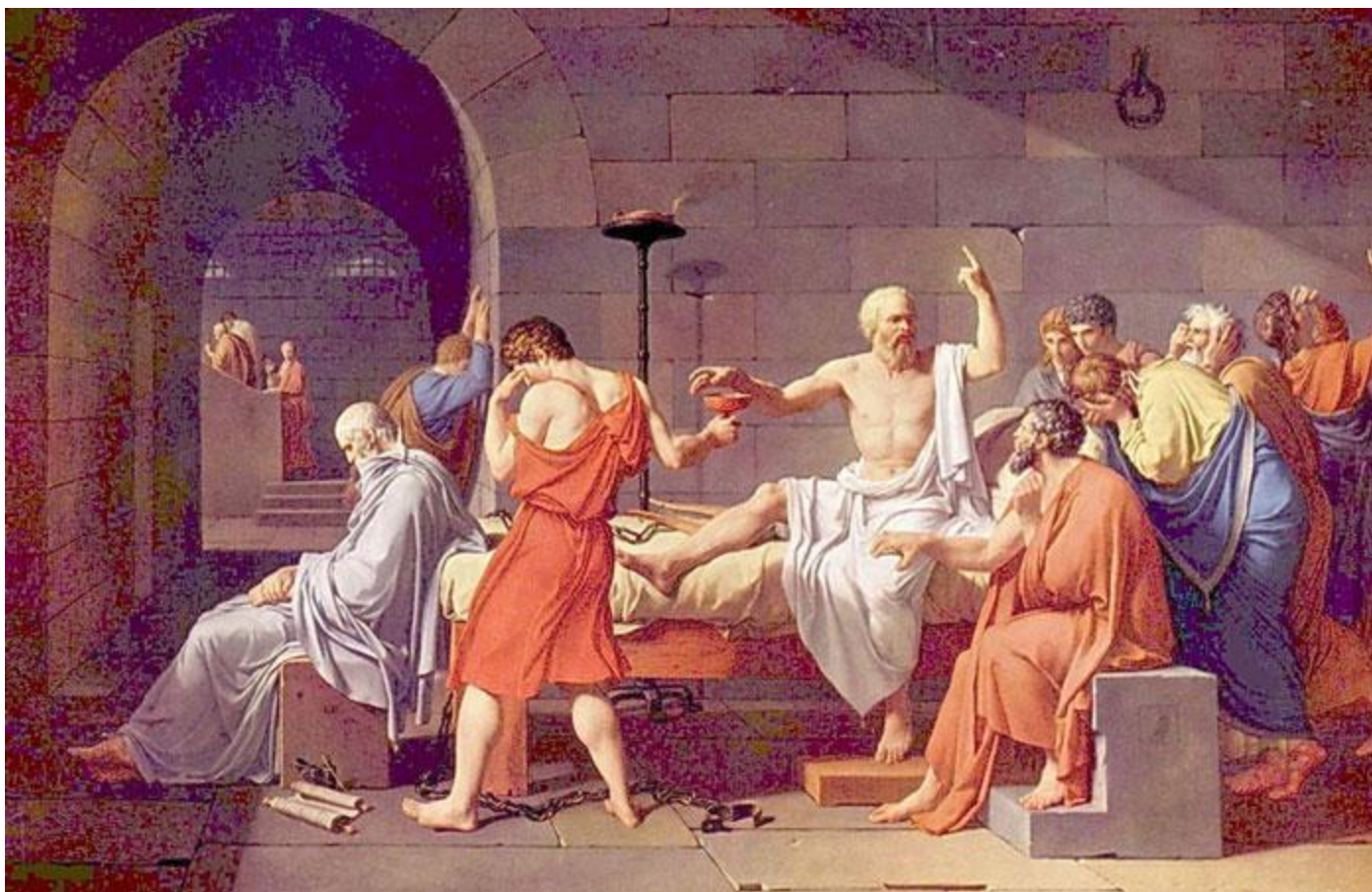
Определение классицизма

Классицизм (от лат. classicus – «образцовый») – художественное направление в искусстве и литературе XVII – начала XIX века, для которого характерны высокая гражданская тематика, строгое соблюдение определенных творческих норм и правил.

