

§ 11. Изобразительное искусство, архитектура, музыка

Какие художественные стили были характерны для архитектуры, изобразительного искусства и музыки в XVII—XVIII вв.? Приведите примеры этих стилей в творчестве известных архитекторов и художников Западной Европы.

Формирование индустриальной цивилизации оказало огромное влияние на европейское искусство. Как никогда раньше, художественная культура находилась в тесной связи с общественной жизнью, духовными и материальными запросами людей. В условиях растущей взаимозависимости народов новые течения и достижения в искусстве быстро распространялись по всему миру.

Какие произведения изобразительного, архитектурного и музыкального искусства XIX — начала XX в. вошли в сокровищницу мировой культуры? Чем различаются художественные и архитектурные стили, сложившиеся в этот период?

1. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве. Особую страницу в истории европейского романтизма представляет творчество испанского художника **Франсиско Гойи** (1746—1828). Благодаря таланту и трудолюбию сын бедного ремесленника стал великим живописцем. Кисти художника принадлежат великолепные портреты испанских женщин, написанные с любовью и восхищением. Не перестает удивлять смелость, с которой Гойя, придворный живописец, изобразил королевскую семью («Семья короля Карла IV»). На полотне мы видим не властелинов и вершителей судеб

Ф. Гойя.
Семья короля Карла IV

Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ

Рассмотрите иллюстрацию и определите, к какому художественному направлению принадлежит это полотно.

страны, а вполне обыкновенных, даже заурядных людей. Героической борьбе испанского народа против армии Наполеона художник посвятил картины «Восстание 2 мая 1808 г. в Мадриде», «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 г.».

Ключевой фигурой европейского романтизма был знаменитый французский художник **Эжен Делакруа** (1798—1863). Вехой в истории романтизма, да и всего искусства Франции, стала его картина «Свобода, ведущая народ», увековечившая Июльскую революцию 1830 г. во Франции. Но в дальнейшем Э. Делакруа больше не обращался к французской действительности. Он заинтересовался темой Востока и историческими сюжетами, где мог дать волю своей фантазии и воображению.

Большой популярностью пользовался английский художник-романтик **Джон Констебл**. Он стал первым европейским мастером, писавшим пейзажи полностью с натуры.

Крупнейшие французские художники **Гюстав Курбе** (1819—1877) и **Жан Милле** (1814—1875) развивали реалистическое направление в искусстве. Они стремились к правдивому изображению натуры, в центр своего творчества ставили повседневную жизнь и труд человека.

Г. Курбе. Дробильщики камня

Опишите, что изображено художником на картине. Какие особенности картины позволяют отнести ее к реализму?

На полотнах этих мастеров вы не найдете исторических и легендарных героев, характерных для классицизма и романтизма. Художников интересовали простые люди — мещане, крестьяне и рабочие, которые и становились главными персонажами их картин: «Дробильщики камня» Г. Курбе, «Веяльщик», «Сборщицы колосьев» Ж. Милле.

2. Импрессионизм и постимпрессионизм. В последней трети XIX в. лидирующее положение в европейском искусстве заняла Франция. Именно здесь зародился **импрессионизм** (от фр. *impression* — впечатление). Новое течение стало событием европейского значения.

Художники-импрессионисты стремились запечатлеть на полотне сиюминутные впечатления от постоянных и едва уловимых перемен в состоянии природы и человека. В технике живописи была осуществлена настоящая революция. Работая, как правило, на открытом воздухе, импрессионисты создавали в своих полотнах ощущение сверкающего солнечного света, передавали буйство красок природы.

Выдающимися художниками-импрессионистами были **Огюст Ренуар, Клод Моне, Эдгар Дега**. Импрессионизм оказал огромное

Можно ли согласиться с точкой зрения, что импрессионистом может быть каждый желающий?

К. Моне. Впечатление. Восход солнца

Как вы думаете, что могло вдохновить автора на создание этой картины?

влияние на творчество таких великих мастеров, как **Винсент Ван Гог**, **Поль Сезанн**, **Поль Гоген**, а также творчество знаменитого французского скульптора **Огюста Родена**.

Как и поэзия, живопись этого времени была наполнена тревожными и смутными предчувствиями. Это особенно ярко отразилось в творчестве талантливого французского художника **Одильона Редона** (1840—1916). Его нашумевшая в 1880-е гг. литография «Плачущий паук» стала зловещим предзнаменованием Первой мировой войны.

3. Архитектура. Развитие индустриальной цивилизации оказало огромное влияние на европейскую архитектуру. Благодаря достижениям научно-технического прогресса в XIX в. намного быстрее возводились крупные административные здания. С середины столетия в строительстве стали применяться новые материалы, особенно железо и сталь. Развитие фабричного производства и строительство железных дорог привели к появлению в больших городах новых типов сооружений: вокзалов, стальных мостов, банков, зданий выставок и т. д. Примером нового типа чисто инженерных конструкций может служить стальная башня, сооруженная инженером А. Г. Эйфелем в Париже для Всемирной выставки 1889 г.

