

Художественные стили и направления в культуре Европы конца 17-18в.

Европейская культура Нового времени

В Новом времени обозначают период формирования культуры индустриального общества, преимущественно по отношению к Европе. Хронологически охватывает XVII, XVIII в. и первую половину XIX века. Его началом явились научные, промышленно - технологические и социальные революции, изменившие пространство культуры и духовный менталитет, в основе которого теперь лежит антропоцентризм, то есть человек вновь становится центром Вселенной. В культуре Нового времени выделяются такие ее специализированные сферы как наука и техника.

Характерной чертой культуры становится ее светский характер, т.к. религия все в меньшей степени оказывает воздействие на людей. Рост городов и городского населения ведут к формированию урбанистической, т.е городской культуры.

Художественная культура Нового времени

Эпоха Просвещения

Период, предшествующий Великой французской революции (1789 г.), а также европейскую культуру XVIII века называют эпохой Просвещения.

Просвещение – идейное и общественное движение в европейских странах, отстаивавшие идеи равенства всех перед законом, гуманизации всех сфер социальной жизни, утверждения прав и свобод личности, необходимости доступности образования..

Общими для "просветителей" являлись цели и идеалы: свободы, благосостояние всех людей, мир, веротерпимость, а также критическое отношение к авторитетам и догмам, вольнодумство. Это течение развивалось представителями разных классов и сословий: аристократии и дворянства, духовенства.

Формируется новый субъект культурно-исторических преобразований – интеллигенция, которую представляют выходцы из всех слоев общества.

Идеалы Просвещения и деятельность интеллигенции способствовали повышению образовательного и культурного уровня населения, расширению рынка газет, книг, произведений искусства.

Завершение эпохи Просвещения явилось, с культурной точки зрения, возникновением массовой культуры.

Ангелика Кауфман. Автопортрет (1782).

Барокко

Причины возникновения барокко кроются в кризисе Возрождения, в «болезни католической церкви» . Возникшая в Реформацию протестантская церковь была весьма нетребовательна к внешней зрелищной стороне культа. Барокко - это искусство католической религии. Стиль возникает в качестве «приманки» , чтобы вернуть паство в лоно католицизма. Эстетика барокко отказалась от присущих классической ренессансной культуре представлений о гармонии и строгой закономерности бытия, о безграничных возможностях человека, его воли и разума.

Барокко в архитектуре

Барокко

Барокко (букв. Странный, причудливый) – стиль искусства, возник в Италии в конце XVI века, характерный для художественной культуры до конца XVIII века.

Эстетические принципы барокко:

- 1) единство, синтез реального и фантастического;
- 2) зрелищность, контрастность, драматизм – ориентация на эмоционально-чувственное воздействие и восприятие произведений искусства;
- 3) декоративность, контрастность, эффектность в сочетании с мотивами мученичества;
- 4) масштабность и многоплановость достигаются через слияние видов искусства, сочетание его различных форм.

В барочной архитектуре преобладают городские и парковые ансамбли, особую роль играет фасад и планировка зданий, декоративность оформления.

