Искусство Западной Европы XVIII века . Жан-Жак Руссо.

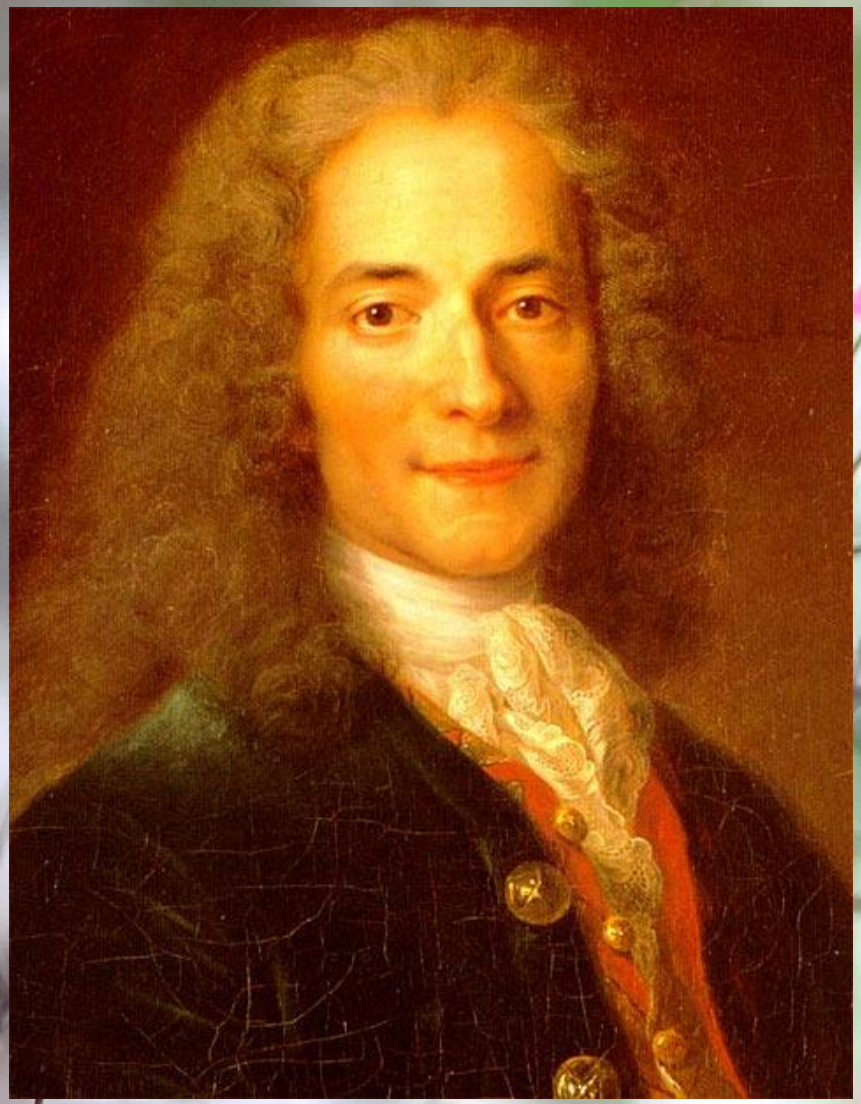
Восемнадцатое столетие в Западной Европе представляет собой переходную эпоху от абсолютной монархии в ряде стран к буржуазному обществу. Его часто называют веком Просвещения. Классической страной Просвещения и ярчайшего расцвета художественной культуры стала Франция.

В первой половине и середине XVIII века распространился стиль «рококо» или «стилем Людовика XV», порождённый французской культурой, росло и реалистическое искусство.

