

Содержание:

image not found or type unknown

Введение

Классицизм (фр.лат. — образцовый) — художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве XVII—XIX вв. В основе классицизма лежат идеи рационализма, которые формировались одновременно с такими же идеями в философии Рене Декарта (французский философ, математик, физик). Художественное произведение, с точки зрения классицизма, должно строиться на основании строгих канонов, тем самым обнаруживая стройность и логичность самого мироздания. Интерес для классицизма представляет только вечное, неизменное — в каждом явлении он стремится распознать только существенные, типологические черты, отбрасывая случайные индивидуальные признаки. Многие правила и каноны классицизм берет из античного искусства.

Как определенное направление сформировался во Франции в XVII веке. Французский классицизм утверждал личность человека как высшую ценность бытия, освобождая его от религиозно-церковного влияния.

Глава 1.

Живопись

Никола Пуссен. «Танец под музыку времени» (1636).

Интерес к искусству античной Греции и Рима проявился ещё в эпоху Возрождения, которая после столетий средневековья обратилась к формам, мотивам и сюжетам античности.

Систематизация и закрепление достижений великих художников Возрождения, особенно флорентийских во главе с Рафаэлем и его учеником Джулио Романо, составили программу болонской школы конца XVI века, наиболее характерными представителями которой были братья Карраччи.

Никола Пуссен, в своих живописных произведениях, преимущественно на темы античной древности и мифологии, давший непревзойдённые образцы геометрически точной композиции и продуманного соотношения цветовых групп. Другой француз, Клод Лоррен, в своих антиквизированных пейзажах окрестностей упорядочивал картины природы путём гармонизации их светом заходящего солнца и архитектурных кулис.

Жак-Луи Давид. «Клятва Горацев» (1784).

Открытие «подлинной» античной живописи при раскопках Помпей, обожествление античности немецким искусствоведом Винкельманом и культ Рафаэля, проповедуемый близким к нему по взглядам художником Менгсом, во второй половине XVIII века вдохнули в классицизм новое дыхание (неоклассицизм). Крупнейшим представителем «нового классицизма» явился Жак-Луи Давид; его предельно лаконичный и драматичный художественный язык с равным успехом служил пропаганде идеалов Французской революции («Смерть Марата») и Первой империи («Посвящение императора Наполеона I»)

В XIX веке живопись классицизма вступает в полосу кризиса и становится силой, сдерживающей развитие искусства, причём не только во Франции, но и в других странах. В середине XIX века против консерватизма академического истеблишмента(основания) бунтовало тяготеющее к реализму молодое поколение, представленное во Франции кружком Курбе, а в России — передвижниками.

Антонио Канова. Амур и Психея(1787—1793)

На грани барокко и классицизма колебались во Франции такие скульпторы, как Пигаль и Гудон. Своего наивысшего воплощения в области пластики классицизм достиг в героических и идиллических работах Антонио Кановы, черпавшего вдохновение преимущественно в статуях эпохи эллинизма (Пракситель). В России к эстетике классицизма тяготели Федот Шубин, Михаил Козловский, Борис

Бертель Торвальдсен. «Ганимед, кормящий Зевесова

орла» (1817).

Поздний, ампирный классицизм, представленный в первую очередь плодовитым датским скульптором Торвальдсеном, проникнут сухой патетикой. Особенно ценятся чистота линий, сдержанность жестов, бесстрастность выражений.

Классицизм появился и сформировался в XVII в. во Франции периода расцвета абсолютной монархии и впоследствии распространился в Испании, Германии, Англии, Нидерландах, США и России, где возник в процессе европеизации при Екатерине II, которая ввела моду на всё французское.

Эталоном для классицизма была греко-римская античность, что отражено

в названии направления: фр. classicisme происходит от лат. classicus, т. е. «образцовый», «принадлежащий к первому (высшему) классу римских граждан. Искусство Древней Греции и Древнего Рима было объявлено образцом гармонии, достичь которой можно, руководствуясь разумом.

Утверждение **Cogito ergo sum** («Мыслю, следовательно, существую») как нельзя лучше характеризует философию классицизма. Произведение классицистического искусства строилось по строгим канонам и стремилось стать прообразом изначально гармоничной Вселенной. Целью творчества было познание истины, а задачей — воспитание человека по законам морали и нравственности. Важная тема позднего классицизма — столкновение гражданского долга и личных интересов, которыми жертвовали во благо высших идеалов.

Классицизм выстроил иерархию жанров, смешение которых не допускалось: к высоким относилась историческая, мифологическая и религиозная живопись, к низким — натюрморт, пейзаж, портрет.

