

Стили

*Сегодня - это почти всегда
стилистические цитаты из
выдающихся произведений прошлого*
П.Николаев

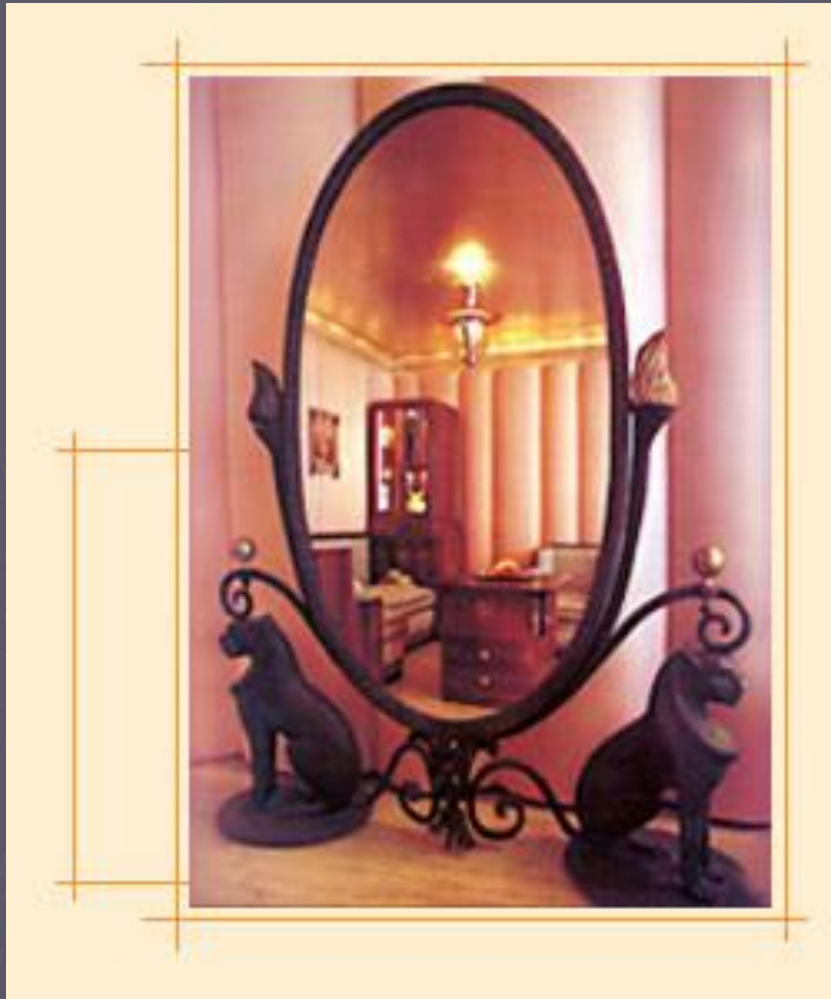
*Каждой эпохе присущи свои представления
об окружающем мире, свое видение
красоты и гармонии*

*Исторически сложившаяся совокупность
творческих принципов, характера и
особенностей выражения, наиболее
существенных признаков материальной и
духовной культуры, создаваемой
обществом, определяется как стиль
данной эпохи*

*Слово "стиль" происходит от названия древнего инструмента для письма
Стиль или стило - заостренный стержень из кости, металла, дерева, которым выцарапывали текст на золотой дощечке или на бересте*

Стили - устойчивые формы в архитектуры, изобразительного и прикладного искусства, литературы, существовавшие в течение длительного времени

Египетский стиль

- ▶ Этому стилю присущи спокойная симметрия, строгая геометричность, равномерное заполнение орнаментом всего свободного пространства, ниши в стенах, напольные вазы, статуэтки божественных животных, большие светильники, плетенки и циновки из трав, стеблей папируса и тростника

- ▶ Строго упорядоченная орнаментика, характерное иероглифическое письмо
- ▶ Роскошные колонны поддерживали потолок, фрески украшали стены, ковры и занавеси завершали убранство

**Применялись "цвета земли":
красный, желтый,
коричневый,
белый (гипс), черный (сажа)**

- ▶ Появилась первая форма ложа, табурета, стула со спинкой; корзины с крышкой из пальмовых волокон, металлические зеркала
- ▶ Сундуки и саркофаги расписывали яркими красками, украшали геометрическим орнаментом, цветными фаянсовыми вставками или полудрагоценными камнями, а так же слоновой костью, перламутром и даже золотом
- ▶ Использовали привозное дерево: сикомор, оливковое дерево и акацию (местные финиковые пальмы)

Греческий стиль

- ▶ **Греческий стиль** - рациональность, простота и естественность, гармония и ясность
- ▶ Этому стилю присущи планировка, обращенная внутрь; простота и ясность форм и планов, неприятие роскоши, естественная простота отделки, минимум мебели, мозаика из гальки и мрамора, орнаменты и глиняные украшения, мраморная отделка, вазы и амфоры (расписанные черным лаком)

