

**Классицизм и ампи́р как
направления живописи и
декоративно-прикладного
искусства в 18 – начале 19
веков.**

Классицизм

Классицизм – (фр. *classicisme*, от лат. *classicus* — образцовый) - художественный стиль в европейском искусстве XVII - начала XIX вв., одной из важнейших черт которого было обращение к формам античного искусства как к идеальному эстетическому эталону и опора на традиции высокого Возрождения.

Классицизм

- Как определенное направление классицизм сформировался во Франции в XVII веке. Он утверждал личность человека как высшую ценность бытия, освобождая его от религиозно-церковного влияния.
- Искусство классицизма отражало идеи гармонического устройства общества, но во многом их утрачивало по сравнению с культурой Ренессанса.
- В основе классицизма также лежат идеи рационализма, нашедшие яркое выражение в философии Декарта. Художественное произведение, с точки зрения классицизма, должно строиться на основании строгих канонов. Поощряются строгая организованность, уравновешенность, ясность и гармоничность образов. В каждом явлении классицизм стремится распознать только существенные черты, отбрасывая случайные признаки.
- Эстетика классицизма придаёт огромное значение общественно-воспитательной функции искусства. Устанавливается строгая иерархия жанров, которые делятся на высокие и низкие. Каждый жанр имеет определённые признаки, смешивание которых не допускается.

Классицизм

- ▣ Огромное влияние на классицизм XVIII в. оказало бурное развитие археологических знаний о греческой и римской древности.
- ▣ Классицизм XVIII в, ставший общеевропейским стилем, преимущественно формировался в лоне французской художественной культуры. Закреплению теоретических доктрин способствовала деятельность основанных в Париже Королевских Академий - живописи и скульптуры (1648) и архитектуры (1671).
- ▣ Интернациональным центром классицизма XVIII - начала XIX вв. стал Рим, где в искусстве господствовала академическая традиция с сочетанием благородства форм и холодной, абстрактной идеализации.
- ▣ В изобразительном искусстве немецкого классицизма, созерцательном по духу, выделяются портреты А. и В. Тишбейнов, мифологические картоны А. Я. Карстенса, пластика И. Г. Шадова, К. Д. Рауха; в декоративно-прикладном искусстве - мебель Д. Рентгена.
- ▣ В английской архитектуре XVIII в. господствовало палладианское направление, тесно связанное с расцветом загородных парковых ансамблей. В других искусствах наиболее близки классицизму графика и скульптура Дж. Флаксмена, в декоративно-прикладном искусстве - керамика Дж. Уэджвуда и мастеров завода в Дерби.
- ▣ В XVIII - начале XIX вв. классицизм утверждается также в Италии, Испании, Бельгии, странах Восточной Европы, Скандинавии, в США. В конце первой трети XIX в. ведущая роль классицизма сходит на нет.

Классицизм в живописи

- В живописи главное значение приобрели логическое развертывание сюжета, ясная уравновешенная композиция, четкая передача объема, с помощью светотени подчиненная роль цвета, использование локальных цветов.
- Четкая разграниченность планов в пейзажах выявлялась также с помощью цвета: передний план обязательно должен был быть коричневым, средний — зеленым, а дальний — голубым.
- Во второй половине XVIII в. живопись обращается к республиканским идеям античности, к образам мужественных борцов против тирании.

Классицизм в живописи

Никола Пуссен

- Основоположником и крупнейшим мастером классицизма XVII в. был французский художник **Никола Пуссен**, картины которого отмечены возвышенностью философско-этического содержания, гармоничностью ритмического строя и колорита.
- Никола Пуссен, в своих живописных произведениях, преимущественно на темы античной древности и мифологии, дал миру непревзойдённые образцы геометрически точной композиции и продуманного соотношения цветовых групп.

«Суд Соломона». Никола Пуссен. 1649 г.

Классицизм в живописи

Классицизм в живописи

Клод Лоррен

- Другой француз, **Клод Лоррен**, упорядочивал картины природы путём гармонизации их светом заходящего солнца и введением своеобразных архитектурных кулис. Лоррен не увлекался героическими сценами из истории Рима. Основной темой его творений стало состояние человека и природы. Особенностью творений этого пейзажиста является невероятная точность деталей. Многие пейзажи Лоррена были задуманы как пейзажи с мифологическими или библейскими сценами. Творчество Клода Лоррена оказало большое влияние на развитие всего европейского пейзажного творчества.