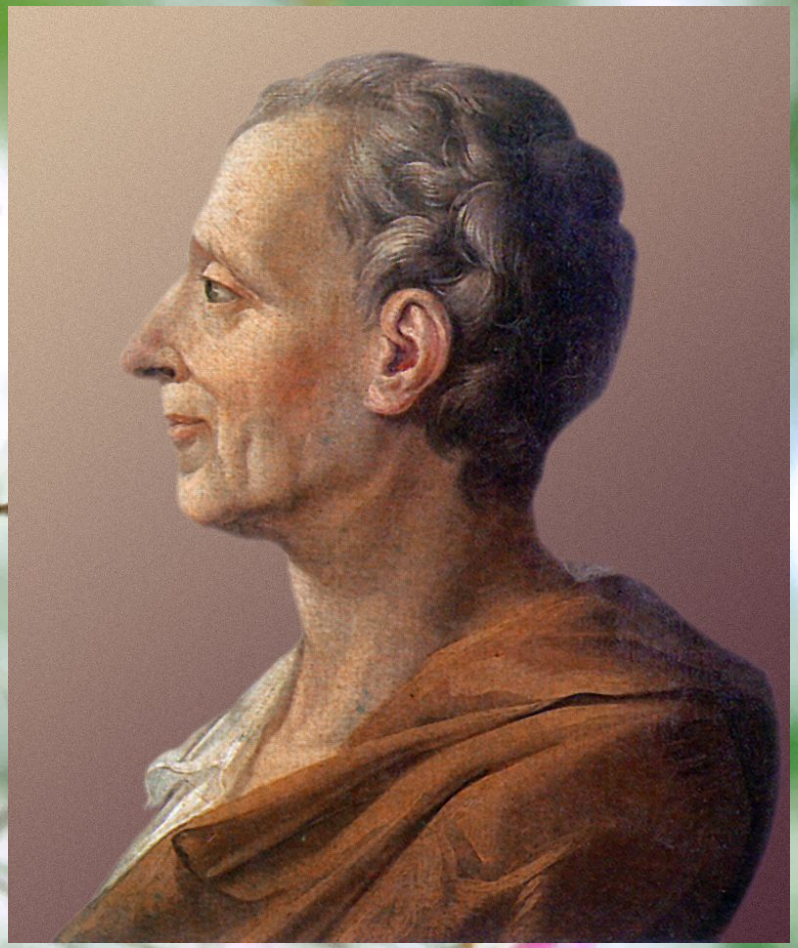
Портрет Людовика XV

Огромное значение для развития прогрессивных идей культуры XVIII века имело французское Просвещение. Религия, понимание природы, общество, государственный порядок — все было подвергнуто самой беспощадной критике: все должно было предстать пред судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него. Французские просветители, начиная с Ж. Мелье, Монтескье, Вольтера, Руссо и кончая энциклопедистами во главе с Дидро, плеяда писателей, в числе которых были Лесаж, Прево, Мариво, Бомарше, и мастеров изобразительного искусства в лице Ватто, Шардена, Латура, Пигаля, Буше, Греза, Фрагонара, Гудона, Давида распространили французскую культуру и французское искусство по всей Европе, придав им ту своеобразную и неувядаемую прелесть и ценность, которые пленяют и не могут не интересовать современников до наших

Дидро



Вольтер



Монтескье

Леса
ж

ЖАК ЛУИ ДАВИД Автопортрет
1794 г

Гудон

Лессинг

Ватто «сюрприз»

Мастера изобразительного искусства XVIII века состояли в гораздо более тесном контакте со зрителями и критиками, чем в прошлом. От них требовали, чтобы их работы служили средством развлечения, призывали наслаждаться жизнью. Наиболее яркими мастерами, характерными для игриво-кокетливой, праздничной, декоративной живописи, господствовавшей в придворном искусстве в первой половине XVIII века во времена Регентства и недолгого царствования Людовика XV, были изысканно нарядный Франсуа де Труа (1679—1752), декоративно чувственный Франсуа Лемуан (1688—1737), грациозный Шарль Натуар (1700—1777), изящный Шарль Антуан Куапель (1694—1752), манерный и малоестественный Карл Ванлоо (1705—1765) и самый крупный художник искусства рококо Франсуа Буше (1703—1770).

Жан Франсуа Де Труа

Шарль Жозеф Натуар (1700 – 1777)