Барокко

итл. «причудливый»
Barocco Барокко
shabbyshop.ru

Shabby
SHOP

ПАРИК С БУКЛЯМИ
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ

КРУЖЕВА

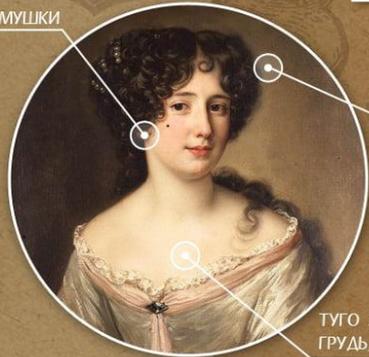
БЕЛИЗНА КОЖИ
И РУМЯНЕЦ

БАРХАТ
И ЗОЛОТАЯ ВЫШИВКА

Идеал красоты

МУШКИ

КУДРИ

ПУДРА НА
ВОЛОСАХ И КОЖЕ

ТОНКАЯ ТАЛИЯ
В КОРСЕТЕ

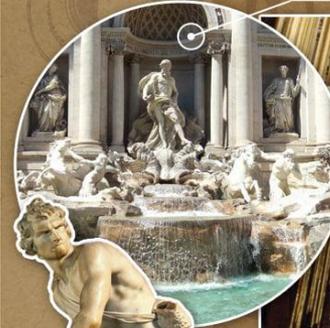
АТЛАС, ШЕЛК

ТУГО ЗАТЯНУТАЯ
ГРУДЬ, ПОЧТИ ПЛОСКАЯ

итл. «причудливый»
Barocco Барокко
shabbyshop.ru

Shabby
SHOP

ФОНТАНЫ

"ЗАСТЫВШЕЕ"
ДВИЖЕНИЕ

ДЖОВАННИ ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ
ЭКСТАЗ СВЯТОЙ ТЕРЕЗЫ (1647—1652 Г.)

ПЕРЕДАЧА НЮАНСОВ:
ТЕКСТУРА ТКАНИ,
ЧУВСТВЕННОСТЬ ТЕЛА

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ
СТАТУИ

Скульптура

Барокко

итл. «причудливый»
Бароссо Барокко

shabbyshop.ru

Shabby
SHOP

СКУЛЬПТУРЫ,
КОЛОННЫ,
БАЛКОНЫ

СЛОЖНАЯ
КРИВОЛИНЕЙНАЯ
ФОРМА

ВЕРСАЛЬ

ЦВЕТОВЫЕ
КОНТРАСТЫ

ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНОВ И ФАСАДОВ

Архитектура

ПЫШНЫЙ ДЕКОР

БОЛЬШИЕ ОКНА

ЗОЛОТО

АТЛАНТЫ
И КАРИАТИДЫ

ДВОРЦОВО-
ПАРКОВЫЙ
АНСАМБЛЬ

итл. «причудливый»
Бароссо Барокко

shabbyshop.ru

Shabby
SHOP

Питер Пауль
Рубенс

Антонис ван Дейк

Якоб Йорданс

Эль Греко

Диего Веласкес

Хосе де Рибера

Ян Вермеер

Рембрандт ван Рейн

Франс Халс

Караваджо

Живопись

Рококо

Рококо́ (фр. rococo, от фр. rocaille — декоративная раковина, ракушка, рокайль), реже рококо — стиль в искусстве (в основном, в дизайне интерьеров), возникший во Франции в первой половине XVIII века (во время регентства Филиппа Орлеанского) как развитие стиля барокко. Характерными чертами рококо являются изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, личному комфорту.

Ринальдиевское рококо: интерьеры Гатчинского замка.

Рококо в архитектуре

Главный декоративный элемент рококо — рокайль — орнамент, украшение в виде соединения природных камней с раковинами и листьями растений. Плавные изогнутые стебли, прихотливые линии орнамента вписывались во все детали интерьера, образуя единый декоративный фон. Рокайль употреблялась в оформлении интерьеров, садовых беседок, для облицовки террас, отделки ворот и фонтанов.

Парадное величие барокко стало утомлять аристократов. Появилась тяга к камерности и личному комфорту — именно поэтому черты рококо появились прежде всего в области декора спален, будуаров, а также в садово-парковой архитектуре. Кресла и диваны с удобными спинками и мягкими сиденьями, изящная мебель малых форм, украшенная изогнутыми ножками, сложным орнаментом, в котором присутствовали мотивы причудливых растений и птиц, фигурки крылатых младенцев и т. д.

Французское рококо: Амалиенбург под Мюнхеном

Рококо

shabbyshop.ru shabby-decor.ru
фр. «ракушка, рокайль»

Роскошь Рококо

Shabby SHOP

ТЕАТРАЛЬНОСТЬ

ВАЗЫ ИЛИ СТАТУИ ПО КРАЮ КРЫШИ

ЛЕГКОСТЬ

РОКАЙЛЬ

ШИМУАЗРИ (МОДА НА КИТАЙСКИЙ СТИЛЬ)

ИЗОБИЛИЕ ДЕКОРА

"ДЕРЕВЕНСКИЕ" ПАВИЛЬОНЫ

ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Архитектура

shabbyshop.ru shabby-decor.ru
фр. «ракушка, рокайль»