- ▶ В **цвете** преобладание желтого, красного и черного (палитра красок естественная, приближенная к природе)
- ▶ Стены желтые - цвет глины
- ▶ Орнаменты в виде изломанных линий, геометрических фигур, переплетения ветвей и трав (растительных); в виде волн или спиралевидных завитков, напоминающих о вечном движении волн

РИМСКИЙ СТИЛЬ

- ▶ **РИМСКИЙ СТИЛЬ** (XI-XII вв.) -отражение архитектурных традиций Древнего Рима
- ▶ Римский стиль - рационализм, единство красоты и удобства, роскошь и масштабность, изысканность и изящество, открытость римских домов

*Орнаменты выполнены в виде лавровых венков, орлов, играющих амуров и психей, преобладают легкие графические узоры
Цвет - контрастные сочетания красного или белого с черным*

- ▶ Создатели римского стиля - скульпторы, архитекторы, живописцы - желали одного: воплощения в своих творениях красоты
- ▶ Эпоха этого стиля рождает особое чувство прикосновения к вечно длящейся истории, чувство значимости христианского мира
- ▶ В интерьерах и архитектурных постройках того времени обнаруживается тепло и гармония, плавные формы арок и величественно спокойный декор

Византийский стиль

- ▶ С 337 г. в Византии христианская религия становится государственной, и создаются условия для созревания новой культуры
- ▶ Яркая образность и символизм христианства нашли отражение в искусстве, в том числе и архитектуре Византии

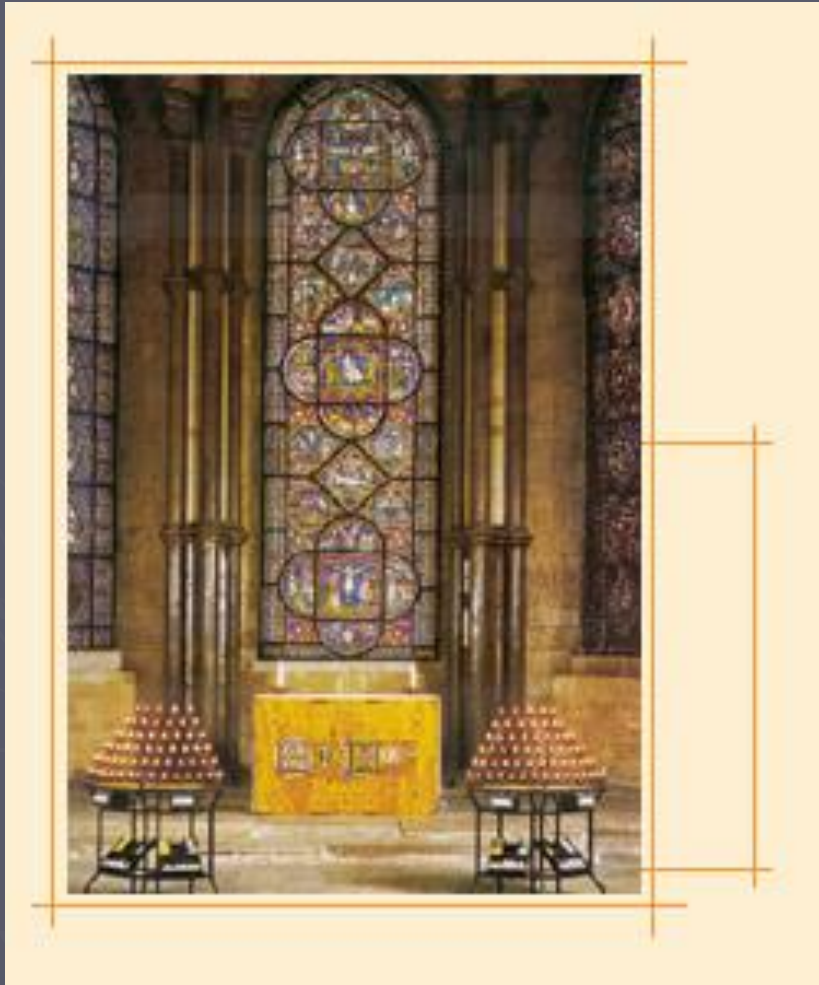

- ▶ Обращение к Богу осуществлялось через купольное сооружение, символизировавшее небесную сферу
- ▶ Купол опирался на четыре массивные опоры, расположенные по углам
- ▶ Пересечение образовавшихся проходов образовывало форму креста - впоследствии типичную для христианской архитектуры
- ▶ Главная роль в интерьере принадлежала цветному мрамору и мозаике
- ▶ В отличие от античных мозаик, набравшихся из морской гальки и кусочков разноцветного мрамора, в Византии применялась мозаика из цветного стекла-смальты
- ▶ Для золотого фона использовали прозрачную смальту с прокладкой из золотой фольги

- ▶ Получалось мерцание, лишавшее стену привычной материальности
- ▶ Этот эффект придавал совершенно новый смысл архитектурному пространству
- ▶ Этим "божественным светом" византийцы стремились пронизать мозаики, фрески и иконы
- ▶ Многообразная утварь византийцев богато декорировалась, особенно часто это делалось украшениями из эмали
- ▶ Эмалями украшались иконы, посуда и ювелирные украшения
- ▶ Для украшения интерьера применялась плитка, покрытая глазурью, а также изделия из слоновой кости 13