Самые известные художники-классицисты: Никола Пуссен, Клод Лоррен, Жак-Луи Давид, Жан Огюст Доминик Энгр, Карл Брюллов. Скульпторы: Антонио Канова, Бертель Торвальдсен. Архитекторы: Клод Перро, Андре Ленотр, Кристофер Рен, Дж. Кваренги, Чарлз Камерон, Василий Баженов, Матвей Казаков.

Глава 2.

Характерные черты классицизма

Художники-классицисты, как и живописцы Возрождения, видели идеал в античном искусстве. Их творчество во многом стало реакцией на сменившие ренессансные традиции маньеризм и барокко. Мастера-классицисты вернулись к простоте и гармонии Возрождения, усилив рациональное начало.

"Брак" Никола Пуссен

Особенности этого стиля:

- ориентация на каноны античного искусства;
- строгие пропорции, стройность композиции;
- тяга к симметрии, упорядоченности;
- геометрическая простота и чёткость линий, форм;
- опора на логику;
- гармония, недопустимость диссонансов и хаотичности;
- следование строгим правилам и канонам, положенным в основу живописной и эстетической системы;
- стремление к изображению людей гармонично развитыми, близкими к анатомическому идеалу;
- выбор высоких, вечных тем.

"Вознесение Девы Марии" Никола Пуссен

Непримиримые антиподы

Нетрудно заметить, что классицизм — прямая противоположность барокко. Классицисты отвергали барочную эстетику с её хаотичностью и экспрессией. Их искусство холодно и рассудочно. У художников-классицистов разум доминирует над чувствами, строгий идеал противопоставляется причудливости барочных форм. В барокко высок накал драматизма, порой доходящий до болезненности, а в эстетике есть место страшному и чудовищному. В классицизме — ничего подобного. У людей на картинах — скульптурные формы, композиции уравновешенны, а драматизм напоминает театральную декламацию «высоким стилем».

"Великодушие Сципиона" Никола Пуссен

Классицизм и барокко длительное время существовали бок о бок, представляя собой два полюса европейского искусства.

Жанровая иерархия классицизма

Для классицистической традиции характерно разделение жанров на высокие и низкие. Этот принцип наблюдался и в живописи, и в литературе, и в драматургии. Считалось недопустимым смешивать жанровые элементы.

"Вступление Александра в Вавилон" Шарль Лебрен, 1664 г.

К высоким жанрам относили исторический, мифологический и религиозный. В подобных сюжетах часто звучат героические мотивы, а сопоставить их можно с одой у литераторов и трагедией у драматургов. К низким были отнесены натюрморт, пейзаж и портрет. Такие сюжеты считались менее значимыми, бытовыми.

Провинциальный классицизм в России Это направление, характерное только для русского зодчества. Большинство исторических построек Санкт-Петербурга и Москвы, Ярославля, Пскова выполнены в провинциальном классицизме. Своим зарождением относится к периоду Золотого века. Классические представители сооружений архитектуры, выполненные в стиле классицизма: Казанский собор, Никольский казачий собор и пр. Периоды: ранний, средний, поздний (высокий) В своём развитии классицизм прошёл 3 периода, которые можно так перечислить: Ранний (1760-е – начало 1780-х) – расцвет направления, принятие понятия нового стиля, определение причин, и по каким чертам стиль будет принадлежать именно к классицизму; Строгий или средний (1780-е – 1790-е) – укоренение стиля, описание во многих литературных и изобразительных произведениях, строительство зданий; Поздний или высокий, получивший название Ампира (первые 30 лет XIX века). Триумфальная арка, Рим На фото представлена Триумфальная Арка в Париже – яркий пример классицизма. Характеристика и черты мирового стиля Характеристика классицизма во всех направлениях творчества: чёткие геометрические формы, высококачественные материалы, благородная отделка и сдержанность. Величественность и гармония, изящество и роскошь – вот основные отличительные черты классицизма. Эти черты позднее отобразились в интерьерах в стиле минимализм. Характерные особенности классицизма в современном интерьере Существенные особенности стиля: гладкие стены с мягкими цветочными мотивами; элементы античности: дворцы и колонны; лепнина; изысканный паркет; тканевые обои на стенах; изящная, грациозная мебель. Особенностью русского классицистического стиля стали спокойные прямоугольные формы, сдержанное и в то же время многообразное декоративное оформление, выверенные пропорции, достойный вид, гармоничность и вкус. Интерьер в стиле классицизма Экстерьер направления классицизма: сооружения Внешние признаки классицизма в архитектуре ярко выражены, их можно выявить при первом взгляде на здание. Конструкции: устойчивые, массивные, прямоугольной и арочной формы. Композиции чётко спланированы, соблюдается строгая симметрия. Формы: чёткая геометричность, объёмность и монументальность; статуи, колонны, ниши, ротонда, полусферы, фронтоны, фризы. Линии: строгие; регулярная система планировки; барельефы, медальоны, плавный рисунок. Материалы: камень, кирпич, древесина, лепнина. Крыша: сложной, замысловатой формы. Преобладающие цвета: насыщенные белый, зелёный, розовый, пурпурный, небесно-голубой, золотой. Характерные элементы: сдержанный декор, колонны, пилястры, античный орнамент, мраморная лестница, балконы. Окна: полукруглые, прямоугольные, удлинённые вверх, скромно оформленные. Двери: прямоугольные, филленчатые, часто украшены

