

Классицизм в живописи, скульптуре

Автор: Скворцова Татьяна Николаевна, учитель МХК, литературы
МБОУ УСОШ №2 им. Сергея Ступакова г. Удомли Тверской области

Введение

- ❖ **Классицизм** - подражание греческому и римскому искусству, архитектуре и литературе. Хотя обычно этим термином называют разновидность искусства, полученного от древних, иногда под ним подразумевают накопленный опыт, высокое художественное качество изображений.
- ❖ По окончании классического периода начался неоклассицизм, который представлял собой видоизмененные классические мотивы, дополненные новыми тенденциями и веяниями. Приверженность традиционным эстетическим формальностям бытовала в течение долгого времени. Классическое искусство отличается четкостью, порядком, равновесием, симметрией и достоинством.

Введение

- ❖ Классические мотивы вначале завладели Европой. До России классицизм дошел в годы правления великого Петра I, просветителя, образованного человека. М. В. Ломоносов в соответствии с новым направлением ввел множество изменений в литературе, поэзии, а также правилах грамматики и орфографии русского языка.
- ❖ Развивался классицизм в России постепенно, наибольшего расцвета он достиг в начале 19 века, тогда он пользовался и наибольшей популярностью. В годы правления Екатерины II классицизм чуть ли не насаждался, поскольку просвещенная правительница поддерживала его проявления в дизайне и архитектуре и всячески способствовала его распространению. Оказавшись свежей волной после вычурного и изысканного барокко, классицизм легко нашел своих последователей и приверженцев.

Введение

- ❖ **Классицизм в живописи – это прежде всего сочетание античного наследия с современным художнику миром. Здесь постоянно противопоставлялся разум человека силе природы, личное – общественному. Как и во всех других видах искусства, в классической живописи идет обобщение образа, на первый план выходит идея первичности нужд большинства. Как и в литературе, в живописи идет деление жанров на низкие (или малые) и высокие.**
- ❖ **Классицизм как наследник античности относил к высокому жанру. Полотна написаны на мифологические и исторические сюжеты. В них четко виден драматизм, жертва личных интересов ради общего блага. К низкому жанру причислялись более прозаичные картины – натюрморты и пейзажи.**

Никола Пуссен

Вакханалия
1620

Никола Пуссен

Пастухи в Аркадии
1638-1640

Клод Лоррен

Лондонская Национальная галерея.
Отплытие царицы Савской. 1648

Клод Лоррен

Эрмитаж. Санкт-Петербург
1650

Классическая живопись стала более академичной.

Юные художники, ученики академий, большую часть времени проводили в античных залах, делая наброски с греческих и римских статуй, занимаясь антиковедением. Мир античности был для них столь же реален, как и мир за стенами школы. Они переносили на холст все свое академическое восприятие реальности.

Однако нельзя сказать, что классическая живопись была полностью статична и заимствована у древней Греции.

