

Классицизм

Живопись

Никола Пуссен
(1594-1665)

Клод Лоррен
(1600—1682)

Шарль Лебрен
(1619—1690)

- ▶ **Никола Пуссен** родился в Нормандии в 1594 г.
- ▶ Он считается наиболее значительным французским живописцем XVII века
- ▶ Родился в простой семье на севере Франции
- ▶ После начального обучения в Руане в 1612 году приехал в Париж, затем странствовал по Италии и в 1624 году поселился в Риме, где и прожил всю остальную жизнь
- ▶ Первые из созданных им и дошедших до нас работ относятся уже к римскому периоду
- ▶ Он выполнял крупные заказы и стал признанным главой классицизма
- ▶ Творчество этого мастера стало вершиной французского классицизма и оказало влияние на многих художников последующих столетий

- ▶ «Поклонение золотому тельцу» - одно из полотен на библейские сюжеты
- ▶ Всеобщее рукоплескание и буйная пляска вокруг идола, стоящего на постаменте, воспринимается как варварское поклонение языческому божеству

Нахождение Моисея

- ▶ Библейское действо перенесено из Египта на более близкую и знакомую художнику почву
- ▶ О Египте напоминает лишь обелиск за храмом

Исцеление слепого

- ▶ Картина «Исцеление слепого» написана на евангельский сюжет
- ▶ На фоне довольно жестко исполненного пейзажа с живописной архитектурой среди куп деревьев показана группа людей, состоящая как бы из двух частей: Христос с учениками и группа горожан с коленопреклоненным слепым, до которого Христос дотрагивается рукой
- ▶ В композиции картины царит холодная ясность

Работы Н. Пуссена

Марс и Венера

Рождество

Великодушие Сципиона

Аркадские пастухи

- ▶ Пуссен увлекался учением античных философов стоиков, призывавших к мужеству и сохранению достоинства перед лицом смерти
- ▶ Размышления о смерти занимали важное место в его творчестве, с ними связан сюжет картины «Аркадские пастухи»
- ▶ Жители Аркадии, где царят радость и покой, обнаруживают надгробие с надписью: «И я в Аркадии»
- ▶ Это сама Смерть обращается к героям и разрушает их безмятежное настроение, заставляя задуматься о неизбежных грядущих страданиях
- ▶ Одна из женщин кладёт руку на плечо своего соседа, она словно пытается помочь ему примириться с мыслью о неизбежном конце
- ▶ Однако, несмотря на трагическое содержание, художник повествует о столкновении жизни и смерти спокойно
- ▶ Композиция картины проста и логична

Похищение сабинянок

Царство Флоры

- ▶ В одном из лучших произведений на античную тему «Царство Флоры» (1631 г.) художник собрал персонажей эпоса Овидия «Метаморфозы», которые после смерти превратились в цветы (Нарцисс, Гиацинт и др.)
- ▶ Танцующая Флора находится в центре, а остальные фигуры расположены по кругу, их позы и жесты подчинены единому ритму — благодаря этому вся композиция пронизана круговым движением
- ▶ Мягкий по колориту и нежный по настроению пейзаж написан довольно условно и больше похож на театральную декорацию
- ▶ Картина раскрывает важную для мастера мысль: герои, страдавшие и безвременно погибшие на земле, обрели покой и радость в волшебном саду Флоры

- ▶ Большинство сюжетов картин Пуссена имеет литературную основу
- ▶ Некоторые из них написаны по мотивам произведения поэта итальянского Возрождения Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим», повествующего о походах рыцарей крестоносцев в Палестину
- ▶ Художника интересовали не военные, а лирические эпизоды: например, история любви Эрминии к рыцарю Танкреду

- ▶ Танкред был ранен в бою, и Эрминия мечом отрезала себе волосы, чтобы перевязать ими раны возлюбленного
- ▶ На полотне господствуют гармония и свет
- ▶ Фигуры Танкреда и склонённой над ним Эрминии образуют некое подобие круга, что сразу вносит в композицию равновесие и покой
- ▶ Колорит произведения построен на гармоничном сочетании чистых красок синей, красной, жёлтой и оранжевой
- ▶ Действие сосредоточено в глубине пространства, первый план остаётся пустым, благодаря чему возникает ощущение простора
- ▶ Возвышенное, эпически монументальное произведение показывает любовь главных героев (они принадлежали к враждующим сторонам) как величайшую ценность, которая важнее всех войн и религиозных конфликтов

Пейзаж с Полифемом

- ▶ Важное место в творчестве Пуссена занимал пейзаж
- ▶ Он всегда населён мифологическими героями
- ▶ Это отражено в названиях произведений: «Пейзаж с Полифемом», «Пейзаж с Геркулесом»
- ▶ Но их фигуры малы и почти незаметны среди огромных гор, облаков и деревьев
- ▶ Персонажи античной мифологии выступают здесь как символ одухотворённости мира
- ▶ Ту же идею выражает и композиция пейзажа — простая, логичная, упорядоченная

