

*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа» города Рубцовска*

Искусство Западной Европы XVII века

Французская живопись XVII века

Презентация к уроку

*«История изобразительного искусства»,
3 класс*

*Подготовил: Артеменко Евгений Михайлович
преподаватель МБУ ДО «ДХШ» г. Рубцовск*

Содержание

1. Исторические предпосылки культурного расцвета Франции
2. Влияние абсолютизма на искусство Франции XVII в.
3. Шарль Лебрен
4. Жорж де Латур
5. Утверждение классицизма в искусстве Франции XVII в.
6. Королевская академия живописи и скульптуры
7. Каноны живописи классицизма и академизма
8. Никола Пуссен
9. Путешествие Никола Пуссена в Италию
10. Размышления о смерти в творчестве Никола Пуссена
11. Возвращение Никола Пуссена в Париж
12. Последний период работы Никола Пуссена в Риме
13. Библейские сюжеты в творчестве Никола Пуссена
14. Особенности творческого метода Никола Пуссена
15. Значение творчества Никола Пуссена
16. Клод Лоррен
17. Классицизм в живописи Франции второй половины XVII в.
18. Домашнее задание
19. Список использованных источников и литературы
20. Аннотация

Исторические предпосылки культурного расцвета Франции

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

Около 1600 г. Франция стала единым государством, и установившаяся абсолютная монархия положила конец феодальной раздробленности, внутренним распрям и религиозным войнам.

К концу XVII в. Париж соперничал с Римом за звание мировой столицы изящных и прикладных искусств.

В это время Франция переживала экономический подъем и стала могущественной европейской державой, а также законодательницей моды в искусстве.

Влияние абсолютизма на искусство Франции XVII в.

*Иасент Риго
«Портрет Людовика XIV», 1694*

Французское искусство XVII в. находилось на службе государства и прославляло абсолютную власть монарха.

Абсолютистский строй возвеличивался в аллегорических и мифологических сюжетах, а картин на религиозную тему создавалось сравнительно меньше.

Развивается новый стиль парадного портрета, прославляющего доблесть и славу правителя с помощью многочисленных символов и аллегорий.

Шарль Лебрэн
«Конный портрет Людовика XIV», ок. 1668

Шарль Лебрэн **(1619 - 1690)**

Французский художник и теоретик искусства, глава французской художественной школы эпохи Людовика XIV.

За серию полотен из истории Александра Македонского получил титул «Первого королевского живописца». В 1648 году стал одним из основателей Королевской академии живописи и скульптуры. Лично расписывал залы Аполлоновой галереи в Лувре, интерьеры замка Сен-Жермен и Версаля.