Тьеполо Джовани Баттиста

**Встреча Антония и Клеопатры
1747**

**Ангел, спасающий Агарь
1732**

Каналето Джовани Антонио

Пьяцетта
1733-1735

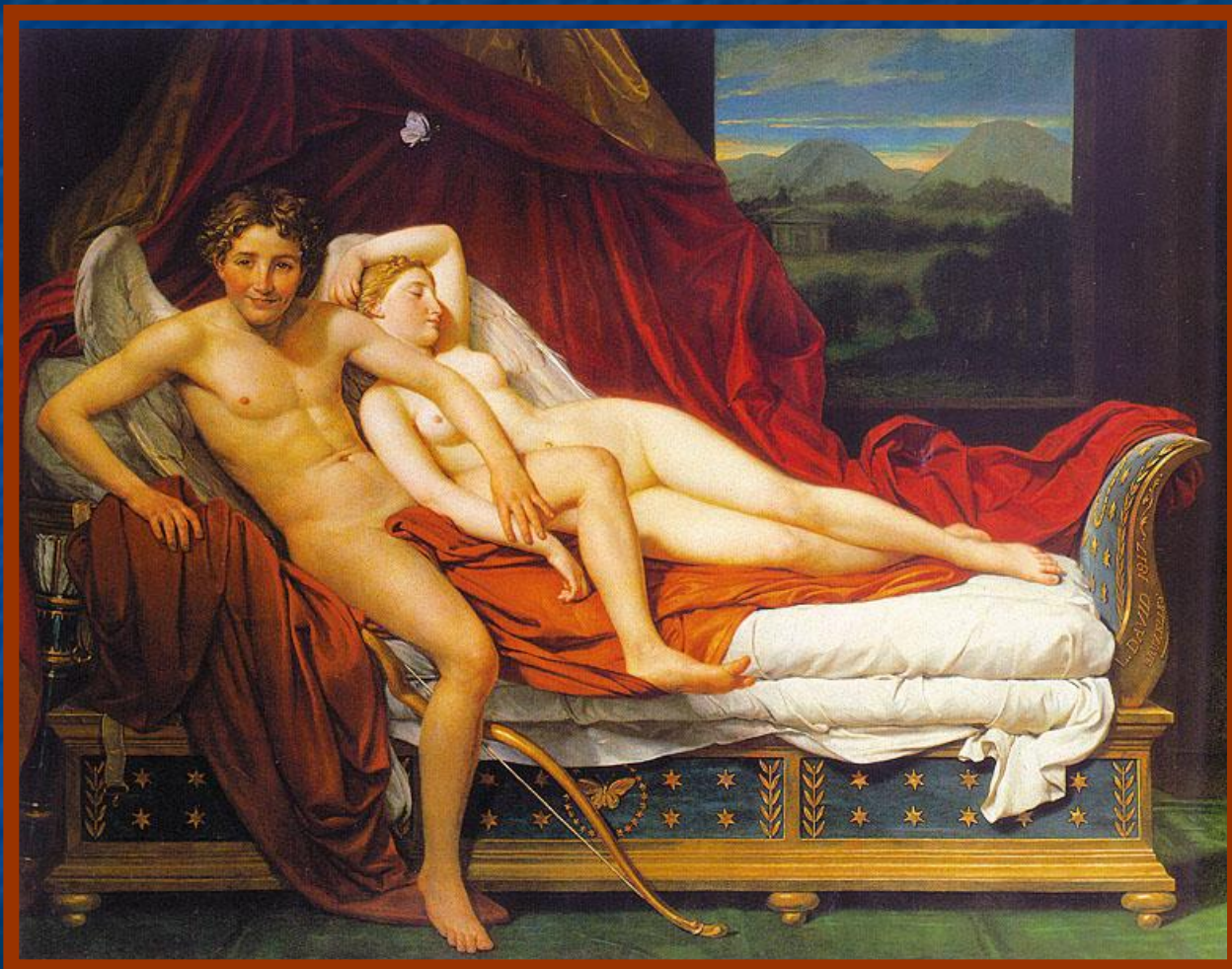
Давид Жак Луи

Благодаря Энгру Давиду героизм античных персонажей переносился на современный мир, создавая иную, более глубокую и трагичную атмосферу восприятия событий. Замечательным доказательством этому служит «Смерть Марата», в этом полотне, написанном на вполне современное художнику событие, отражен героический пафос античности, увеличенный и выведенный на первый план позами, красками, светотенью.

Смерть Марата

Давид Жак Луи

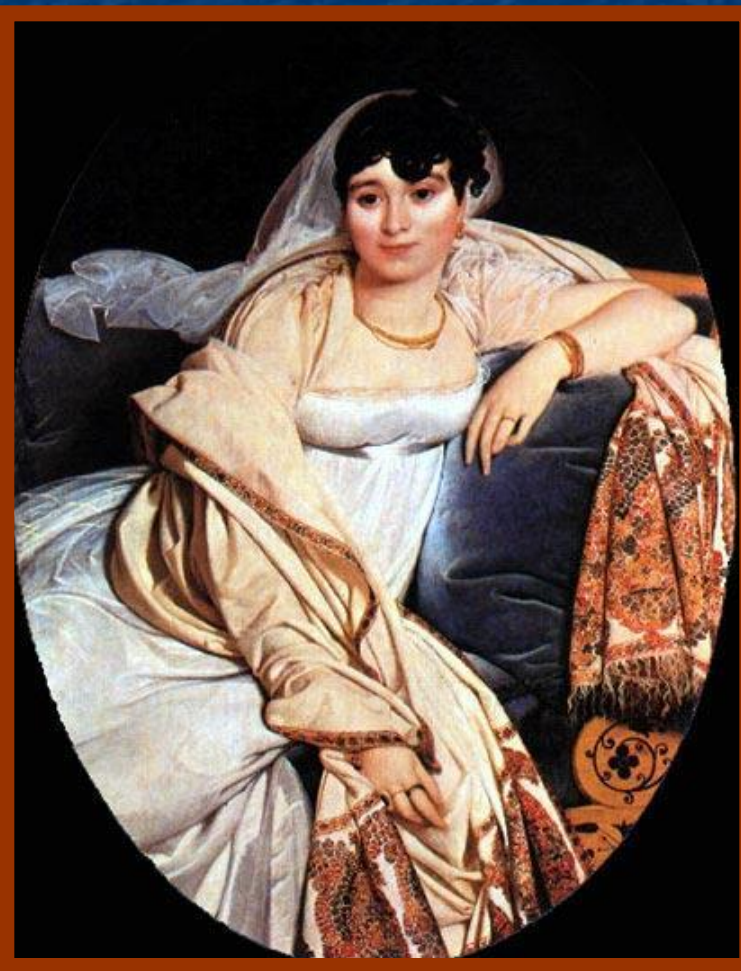

Амур и Психея. 1817

Энгр Жан Огюст Доминик

Портрет Бонопарта
1804

Портрет мадам Ривьер
1805

Энгр Жан Огюст Доминик

Портрет мадам Сеннон
1814

Рафаэль и Форнарина
1814

Русская живопись

- ◆ Изобразительное искусство XVIII века отразило коренные преобразования в российской художественной культуре.
- ◆ В станковой живописи успешно развивается исторический и особенно портретный жанр.
- ◆ Излюбленной областью применения творческих сил русских мастеров XVIII века становится портрет – парадный, камерный, парный.