Готика

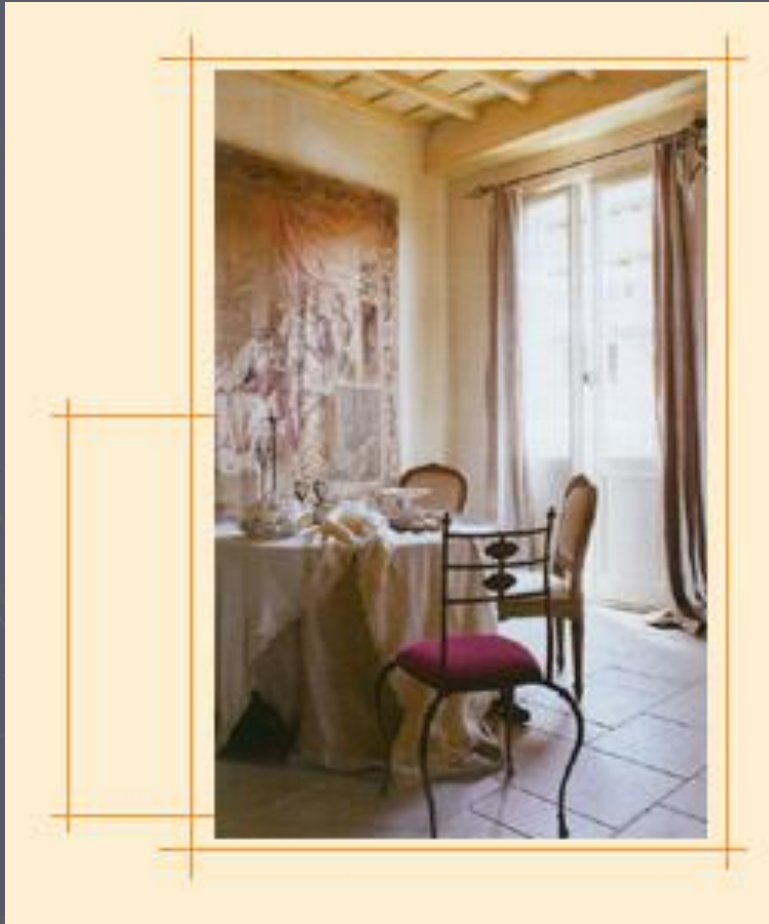

- ▶ **Готика** - стиль архитектуры зародившийся во Франции, отличается своей изысканностью
- ▶ В нем важны не столько применяемые цвета и материалы, сколько их сочетаемость и стилевое единство с обстановкой дома, гармония старинных предметов с современными
- ▶ Картины в красивых окладах, зеркала в позолоченных рамах, ковры и гобелены, отделанные тканями стены, красиво драпирующиеся гардины
- ▶ Окна во французских домах идут от пола и всегда имеют маленькие балкончики

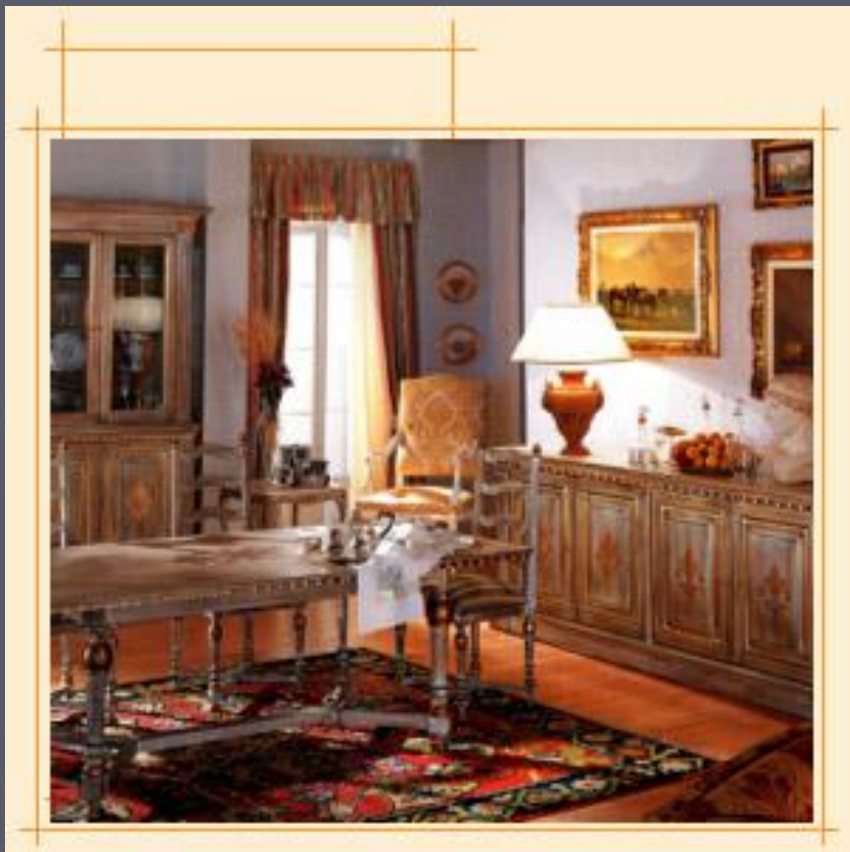
- ▶ Готика - в основном архитектурный стиль, но и в дизайне интерьера ему свойственны очень существенные отличия от других стилей, свое собственное и ни с чем не сравнимое "лицо": огромные окна, многоцветные витражи, световые эффекты
- ▶ Гигантские ажурные башни, подчеркнутая вертикальность всех конструктивных элементов
- ▶ Динамика и экспрессия форм поздней, "пламенеющей", готики