Шарль Лебрен «Вступление Александра в Вавилон», 1664

Шарль Лебрен «Портрет Канцлера Пьера Сегье», 1661

Шарль Лебрэн «Апофеоз Людовика XIV», 1677

Жорж де Латур
«Мария Магдалина со свечой», 1635-1640

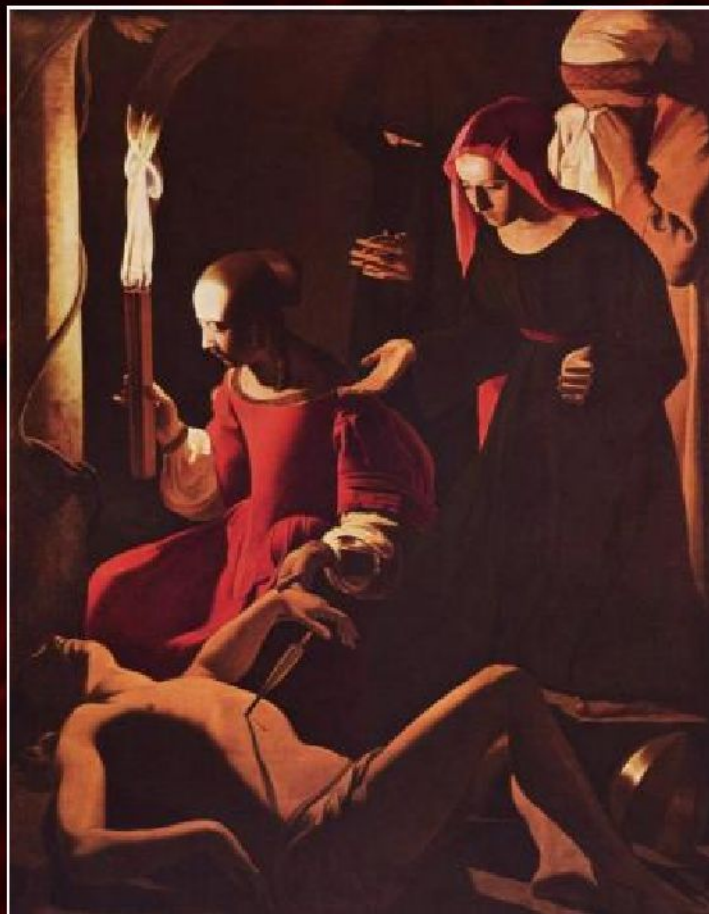
Жорж де Латур
(1593 - 1652)

Французский живописец из провинции Лотарингия, яркий представитель караваджизма. Долгое время мастер был забыт, и только в начале XX в. его открыли заново.

Следуя Караваджо в некоторых живописных приемах, художник проявил себя экспериментатором поражая смелостью колорита и новизной передачи эффектов освещения.

Жорж де Латур «Иосиф-плотник», 1645

Жорж де Латур «Святой Себастьян и святая Ирина», ок. 1649

Жорж де Латур «Гадалка», 1632-1635

Жорж де Латур «Шулер», 1630-1640

Утверждение классицизма в искусстве Франции XVII в.

Версаль (Франция), 1668-1689

В целом традиции Караваджо и стиль барокко во Франции не прижились. После 1640-х годов в искусстве Франции господствовал Классицизм.

Во время правления Людовика XIV (правил в 1643-1715) официальным «королевским стилем» стал классицизм. Развитию классицизма способствовал также французский гуманизм и философия рационализма.

При дворе ценилась «итальянская манера», поэтому многие французские мастера стремились в Италию.

Королевская академия живописи и скульптуры

*Жан-Батист Кольбер,
основатель Королевской академии
живописи и скульптуры*

*Первый штаб
Академии,
Париж, улица Рамбюто
(ранее улица Taînée)*

*В 1648 г. в Париже была основана
Королевская академия живописи и
скульптуры, которая приобрела
руководящую роль в искусстве
Франции.*

*Внимание живописцев
сосредоточилось на выработке норм
прекрасного, на классификации жанров,
создании принципов академического
художественного образования.*

*Так возникли принципы и каноны,
которые стали основой устройства
всех последующих академий и
современных художественных школ.*