Фёдор Степанович Рокотов

Портрет поэта В. И. Майкова
1760

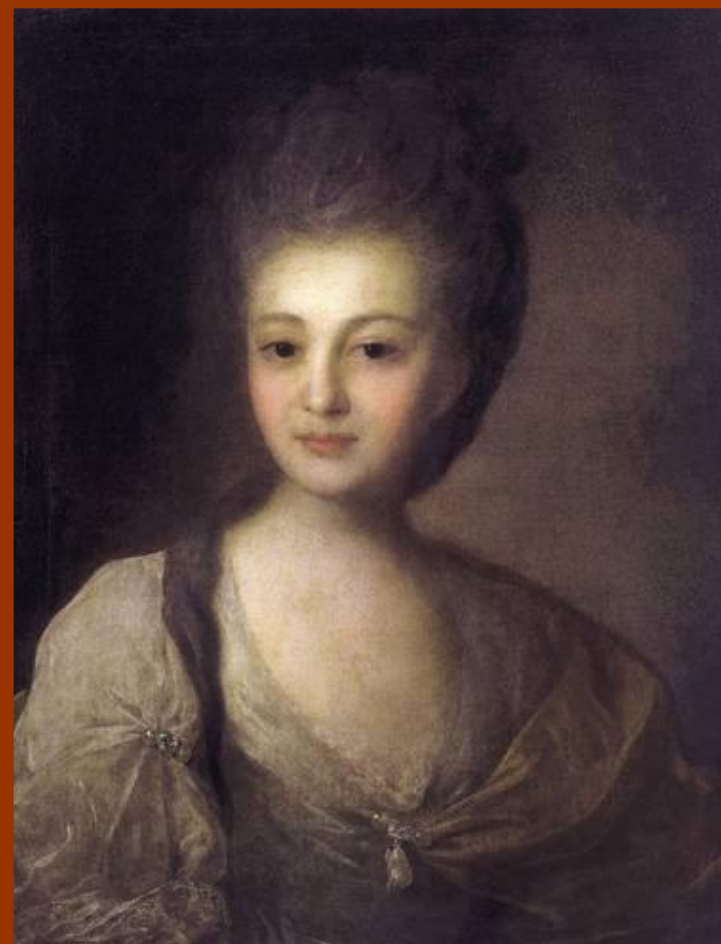

Портрет графини
Елизаветы Санти

Фёдор Степанович Рокотов

Портрет А.П. Сумарокова
1777

Портрет Александры
Струйской
1772

Фёдор Степанович Рокотов

Портрет Варвары Суровцевой
1780

Портрет Варвары Новосильцевой
1790

Дмитрий Григорьевич Левицкий

**Портрет архитектора
А.Ф. Кокорина
1769**

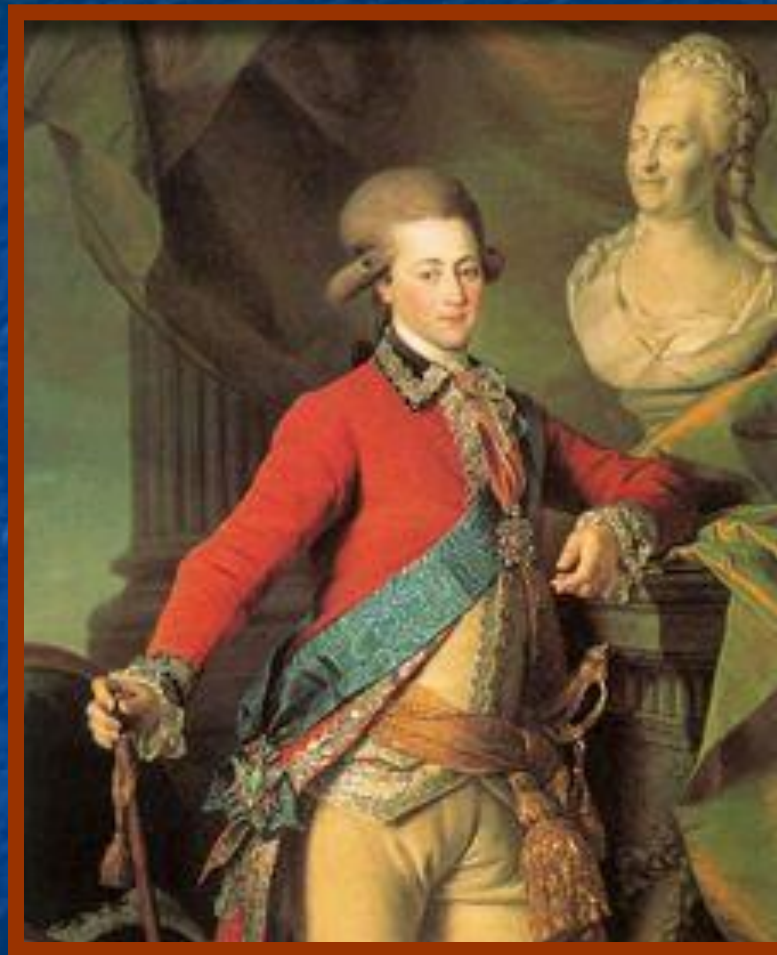

**Портрет Е. Н. Хрущовой и
Е. Н. Хованской 1773**

Дмитрий Григорьевич Левицкий

Портрет Марии Дьяковой
1778

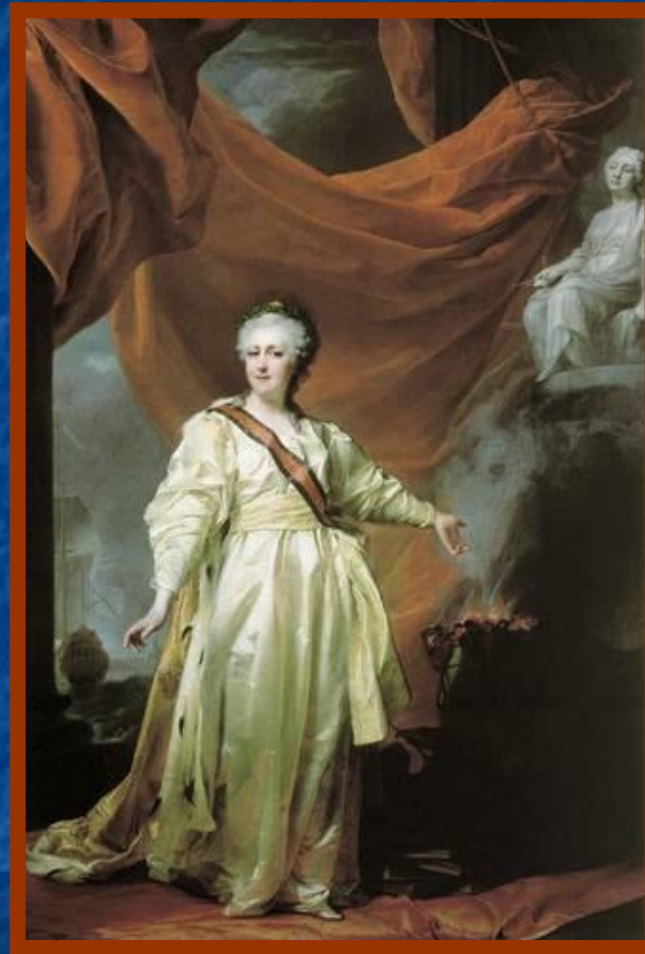

Портрет А. Ланского
1782

Дмитрий Григорьевич Левицкий

Портрет Екатерины Нелидовой
1773

Портрет «Екатерина II –
законодательница в храме
богини Правосудия». 1782

Дмитрий Григорьевич Левицкий

Портрет А. Д. Левицкой,
дочери художника. 1785

Портрет И. И. Дмитриева
1790

Владимир Лукич Боровиковский

Портрет сестер Гагариных
1802

Портрет Марии Лопухиной
1797

Владимир Лукич Боровиковский

Портрет Екатерины Арсеньевой
1796

Богоматерь с младенцем в
сонме ангелов. 1823

Владимир Лукич Боровиковский

Портрет княгини М. И.
Долгорукой
1811

Портрет Елены Нарышкиной
1799

Владимир Лукич Боровиковский

**Портрет Павла I в костюме
Мальтийского ордена. 1800**

**Портрет князя А. Б. Куракина
1801–1802**

Исторический жанр

Основателем исторического жанра стал А.П. Лосенко (1737-1773). В академии художеств Лосенко упорно овладевал искусством «большого стиля», что в дальнейшем проявилось в крупных работах на исторические темы. В 60-х гг., находясь на стажировке в Париже, художник написал картины «Чудесный улов рыбы» и «Авраам приносит в жертву сына своего Исаака», получившие высокую оценку современников. В картине «Владимир и Рогнеда» художнику удалось передать напряжённость сюжета в патетических тонах. Некоторая театральная условность, характерная для живописи классицизма, уравнивается искренним желанием художника передать характеры персонажей. Тема людского горя как следствие тирании, выделенная в картине, была удивительно созвучна просветительским идеалам века.