Натуар, Шарль-Жозеф - Вакх и Ариадна, Эрмитаж

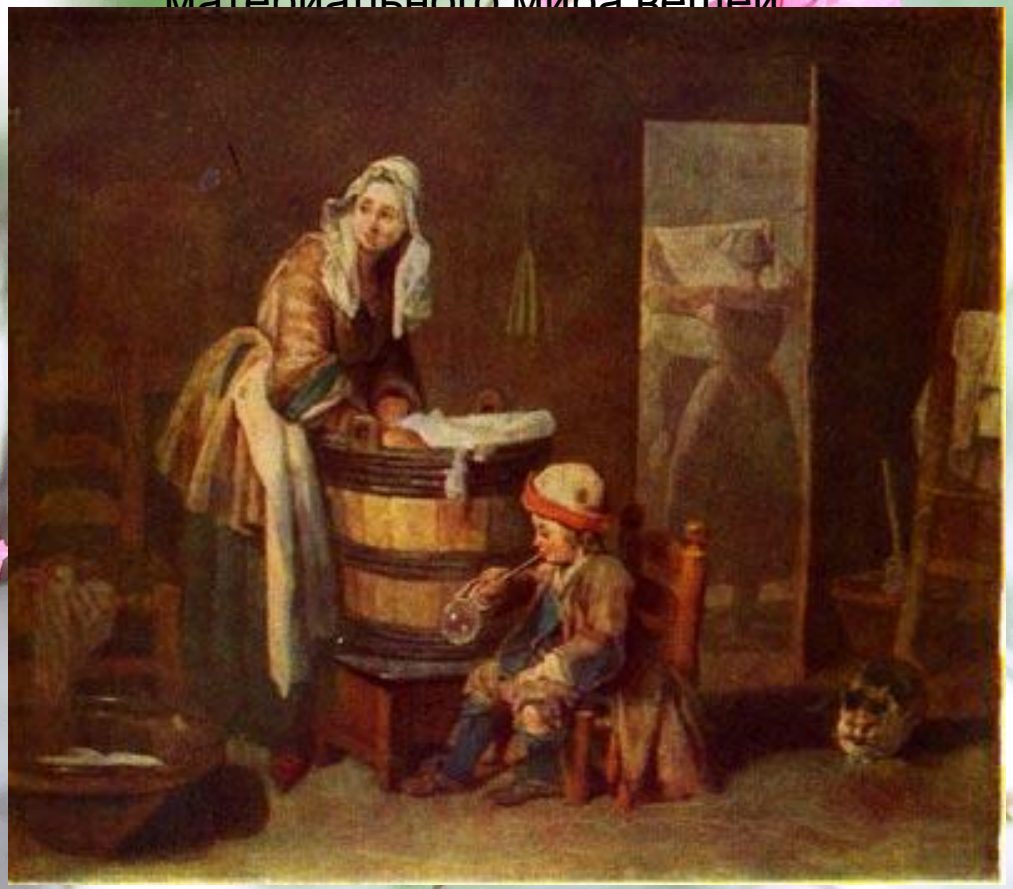
Карл Ванлоо (1705-1765). «портрет Императрицы Елизавета Петровны»

Карл Ванлоо, Аполлон и Марсий, 1735

Ф. Буше
«Утро»

Франсуа Буше (1703 – 1770)

Известность также получило творчество Шардена. Две основных любимых темы пронес Шарден через все свое творчество — тему бытового жанра с изображением повседневной жизни окружавших его людей и натюрморт, в котором он утверждал художественную ценность материального мира вещей.



Шарден «Прачка»

РИГО ГИАЦИНТ Мадам Риго, мать художника,
в двух поворотах

ТРУА ФРАНСУА ДЕ Шарль Мутон, играющий на лютне

Искусство придворного портрета 30—50-х годов XVIII века, отвечая вкусам аристократии, ставило перед собой задачу создания внешне элегантного, декоративно-чувственного изображения модели в стиле рококо.

Среди подобных портретов выделялись работы Ж. М. Наттье (1685—1766), который начал свою деятельность в качестве исторического живописца, а потом специализировался на придуманном им самим так называемом «мифологическом» портрете, ставшем очень модным в то время. Он изображал придворных дам в виде нимф, Дианы, Венеры и других античных богинь, чрезвычайно отдаленно передавая сходство и бесстыдно льстя своим моделям.

Жан-Марк Наттье. Портрет Екатерины

Кусту (Coustou) Гийом

К наиболее выдающимся скульптурным произведениям первой половины столетия следует отнести две конные мраморные группы Гильома (Первого) Кусту, изваянные им для украшения увеселительного парка в Марли (1740—1745).

Черты переходного стиля от рококо к классицизму, поиски реалистической трактовки образов выявились в творчестве наиболее выдающегося мастера скульптуры середины XVIII века - Жана Батиста Пигаля (1714-1785).