Классицизм в живописи

Классицизм в живописи

Жак-Луи Давид

- Открытие «подлинной» античной живописи при раскопках Помпей во второй половине XVIII века вдохнуло в классицизм новое дыхание. Крупнейшим представителем «нового классицизма» явился **Жак-Луи Давид**. Его предельно лаконичный и драматичный художественный язык с равным успехом служил пропаганде идеалов Французской революции и Первой империи. Став приверженцем Наполеона, Давид получил титул «Первого художника императора». После этого он создал серию портретов, посвящённых императору Наполеону.

«Переход Наполеона через Альпы».
Жак-Луи Давид. 1800 г.

Классицизм в живописи

Жан Огюст Доминик Энгр

- Энгр известен своими портретами, строгими и тонкими, с неразличимой гладкой фактурой. По манере своей живописи он совершенно не похож на романтиков (их знаменитый живописец называл «разрушителями искусства»). Творчество Энгра оказало большое влияние на многих живописцев XIX-XX вв.

Жан Энгр «Мадам Девосе»

Классицизм в скульптуре

- Скульптура эпохи классицизма отличается сглаженностью форм, спокойностью поз, даже движение не нарушает замкнутости форм.
- Толчком к развитию классицистической скульптуры послужили сочинения Винкельмана и археологические раскопки древних городов.
- Наивысшего воплощения классицизм достиг в работах Антонио Кановы.
- В России к эстетике классицизма тяготели Федот Шубин, Михаил Козловский, Борис Орловский, Иван Мартос.
- Публичные памятники, получившие широкое распространение, давали скульпторам возможность идеализации воинской доблести и мудрости государственных мужей.
- Частные заказчики предпочитали увековечивать свои имена в надгробных памятниках. Популярности этой скульптурной формы способствовало обустройство публичных кладбищ в главных городах Европы.

Антонио Канова. *Амур и Психея* (1787—1793, Париж, Лувр)

Классицизм в литературе

- ❑ Основателем поэтики классицизма считается француз Франсуа Малерб (1555—1628). Провёл реформу французского языка и стиха и разработал поэтические каноны.
- ❑ Основной предмет творчества - конфликт между общественным долгом и личными страстями. Высокого развития достигли басня (Ж. Лафонтен), сатира (Буало), комедия (Мольер).
- ❑ Буало прославился как крупнейший теоретик классицизма, выразивший свои взгляды в стихотворном трактате «Поэтическое искусство».
- ❑ Для английской прозы эпохи классицизма также характерен латинизированный синтаксис.
- ❑ Целью творчества становится изменение мира в лучшую сторону, построение в соответствии с законами классицизма самого общества.

Никола Буало

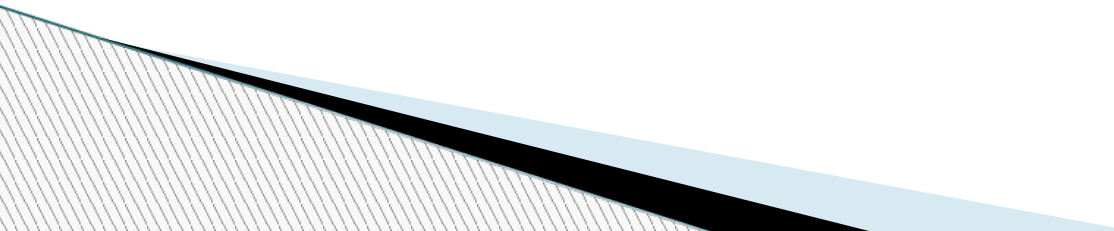
Классицизм в литературе

- Классицизм XVIII века развивается под влиянием идей Просвещения.
- Для драматических произведений характерны три единства: единство времени (действие происходит один день), единство места (в одном месте) и единство действия (одна сюжетная линия).
- В России классицизм зародился в XVIII веке, после преобразований Петра I. Развивался под большим влиянием Просвещения.
- Получили большое развитие жанры, предполагающие обязательную авторскую оценку исторической действительности: комедия, сатира, басня, ода.