- ▶ **Характерными элементами** становятся стройные колонны, сложные формы сводов, ажурные орнаменты, окна в форме розы и стрельчатые своды, оконные стекла в свинцовом обрамлении, из выпуклого стекла, но без занавесей
- ▶ Картинами для украшения комнат пользуются редко
- ▶ В то же время появляется портретная живопись маслом и гравюры по дереву
- ▶ Живопись и скульптура выразительны и экспрессивны
- ▶ "Готические розы", красочные витражи, раскрашенная скульптура - все это говорит об особой роли цвета в средневековье
- ▶ Дощатые и кафельные полы раннеготического интерьера позднее застилались коврами
- ▶ Потолки обычно деревянные балочной конструкции или с открытыми оформленными стропилами; встречается декоративная роспись на потолке
- ▶ **Центр интерьера** - богато оформленный камин или кафельная печь
- ▶ **Цветовая гамма:** красные, синие, желтые, коричневые оттенки + золотые и серебряные нити, а также пурпурные, рубиновые, иссиня-черные, гвоздично-розовые, зеленые оттенки

Ренессанс

- ▶ **Ренессанс** (стиль Возрождения) (XV-XVI вв.)
- ▶ Новый стиль, названный современниками стилем Возрождения, привнес в искусство и культуру средневековой Европы новый дух свободы и веры в безграничные возможности человека
- ▶ Впервые за полторы тысячи лет человек снова стал творцом красоты и свободным странником, желающим увидеть и ощутить окружающий его мир, он снова готов к открытиям и смелым решениям

- ▶ **Основные материалы:** черное и белое дерево (дуб, орех, экзотичные породы), слоновая кость, камень, мрамор, песчаник
- ▶ **Цветовая гамма:** пурпурный, синий, желтый, коричневый
- ▶ **Линии:** полуциркульные
- ▶ **Геометрический рисунок:** круг, квадрат, крест, восьмиугольник
- ▶ **Форма:** круглая или пологая крыша с башенными надстройками, арочные галереи, колоннады, круглые, ребристые купола, высокие и просторные залы, эркеры

- ▶ **Просвещение** - эпоха безграничной веры в человеческий разум («век разума», «век философов»), в возможность перестроить общество на разумных основаниях, как эру крушения теологического догматизма, торжества науки над средневековой схоластикой
- ▶ **Просвещение** имело место и в Западной Европе, и в России, и в Северной Америке
- ▶ Эта эпоха имеет всемирно-историческое явление

Просвещение

- ▶ Тип мышления - философский
- ▶ Культурная интуиция - рационалистическая
- ▶ Ведущий вид творчества – театр
- ▶ Зарождение и развитие общеевропейских стилей

Просвещение- культурно-историческая эпоха Нового времени

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Базовые понятия

Разумное

*Осуществимо
е*

Познаваемое

Естественное

Законное

Полезное

Благое

Эпоха Просвещения. Просветители и их идеология

Английская буржуазная революция
1648 г.

Просветительство - идейное течение, представители которого видели путь к социальному прогрессу в распространении идей добра и справедливости, научных знаний.

Французская буржуазная революция
1789 г.

Национальные особенности европейского Просвещения

Англия

- Закрепление завоеваний революции
- Стремление перевоспитать человека в духе буржуазных добродетелей

Дж. Локк "Опыт о человеческом разуме"
Дж. Беркли "Защита христианской религии ..."
Д. Юм "Исследования о человеческом разуме"

Франция

- Отрицание феодального строя, призыв к борьбе с ним
- Утверждение идей свободы, равенства, братства

"Энциклопедия или Толковый словарь наук, искусств и ремесел"

Ф. Вольтер "Философские письма"
Д. Дидро "Философские мысли"
Ж. - Ж. Руссо "Об общественном договоре"

Германия

- Призыв к пробуждению национального самосознания и объединению земель
- Воспитание нетерпимости к деспотизму, подготовка буржуазной революции

Им. Кант "Критика чистого разума"
Г. Лессинг "Лаокоон"

Общие задачи деятельности просветителей

- Выступление против абсолютизма и феодальной собственности
- Провозглашение культа Разума, а не Бога
- Борьба за просвещение народа, широкое распространение знаний
- Утверждение воспитательной задачи искусства
- Распространение идей общественного равенства и личной свободы