***Каноны живописи
классицизма и академизма***

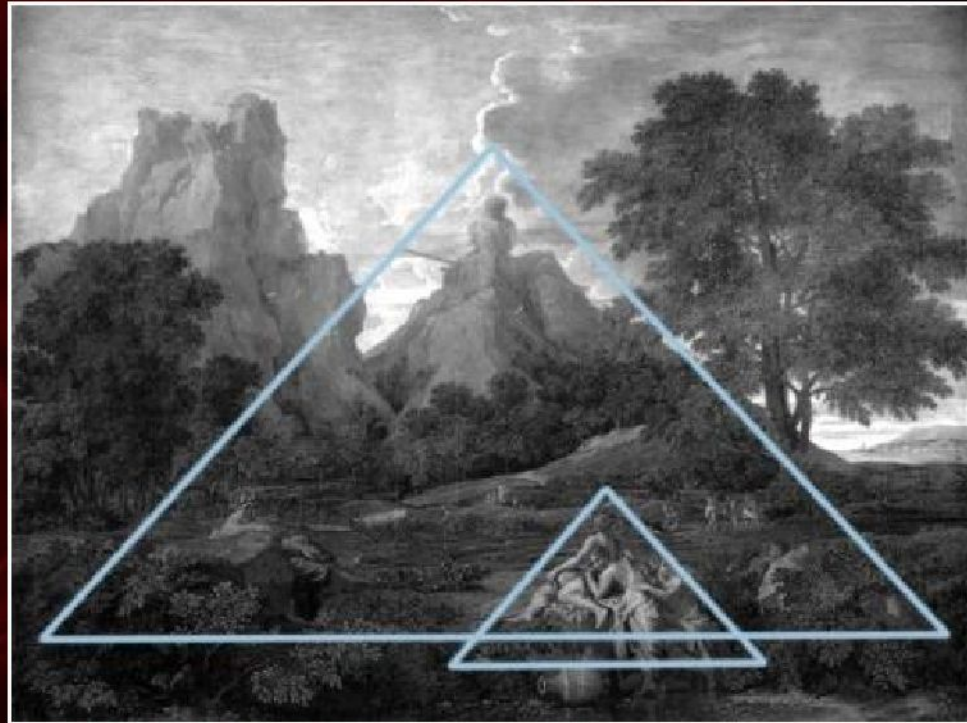
Сюжет

Никола Пуссен «Пейзаж с Полифемом», 1649

Художественное произведение классицизма выполнялось по строгим правилам. Сюжетом произведений искусства является античная история и мифология.

Композиция

Никола Пуссен «Пейзаж с Полифемом» (схема картины), 1649

Композиция произведения выполняется по определенной геометрической схеме.

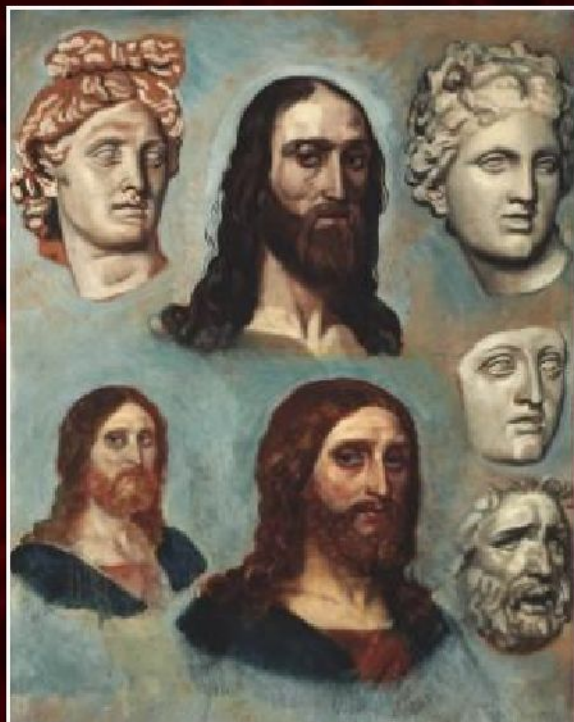
Театральность

Никола Пуссен «Пейзаж с Полифемом» (схема картины), 1649

Постановка сюжета напоминает театральную сцену.

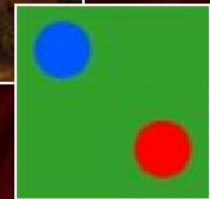
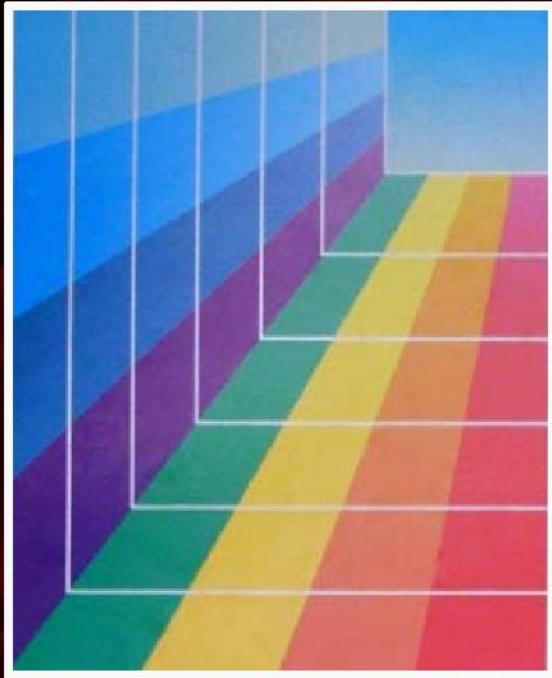
Античные образцы