Антон Павлович Лосенко

Чудесный улов
1762

Антон Павлович Лосенко

Смерть Адониса
1764

Антон Павлович Лосенко

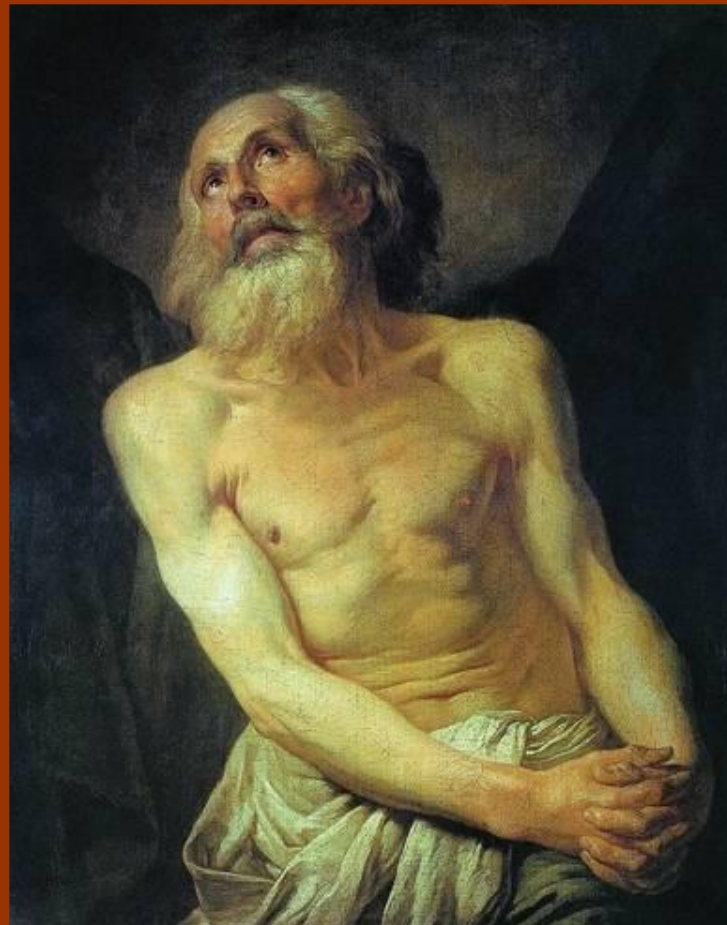

Авраам приносит в жертву
сына своего Исаака
1765

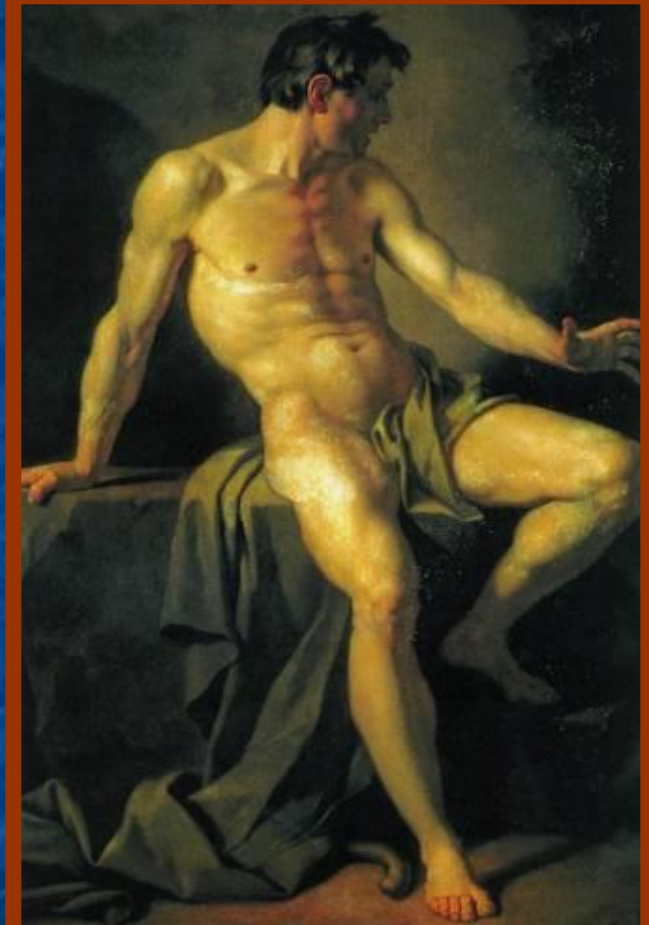

Натурщик, сидящий на камне

Антон Павлович Лосенко

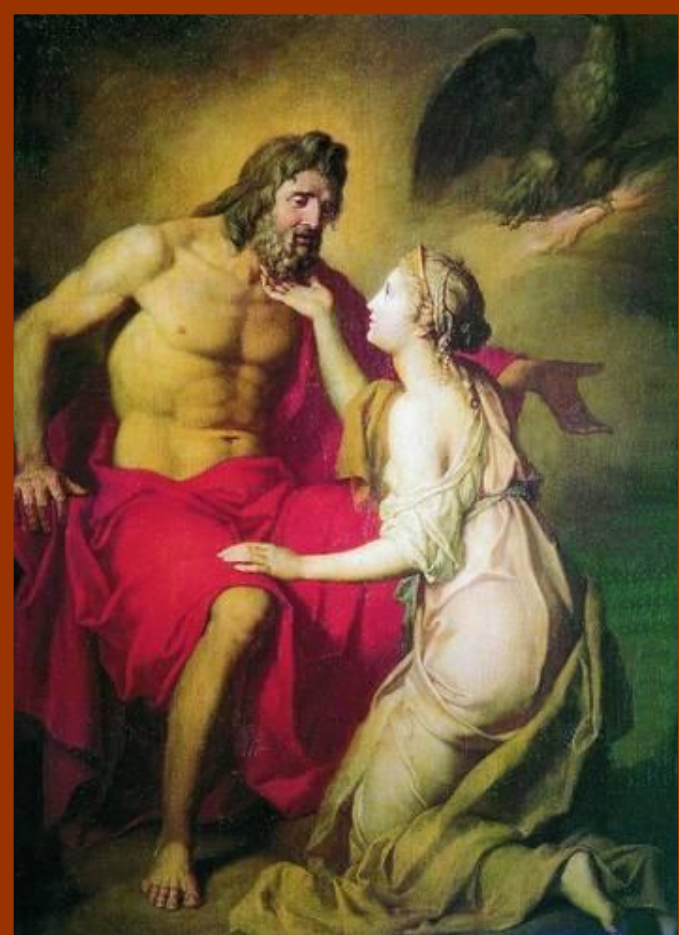

Андрей Первозванный

Каин
1768

Антон Павлович Лосенко

Зевс и Фетида
1769

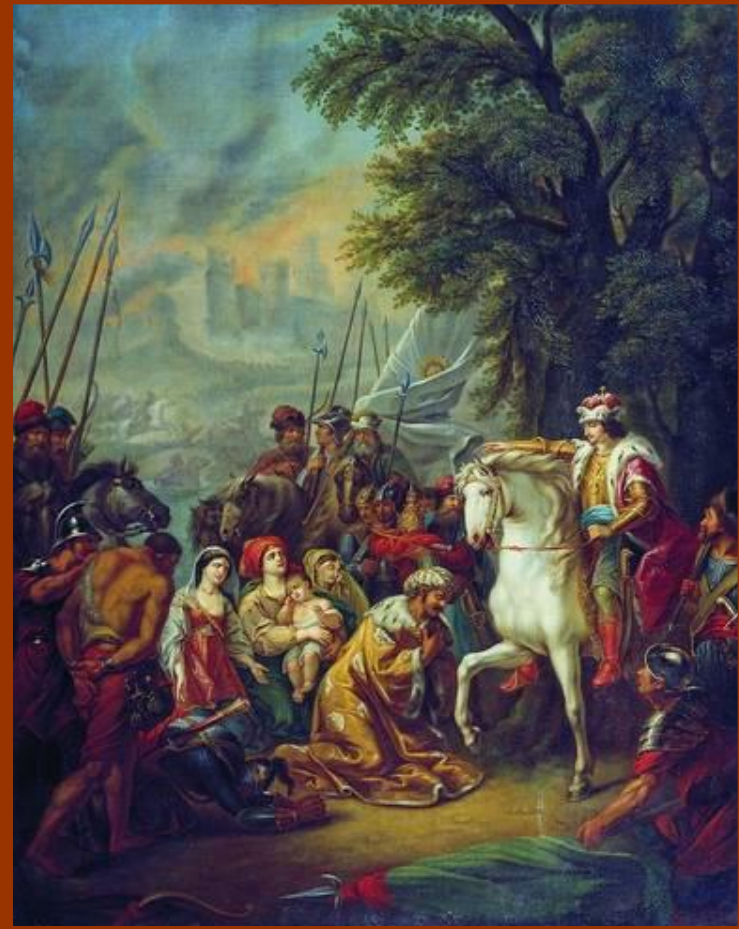

Владимир и Рогнеда
1770

Григорий Иванович Угрюмов

**Призвание Михаила
Федоровича
Романова на царство
14 марта 1613 года**

**Взятие Казани Иваном Грозным
1800**

Александр Андреевич Иванов

**Явление Христа народу
1837-57**

Карл Павлович Брюллов

**Последний день Помпеи
1830-1833**

Скульптура

- ❖ Как и в живописи, в скульптуре классицизма царило стремление к подражанию античности. Кажется, ничто не может нарушить покой и сдержанность скульптурных композиций, украшающих Версаль, Веймар, Петербург. Все подчинено рациональности: застывшие движения, идея скульптуры и даже ее расположение в парке или дворце.
- ❖ Скульптуры классицизма, словно трехмерное воплощение мифов, рассказывают нам о могучей силе человеческой мысли, о единении народа в достижении общих целей. Просто удивительно, как классицисты сумели рассказать целую эпоху в жизни той или иной нации при помощи немасштабных композиций!
- ❖ В 17 веке в Петербурге сложилась сильная школа отечественных скульпторов, представленная именами Ф.И. Шубина, Ф.Г. Гордеева, М.И. Козловского, Ф.Ф. Щедрина, И.П. Мартоса, И.П. Прокофьева.

