

Взаимосвязь стилей искусства

О.В. Сальникова

Автор: Сальникова О.В., учитель МХК гимназии № 50 г. Нижнего Новгорода.

Предмет: Мировая художественная культура.

Класс: 11.

Тема: Культура Нового времени.

Профиль: Художественно-эстетический.

Уровень: Продвинутый.

Текст задачи. Сформулированный Г. Гегелем закон отрицания отрицаний — один из основных законов диалектики. Он характеризует направление процесса развития. Так, новое явление, которое подвергло отрицанию старое, с течением времени тоже устаревает и, в свою очередь, отрицается. Вновь возникающее явление как бы повторяет ту или иную уже ранее пройденную ступень, но на более высоком уровне. Последовательность циклов, составляющую цепь развития, можно образно представить в виде спирали. Повторение пройденного в

ходе отрицания одних предметов другими — не случайное явление, а всеобщий закон развития.

Если применить этот закон к мировой художественной культуре, то можно ли считать принципы, особенности, идеи классицизма повторением на более высоком уровне принципов, особенностей, идей каких-либо более ранних стилей?

А. Выделите ключевые слова.

Б. Найдите и соберите необходимую информацию.

В. Обсудите и проанализируйте собранную информацию.

Г. Сделайте выводы.

Д. Сравните ваши выводы с культурным образцом.

Возможные информационные источники

Web-сайты:

<http://www.lingvotech.com/kozlova-80>

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1437/Классицизм

<http://lib.vkarp.com/2013/08/10/козлова-н-п-ранний-европейский-класси/>

<http://www.bestschool34.ru/kult/913-klassicism-francija.-xvii-vek.html>

<http://agnihotel.ru/guide/sights/arxitekturnyie-stili-sankt-peterburga/osobennosti-klassicizma>

<http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Классицизм/>

<http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=516132>

Культурный образец

<http://www.philology.ru/literature3/kozlova-80.htm>

<http://izosfera.ru/MasterClass/klasicizm>

Классицизм (от лат. *classicus* — образцовый) — художественный стиль европейского искусства XVII–XIX вв., одной из важнейших черт которого было обращение к античному искусству как высшему образцу и опора на традиции высокого Возрождения. Для архитектуры классицизма характерны навеянные античными образцами ордерная система, чёткость и геометрическая правильность объёмов и планировки, выделяющиеся на глади стен портики, колонны, статуи, рельефы. Во второй половине XVIII в. живопись обращается к республиканским идеям античности, к образам мужественных борцов против тирании (Ж.Л. Давид).

В изобразительном искусстве и архитектуре проявились общие эстетические принципы — использование форм и образцов античного искусства для выражения современных общественно-эстетических взглядов, тяготение к возвышенным темам и жанрам, к логичности и ясности образов, провозглашение гармоничного идеала человеческой личности. Предпосылки возникновения классицизма проявились во второй половине 16 века, в эпоху позднего Возрождения в Италии в работах архитектора и теоретика А. Палладио, в теоретических сочинениях архитекторов Виньоли, С. Серлио и др. Все эти авторы стремились привести художественное наследие античности и высокого Возрождения в единую строгую систему. И утвердить в искусстве ряд норм и правил античной эстетики.

Делая свои первые шаги в XVI веке, то есть в пору зрелого Возрож-

дения, классицизм впитал и отразил атмосферу этой революционной эпохи, и в то же время он нёс в себе новые тенденции, которым суждено было энергично проявиться лишь в следующем столетии.

Классицизм был выражением философского рационализма, идеологией и искусством нового класса — буржуазии. Концепция классицизма заключалась в использовании в архитектуре античных систем формообразования, которые наполнялись новым содержанием. Эстетика простых античных форм и строгий порядок ставились в противовес случайности, нестрогости архитектурных и художественных проявлений мировоззрения отживающей аристократии.

Олицетворением классицистической архитектуры является фасадная сторона греческого или римского храма с треугольным фронтоном или портиком с колоннами. В композиции целого и деталей, объёмов и планов преобладает симметрия. Цветовое решение характеризуется светлыми пастельными тонами. Белый цвет, как правило, служит для выявления архитектурных элементов, являющихся символом активной тектоники.