Культура европейского Просвещения

Живопись

Рококо

• А. Ватто
"Жиль"

Реализм

• Ж. Б. Шарден
"Прачка"

Классицизм

• Ж. Л. Давид
"Клятва Горациев"

Сентиментализм

• Ж. Б. Грёз
"Разбитый кувшин"

Литература

- просветительский роман (Д. Дефо "Робинзон Крузо")
- философская повесть (Вальтер "Кандид, или Оптимизм")
- трагедия (Ф. Шиллер "Разбойники")
- комедия (П. О. Бомарше "Свадьба Фигаро")

философичность

тенденциозность

гражданственность

демократичность

антифеодалная освободительная направленность

Музыка

- симфония | В. А. Моцарт
- соната | Л. В. Бетховен
- опера | Ф. Й. Гайде
- опера | Г. Ф. Гендель
- опера | К. Глюк
- оратория |
- фуга |
- кантата |

И. С. Бах

новые формы

новые темы

новое мироощущение

утверждение гармоничности бытия

Идеи Просвещения в русской культуре XVIII века

Петр Первый.
1672 - 1725

Екатерина II.
1729 - 1796

Архитектура

Скульптура

Живопись

Литература

Музыка

Просвещенный абсолютизм

Гражданственность и патриотизм

Служение Отечеству, утверждение ценности человеческой личности

Естественное равенство людей, внеклассовая ценность человека

Демократизация и национальное своеобразие искусства

ПРИОРИТЕТЫ ЭПОХИ

- Укрепление абсолютистского государства в форме монархии. Ослабление власти церкви
 - Просвещение с целью активного служения Отечеству
 - Воспитание с целью создания "новой породы" людей

Стилевые направления в культуре России XVIII века

О неизбежно столетие! радостным смертным даруешь Истину, вольность и свет...

А. П. Радищев "Осмыслающее столетие"

"Петровское барокко"

кон. XVII в. - 30-е годы XVIII в.

Барокко /от итал. *barocco* - странный, причудливый/ - основное направление в искусстве Европы кон. XVI - сер. XVIII вв.

1672 - 1725

Архитектура

- Д. Трезини
- И. Коробов
- Ж. Леблон
- М. Земцов

Живопись

Портрет

• И. Никитин

Гравюра

• А. Зубов

Миниатюра

• Г. Мусатовский

Скульптура • К. Растрелли

"Елизаветинское рококо"

30 - 50-е годы XVIII в.

Рококо /*rocaille*/ - стилевое направление в искусстве Европы сер. XVIII в. Рокайль - завиток в виде раковины.

1709 - 1761

Архитектура

- Ф. Растрелли
- Д. Ухтомский
- С. Чекавинский

Живопись

- И. Вишняков
- А. Антропов
- И. Аргунов

Портрет

"Екатерининский классицизм"

60 - 90-е годы XVIII в.

Классицизм /от лат. *classicus* - образцовый/ - стилевое направление в искусстве Европы сер. XVII - нач. XIX вв.

1729 - 1796

Архитектура

- А. Кокорин
- А. Ринальди
- Д. Кваренци
- М. Казаков
- В. Баженов

Живопись

Портрет

- Ф. Рокотов
- Д. Лейпziger
- В. Боровиковский

"Ландшафт"