В. Л. Боровиковский. Портрет Г.Р. Державина

Классицизм в музыке

- ▣ **Музыкой классицизма**, называют период в развитии европейской музыки приблизительно между 1730 и 1820 годами.
 - ▣ Понятие классицизма в музыке устойчиво ассоциируется с творчеством Гайдна, Моцарта и Бетховена, называемых венскими классиками и определивших направление дальнейшего развития музыкальной композиции.
 - ▣ Музыка эпохи Классицизма воспекает действия и поступки человека, испытываемые им эмоции и чувства, внимательный и целостный человеческий разум.
-

Классицизм и мода

- ▣ Орнаментика классицизма полностью подражала античной, в расположении орнаментальных композиций соблюдались симметрия и определенный порядок.
- ▣ Характер европейского женского платья радикально изменился. Ушли в прошлое корсажи и широкие юбки; силуэты стали повторять очертания фигуры, вошли в моду античные прически и легкие светлые бальные платья, похожие на тунику.

Классицизм и мода

- ▣ Набор ювелирных украшений эпохи классицизма был ограничен. Стали популярны круглые и овальные броши. В них вставляли античные камеи или тонко выписанные эмалевые портретные миниатюры.
- ▣ Старинные геммы необычайно ценили, они были предметом соперничества, их охотно демонстрировали, вставляя в различные украшения.

Кольца носили по многу, отдавая предпочтение скромным украшениям. Обнаженные руки украшали многочисленными золотыми обручами или браслетами в греческом стиле, браслеты даже носили на ногах, под прозрачными тканями.

Классицизм и мода

- Дамы дополняли модные прически золотыми обручами. В торжественных случаях надевали роскошные диадемы, орнаментальный декор которых обладал четким ритмом и отличался чувством меры.
- Мужчины не проявляли большого интереса к драгоценностям, набор их украшений включал перстни, булавки для галстука или шейного платка и часы, подвешивавшиеся на специальной цепочке - шатлене.

Классицизм в ДПИ

- В декоративно-прикладном искусстве активно диктует стиль мода. Появляются новые типы предметов, обновляются эстетические представления, намечается тенденция синтеза искусств.
- Оформление интерьера становится особым видом художественной деятельности, он обуславливает появление новых типов помещений и их предметное наполнение. Обстановка становится более строгой и лаконичной: линии выпрямляются декорирование сводится к минимуму вый план выступает конструктивный принцип.

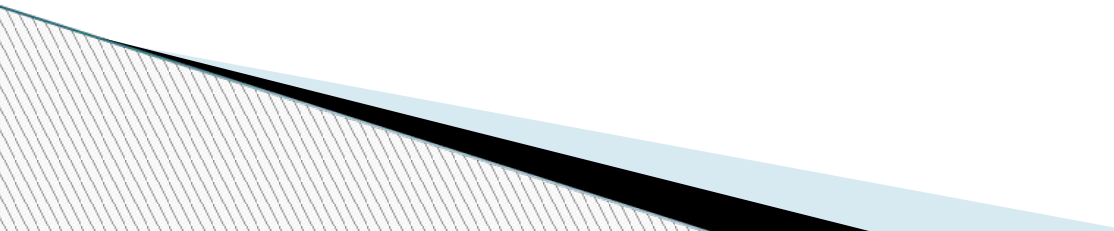
Классицизм в ДПИ

- Развивается мебельное дело, появляются новые типы и формы мебели, материалы и способы ее украшения.
- В формах и отделке мебели прослеживаются античные мотивы. Меняются материалы в мебельном искусстве: появляются красное дерево, золоченое дерево, тополь, карельская береза; используются ткань и вышивка.
- Особое место в декоративно-прикладном искусстве занимают керамика и фаянс. Формируется стиль парадной дворцовой посуды с матовой гравировкой и распространяется мода на хрусталь как предмет интерьера. Увеличивается потребление стекла, которое идет на создание разнообразных зеркал и осветительных приборов.

Английский классицизм (мебель круга Адама)

Классицизм в России

- В России возведение зданий и их внутреннее обустройство в духе классицизма начинается при Екатерине Великой, в 1760-х годах.
 - Характерная особенность русского классицизма это отсутствие четко выраженного периода ампира.
 - В России ампирная мебель, привезенная из Франции и собственного изготовления, стала появляться сразу после войны 1812-1815 годов.
-

Классицизм в России

- Признаки классицизма в предметах мебели:
- Прямоугольность общего контура и членений шкафов
- Естественная красота большой древесной поверхности в декоративном решении фасадных элементов мебели.
- Опоры всех предметов мебели имеют вертикальную ориентацию.