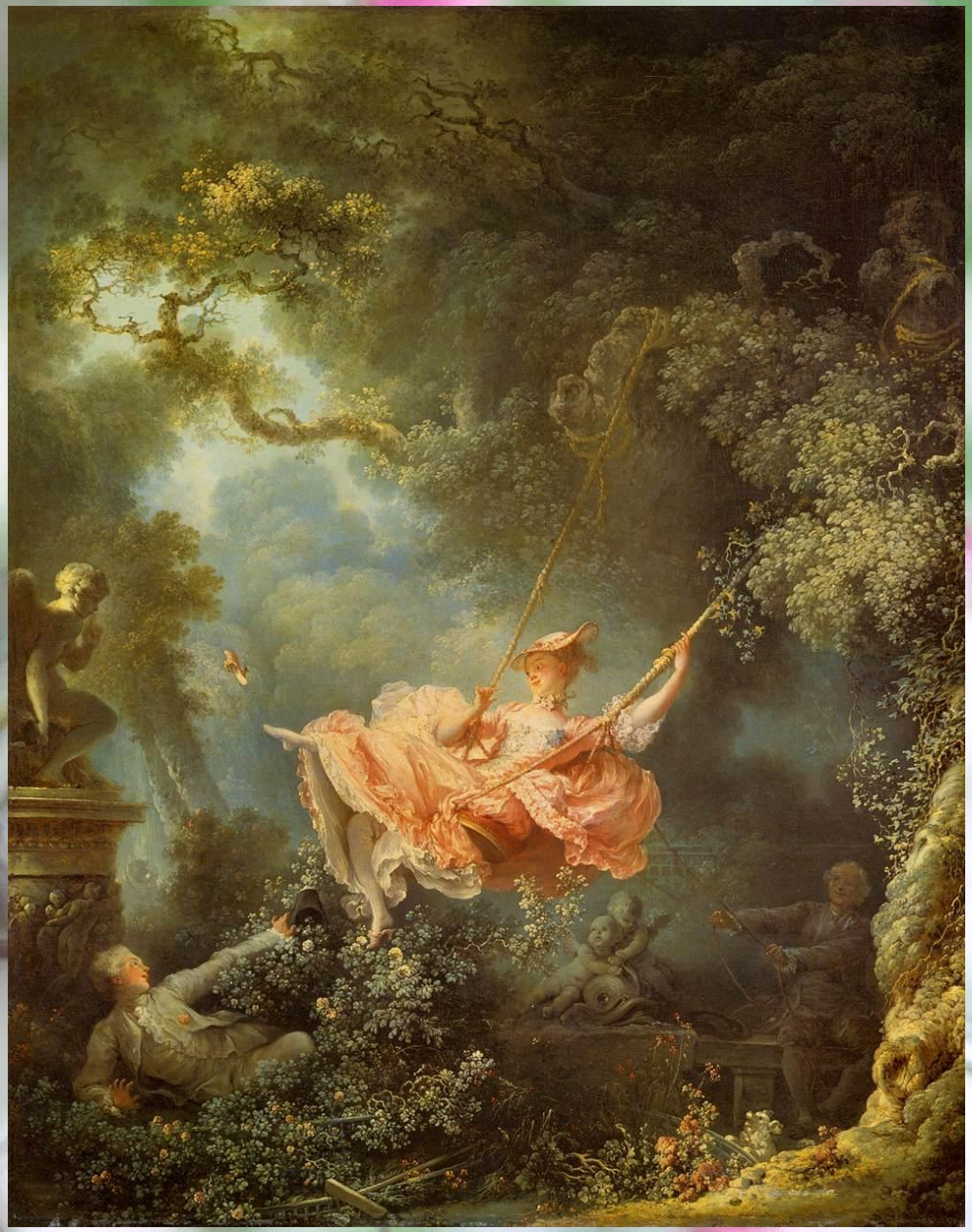
Гийом Кусту. Укротитель коня

Жана Батист Пигаль «Любовь и дружба»

Таким образом, начиная с середины XVIII столетия и особенно во второй половине века, изобразительное искусство все более меняется, обращаясь к поискам более правдивых, реалистических образов.

Художником, в многогранном и противоречивом творчестве которого можно наблюдать развитие как декоративных тенденций искусства рококо, так и глубоко эмоциональных, реалистических веяний второй половины XVIII века, был Оноре Фрагонар (1732— 1806).

Жан-Оноре Фрагонар. «Читающая девушка» (1776)



Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806).
Качели

Конец XVIII века характеризуется Французской буржуазной революцией 1789—1794 годов и началом нового периода в истории Европы.
В изобразительном искусстве это время ознаменовано господством классицизма; наиболее яркий и передовой художник революции Луи Давид утверждал суровые и мужественные идеалы борьбы за общественный долг, за свободу личности. Его энергичный художественный язык был лаконичным и сдержанным. Он выражал

Луи Давид
«Смерть»

Жак-Луи Давид. Наполеон при переходе через Сен-Бернар. 1800-180

Век Просвещения, век развития интеллектуальной мысли не мог не интересоваться выражением в искусстве индивидуального, психологического. Мастерские, проникновенные портреты, исполненные Латуром и Перронно, Шарденом и Аведом, Хогартом, Рейнольдсом и Гейнсборо, Грезом и Гисланди повлияли на развитие портрета в XIX веке. Без тех правдивых, поэтичных и непосредственных изображений природы, которые дали пейзажисты XVIII века, такие, как Ж. Верне и Г. Робер, Каналетто и Гварди, Фрагонар и Гейнсборо, немыслимы также и достижения пейзажной живописи XIX века.

И, наконец, неоспорим вклад, внесенный Шарденом и Грезом, Хогартом и Ходовецким, Креспи и Бонито в развитие реалистической жанровой живописи, которая получит столь широкое распространение лишь в последующее столетие. Таким образом, мы видим, что XVIII век принес много нового в изобразительное искусство Западной Европы как со стороны развития техники живописи, так и дальнейшей разработки различных жанров в искусстве. Помимо успехов, достигнутых многими отдельными художниками, нельзя не отметить и тех факторов, которые оказали положительное влияние на организацию художественного воспитания.