Антонио Канова

**Три грации
1816**

**Венера и
Марс**

Антонио Канова

Геба
1803-1828

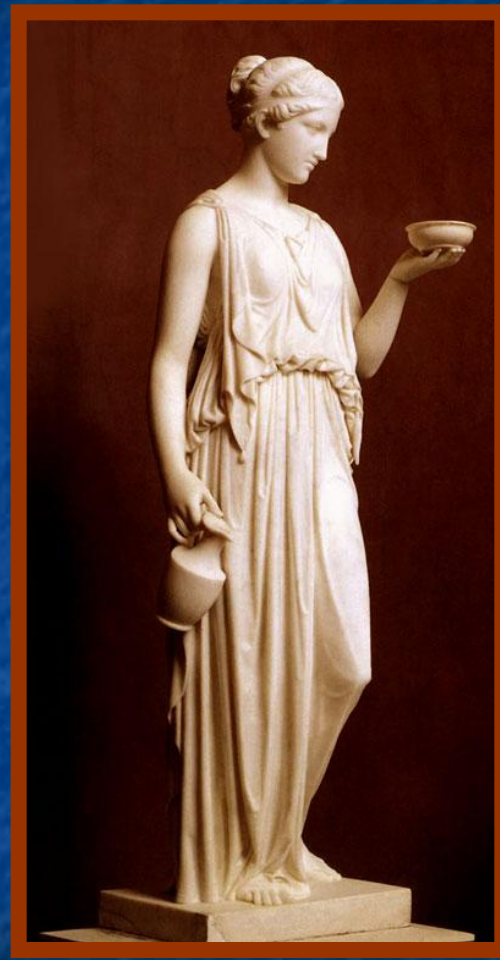

Персей с головой медузы

Бертель Торвальдсен

Ясон
1803-1828

Геба
1806

Бертель Торвальдсен

Ганимед, кормящий орла Зевса
1817

Этьен Морис Фальконе

Памятник Петру I в
Петербурге
1766-1782

Зима
1771

Федот Иванович Шубин

Бюст М. Р. Паниной
1770

Портрет Екатерины II
1783

Федот Иванович Шубин

**Бюст А. М. Голицына
1773**

**Бюст И. С. Барышникова
1788**

Михаил Иванович Козловский

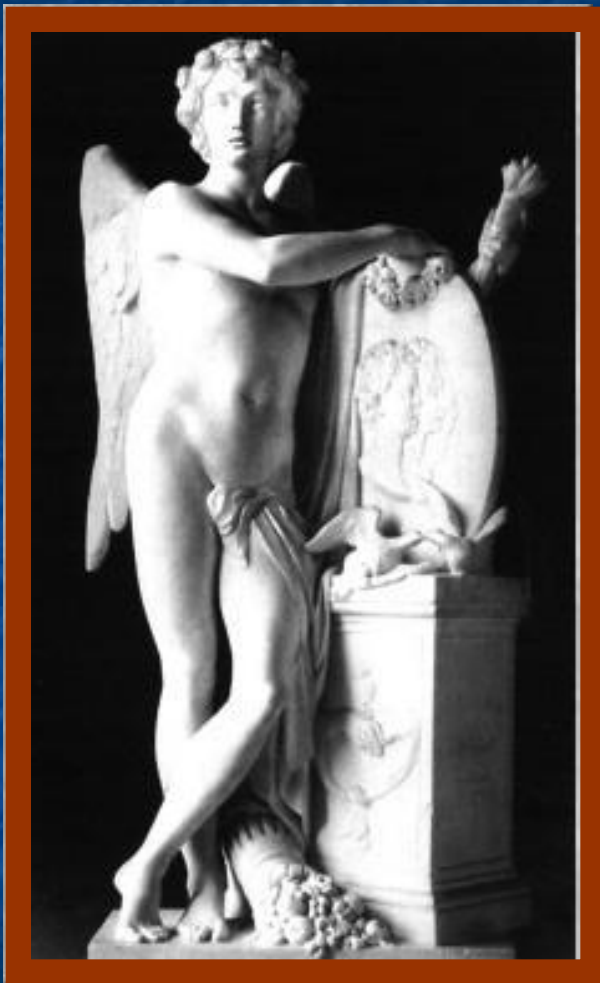

"Самсон, раздирающий пасть льва". Скульптурная группа Большого каскада в Петродворце. Выполнена В. Л. Симоновым в 1947 г. по образцу 1802 г. Бронза

