



3. Работы современного белорусского художника Сергея Римашёвского погружают нас в мир детства, где время течёт по своим законам и возможны необыкновенные фантазии. Найдите произведения Яна Вермеера, к которым нас «отсылает» картина нашего современника. Какие схожие черты можно отметить в творчестве художников? Для ответа используйте материалы дополнительной странички.

4. Назовите основные отличия в искусстве Фландрии и Голландии. Заполните таблицу и запишите в тетради.



Сергей Римашевский. Говорящий попугай (2002 г.)

Направления	Фландрия	Голландия
Религия		
Главные темы в искусстве		
Ведущие жанры живописи		
Заказчики произведений		
Роль художника		

### Творческая мастерская



5. Внимательно изучите в информационных источниках творческий и жизненный путь Рембрандта. Представьте, что вам удалось перенестись во времени и взять интервью у великого художника. Составьте список вопросов для интервью. Предложите эти вопросы одноклассникам.

## § 26. Искусство Франции: от барокко к классицизму

Утверждение монархии во Франции в XVII—XVIII веках привело к господству новых художественных идеалов и ценностей, во главе которых стояли гражданский долг, мораль, разум. Художественные предпочтения эпохи выразил стиль *классицизм*. Мерилом красоты и гармонии стали порядок и нормативность, логическая ясность и «разумная организация» художественных композиций.

**Архитектура: дворцовая пышность и стройность ордерных форм.** Принципы классицизма легли в основу «*большого стиля*» Людовика XIV.



Иной строчит стихи как бы охвачен бредом:  
Ему порядок чужд и здравый смысл неведом.  
Чудовищной строкой он доказать спешит,  
Что думать так, как все, его душе претит.  
Не следуйте ему. Оставим итальянцам  
Пустую мишуру с её фальшивым гляncем.  
Всего важнее смысл...

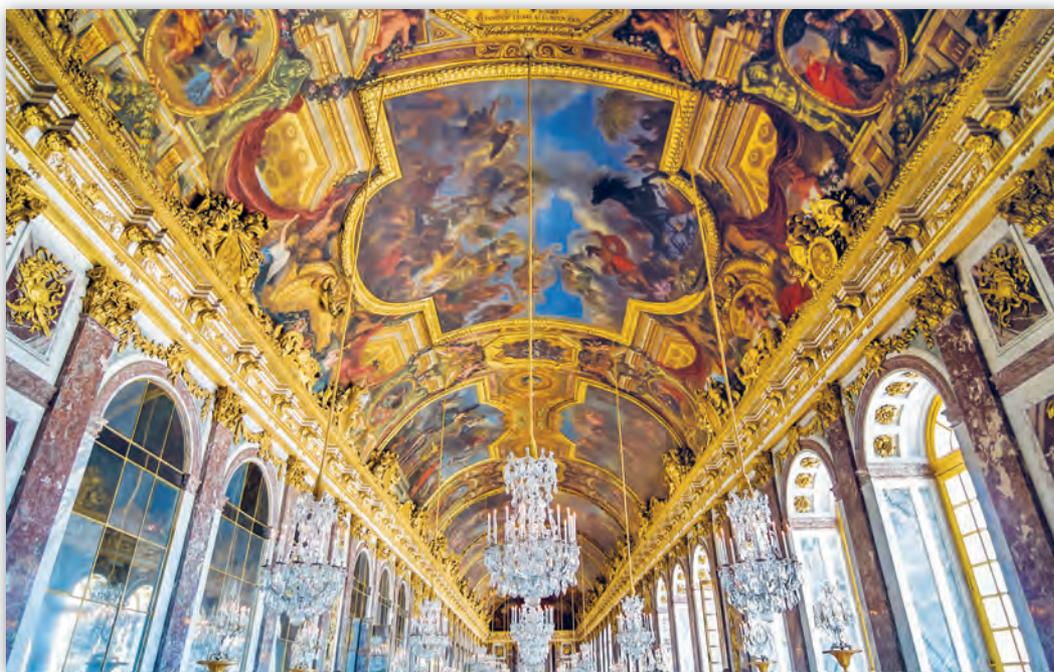
*Никола Буало. «Поэтическое искусство»  
(перевод А. Л. Линецкой)*

Торжественность стройных форм в сочетании с помпезностью барокко демонстрировала идею процветания государства. Наиболее ярко она воплотилась в *архитектуре дворцово-парковых ансамблей*. Ансамбль включал дворец, построенный по правилам классицизма, и парк с водоёмами, фонтанами, газонами и разнообразной растительностью. Ровные аллеи парка пересекались под прямым углом. Кустарники и деревья были пострижены в виде геометрических фигур. Интерьеры дворца отличались богатым убранством, в котором доминировал стиль барокко. Его динамичные формы повторялись в парковой скульптуре.