Восемнадцатое столетие характеризуется повсеместным созданием Академий художеств, учреждений, объединявших крупнейших мастеров изобразительного искусства и подготовлявших молодых художников. В 1697 году была создана Академия в Дрездене, в 1699 — в Берлине, в 1726 — в Вене, в 1754 — в Копенгагене, в 1755 — в Венеции, в 1758 — в Петербурге, в 1768 — в Лондоне.

Восемнадцатое столетие является временем формирования эстетики как науки, создаются целостные эстетические системы: просветителей во главе с Дидро и Лессингом, немецких идеалистов, Канта, Гегеля и других.

Выходят в свет первые систематические истории искусства (Винкельман).

Винкельман

Жан-Жак Руссо

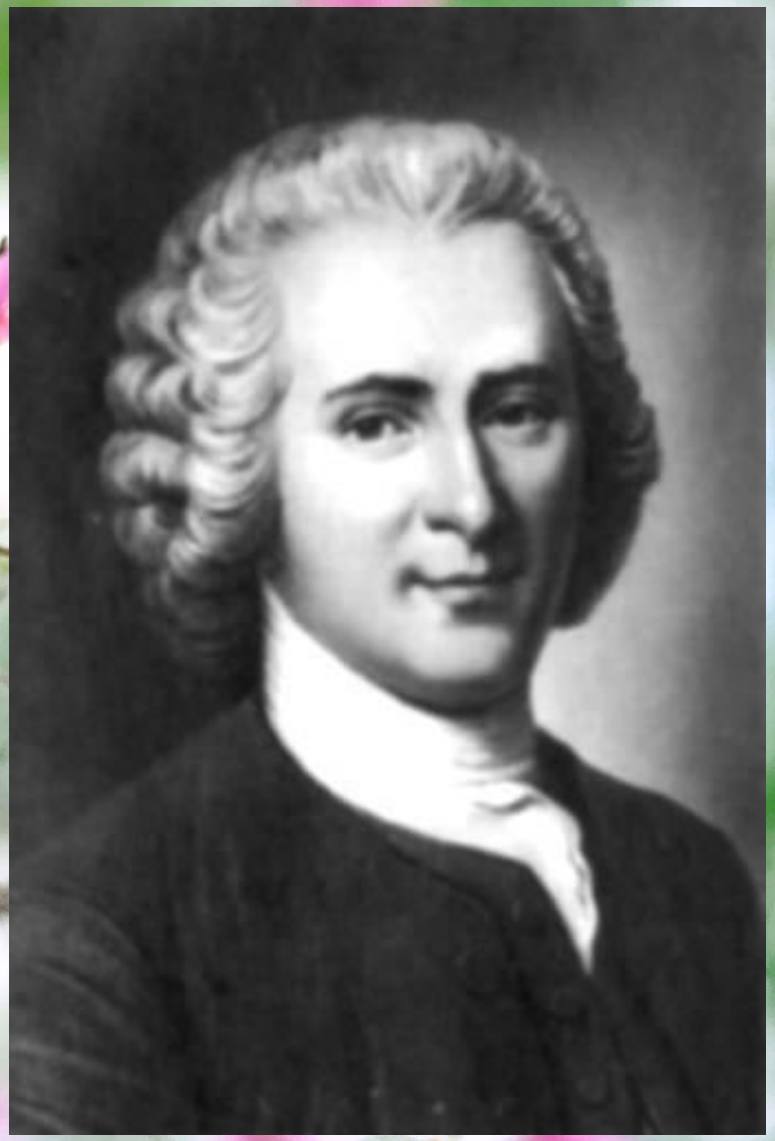
Жан-Жак Руссо́ (фр. Jean-Jacques Rousseau; 28 июня 1712, Женева — 2 июля 1778, Эрменонвиль, близ Парижа) — французский писатель, мыслитель, композитор. Разработал прямую форму правления народа государством — (прямую демократию), которая используется и по сей день, например в Швейцарии.

На смену барочному рационализму XVIII века пришёл сентиментализм, главной особенностью которого была новая культурная струя, источником которой было чувство. Оно преобразило культурного человека, его отношение к самому себе, к людям, к природе и к культуре. Самым оригинальным и влиятельным представителем и проводником этого направления был Руссо. Оно поставило его в антагонизм к представителям рационализма — философам XVIII в. Но, так как Руссо в политике усвоил себе рационализм и внёс в него чувство и страсть, то он стал главным предтечей того коренного переворота, которым закончился XVIII век.

Руссо был также музыковедом, композитором и ботаником.