Классицизму как художественному направлению свойственно отражать жизнь в образах идеальных, тяготеющих ко всеобщей норме, «образцу». Отсюда культ античности в классицизме: классическая древность выступает в нем как образец совершенного и гармонического искусства.

«Энциклопедический словарь юного литературоведа». М., 1998.

Классицизм в живописи

Давид. «Смерть Сократа».

Сократ (около 470 – 399 до н.э.), древнегреческий философ, один из родоначальников диалектики как метода отыскания истины путем постановки наводящих вопросов – так называемого сократического метода. Был обвинен в поклонении «новым божествам» и приговорен к смерти (принял яд цикуты).

Для последующих эпох Сократ стал идеалом мудреца.

«Большой энциклопедический словарь». М., 1991

Классицизм в живописи

Давид. «Клятва Горациев».

Горации – древнеримский род, легендарными представителями которого считались три брата-близнеца, сразившиеся в VII в. до н.э. с тремя Куриациями, своими двоюродными братьями из Альба-Лонги, чтобы кончить этим поединком войну Рима с Альбой-Лонгой. Двое Горациев пали в битве, третий – Публий – убил Куриациев, доставив победу Риму.

«Мифологический словарь». М., 1992.

Классицизм в живописи

А.П. Лосенко. «Смерть Адониса».

Адонис в греческой мифологии божество с ярко выраженными растительными функциями, связанными с периодическим умиранием и возрождением природы.

Афродита, рассердившись на не почитавшую ее царскую дочь (будущую мать Адониса), внушает ей страсть к родному отцу, который, не зная своей дочери, поддается соблазну, а потом проклиняет ее. Боги превращают несчастную в мирровое дерево, из ствола которого рождается ребенок удивительной красоты – Адонис. Афродита передает младенца на воспитание Персефоне, не пожелавшей в дальнейшем расстаться с Адонисом.

Спор разрешает Зевс, предназначив Адонису часть года проводить в царстве мертвых у Персефоны и часть года на земле с Афродитой, спутником и возлюбленным которой он становится. Разгневанная оказанным Афродите предпочтением, Артемида насылает на юношу дикого кабана, который смертельно его ранит. Афродита горько оплакивает Адониса и превращает его в цветок, окропив нектаром пролитую кровь. Юношу оплакивают хариты и мойры, из крови его расцветают розы, из слез Афродиты – анемоны.

Адонис

Давид. «Сафо и Фаон».

Фаон в греческой мифологии лесбосец, который, перевозя богиню Афродиту, не взял с неё платы и получил в награду чудесное снадобье, сделавшее его юным и прекрасным, так что все женщины в него влюблялись. По версии, изложенной Овидием, в Фаона влюбилась Сапфо и, отвергнутая им, бросилась в море с левкадской скалы.