Роскошь Рококо

Shabby SHOP

ИЗЯЩНЫЕ, УТОЧНЕННЫЕ ФОРМЫ

ФАРФОРОВЫЕ БЮСТЫ-ПОРТРЕТЫ

АМУРЫ, КУПИДОНЫ

СКУЛЬПТУРА-ЧАСЫ

ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ

«ГРОЗЯЩИЙ АМУР» Э.М.ФАЛЬКОНЕ

ИНТЕРЬЕРНАЯ СКУЛЬПТУРА

МЕЙСЕНСКИЙ ФАРФОР

Скульптура

Идейная основа стиля — вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое изящество, бегство от реальности, стремление укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях.

Наиболее ярко живопись рококо проявилась во Франции и Италии. Вместо контрастов и ярких красок в живописи появилась иная гамма цветов, легкие пастельные тона, розовые, голубоватые, сиреневые. В тематике преобладают пасторали, буколика, то есть пастушеские мотивы, где персонажи не обременены тяготами жизни

shabbyshop.ru shabby-decor.ru
фр. «ракушка, рокайль»

Rococo Рококо

Shabby SHOP

ФИГУРКИ БОГИНЬ И КУПИДОНОВ

ТУАЛЬ ДЕ ЖУИ

РАКОВИНА

ГИРЛЯНДАМИ, ЦВЕТАМИ И ЛИСТЬЯМИ

АСИММЕТРИЯ

ПАСТОРАЛЬ

Мотив ТРЕЛБЯЖ

Орнамент

shabbyshop.ru shabby-decor.ru
фр. «ракушка, рокайль»

Rococo Рококо

Shabby SHOP

Антуана Ватто

Франсуа Буше

Никола Ланкре

Жан Оноре Фрагонар

Жан-Марк Наттье

Жан-Этьенн Лiotар

Пьетро Лонги

Шарль-Андре ван Лоо

Пьетро Антонио Ротари

Жан-Батист Симеон Шарден

Живопись

Классицизм.

Классицизм в архитектуре пришел на смену помпезному рококо, стилю который с середины XVIII века уже широко подвергался критике за чрезмерную усложненность, напыщенность, манерность, за усложнение композиции декоративными элементами.

В этот период в европейском обществе все большее внимание стали привлекать идеи просвещения, что нашло свое отображение в архитектуре. Таким образом внимание архитекторов того времени привлекли простота, лаконичность, четкость, спокойствие и строгость античной и прежде всего греческой архитектуры. Возрастающему интересу к древности способствовали открытие в 1755 г. Помпеи с богатейшими художественными памятниками, изучение античной архитектуры на юге Италии, на основе которых формировались новые взгляды на римскую и греческую архитектуру. Новый стиль — классицизм стал естественным результатом развития архитектуры Возрождения и ее трансформации.

Классицизм в архитектуре.

Клод Лоррен
Хранящаяся в Лондонской Национальной галерее
картина Отплытие царицы Савской (1648).

**Пантеон, арх. Ж.Ж.
Суффло, Париж, Франция, 1755.**

**Дом Пашкова, арх. В.И.
Баженов, Москва, Россия, 1784-1786.**

Архитектуре классицизма в целом присуща регулярность планировки и четкость объемной формы. Основой архитектурного языка классицизма стал ордер, в пропорциях и формах близкий к античности. Для классицизма свойственны симметрично-осевые композиции, сдержанность декоративного убранства, регулярная система планировки городов.

Эстетика классицизма благоприятствовала масштабным градостроительным проектам и приводила к упорядочиванию городской застройки в масштабах целых городов. В России практически все губернские и многие уездные города были перепланированы в соответствии с принципами классицистического рационализма.

Задание

Повторить прошедшие темы уроков. Посмотреть изображения архитектуры, живописи и скульптуры разных эпох и стилей. На следующем уроке будем говорить о стилях в искусстве начиная от средних веков. Будем находить особенности и отличительные черты каждой эпохи и каждого стиля.