Классицизм в России

- Романтические тенденции затронули и декоративно-прикладное искусство. Для «Гурьевского» фарфорового сервиза, скульптор С. С. Пименов выполнил фигуры «Водоноска» и «Разносчик фруктов»
Петербургские архитекторы разрабатывали проекты больших и малых декоративных ваз из уральских камней.
Многие вазы независимо от их размера напоминают по форме античные сосуды.
- Подобные же элементы использовали в мебели.
- В этот период в стиль русского классицизма проникают темы и формы искусства Древнего Египта.

С. С. Пименов. «Водоноска»

Классицизм в России

- В декоративно-прикладном искусстве русского классицизма выделяются художественная лепка и резьба, изделия из бронзы, чугунное литьё, фарфор, хрусталь, мебель, штофные ткани и пр.

Классицизм в России

- Скульптура русского классицизма представлена "героической" монументально-декоративной пластикой. Русский классицизм в живописи наиболее ярко проявился в произведениях исторических и мифологических.
- В изобразительном искусстве развитие русского классицизма тесно связано с петербургской Академией Художеств.

М. Козловский. «Яков Долгорукий, разрывающий царский указ», 1797, ГТГ (копия)

Классицизм в России

- **Карл Брюллов**
- Брюллов (1799-1852)- один из известнейших русских живописцев. Рисовал как портреты, так и исторические полотна. Одной из самых известных работ Брюллова является картина «Последний день Помпеи». Она произвела фурор – как в России, так и за рубежом. Картину оценили в Европе, что стало первым триумфом отечественной художественной школы.

Карл Брюллов «Последний день Помпеи»

Классицизм в России

- ▣ **Антон Лосенко** (1737-1773) является одним из основоположников русской исторической живописи. Самой известной работой Лосенко является полотно «Владимир перед Рогнедой». Именно в творчество Лосенко впервые исторические образы и события России стали объектами картинной живописи. Писал также портреты.

А.Т. Лосенко «Владимир перед Рогнедой»

Ампир

Ампир - (фр. empire — империя) — стиль в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве первой трети XIX в. в странах Европы, завершивший развитие классицизма. Возник во Франции во время правления Наполеона I (1804—15), позднее получил распространение в Европе и России.

Ампир

- ❑ Отличительные черты — торжественность, великолепие, массивность крупных объемов, богатство декора.
- ❑ Художники ориентировались на римскую античность, этрусское, древнеегипетское искусство, повторяли их образцы.
- ❑ Парадные дворцовые интерьеры богато украшались живописными панно, рельефами, вазами, мебелью и бронзой.
- ❑ Ампир через средство многочисленных атрибутов и символов утверждал идею императорского величия.

Настольные часы в стиле ампир

Ампир

- ❑ Отличия Ампира от Классицизма.
- ❑ В классицизме объемная форма и декор связаны пластично и не имеют четких границ.
- ❑ В ампире композиция строится на контрасте чистого поля поверхности и узких орнаментальных поясов в строго отведенных местах, подчеркивающих конструктивные членения формы.
- ❑ Для классицизма характерны мягкие, приглушенные цвета.
- ❑ Для ампира яркие — красный, синий, белый с золотом.

Ампир в живописи

- **Давид Жак Луи.**
- Жак Луи Давид стал основоположником и лидером революционного классицизма – направления во французском искусстве конца XVIII века.
- Для его произведений характерны публицистическая направленность, стремление выразить героические идеалы эпохи через образы античной истории.
- Давид был активным деятелем революции, создал Национальный музей в Лувре.
- Главная заслуга Давида состоит в основании целой школы, в которой его ученикам предоставлялась возможность развивать свои способности сообразно их натуре и идти самостоятельным путем к совершенству.

Клятва Горациев, 1784
Музей Лувр, Париж

Ампир в живописи

Давид Жак Луи.
«Сабинянки, останавливающие битву»

Ампир в живописи

- ▣ **Энгр Жан Огюст Доминик.**
- ▣ Учился у Жака Луи Давида, изучал искусство Возрождения, творчество Рафаэля.
- ▣ Энгр писал картины на литературные, мифологические, исторические сюжеты, портреты, отличающиеся точностью наблюдений, идеализированные и вместе с тем полные острого чувства реальной красоты ню.
- ▣ Произведения Энгра отмечены классической стройностью композиции, тонким чувством цвета, гармоничностью ясного, светлого колорита, но главную роль в его творчестве играл гибкий, пластически выразительный линейный рисунок.
- ▣ Одним из первых Энгр сумел почувствовать и передать не только своеобразный облик многих людей того времени, но и черты их характеров.
- ▣ Позднее творчество Энгра с характерной для этого периода холодной отвлеченностью образов оказало значительное воздействие на развитие академизма во французском искусстве XIX века.