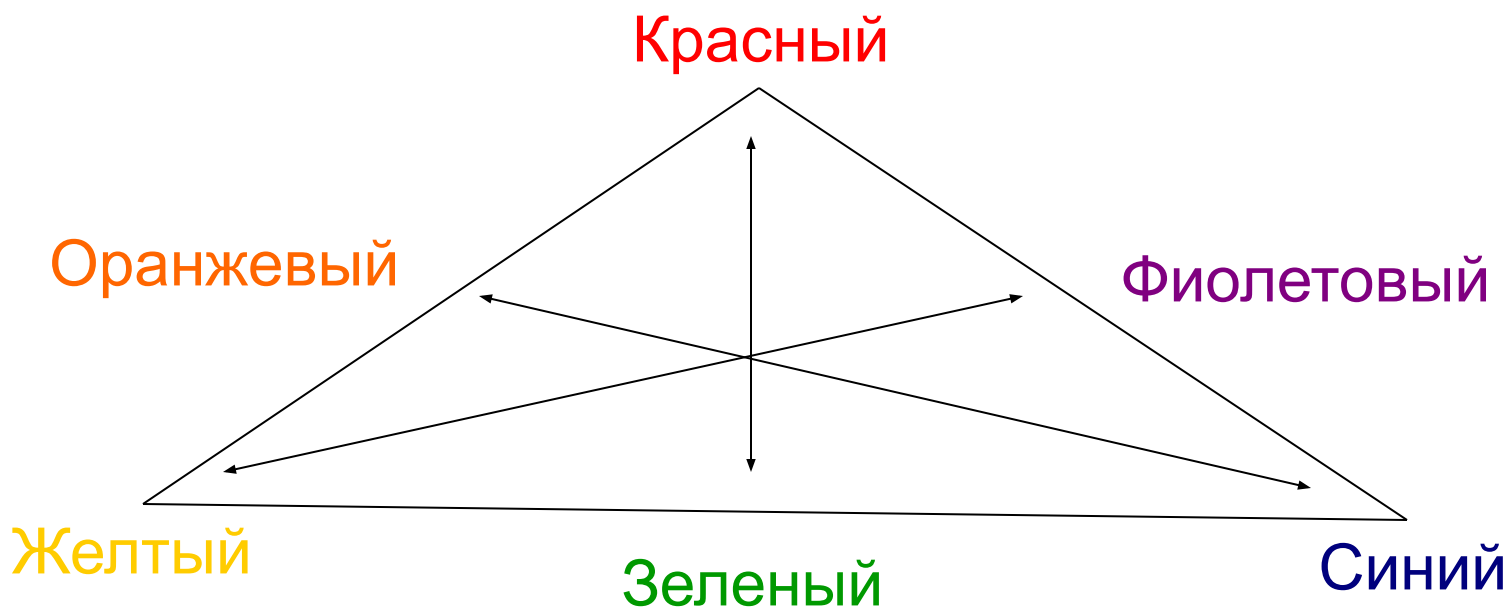
Энциклопедия «Мифы народов мира».

Законы классицизма в живописи

- использование античных сюжетов
- строгая композиция (персонажи картины вписаны в геометрическую фигуру - треугольник или прямоугольник - и расположены на одном уровне)
- четкие контуры фигур
- отсутствие контрастных цветов
- главный герой часто выделен красным цветом

Контрастные цвета

Понятие о романтизме

романтик → последователь романтизма
→ идеалист-мечтатель

романтика → то, что содержит идеи и чувства, эмоционально возвышающие человека; условия жизни, обстановка, содействующие эмоционально-возвышенному мироощущению

романтический → мечтательно настроенный
→ относящийся к романтизму

От классицизма к романтизму

Давид. «Портрет Наполеона в его рабочем кабинете».

Гро. «Наполеон на Аркольском мосту».

Сражение при Арколе (селение в Сев. Италии) - одно из важнейших сражений, произошедших во время Итальянского похода Бонапарта 1796 – 1797 годов. Австрийцев было больше, чем французов, и сражались они с чрезвычайной стойкостью.

Одним из самых важных пунктов был знаменитый Аркольский мост. Трижды французы бросались на штурм и брали мост и трижды с тяжкими потерями отбрасывались оттуда австрийцами.

Главнокомандующий Бонапарт бросился лично вперед со знаменем в руках. Около него было перебито несколько солдат и адъютантов. Бой длился трое суток с небольшими перерывами. Австрийцы были разбиты.

(По Е.В. Тарле. «Наполеон».)

Романтизм в живописи

Делакруа. «Охота на львов».

Романтизм в живописи

Делакруа. «Тигр, напавший на лошадь».

Делакруа. «Свобода на баррикадах».

Вершиной героического периода романтизма в живописи стала «Свобода, ведущая народ» (1830-1831, Париж, Лувр), написанная под впечатлением восстания в Париже в июле 1830. Хотя в картине немного персонажей, создается впечатление, что баррикаду защищает весь Париж. На башне Собора Парижской Богоматери реет трехцветное знамя, такое же в руках прекрасной женщины, олицетворяющей Свободу. Делакруа чувствует себя плотью от плоти свободной Франции, недаром он поместил себя среди защитников баррикады. Его влекут яркие характеры, драматические судьбы, пафос борьбы человека с обстоятельствами, стихиями.