Используя дополнительную литературу, интернет-ресурсы, познакомьтесь более подробно с творчеством Одильона Редона. Подготовьте сообщение о его произведениях и презентуйте одноклассникам.

Здание Британского музея в Лондоне

Рассмотрите иллюстрацию и докажите, что здание Британского музея в Лондоне построено в неоклассическом архитектурном стиле.

Архитектура в XIX в. отличалась разнообразием стилей. На протяжении всего столетия наиболее распространенным был *неоклассический стиль*, или **неоклассицизм**. Так, здание Британского музея в Лондоне, сооруженное в 1823—1847 гг. по проекту Р. Смёрка, дает наглядное представление об античной (классической) архитектуре.

На протяжении XIX в. в строительстве церквей и общественных зданий наблюдался возврат к формам средневековой готики — **неоготика**, или *новая готика*. Пример этого стиля — здание парламента в Лондоне.

Здание парламента в Лондоне

В противовес неоготике возникло новое стилевое направление «модерн», или «ар нуво». Оно характеризовалось использованием новых технических и конструктивных средств, свободной планировкой, своеобразным архитектурным декором.

4. Музыка. Развитие музыкального искусства имело много общего с теми процессами, которые происходили в живописи и архитектуре. На протяжении XIX в. господствующим направлением в музыке был романтизм. Музыканты-романтики черпали вдохновение в народных песенных мотивах. Огромное влияние на их творчество оказывали политические события и национально-освободительные движения.

Черты романтизма проявились в произведениях немецкого композитора *Людвига ван Бетховена* (1770—1827). В его творчестве нашли отражение идеи Французской революции. Так, знаменитая «Героическая симфония» стала своеобразным гимном безграничной свободы человека.

Глубоким чувством любви к родине пронизаны «Венгерские рапсодии» *Ференца Листа*. Оперы немецкого композитора *Рихарда Вагнера* основывались на сюжетах древних германских легенд и преданий. Национальными по духу были многие оперы итальянского композитора *Джузеппе Верди*, который и сам принимал участие в революционном движении за объединение Италии.

В XIX в. творили и многие другие выдающиеся музыканты и композиторы: в Австрии — *Франц Шуберт*, в Германии — *Феликс Мендельсон* и *Иоганнес Брамс*, в Италии — *Джоаккино Россини*, в Норвегии — *Эдвард Григ*, во Франции — *Гектор Берлиоз*. Их произведения являются общим достоянием европейской и мировой культуры.

Создайте виртуальный словарь архитектуры XIX в. и познакомьте с ним одноклассников.

Побывайте на концерте симфонической музыки, в программу которого включены произведения (или их отрывки) композиторов XIX в. Поделитесь с друзьями испытанными эмоциями. (Альтернативой посещению такого концерта могут стать интернет-ресурсы.)

Памятник Людвигу ван Бетховену в Бонне (Германия). 1980-е гг.

Ключевые слова: импрессионизм, неоклассицизм, неоготика, Франсиско Гойя, Эжен Делакруа, Джон Констебл, Гюстав Курбе, Жан Милле, Огюст Ренуар, Клод Моне, Эдгар Дега, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Поль Гоген, Огюст Роден.

1. Расскажите (на выбор) о творчестве одного из крупнейших художников-романтиков (художников-реалистов, художников-импрессионистов) XIX — начала XX в. (Создайте иллюстративный ряд произведений автора в электронном варианте и продемонстрируйте его одноклассникам во время своего рассказа.)
2. Определите, какие исторические события отражены в произведениях Ф. Гойи и Э. Делакруа.
3. Каких знаменитых композиторов XIX в. вы знаете? Кто из них в своем творчестве отразил идеи Французской революции?
4. Приведите примеры влияния промышленной революции на развитие архитектуры.
5. Начните в тетради заполнение таблицы «Развитие мировой науки и культуры в XIX — начале XX в.».

Деятели науки и культуры. Основные достижения	Европа	Америка	Россия	Славянские страны
Крупнейшие ученые, их открытия и изобретения				
Выдающиеся писатели и их произведения				
Известные художники, архитекторы и их творчество				
Знаменитые композиторы и их произведения				

«Я предпочитаю писать глаза людей, а не соборы... человеческая душа, пусть даже душа несчастного нищего... на мой взгляд, гораздо интереснее», — сказал Винсент Ван Гог.

Согласны ли вы с мнением великого художника?

В. Ван Гог прожил всю жизнь в нищете и лишениях, часто не имел денег на холст и краски, находился практически на иждивении у младшего брата. Современники не видели в его творчестве никаких достоинств. Когда В. Ван Гог умер, за его гробом шло всего несколько человек. Во всей Европе лишь немногие могли по достоинству оценить его искусство. Прошли годы. И в XX в. к художнику пришла заслуженная, хотя и запоздавшая, слава. Его картины пользуются огромной популярностью и стоят очень дорого. Так, например, картина «Подсолнухи» была продана на аукционе за огромную сумму денег — 39,9 млн долларов, картина «Ирисы» — за 53,9 млн долларов.