- ▶ В картинах чётко отделены пространственные планы: первый план — равнина, второй — гигантские деревья, третий — горы, небо или морская гладь
- ▶ Разделение на планы подчёркивалось и цветом
- ▶ Так появилась система, названная позднее «пейзажной трёхцветкой»: в живописи первого плана преобладают жёлтый и коричневый цвета, на втором — тёплые и зелёный, на третьем — холодные, и прежде всего голубой
- ▶ Но художник был убеждён, что цвет — это лишь средство для создания объёма и глубокого пространства, он не должен отвлекать глаз зрителя от ювелирно точного рисунка и гармонично организованной композиции
- ▶ В результате рождался образ идеального мира, устроенного согласно высшим законам разума

Клод Лоррен

(1600—1682)

- ▶ Клод Лоррен был современником Пуссена
- ▶ Настоящее имя художника — Клод Желле, а прозвище Лоррен он получил по названию места своего рождения — провинции Лотарингия
- ▶ Ещё ребёнком он попал в Италию, где и начал обучаться живописи
- ▶ Большую часть жизни художник провёл в Риме

Утро в гавани

- ▶ Лоррен посвятил своё творчество пейзажу, что во Франции XVII в. было редкостью
- ▶ Его полотна воплощают те же идеи и композиционные принципы, что и пейзажи Пуссена, но отличаются большей тонкостью колорита и виртуозно построенной перспективой
- ▶ Лоррена интересовали игра тонов, изображение воздуха и света на холсте

Полдень

- ▶ Художник тяготел к мягкой светотени и ровному рассеянному освещению, позволяющему передать эффект «растворения» очертаний предметов вдали
- ▶ Фигуры персонажей на переднем плане кажутся почти незаметными по сравнению с эпически величавыми деревьями, горными склонами, морской гладью, на которой нежными бликами играет свет
- ▶ Именно Лоррена следует считать основоположником традиций французского пейзажа

- ▶ Требовалось, чтобы сюжет картины содержал серьёзную духовно - нравственную идею, способную благотворно воздействовать на зрителя
- ▶ Согласно теории классицизма, такой сюжет можно было найти только в истории, мифологии или библейских текстах
- ▶ Основными художественными ценностями признавались рисунок и композиция, не допускались резкие цветовые контрасты
- ▶ Композиция картины делилась на чёткие планы
- ▶ Во всём, особенно в выборе объёма и пропорций фигур, художнику необходимо было ориентироваться на античных мастеров, прежде всего на древнегреческих скульпторов
- ▶ Образование художника должно было проходить в стенах академии
- ▶ Он обязательно совершал поездку в Италию, где изучал античность и произведения Рафаэля
- ▶ Таким образом, творческие методы превратились в жёсткую систему правил, а процесс работы над картиной — в подражание

Шарль Лебрен (1619—1690)

Дедал и Икар

- ▶ В обширном наследии Шарля Лебрена прекрасно прослеживаются изменения, которые претерпевал французский классицизм
- ▶ Получив звание первого живописца короля, Лебрэн участвовал во всех официальных проектах, прежде всего в оформлении Большого дворца в Версале
- ▶ Его росписи прославляли мощь французской монархии и величие Людовика XIV — Короля солнца

- ▶ Лебрэн написал и множество портретов
- ▶ Его заказчиками были в основном королевские министры и придворная аристократия
- ▶ Живописец во всём потакал их вкусам, превращая свои картины в парадное театрализованное действо
- ▶ Так показан канцлер Франции Пьер Сегье: этот политический деятель получил при жизни прозвище «собака в большом ошейнике», но Лебрэн не сделал даже намёка на его жестокость — вельможа с благородной осанкой и лицом, исполненным мудрого достоинства, восседает на коне в окружении свиты

Портрет канцлера Пьера Сегье

*Въезд Александра
Македонского в Вавилон*

**Картина несет в себе идею
военного мужества
и добродетели монархии**

**Лебрэн любил
эпический жанр**

- ▶ Благодаря Лебрэну в 1648 г. была основана французская Королевская академия живописи и скульптуры, он много лет руководил Королевской мануфактурой гобеленов и мебели
- ▶ В своей долгой педагогической деятельности в академии Лебрэн проявил себя настоящим диктатором, настаивая, прежде всего, на тщательном обучении рисунку и пренебрегая колоритом
- ▶ Ссылаясь при этом на авторитет Пуссена, он незаметно превратил его принципы в мёртвую догму