- С. Щедрин
- Ф. Алексеев

Историч. жанр

- А. Лосенко

Скульптура

- М. Кошловский
- Ф. Шубин

Стили эпохи Просвещения

Классицизм

Сентиментализм

Рококо

Барокко

Ампир –
наследник
классицизма

Реализм

Стиль барокко

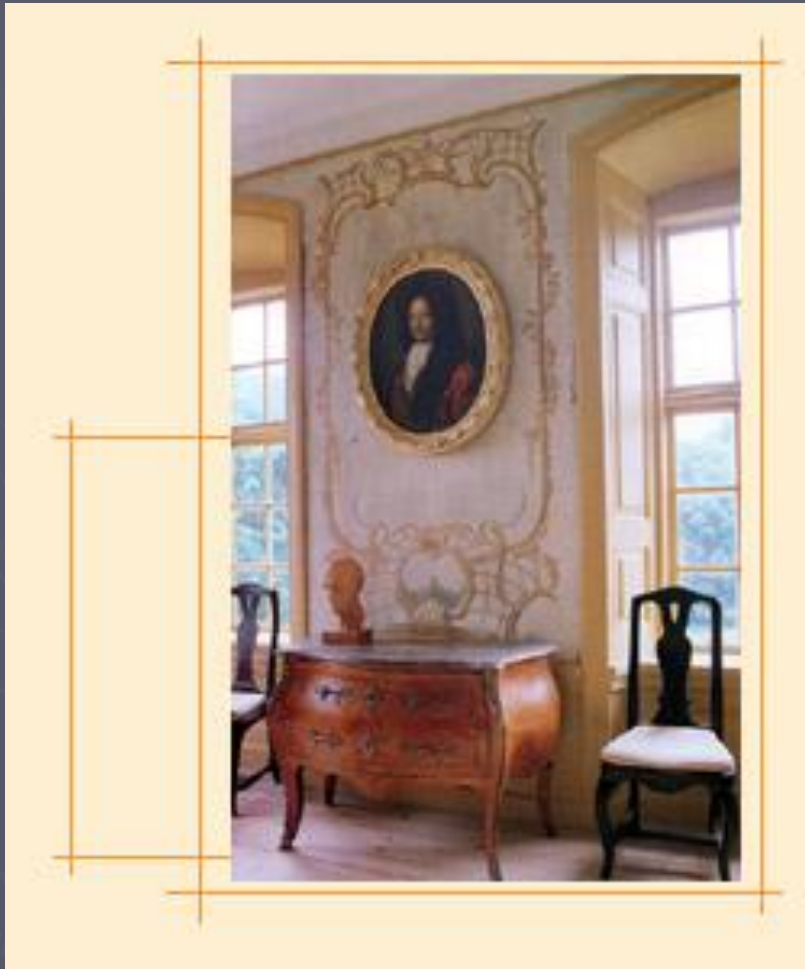

- ▶ **Барокко** (XVII-начало XVIII вв.)
- ▶ Барокко впервые в истории искусства соединил два понятия - стиля и образа жизни
- ▶ В дизайне интерьера барокко стремится к величию, пышности, пространственному размаху
- ▶ Изменчивость, причудливая игра образов в интерьерах – особенность этого стиля
- ▶ **Цветовая гамма:** синее с золотом, белое с золотом, зеленый

- ▶ **Основные черты:** повышенная динамичность форм, беспокойный ритм кривых линий
- ▶ В оформлении окон, мебели, посуды использовались сложные по очертаниям динамические овалы, спирали
- ▶ Пренебрежение спецификой материала ведет к изогнутым, очень пластичным поверхностям предметов, крученым колоннам, пухлым балясинам, богато профилированным карнизам и рамкам
- ▶ Мотивами резных и мозаичных декоративных композиций служат щиты, картуши, прихотливо вьющиеся стебли, раковины, венки, гирлянды
- ▶ Мебель часто покрывают яркими росписями и лаками (Венеция), вводят в декор позолоту и инкрустацию хрустальными пластинками
- ▶ Сидения часто сплошь сбиваются дорогими тканями и обильно украшаются бахромой

Рококо

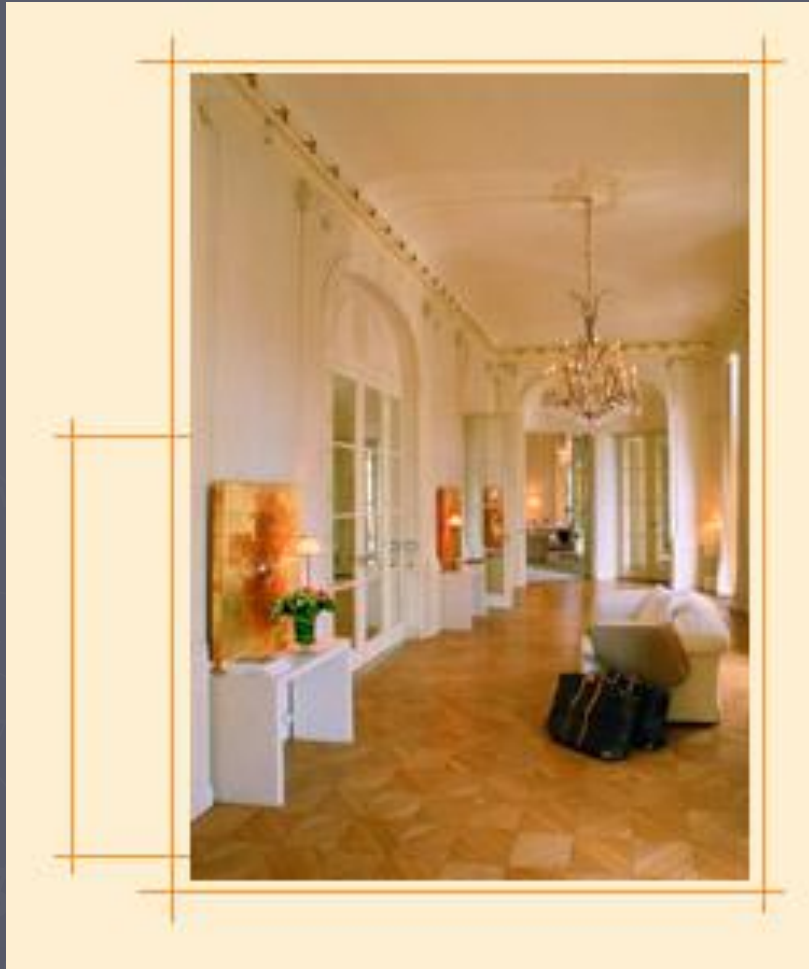
- ▶ **Рококо** - середина XVIII века
- ▶ Основными принципами стиля в искусстве были уход от жизни в мир фантазии, игры, мифических сюжетов и эротических ситуаций
- ▶ Господствует грациозный, прихотливый орнаментальный ритм
- ▶ Интерьеры изящны, декоративны, легки
- ▶ Декоративное искусство рококо принадлежит к высшим достижениям искусства XVIII века по изысканности, красоте асимметричных композиций, по духу интимности, комфорта и личному удобству