Детство

Француз по происхождению, Руссо был уроженцем протестантской Женевы, сохранившей до XVIII в. свой строго кальвинистский и муниципальный дух. Мать умерла при родах. Отец — Исаак Руссо (1672—1747), часовщик и учитель танцев, остро переживал потерю жены. Жан-Жак был любимым ребёнком в семье, уже с семи лет зачитывался вместе с отцом до утренней зари « Астрей » и жизнеописаниями Плутарха;



Он был учеником нотариуса, гравёра, учился в монастыре, работал лакеем, домашним секретарём и наставником, затем общался в кругу энциклопедистов. Таким образом он от самого простого человека пришёл к известной личности того периода.

Летом 1749 г. Руссо шёл навестить Дидро, заключённого в Венсенском замке. По дороге, раскрыв газету, прочёл объявление от дижонской академии о премии на тему «Содействовало ли возрождение наук и художеств очищению нравов». Внезапная мысль осенила Руссо; впечатление было так сильно, что, по его описанию, он в каком-то опьянении пролежал полчаса под деревом; когда он пришёл в себя, его жилет был мокр от слёз. Мысль, осенившая Руссо, заключает в себе всю суть его мировоззрения: «просвещение вредно и сама культура — ложь и преступление».

В ответ Руссо был удостоен премии; всё просвещённое и утончённое общество рукоплескало своему обличителю.

В 1761 г. появилась в печати «Новая Элоиза», весной следующего года — «Эмиль», а несколько недель спустя — «Общественный договор» («Contrat social»). Во время печатания «Эмиля» Руссо был в большом страхе: он имел сильных покровителей, но подозревал, что книгопродавец продаст рукопись иезуитам и что его враги исказят её текст. «Эмиль», однако, вышел в свет; гроза разразилась несколько позже.

Парижский парламент, готовясь произнести приговор над иезуитами, счёл нужным осудить и философов, и приговорил «Эмиля», за религиозное вольнодумство и неприличия, к сожжению рукой палача, а автора его — к заключению. Принц Конти дал об этом знать в Монморанси; герцогиня Люксембургская велела разбудить Руссо и уговаривала его немедленно уехать. Руссо, однако, промешкал целый день и едва не стал жертвой своей медленности; на дороге он встретил посланных за ним судебных приставов, которые с ним вежливо раскланялись.

Философия

Главные философские произведения Руссо, где изложены его общественные и политические идеалы: «Новая Элоиза», «Эмиль» и «Общественный договор».

Руссо впервые в политической философии попытался объяснить причины социального неравенства и его виды, иначе осмыслить договорный способ происхождения государства. Он полагал, что государство возникает в результате общественного договора. Согласно общественному договору верховная власть в государстве принадлежит всему народу.

Суверенитет народа неотчуждаем, неделим, непогрешим и абсолютен.

Закон как выражение общей воли выступает гарантией индивидов от произвола со стороны правительства, которое не может действовать, нарушая требования закона. Благодаря закону как выражению общей воли можно добиться и относительного имущественного равенства.

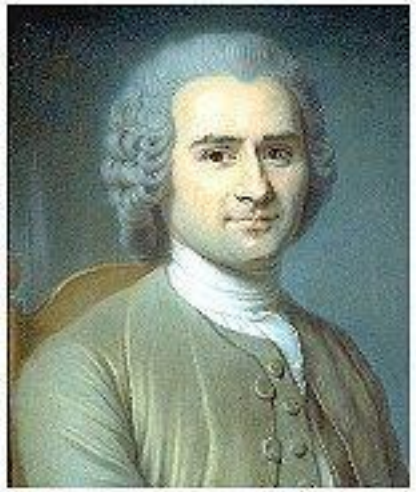
Руссо решил проблему эффективности средств контроля за деятельностью правительства, обосновал разумность принятия законов самим народом, рассмотрел проблему социального неравенства и признал возможность её законодательного решения.

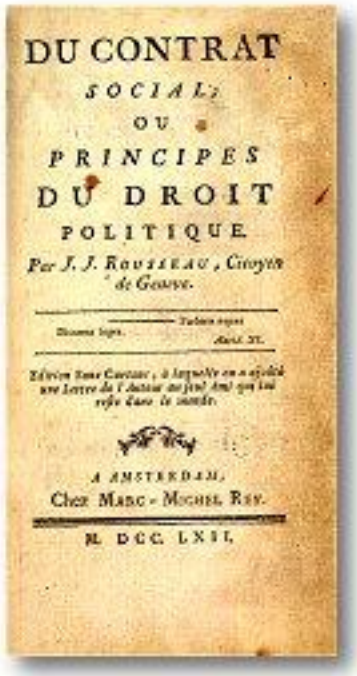
Не без влияния идей Руссо возникли такие новые демократические институты, как референдум, народная законодательная инициатива и такие политические требования, как возможное сокращение срока депутатских полномочий, обязательный мандат, отзыв депутатов