статуями (льва, сфинкса). Декор: резьба, позолота, бронза, перламутр, инкрустация. Схема строения зданий эпохи классицизма
Интерьер: признаки классицизма и архитектурные жанры В интерьере помещений эпохи классицизма присутствует благородство, сдержанность и гармоничность. Тем не менее, все предметы интерьера не выглядят как музейные экспонаты, а только подчёркивают тонкий художественный вкус и респектабельность хозяина. Помещение имеет правильную форму, наполнено атмосферой благородства, уюта, тепла, изысканной роскоши; не перегружено деталями. Центральное место в декорировании интерьера занимают натуральные материалы, главным образом, ценные породы дерева, мрамор, камень, шёлк. Потолки: светлые высокие, часто многоуровневые, с лепниной, орнаментом. Стены: декорированы тканями, светлые, но не яркие, возможны пилястры и колонны, лепнина или роспись. Напольное покрытие: паркет из ценных древесных пород (мербау, камши, тик, ятоба) или из мрамора. Освещение: люстры из хрусталя, камня или дорогого стекла; позолоченные люстры с плафонами в виде свеч. Обязательные атрибуты интерьера: зеркала, камин, уютные невысокие кресла, низкие чайные столики, светлые ковры ручной работы, картины с античными сюжетами, книги, массивные, стилизованные под античность напольные вазы, треножные подставки для цветов. В декоре помещения часто используются античные мотивы: меандры, фестоны, лавровые гирлянды, нити жемчужин. Для отделки применяется дорогой текстиль, в том числе гобелены, тафта и бархат.

Художественный стиль с таким названием существует со времен раннего барокко - в полемике с ним. Затем он берет верх и властно подчиняет себе художественную деятельность всех европейских и североамериканских художников с тем, чтобы уже не уходить никогда. В форме отдельных школ, кругов, академически ориентированных творений этот стиль вновь и вновь дает о себе знать. В подавляющем большинстве художественных училищ мира классицистическую манеру рисунка и живописи изучают как основу профессионального мастерства.

Известный швейцарский искусствовед **Генрих Вельфлин** выделяет пять основных различий между барочным и классическим стилями:

- 1) классический стиль является линейным. Границы предмета подчеркнуты, он изолирован в пространстве. Барочный стиль живописен, изображенные предметы связаны со своим окружением;
- 2) для классического стиля характерна плоскостность, тогда как барокко - искусство пространственное;
- 3) классицизм - замкнутая система, барокко - открытая;

- 4) единство классического стиля достигается композицией четко выделенных элементов, в произведениях барокко композиция представляет собой нерасторжимое целое;
- 5) классицизм всегда стремится к ясности, в то время как для барокко отдельные элементы представляют меньший интерес, на первый план выходит их соотношение.

Можно добавить еще одно существенное различие: барокко не пытается создать канонические образцы, оно ориентировано на индивидуальное, конкретное мастерство и вдохновение, тогда как классицизм стремится к нормативной эстетике.

По времени классицизм располагается от второй половины XVII в. до начала XIX в. Одной из важнейших черт искусства классицизма была ориентация на достижения античности как на эталон. Но реально искусство этого периода воспринимало античные образцы во многом через искусство эпохи Возрождения. Здесь тоже становится очевидна справедливость теории культурного маятника: от ориентированного на достижения готики барокко маятник качнулся в сторону античной классики, а значит, и к возрожденческим идеалам. Но с искусством Возрождения классицизм не совпадает по мироощущению, в нем есть антиномичность, рождаемая самой эпохой. Родовое и индивидуальное, общественное и личное, разум и чувство, цивилизация и природа, выступавшие в искусстве Ренессанса как единое гармоничное целое, в классицизме поляризуются, становятся взаимоисключающими понятиями.

Заключение.

Идеи эпохи классицизма с успехом используются в современном дизайне. В нём сохраняется благородство и изящность, красота и величие. Основные черты – это настенная роспись, драпировка, лепнина, мебель из натурального дерева. Украшений немного, но все они роскошны: зеркала, картины, массивные люстры. В целом стиль и сейчас характеризует хозяина как респектабельного, далеко не бедного человека.

Литература.