А.А. Иванов «Голова Христа», этюд к картине «Явление Христа народу», 1858

Этюды персонажей для картины выполнялись с античных статуй.

Система трех планов

Схемы изменения цвета с учетом воздушной перспективы

Пейзаж изображался по условной схеме с использованием системы трех планов:

1 план (теплые тона: красно-коричневые, охра); 2 план (нейтральные тона: зеленые); 3 план (холодные тона: голубые, синие).

Никола Пуссен «Пейзаж с Полифемом», 1649

Никола Пуссен «Автопортрет», 1649

Никола Пуссен (1594 - 1665)

Французский художник, один из главных представителей стиля классицизм.

Пуссен был всесторонне образованным человеком, блестящим знатоком античной литературы. Практически все его картины были на историко-мифологические сюжеты.

В своих картинах он представлял Древнюю Грецию как идеально-прекрасный мир, населённый мудрыми и совершенными людьми.

Становление художника Никола Пуссена

Никола Пуссен «Автопортрет», 1650

Пуссен родился в Нормандии, провинции Франции. Его отец, разорившийся дворянин, был против выбора сыном профессии художника.

Первое художественное образование он получил на родине у Фердинанда Ван Элле, Кентена Варена и Жоржа Лаллемана.

Попав в Париж в возрасте 18 лет, он брал уроки живописи у разных учителей, а также посещал Лувр и копировал там картины итальянских художников.

Путешествие Никола Пуссена в Италию

*Никола Пуссен «Смерть Германика»
(фрагмент), 1627*

В 1624 г. Пуссен впервые поехал в Италию. В Италии Пуссен изучал живопись Рафаэля и античную скульптуру, проявлял интерес к караваджистам и болонским академистам: Аннибале Каррачи, Гвидо Рени и Доменикино.

В 1632 г. Пуссен был избран членом Академии Святого Луки. В это время Пуссен создаёт поэтические композиции на литературные и мифологические темы, отмеченные возвышенным строем образов.

Никола Пуссен «Смерть Германика», 1627

Никола Пуссен «Танкред и Эрминия», 1629-1630

Никола Пуссен «Вдохновение эпического поэта», ок. 1629-1630

Размышления о смерти в творчестве Никола Пуссена

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

Размышления о смерти занимали важное место в его творчестве. Пуссен увлекался учением античных философов-стоиков, призывавших к мужеству и сохранению достоинства перед лицом смерти.

Мысль о бренности человека и проблемы жизни и смерти легли в основу картины «Аркадские пастухи». По сюжету картины, 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.