Сочинения

Оставляя в стороне трактаты специального содержания, посвящённые ботанике, музыке, языкам, а также литературные произведения Руссо — стихотворения, комедии и письма, можно разделить остальные сочинения Руссо на три группы (хронологически они следуют одна за другой именно в этом порядке):

1. обличающие век,
2. наставления,
3. самозащита





Педагогические идеи

Для мировоззрения Руссо характерен дуализм: признания изначального существования духа и материи. В области гносеологии - сенсуалист. Признавал наличие высшей силы которая создала весь мир. Защищал идею равенства людей, их естественные права на свободу. Выступал за ликвидацию крупной собственности. Мелкую собственность как результат личного труда считал неприкосновенной.

Выдвинул идею свободного воспитания, которое следует за природой, помогает ей, устраняя вредные привычки. Воспитание должно быть естественным, или природосообразным, т.е. Соответствующим возрасту ребёнка, и осуществляться в естественных условиях на лоне природы. Выступал против авторитаризма и отрицал наказания, считая, что детей должны ограничивать непреложные законы природы, а не запреты воспитателя.[1] Особую роль в воспитании играют два свойства человеческой натуры: способность воспринимать мир через ощущения и любовь к себе.[2]

Основные факторы воспитания. 1. Природа – обеспечивает развитие и совершенствования органов чувств и способностей. 2. Люди – приучение человека использовать развитие своих природных способностей, развитие органов чувств. 3. Предметы - столкновение с вещами обогащает личный опыт ребёнка.

Задача воспитателя. Тактично, незаметно для ребёнка направлять всю его деятельность, формировать его интересы и взгляды. Результат такого воспитания: свободомыслящая личность, живущая своим трудом.

Свою концепцию воспитания Ж.-Ж. Руссо изложил в произведении, в котором он сконцентрировал свои размышле¬ния о врожденной доброте человека: это «Эмиль, или О воспитании» (1762), трактат, который он считал лучшим наиболее важным из своих трудов и в котором его педагогические воззрения выражены через художественные образы. Нужно заметить, что ни одно другое произведение, посвященное вопросам воспитания детей, ни до, ни после «Эмиля» не оказало столь сильного влияния на развитие педагогической мысли.

Liv. I

Thetis plonge Achille dans le Styx.

ÉMILE
OU
DE L'ÉDUCATION.

Par J. J. ROUSSEAU,
Citoyen de Genève.

Sanabilibus ægrotamus malis; ipsique nos in rectum genitos natura, si emendari velimus, juvat.
SEN. de ird. L. II. c. 13.

TOME PREMIER.