- ▶ Оригинальный стиль
- ▶ Символ - рокайл – раковина
- ▶ **Основные черты стиля:** подчеркнуть прихотливый и усложненный вид, округлость форм
- ▶ Утрачивается монументальность и преобразует прихотливость, грациозность, интимность
- ▶ Резные и лепные узоры, разорванные картуши, маски амуров
- ▶ Большую роль играют рельефы, живописные панно в изысканном стиле
- ▶ Многочисленные зеркала, гобелены, эротичные и пасторальные силуэты, ассиметричное построение композиции
- ▶ В скульптуре - бюсты, небольшие статуэтки из росписи и фарфора
- ▶ Переливается и несколько блеклая по колориту рокальная живопись
- ▶ Изысканная отделка, сочетающаяся с экзотичными мотивами китайского искусства (лаковые шкатулки, шелк)

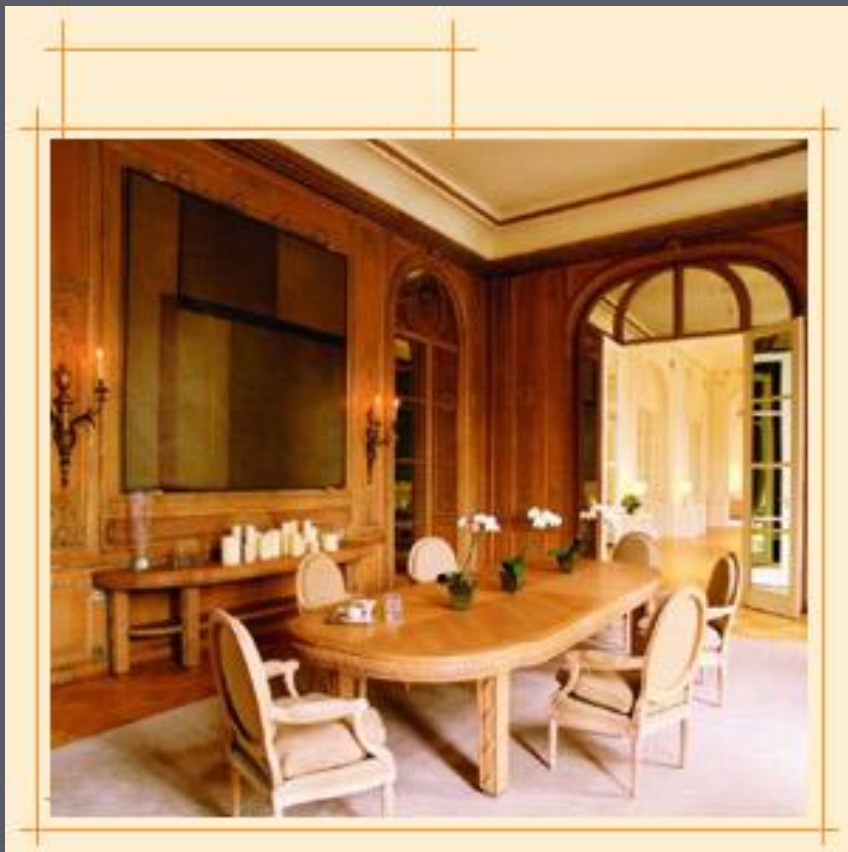

- ▶ Новые виды мебели для сидения: шезлонг, канапе
- ▶ Цветовая гамма менее броская, менее тяжелая и более спокойная, светлые тона, приглушенные и забеленные краски, полутона
- ▶ Мелкий рисунок на бледно-голубоватом или сиреневатом фоне
- ▶ Рисунок красно-коричневый или золотой