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

Никола Пуссен «Царство Флоры», 1631

Никола Пуссен. Флора (фрагмент картины «Царство Флоры»), 1631

Никола Пуссен. Аякс (фрагмент картины «Царство Флоры»), 1631

Никола Пуссен. Нарцисс и нимфа Эхо (фрагмент картины «Царство Флоры»), 1631

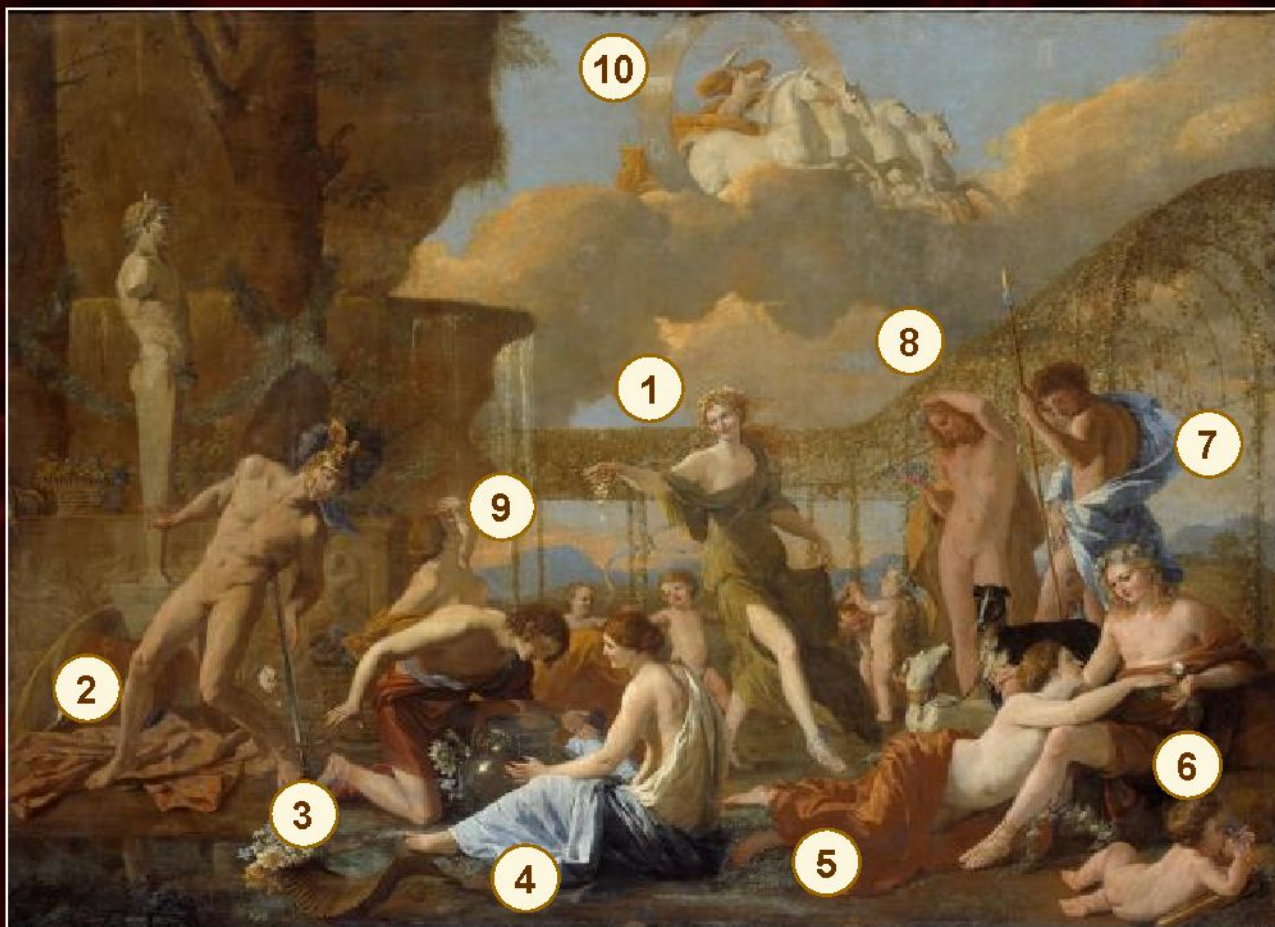
Никола Пуссен. Смилакс и Крокос (фрагмент картины «Царство Флоры»), 1631

Никола Пуссен. Гиацинт и Адонис (фрагмент картины «Царство Флоры»), 1631

Никола Пуссен. Кифия и Аполлон (фрагмент картины «Царство Флоры»), 1631

Персонажи картины:

- 1 – Флора
- 2 – Аякс
- 3 – Нарцисс
- 4 – Нимфа Эхо
- 5 – Смилакс
- 6 – Крокос
- 7 – Адонис
- 8 – Гиацинт
- 9 – Кифия
- 10 – Аполлон

Никола Пуссен «Царство Флоры», 1631

Возвращение Никола Пуссена в Париж

Никола Пуссен «Великодушие Сципиона», 1640

В 1639 г. Пуссен был приглашён кардиналом Ришелье в Париж, для украшения галереи Лувра, а король Франции Людовик XIII назначил его своим первым живописцем.