Своего апогея «большой стиль» достиг в *королевской резиденции Версаля*. Роскошно оформленные залы блистали золотом славы. Образы мраморной



Дворцово-парковый ансамбль Версаль в Париже, Франция (XVII в.)



**Жюль Ардуэн-Мансёр.** Зеркальная галерея Версальского дворца (1686 г.)

### Интересный факт

Чтобы зрительно расширить пространство, в Зеркальной галерее Версальского дворца напротив окон были установлены большие зеркала. Позже этот приём начали применять зодчие при строительстве дворцов в других странах Европы.

и золочёной скульптуры восхваляли личность монарха. Своды покоев украшала фресковая живопись, стены устилали гобелены... Замысловатым формам напольных светильников и люстр вторили силуэты барочной мебели с изогнутыми ножками в форме латинской буквы S. Сияние тысяч зажжённых свечей «воспламеняло» сказочный мир: фигуры фресок, казалось, парили в небесах, скульптуры «оживали», завитки лепнины стен и потолков напоминали ползучие растения... Эта атмосфера располагала к проведению шикарных приёмов и балов.



Одним из источников вдохновения художников классицизма является античное искусство. Как вы думаете, почему? Назовите элементы античного зодчества в архитектуре Версаля.

**Классицизм в живописи.** На XVII век пришёлся расцвет живописи классицизма. Величайшие мастера образцового стиля создавали полотна на исторический, мифологический и библейский сюжеты.



Особенности живописи классицизма, как и архитектуры, проявились, прежде всего, в *композиции*. Многофигурные композиции делились на планы, при этом главное действие происходило на первом — переднем — плане. Важное место в живописи классицизма занимал *рисунок*. Каждая фигура, каждая деталь тщательно прорисовывались. Художники подробно выписывали элементы одежды (чаще — античной) и внешнего вида: драпировки, складки, сандалии со шнуровкой, причёски, головные уборы. Классицисты подчёркивали и сами особенности *живописи*. Они использовали яркие чистые (не смешанные) цвета, контраст которых усиливал композиционный замысел, способствовал структурированию пространства. Мощная светотень «оживляла» образы.

Этим правилам следовал в своём творчестве крупнейший представитель французского классицизма *Никола Пуссен*. Так, в картине «*Танкрэд и Эрминия*» образы настолько слаженны в своих действиях, что составляют единое целое. Влюблённая в Танкреда Эрминия спешит спасти раненого рыцаря. В порывистом жесте она отсекает мечом свои волосы, чтобы перевязать его раны. Позы, взмахи рук, повороты фигур героев, изображённых на переднем плане, образуют «пластический» треугольник. Утрированные движения порождают театральность, присущую композициям классицистов. Детально проработанные мышцы рук и ног персонажей, сияние их кожи в лучах солнечного заката создают двойственный эффект: они и реальные, и в то же время мифичны. Фигуры лошадей чуть поодаль замыкают композицию, подобно кулисам.



**Никола Пуссен.**  
Танкрэд  
и Эрминия  
(1630-е гг.)



В многофигурных композициях мастеров классицизма часто фоном выступал естественный природный пейзаж с руинами античных построек, со зданиями с ордерными формами или колоннадами. Какую роль, на ваш взгляд, играл такой фон в композиционном решении?



**Антуан Ватто.**  
Затруднительное  
положение (около  
1716 г.)

**Живопись рококо.** В начале XVIII века в искусстве Франции произошли значительные изменения. Новую власть уже не удовлетворял «большой стиль» Людовика XIV. В дворянской среде установился новый этикет, восхвалявший легкомыслие, сиюминутность наслаждений, жажду развлечений. На смену торжественности классицизма пришла затейливость и необузданность *рококо*.

Основными мотивами в искусстве стали растительный завиток и картуш — свёрток. Изогнутые линии и сложные витиеватые рисунки создавали «наряд» рококо. В убранстве интерьеров его дополняли пышная лепнина, золото и филигранные узоры. В этих украшениях буквально «купалась» архитектура. В живописи мастера рококо расширили цветовую гамму, в ней важное место заняли полутона, переходы, оттенки. Композиции строились асимметрично или по диагонали, создавая впечатление некоторой небрежности или случайности.