**Памятник Суворову
1799-1801**

Михаил Иванович Козловский

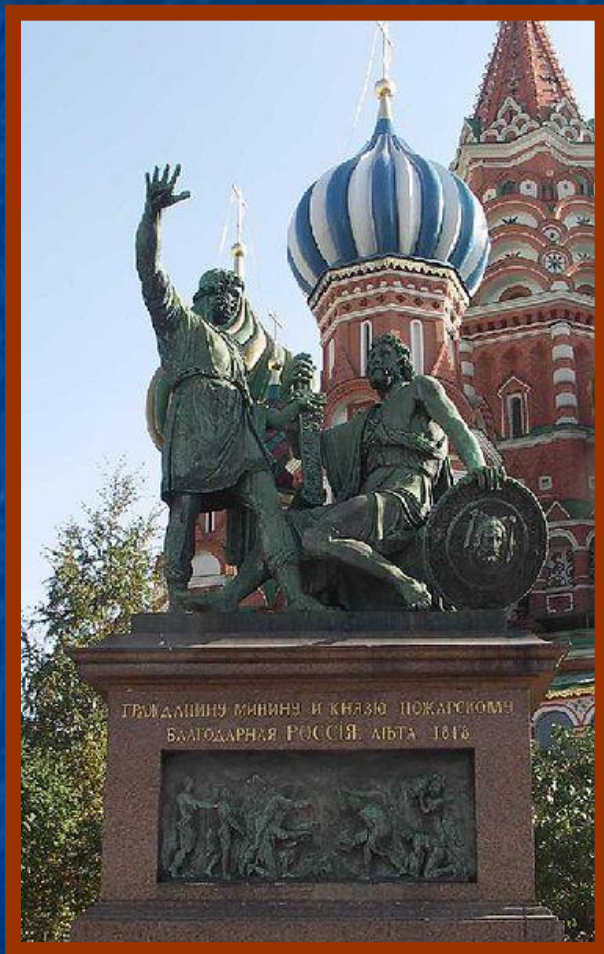

Гименей (мрамор)
1769

Минерва и гений (бронза)
1796

Иван Петрович Мартос

**Монумент Минину и князю
Пожарскому. 1804-1818**

**Памятник де Ришельё
в Одессе**

Фёдор Гордеевич Гордеев

Прометей (Гипс)
1769

Феодосий Фёдорович Щедрин

Барельеф «Несение креста» для Казанского собора в Петербурге
(камень) 1807-1811

Иван Прокофьевич Прокофьев

**Актеон,
преследуемый собаками
1784**

**Портрет А.Е. Лабзиной
1802**

Особенности русского классицизма

Чем же так отличается русский классицизм от европейского?

- ❖ Он удивительно гармонично сочетает в себе идеалы античности и собственной русской, даже православной культуры.
- ❖ В России трудно провести четкую границу между классическим искусством и следовавшим за ним неоклассицизмом, настолько тщательно и велико было переосмысление античной и европейской культур. Россия стала перекрестком всех классических направлений: от аскетического немецкого цопфа до наполеоновского ампира.
- ❖ Художники и скульпторы, кроме античности, чаще, чем их европейские коллеги, обращаются к библейским преданиям и героям (фонтан «Самсона» и полотно «Явление Христа народу»).
- ❖ К концу классического периода уже появляются работы, основанные на событиях отечественной истории (памятник Суворову, Минину и Пожарскому). В этих работах символизм и пафос античных поз сочетается с героизмом российских исторических личностей, именно на их примере, а не на абстрактных мифологических героях, идет воспитание нового поколения.

Роль классицизма в мировой культуре

- ❖ Роль классицизма в мировой культуре сложно переоценить, ведь во многом современный нам мир создавался именно в период классицистических взглядов. Его вклад в мировое искусство и науку не менее грандиозен, чем вклад Ренессанса. Вряд ли найдется другое такое направление, которое буквально взбудоражило всю континентальную и островную Европу, породив подобный взлет всех жанров и отраслей искусства, дав толчок к новым открытиям в науке, философской мысли.
- ❖ Духовное наследие классицизма поистине велико, а само направление достаточно популярно и по сей день. Особенно в дизайнерском искусстве, где более всего необходимы классический рационализм и гармония.
- ❖ Давая свою интерпретацию классицизма, каждый народ вместе с тем воспринимал и общие идеи гуманизма, величия разума и необходимости просвещения, которые не смогла уничтожить череда войн и конфликтов бурного XX столетия. Сегодня мы все чаще вспоминаем об этом великом культурном наследии, сумевшем объединить столь разные по своему характеру и быту народы.

Источники. Литература

- ❖ **Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 кл.:учеб. Для общеобразоват. учреждений /Г. И. Данилова. – 3-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2007**
- ❖ **Википедия**
- ❖ **Читаем, учимся, играем. Журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. Под ред. С. Петровой. Изд. «Либерея-Библиопринт». Выпуск 2. 2005**