Однако весьма быстро Пуссен начал тяготиться своими обязанностями и придворной обстановкой. В 1642 г. он покинул Париж и удалился в Рим.

Последний период работы Никола Пуссена в Риме

Никола Пуссен «Пейзаж с Полифемом», 1649

Темами его картин этого периода были добродетели и доблести властителей, библейских или античных героев.

В последний период работы в Риме Пуссен стал проявлять больше интереса к пейзажу. Луврский цикл «Четыре времени года», исполненный между 1660 и 1664 гг. для герцога Ришелье, явился его художественным и духовным завещанием. В этих картинах звучат темы игравшие в его живописи главную роль: животворящая сила природы, поиск смысла человеческой жизни.

Никола Пуссен «Весна» или «Земной рай» (из серии «Четыре времени года»), 1660-1664

Никола Пуссен «Лето» или «Руфь и Вооз» (из серии «Четыре времени года»), 1660-1664

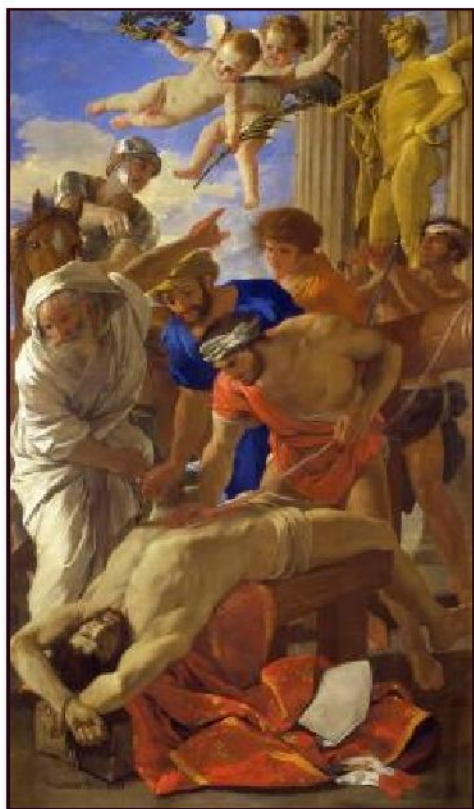

Никола Пуссен «Осень» или «Дары земли обетованной» (из серии «Четыре времени года»), 1660-1664

Никола Пуссен «Зима» или «Потоп» (из серии «Четыре времени года»), 1660-1664

Библейские сюжеты в творчестве Никола Пуссена

Никола Пуссен «Мученичество Святого Эразма», 1628

В продолжительные периоды жизни в Риме художник нашел покровителей и заказчиков картин с библейским содержанием, это кардинал Франческо Барберини, и семья Ришелье.

Во второй половине 40-х художник, по заказу Кассиано дель-Поццо, создал цикл картин «Семь таинств», где раскрыл глубокое философское значение христианских догм.

Никола Пуссен «Поклонение волхвов», 1633

Никола Пуссен «Таинства Церкви. Евхаристия» (из серии «Семь таинств»), 1637-1640

Особенности творческого метода Никола Пуссена

Никола Пуссен «Похищение сабинянок», ок. 1636-1637

Целью интеллектуального стиля Пуссена является изображение возвышенных и серьезных человеческих поступков описанных в античной мифологии, древней истории и Библии.

Его картины логичны и упорядочены, художник стремится к общему и типическому (то есть не так, как все происходило на самом деле, а так, как случилось бы, если бы природа была совершенной). Обращаясь больше к уму, нежели к чувствам, художник главное внимание уделял форме и композиции.