Обобщающие вопросы и задания к разделу I

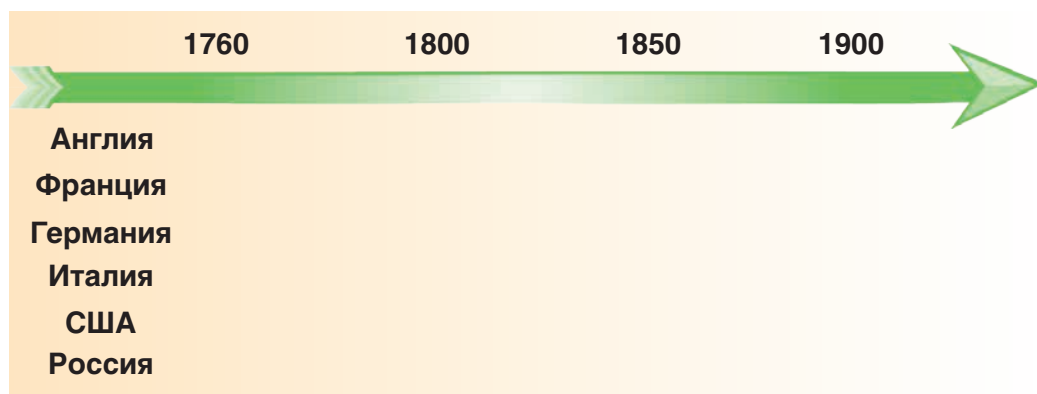
1. Какому достижению (открытию, изобретению) XIX — начала XX в., по вашему мнению, следует воздвигнуть памятник как символу индустриальной цивилизации? Придумайте такой символ, нарисуйте или представьте его одноклассникам в электронном виде.

2. Начертите графическую «ленту времени» в тетради и заштрихуйте полосы, соответствующие продолжительности промышленной революции в Англии, других странах Европы, США и России. (Задание можно выполнить и в электронном виде.) Используйте для этого таблицу.

Промышленная революция

Страны	Начало	Завершение
Англия	1760-е гг.	1820-е гг.
Франция	1800-е гг.	1860-е гг.
Германия	1830-е гг.	1870-е гг.
Италия	1840-е гг.	1880-е гг.
США	1820-е гг.	1860-е гг.
Россия	1840-е гг.	1880-е гг.

На основании проделанной работы и изученного материала сделайте вывод о причинах завершения промышленной революции в различных странах мира в разное время.

3. Какие изменения в социальной структуре и жизни общества вызвала промышленная революция? Почему стали возможны такие изменения?

4. XIX столетие считают веком революций и социальных потрясений. Абсолютный рекорд принадлежит Испании — пять революций в течение столетия. Немногим уступила Франция — четыре революции. В 1848—1849 гг. мощная волна революций прокатилась почти по всем европейским странам. Что нового привнесли революции XIX в. в формирование буржуазного общества и развитие идеи прав человека? Можно ли было избежать революционных выступлений?

5. Как вы думаете, почему именно в XIX в. особенно остро встал вопрос об образовании национальных государств? Назовите последствия решения этого вопроса для Европы.

6. Какими чертами, на ваш взгляд, должен обладать политический лидер? Каково влияние такой личности на развитие исторического процесса? Подумайте, кто из государственных и общественных деятелей внес наиболее значительный вклад в развитие стран Европы в XIX в. Объясните, почему вы так считаете.

7. Создайте ментальную карту* «Завершение территориального раздела мира к началу XX в.», где отобразите:

- а) крупные державы этого времени;
- б) направления колониальной экспансии;
- в) важнейшие колонии европейских стран.

Представьте результаты своей работы классу и прокомментируйте их.

8. Подготовьте виртуальную выставку произведений выдающихся европейских художников XIX в. (Создать галерею можно в сервисе Google Art Culture.)

9. Охарактеризуйте основные направления развития стран Западной Европы в XIX — начале XX в. Составьте тезисный (краткий) план ответа.

* Ментальные карты — это способ представления информации в визуальной форме, то есть в форме, рассчитанной на зрительное восприятие. Такой способ позволяет лучше усвоить и систематизировать материал.

1. Любая карта начинается с основной мысли, темы. Располагайте ее в центре листа.
2. От центра темы во все стороны начертите линии, которые связывают главную тему с подтемами. Это будет первый уровень.
3. От подтем нарисуйте дополнительные линии, ведущие к более мелким составляющим темы (второй уровень), и т. д.
4. Над линиями записывайте ключевые слова, делайте рисунки.
5. Не переходите к третьему уровню составляющих элементов темы, пока не закончен второй. Не создавайте карту более чем на три уровня.
6. Используйте отдельные слова вместо длинных предложений.