Стиль классицизм

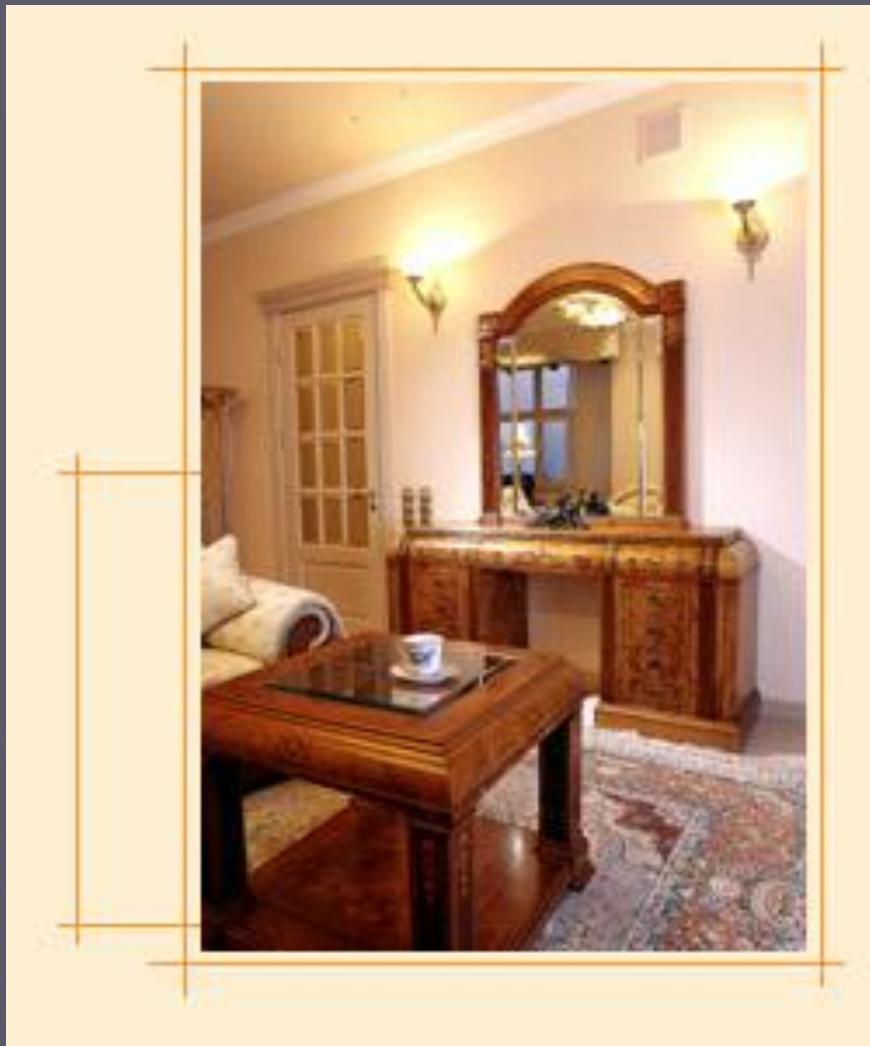
- ▶ Классический стиль - XVII - начала XIX в., обратившийся к античному наследию как к норме и идеальному образцу
- ▶ Классицизму свойственны ясные геометрические формы, сдержанный декор и дорогие, качественные материалы (натуральное дерево, камень, шелк и др.)
- ▶ Чаще всего встречаются украшения скульптурами и лепниной

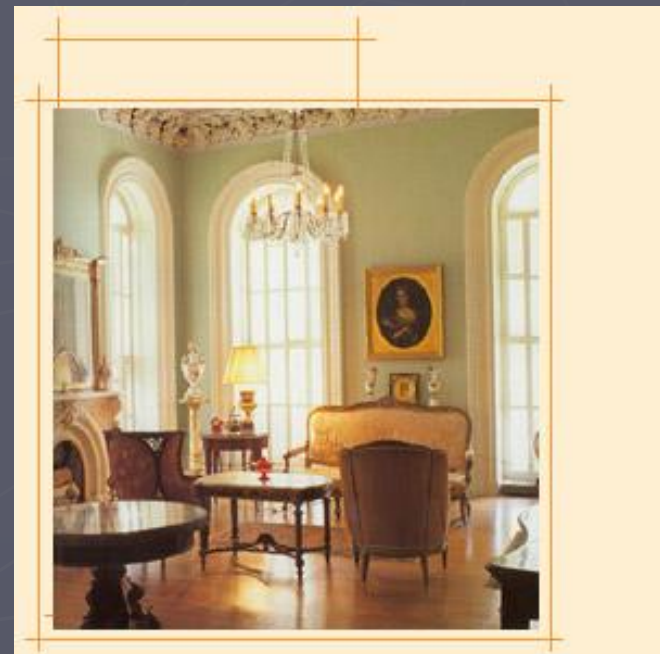
- ▶ **Основные признаки:**
симметрия, простота
- ▶ Стена - гладкая поверхность, ограниченные четкие объемы, не скрывает структуры, мягкость цветов
- ▶ **Цветовая гамма:**
насыщенная, зеленый, розовый, пурпурный с золотым акцентом, небесно-голубой

- ▶ **Линии:** строгие повторяющиеся вертикальные и горизонтальные, барельеф в круглом медальоне, плавный обобщенный рисунок, симметрия

- ▶ **Форма:** четкость и геометризм
- ▶ **Конструкции:** массивные, устойчивые, монументальные, прямоугольные, арочные

- ▶ **Элементы интерьера:**
сдержанный декор,
круглые и ребристые
колонны, пилястры,
статуи, античный
орнамент, кессонный свод

Стиль Ампи́р

- ▶ **Ампир** (начало XIX века) - потомок классицизма
- ▶ Парадный, торжественный, военно-триумфальный стиль, подражающий шику и роскоши Римской империи
- ▶ В дизайне интерьера используется богатый декор с мотивами военной эмблематики
- ▶ **Формы** массивны и упрощены, подчеркнута монументальность
- ▶ Ампиру присущи перенесение античных, особенно римских, мотивов в архитектурное убранство и обстановку интерьеров.
Цвета яркие насыщенные, преобладание золота с красным или золота с черным