Значение творчества Никола Пуссена

Никола Пуссен «Автопортрет», 1650

Творчество Пуссена стало вершиной французского классицизма и оказало влияние на многих художников последующих столетий. Своими произведениями он воспитывал совершенную личность, показывая и воспевая примеры высокой морали, гражданской доблести.

Ясность и упорядоченность изобразительных приемов Пуссена, идейная и моральная направленность его искусства сделало его творчество эталоном для эстетических норм и канонов в искусстве классицизма и академизма.

Клод Лоррен
«Утро в гавани», ок.1640

Клод Лоррен
(1600 - 1682)

Классический пейзаж обрел новое содержание у Клода Желле, прозванного Лорреном. Лоррен являлся продолжателем традиций Никола Пуссена. Его пейзажи мечтательны и элегичны.

Уроженец Лотарингии, он с детства попал в Италию, где в дальнейшем связал свою творческую жизнь с Римом. Вдохновленный мотивами итальянской природы, Лоррен преобразует их в идеальные образы.

Клод Лоррен «Отплытие царицы Савской», 1648

Клод Лоррен «Похищение Европы», 1655

Клод Лоррен «Полдень» (Пейзаж со сценой отдыха на пути в Египет), 1651-1661

Классицизм в живописи Франции второй половины XVII в.

Шарль Лебрен.

Роспись потолка Зеркальной галереи Версаля, 1678

Постепенно творческие методы классицизма превратились в жёсткую систему правил, а процесс работы над картиной – в подражание.

Не удивительно, что мастерство живописцев классицизма начало падать, во второй половине XVII в. во Франции не было уже ни одного значительного художника.

Живопись приобрела декоративный характер и подчинилась архитектуре.

Домашнее задание

Никола Пуссен «Царство Флоры», 1631

Выполнить в рабочей тетради описание одного из известнейших произведений художника Никола Пуссена.

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. Золотов Ю.К. Пуссен. – М.: Искусство, 1988.
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. Живопись барокко. Глубины души в беспредельности мира. - М.: АСТ-Астрель, 2002.
10. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства. - М.: Изобразительное искусство, 1984.
11. Сокольникова Н.М. История искусства в 2 томах. Том 1. - М.: Академия, 2009.
12. Томан Р. Барокко: архитектура, скульптура, живопись. - Köln: Konemann, 2004.
13. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусств. - СПб: АОЗТ "Икар", 1996
14. ru.wikipedia.org
15. www.wikipaintings.org/ru/

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа» города Рубцовска

Учебное пособие к предмету «История изобразительного искусства», 3 класс

Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII - XIX веков

Тема: Французская живопись XVII века. Творчество Пуссена

Разработчик: Артеменко Евгений Михайлович, преподаватель высшей квалификационной категории
МБУ ДО «ДХШ» г. Рубцовск

Для улучшения качества образования в предметной области «История искусств» подготовлены авторские мультимедиа презентации, которые разработаны с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Мультимедиа презентации разработаны в соответствии с разделами и темами программ учебных предметов «Беседы об искусстве» и «История изобразительного искусства». В мультимедиа презентациях содержится краткое изложение учебного материала с необходимыми иллюстрациями и репродукциями художественных произведений, указаны задания для учащихся, а также приводится список литературы по изучаемой теме. Презентации предназначены для воспроизведения на ПК и выполнены в программе «Microsoft PowerPoint», используются следующие форматы файлов - «.ppt», «.pptx» и «.pdf».

Внимание! В соответствии с Законом об авторском праве использование авторских материалов целиком или по частям разрешается только с письменного согласия автора или с указанием Ф.И.О. автора, а также размещением активной ссылки на персональный интернет сайт автора и контактной информации:

<http://art78.iimdo.com>

[E-mail: art78em@gmail.com](mailto:art78em@gmail.com)

© Е.М. Артёменко, 2015-2016