Представление о жизни высших слоёв общества того времени дают картины *Антуана Ватто*. В полотнах мастер воссоздаёт царившую при дворе атмосферу «галантных празднеств», несколько приукрашая её. На картине «Затруднительное положение» мы видим исполненных чувств господ и дам, отдыхающих на лоне первозданной природы. В роскошных нарядах под мелодичные звуки гитарных струн они ведут светские беседы. Свободная манера, в которой выполнена композиция, подчёркивает то прекрасное мгновение, которым дорожила дворянская знать. Но это безмятежное спокойствие нарушается взволнованностью главного персонажа — капризной дамы, в спешке собравшейся покинуть кавалера.



Одним из эпитетов, характеризующих стиль рококо, является «пышный». Какими средствами, на ваш взгляд, Антуан Ватто достигает этого эффекта в своих композициях?



**Многоликие образы скульптуры.** Скульптура Франции XVII—XVIII веков также отвечала требованиям времени. В её образах воплотились лучшие традиции барокко, классицизма, рококо. Они нередко сливались воедино, порождая новые формы художественного выражения прекрасного.

Дух античной культуры воспевают французский скульптор *Пьер Пюже* в композиции «Милон Кротонский со львом». Образ легендарного эллинского атлета, непобедимого бойца олимпийских игр Милона раскрывается в сложном ракурсе, поворотах корпуса, напряжённом выражении лица. Мастер показывает силача в сокрушительной схватке с царём зверей. Композиция динамична. Драпировки античных одежд усиливают эффект движения. В то же время в образах скульптуры ощущается наигранность, театральность действия. Поза героя кажется неестественной, он будто позирует скульптору.

В портретных образах *Жан Антуан Гудон* раскрывает внутренний мир человека. Статуя *Вольтера* характеризует не столько облик философа, сколько глубину его мыслей. Античные одежды скрывают его тело, позволяя сосредоточиться на выражении лица. Вольтер показан в преклонном возрасте, погружённым в глубокие раздумья. Несколько сдвинутые брови, открытый высокий лоб, уходящий в сторону взгляд и едва уловимая улыбка на лице характеризуют образ мыслителя Просвещения.



Рассмотрите скульптурные образы, представленные в параграфе. Определите стилевые особенности каждой из скульптур. Аргументируйте свою позицию.



**Пьер Пюже.** Милон Кротонский со львом (1671—1683 гг.)



**Жан Антуан Гудон.** Статуя Вольтера (1781 г.)

**Музыкальные «безделицы».** Во французской музыке, как и в других видах искусства, преобладало светское начало. Оно ярко проявилось в различных музыкальных школах, прежде всего в клавесинной.

*Франсуа Куперен*, один из основателей клавесинной школы, предложил свой оригинальный стиль. Его музыка отличалась изяществом, особой



Портрет Франсуа Куперена. Работа неизвестного автора



**Жак Андре Жозеф Авед.** Жан-Филипп Рамо со скрипкой (1728 г.)

отточенностью интонаций и фраз. Произведения Куперена соответствовали природе клавесина — инструмента с необычным «характером». Он обладает

### Интересный факт

Жан-Филипп Рамо был необычным и находчивым человеком. При написании оперы он уделял больше внимания музыке, а не либретто. Когда его в этом упрекали, он отвечал: «Дайте мне что угодно, хоть газету, и я сделаю из неё отменную оперу».

отрывистым, ровным, «не певучим» звуком, поэтому не открывает для исполнителя широких возможностей. Однако Куперен «покорил» клавесин: мастер по-своему подчеркнул его выразительное звучание и создал красочные музыкальные зарисовки.

Пьесы «*Бабочки*» и «*Маленькие ветряные мельницы*» Франсуа Куперена — одни из самых известных музыкальных миниатюр. В названиях пьес заложена программа, и слушатель готов познакомиться с пасторальной сценкой или жанровой картиной. Каждую из своих идей композитор украшает только ему присущими приёмами. Например, ажурность,

невесомость музыкальной ткани достигались благодаря *мелизмам* — особым украшениям, таким как трели или акценты и др.