Энгр Жан Огюст Доминик.
«Большая одалиска»

Ампир в живописи

Энгр Жан Огюст Доминик
«Портрет Бонапарта»

Энгр Жан Огюст Доминик
«Портрет мадам Девосе»

Ампир в скульптуре

- ▣ **Канова Антонио.**
- ▣ Учился в Венеции у Дж.Торетти; работал главным образом в Венеции и Риме. С 1810 года Антонио Канова - директор Академии святого Луки в Риме. В начальный период творчества Канова следовал традициям барокко, затем вступил на путь классицистического подражания античной скульптуре.
- ▣ В его скульптуре торжественное спокойствие композиции, ясность и изящество пластической формы соседствуют с холодноватой отвлеченностью, подчеркнутой тщательной обработкой и полировкой поверхности мрамора.
- ▣ В последние годы жизни великий мастер скульптурных композиций построил собственный музей в Поссаньо.

Канова Антонио.
«Тесей и кентавр»
1804-1819, Музей
истории искусств, Вена

Ампир в скульптуре

Канова Антонио.
«Венера и Марс»

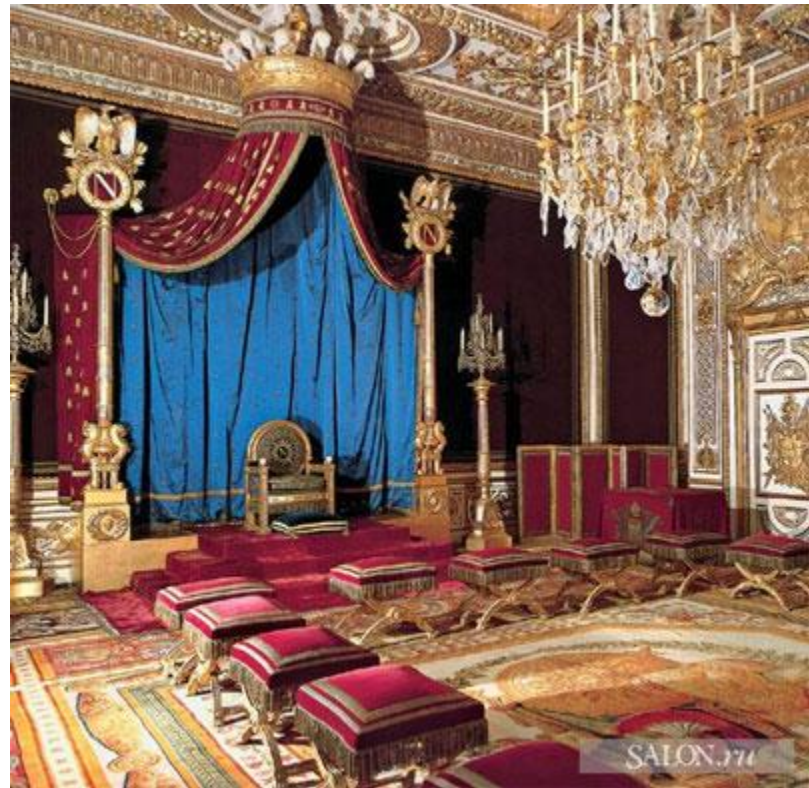

Канова Антонио. «Три Грации»

Ампир в ДПИ

Декоративно-прикладное искусство к середине XIX в. постепенно превратилось в отрасль промышленности.

- Убранство помещений в стиле ампир производит впечатление удивительной целостности. В интерьере царил своеобразный маскарад. Помещения «менялись ролями». Но главную странность интерьеру придавали зеркала, которых было необычайно много.
- Окна либо занавешивали, либо, совсем отказываясь от «дурной манеры сверлить стены». Одну или все четыре стены покрывали так называемые панорамные обои. Своеобразные «окна» появились на вещах. Вместо привычных орнаментов и цветов их украшали городские и сельские пейзажи, заключённые в рамку.

трон Наполеона

Ампир в ДПИ

Королевская
резиденция
Компъен.
Интерьеры.