Для живописи романтизма характерно

- изображение экзотической природы
- изображение героя в необычных обстоятельствах
- произвольность композиции
- динамичность
- отсутствие четких контуров
- использование контрастных цветов
- необычность цветового решения

Определение романтизма

Романтизм – принцип восприятия мира, предопределенный обостренным ощущением разлада между идеальными порывами души и обыденной жизнью;

направление в искусстве и литературе конца XVIII – первой половины XIX века, стремившееся к национальному и индивидуальному своеобразию, изображению исключительной личности в исключительных обстоятельствах и свободных чувств.

Классицисты о природе

М.В. Ломоносов

Ода

***на день восшествия на престол
Елисаветы Петровны 1747 года***

Отрывок

Хотя всегдашними снегами
Покрыта северна страна,
Где мерзлыми борей крылами
Твои взвеваает знамена;
Но бог меж льдистыми горами
своими чудесами:
чистой быстриной,
народы напояет
наконец теряет,
морю шириной.

Коль многим смертным неизвестны
Творит натура чудеса,
Где густостью животным тесны
Стоят глубокие леса,
Где в роскоши прохладных теней
На пастве скачущих еленей
Ловящих крик не разгонял;
Охотник где не метил луком;
Секирным земледелец стуком
Поющих птиц не устрашал.

Классицисты о человеке

М.В. Ломоносов

Надпись к статуе Петра Великого

Се образ изваян премудрого героя,
Что ради подданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и царствуя служил,
Свои законы сам примером утвердил,
Рожденны к скипетру, простер в работу руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.
Когда он строил град, сносил труды в войнах,
В землях далеких был и странствовал в морях,
Художников сбирал и обучал солдатом,
Домашних обучал и внешних сопостатов;
И словом, се есть Петр, отечества Отец;
Земное божество Россия почитает,
И столько олтарей пред зраком сим пылает,
Коль много есть ему обязанных сердец.

Между 1743 и 1747 годом

Романтики о природе и человеке

Н.М. Языков

Пловец

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.

Смело, братья! Ветром полный
Парус мой направил я:
Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья!

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней,
Будет буря: мы поспорим
И помужествуем с ней.

Смело, братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет!

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина,

Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный
Прям и крепок парус мой.

1829

Классицисты о любви

М.В. Ломоносов

Разговор с Анакреоном

А н а к р е о н

Ода I

Мне петь было о Трое,
О Кадме мне бы петь,
Да гусли мне в покое
Любовь велют звенеть.
Я гусли со струнами
Вчера переменил
И славными делами
Алкида возносил;
Да гусли поневоле
Любовь мне петь велют,
О вас, герои, боле,
Прощайте, не хотят.

Л о м о н о с о в

Ответ

Мне петь было о нежной,
Анакреон, любви;
Я чувствовал жар прежней
В согревшейся крови, Я
бегать стал перстами
По тоненьким струнам
И сладкими словами
Последовать стопам.
Мне струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум;
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.

Романтики о любви

М.Ю. Лермонтов

К Л. –

(Подражание Байрону)

У ног других не забывал
Я взор твоих очей;
Любя других, я лишь страдал
Любовью прежних дней;
Так память демон-властелин,
Все будит старину,
И я твержу один, один:
Люблю, люблю одну!

Принадлежишь другому ты,
Забут певец тобой;
С тех пор влекут меня мечты
Прочь от земли родной;

Корабль умчит меня от ней
В безвестную страну,
И повторит волна морей:
Люблю, люблю одну!

И не узнает шумный свет,
Кто нежно так любим,
Как я страдал и сколько лет
Я памятью томим;
И где бы я ни стал искать
Былую тишину,
Все сердце будет мне шептать:
Люблю, люблю одну!

1831

Домашнее задание:
Законспектировать презентацию