Музыкальные пьесы *Жана-Филиппа Рамо*, французского композитора XVIII века, тесно связаны с театром. Рано начав писать музыку к ярмарочным представлениям, он перенёс театральность в классическую музыку. Его клавесинные пьесы, по сравнению с пьесами Куперена, были более яркими, зрелищными. Художественность музыки Ж.-Ф. Рамо проявлялась в выразительных народных ритмах, острых созвучиях, темпераментных музыкальных интонациях.



Уже при жизни Ж.-Ф. Рамо называли звукописцем. В его пьесе «*Курица*» проявились лёгкий юмор и тёплая насмешка. Один из самых излюбленных приёмов изобразительности композитора — подражание голосам птиц — мы слышим в пьесе «*Пение птиц*». В «*Тамбури́не*» соединились танцевальность и некоторая торжественность, грациозность и свойственная барочному стилю помпезность. Музыкальные миниатюры, каждая по-своему, выражают радость, ощущение полноты и красоты окружающего мира.



Прослушайте в информационных источниках музыкальные миниатюры Франсуа Куперена и Жана-Филиппа Рамо, перечисленные в параграфе, а также «Прелюдию» Ф. Куперена на компакт-диске. В произведениях какого композитора больше прослеживаются черты барокко, а какого — черты рококо? Поясните ответ.

При французском дворе в XVII—XVIII веках сложились и достигли расцвета два художественных стиля — классицизм и рококо. В каждом из них по-своему выразилась идея величия государственной власти. Торжественность классицизма стала результатом утверждения «строгих правил» в искусстве, истоки которых мастера нашли в Античности. Капризность рококо отразила атмосферу роскоши дворцовой жизни.

### Вопросы и задания

1. Слово «классицизм» переводится с французского языка как «образцовый». Как вы думаете, почему стиль французской монархии получил такое название?

2. Стиль рококо, по мнению многих учёных, явился крайней формой барокко, свидетельствующей о его «вырождении». Сохранив основные приёмы барокко, мастера рококо привнесли много нового в искусство. Назовите отличительные черты стиля рококо.



3. Крупнейшим французским мастером мебели эпохи Людовика XIV был Андре-Шарль Буль. Ознакомьтесь в информационных источниках и на дополнительной страничке с особенностями французской мебели эпохи Людовика XIV. В творчестве мастера воплотились черты «большого стиля». Рассмотрите ларец для дамского туалета, выполненный А.-Ш. Булем. Какие детали свидетельствуют о его принадлежности к «большому стилю»?



**Андре-Шарль Буль.** Ларец для дамского туалета (2-я половина XVII в.)



4. Французский художник Клод Лоррэн предложил миру уникальную технику. Рассмотрите живописное полотно «Отплытие царицы Савской» и прочитайте материал на дополнительной страничке. О какой технике идёт речь? Какие возможности открылись мастеру благодаря этой технике?

## Творческая мастерская

5. Ярким художником французского классицизма был Жан-Батист Симеон Шардэн. Вспомните, с какими работами этого художника вы познакомились в 5-м классе. Рассмотрите его полотна на компакт-диске. Составьте о работах этого художника небольшой рассказ, охарактеризовав главных героев его картин.

6. Подберите музыкальные произведения разных эпох, близкие по тематике произведениям французских композиторов. Подготовьте музыкальную викторину из 5—6 номеров. Предложите викторину одноклассникам. Не забудьте им пояснить, что важно узнать не композитора и точное название произведения, а музыкальный образ.

## § 27. Искусство Англии: сдержанная красота

В культуре Нового времени искусство Англии стоит особняком. В нём были весьма сильны средневековые традиции: готика здесь держалась весь XVI век, а идеи эпохи Возрождения проявились слабо. В XVII веке, когда остальные европейские страны переживали бурный расцвет искусства, Англия находилась в тени. Только в XVIII веке она сделала рывок в развитии и в отдельных видах искусства опередила Европу.

**Классический идеал в английской архитектуре.** Первым архитектором, порвавшим с многовековой готической традицией, был *Иниго Джонс*. Побывав в Европе, он вдохновился зодчеством Ренессанса и смог привить английской архитектуре вкус к сдержанной классической красоте. Началом новой архитектурной традиции стал возведённый им для королевы Анны *Куинс-хаус в Гринвиче*.

Это скромное двухэтажное здание отмечено особой чистотой стиля. Его красота не в обильном декоре, а, как и полагается постройкам классицизма,



**Иниго Джонс.**  
Куинс-хаус в  
Гринвиче, Англия  
(1616—1635 гг.)