Ампир в ДПИ

Ампир в ДПИ

Ампир в ДПИ

Ампир в ДПИ

- Мебель
- В парадных помещениях появилась мебель, ранее уместная только в комнатах людей среднего достатка — шкафы, обеденные столы. Исчезла мебель, состоявшая из многих частей, которые можно было сочетать или использовать по отдельности.
- Комфортом сознательно жертвовали ради величественных форм. Излюбленным предметом мебельщиков в то время был тяжёлый низкий комод. Кровать в стиле ампир была своего рода роскошным пьедесталом.
- При этом ампир сохранил раздвижную мебель. Таковы складные походные кровати Наполеона и его дорожное бюро.
- Символом стиля ампир стало красное дерево. Лучшими мастерами-краснодеревщиками стали французские мебельщики. В эпоху ампира красное дерево царило в интерьере.

Ампир в ДПИ

Ампир в ДПИ

Ампир в ДПИ

- Декоративная бронза
- Декоративные изделия из бронзы стали символом ампира. Мастера-бронзовщики нередко покрывали свои изделия позолотой или искусственной патиной.
- Выдающимся мастером декоративной бронзы был Пьер Филипп Томир. Произведения Томира отличаются простотой и чёткостью форм, тончайшей проработкой деталей, гармоничное сочетание полированных и матовых участков позолоты. Он лучше всех умел подражать патине чёрного и зелёного цвета.

Пьер Филипп Томир.
Колыбель для сына Наполеона

Ампир в ДПИ

- Фарфор
- Фарфор в стиле ампир похож на изделия из бронзы или камня. Подражая античной посуде, мастера покрывали его поверхность слоем синей краски, позолотой или раскрашивали наподобие патины на бронзе

Египетский сервиз
Виван-Денона

Ампир в моде

- Формы украшений стали сложнее, декор богаче, а изысканный рисунок композиций приобрел некоторую суховатость.
- Ювелирные изделия нового стиля гармонично сочетались с изменившимся женским платьем, выполненным из более тяжелых тканей и обильно декорированным драпировками и золотыми вышивками. Украшения в это время любили страстно, их носили много и в любое время дня.
- Вернулась мода на цветные драгоценные камни. Наряду с рубинами, изумрудами и сапфирами в украшениях использовали топазы и аметисты в окружении бриллиантов. Носили ожерелья из нескольких рядов жемчужных нитей и жемчужные серьги. Жемчуг монтировали вместе с бриллиантами, им украшали оправы эмалевых миниатюр.

Ампир в моде

- ❑ Среди драгоценностей тех лет особенно эффектны были диадемы.
- ❑ Носили бриллиантовые диадемы и более скромные украшения, оформленные в виде золотых лавровых венков либо венков из колосьев или дубовых листьев.
- ❑ Все так же высоко ценили камеи, причем уже не только античные, поступавшие из археологических раскопок, но и более позднего времени

Ампир в моде

- Состав парюры, украшавшей великосветскую даму эпохи ампира, отличался разнообразием видов изделий.
- Ее обнаженная шея редко оставалась без украшений; на руках звенели многочисленные браслеты и сверкали драгоценные кольца; в ушах сияли тяжелые серьги с подвесками; в гладких, расчесанных на пробор волосах красовался эгрет в виде двух симметричных перьев, скрепленных дорогим камнем, или гребень, декорированный камнями либо камнями; грудь подчеркивал драгоценный пояс, модные шали скрепляли броши.
- Роскошные диадемы придавали всему облику дамы холодный блеск и своеобразную монументальность.

Ампир в России

- В эпоху ампира переживает расцвет монументальная скульптура. Большие плоскости гладких стен создавали эффектный фон для скульптурного декора.
- В станковой скульптуре преобладают темы из античной истории и мифологии.
- Происходит переосмысление русской тематики в духе античности.
- Русская живопись первой трети 19 в. обнаруживает соприкосновение с ампиром лишь отдельными чертами: подчёркнутой статуарностью фигур, немного тяжеловесной торжественностью.
- Ампирные мотивы получили широкое распространение в декоративно-прикладном искусстве. В орнаментах особенно часто используется римская символика и военные атрибуты: венки, факелы, доспехи, жертвенники в виде треножников. Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге воспроизводил в своих изделиях типы древнегреческих ваз.

Ф. Ф. Щедрин. «Морские нимфы, несущие небесную сферу». Известняк. 1812—13 гг.

Ампир в России