Несмотря на приверженность идеалам античности, классицизм вовсе не следовал по уже проторённому ей пути. Мастера этой эпохи выработали ряд принципов, на которых основывался не только сам классицизм, но и некоторые последующие направления. Так, классицисты провозглашали своим божеством Разум. Ему подчинено всё и вся, даже сама природа является мудрым его воплощением. Именно поэтому природа многих парков в стиле классицизма как бы подчинена законам ра-

зума, т.е. имеет чёткие пропорции, прямые линии, правильную геометрическую форму.

Главными идеологическими задачами классического искусства были прославление монарха, как центра разума нации, и воспевание героизма во имя исполнения долга перед согражданами. Последнее как раз и воплотилось через призму античности.

Обращение к античности — важнейшая черта в искусстве Возрождения. Ведь сам термин подразумевает «Возрождение античности». В Италии, на родине античности, вновь возрождается античный идеал прекрасного, гармоничного человека. Человек вновь становится главной темой искусства. Это не означает, что Возрождение повторяет античный период в искусстве. За культурой Возрождения стоит тысячелетие средневековья, христианской религии, нового мировоззрения, породившего новые эстетические идеалы, обогатившего искусство и новыми сюжетами, и новой стилистикой.

В формировании светской культуры кватроченто огромную роль сыграла античность. Во Флоренции основывается Платоновская академия, библиотека Лауренциана содержит богатейшее собрание античных рукописей. Появляются первые художественные музеи, наполненные статуями, обломками античной архитектуры, мраморами, монетами, керамикой. Восстанавливается античный Рим. Античное искусство стало восприниматься как образец совершенства. Античные памятники учили позднего готического мастера художественному осмыслению пластики человеческого тела, красоты его форм, выразительных возможностей поз и

жестов. При этом художник поздней готики рассматривает античное произведение сквозь призму своих художественных и эстетических представлений.

В архитектуре следование античным образцам проповедовалось наиболее решительно. Постепенно в итальянское зодчество проникает античная ордерная система, постепенно вместо декоративного приобретает функциональное значение, как в архитектуре древних. Подчёркиваются и выделяются несущие и несомые части, колонны и антаблемент. Зодчие кватроченто приобщаются на примерах римских памятников к вопросам тектоники.

Обратившись к использованию античного наследия, к ордерной системе, ренессансное зодчество явило собой новый этап в архитектуре. Античный элемент существенно повлиял и на сложение градостроительных принципов эпохи Возрождения, на разработку планировочных схем города и его основных элементов — площади и улицы. В поисках оптимальной формы города теоретической обработке подверглась, прежде всего, форма круга, рекомендованная античными авторитетами. Античный образец определил и концепцию площади Возрождения, понимаемой как форум. Улицу нового типа зодчие Возрождения также представляли себе наподобие античной, как архитектурно упорядоченное целое, — прямой, окаймлённой портиками (её ширина была равна высоте домов), желательной ориентированной на храм, общественное здание, дворец или городские ворота, а с середины XVI века — также на статую или обелиск.

РЕСУРСЫ

Скульптором, которому выпало в искусстве на целые столетия вперёд решить многие проблемы европейской пластики — круглой скульптуры, монумента, — был Донателло. Он решает проблему постановки человеческой фигуры в рост по законам пластики, разработанным ещё в античные времена Поликлетом, но преданным забвению в средневековье.

Сложное сочетание античных влияний в трактовке форм, складок одежды и глубоко религиозного настроения являет собой рельеф «Благовещание» из церкви Санта Кроче во Флоренции. В бронзовом «Давиде» Донателло вновь возвращается к античным традициям, но уже поздней греческой классики. Давид изображён совсем юным, идеально прекрасным, как праксителевский Гермес. Донателло принадлежит и честь создания первого конного монумента в эпоху Возрождения. Статуя кондотьера Гаттамелаты исполнена под влиянием античных пространственных решений, прежде всего, образа Марка Аврелия.