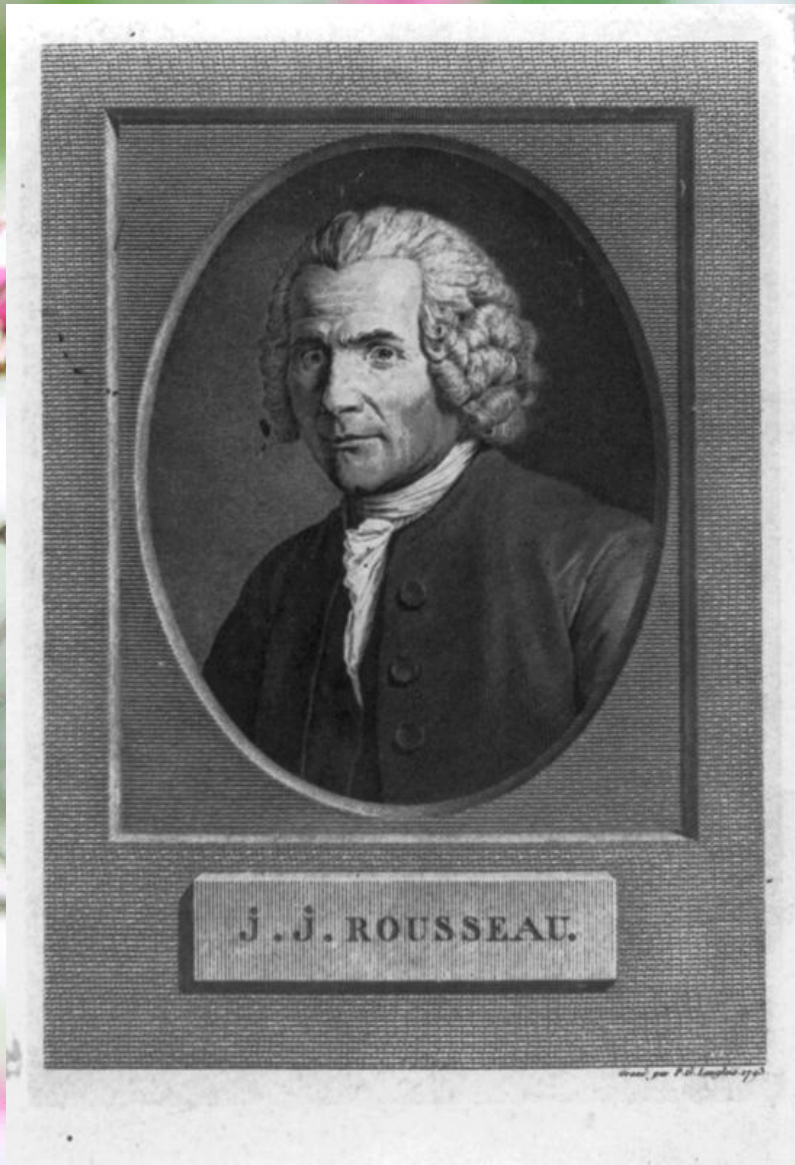
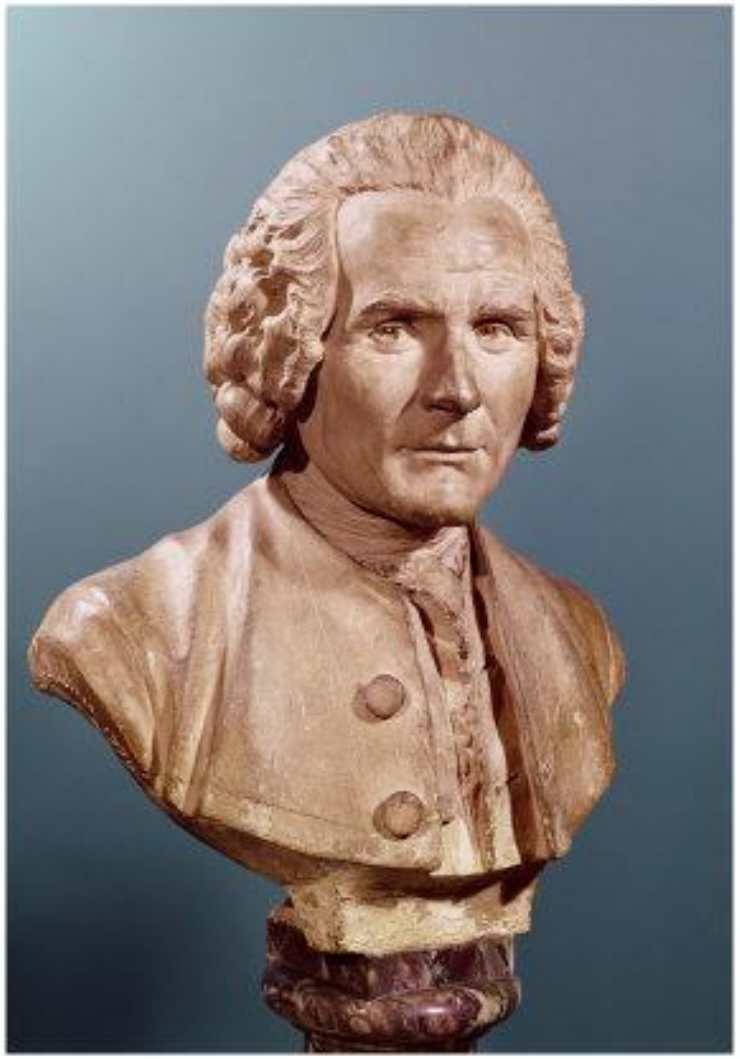
A AMSTERDAM,
Chez JEAN NÉAULME, Libraire.

M. DCC. LXII.
Avec Privilege de Nosseign. les États de Hollande & de Westfrise.

Музыка

Руссо принадлежит несколько музыкальных произведений, в том числе опер.

Наиболее значительно и известное музыкальное сочинение Руссо — опера — «Деревенский колдун» (фр. Le Devin du Village), написанная под влиянием итальянской оперной школы на собственное французское либретто. Первое представление оперы состоялось 10 октября 1752 года в Фонтенбло в присутствии короля. Интересно, что либретто оперы Руссо, вольно переведённое на немецкий язык, легло в основу оперы В. А. Моцарта «Бастьен и Бастьенна».



Летом 1777 г. состояние здоровья Руссо стало внушать его друзьям опасения. Весною 1778 г. один из них, маркиз де Жирарден, увёз его к себе на дачу в Шато де Эрменонвиль. В конце июня для него был устроен концерт на острове среди парка; Руссо просил похоронить его в этом месте. 2 июля Руссо внезапно скончался