Изучив античную пластику, Донателло пришёл к своим собственным решениям, оказавшим огромное влияние на всю последующую европейскую культуру.

Античное наследие использовалось и венецианскими скульпторами, работавшими в других жанрах пластики. Большую часть работ Симоне Бьянко составляют бюсты его современников-гуманистов, выполненные в мраморе и бронзе. В них ярко проявилось влияние древнеримского портрета. Аналогичные тенденции наблюдаются в творчестве виднейших венецианских скульпторов начала XVI в. братьев Ломбарди, работав-

ших в мраморе. Поразительным примером творчества Антонио Ломбарди может служить рельеф, изображающий рождение Минервы из головы Юпитера. Редкий античный сюжет, использование античных мотивов в архитектуре (триумфальная арка на заднем плане) и в пластике, весь образный строй рельефа обнаруживают близость к античности.

Один из мастеров Возрождения — Микеланджело Буонаротти — в юности тщательно изучал античную пластику. Его рельеф «Битва кентавров» по внутренней гармонии уже произведение высокого Возрождения. В Риме молодой художник написал одно из первых произведений, принёсших ему славу — «Вах». Буквально захваченный образами античности, Микеланджело изобразил античного бога обнажённым юношей, как бы чуть пошатывающимся, обратившим взор на чашу с вином. Отныне обнажённое тело становится для Микеланджело, по сути, единственным предметом искусства.

В начале XV века становится общепринятым и распространённым копирование антиков. Особое место среди ранних копий с античных памятников занимают рисунки Якопо Беллини. Мифологические сюжеты и подлинный смысл античных изображений остаются для Якопо Беллини непонятными, но это не мешает ему чувствовать художественную выразительность античных образов.

В падуанской школе сказалось влияние римской античности. Художник Мантенья вводил в свои композиции изображения античных памятников. В капелле Оветари падуанской церкви Эремитани художник представил историю св. Иакова так, будто

действие происходит в каком-то городе Римской империи.

Идеи монументального искусства Возрождения, в которых слились традиции античности и дух христианства, нашли наиболее яркое выражение в творчестве Рафаэля Санти. В его искусстве нашли зрелое решение две основные задачи: пластическое совершенство человеческого тела, выражающее внутреннюю гармонию всесторонне развитой личности, в чём Рафаэль следовал античности, и сложная многофигурная композиция, передающая всё многообразие мира. Никто из мастеров Возрождения не воспринял так глубоко и естественно языческую сущность античности, как Рафаэль; недаром его считали художником, наиболее полно связавшим античные традиции с западноевропейским искусством новой поры.

В эпоху Высокого Ренессанса художники изучали античное наследие, но то, что было воспринято ими в первую очередь, — дух античности. Художники высокого Возрождения увидели в античных произведениях возможность синтеза лучшего, что даёт натура, и восприняли пример античности как призыв к созданию идеального духовно и физически образа.

XV век принёс в итальянское искусство истинное возрождение античных традиций, но на новой основе, понятых и осмысленных человеком новой эпохи. Каждый из видов искусства оставил после себя какие-то важные решения новых задач; архитектура — тип светского палаццо; скульптура — образ человека, а не божества, как в античности; живопись разработала религиозную картину христианского или античного сюжета, но придала ей светские черты.

Античное наследие обогатило искусство Ренессанса светски-раци-

оналистическими принципами. Человек воспринимался как самое совершенное творение природы. Обнажённое тело стало одним из основных объектов изображения.

Возрождение взяло из античности идеи и принципы, созвучные настроениям новой эпохи, но творения художников Ренессанса были всё же оригинальными, а не подражанием античным произведениям. Обращение к античным образцам — это лишь тенденция в культуре Возрождения, но она не определила облик культуры в целом.

Методический комментарий

Задачу можно предложить ученикам 9–11 классов, так как она основывается на материале, который пройден в 9–10 (Культура Античности и Возрождения) и 11 (Культура классицизма) классах. Ученики 9 и 10 классов смогут на основе уже имеющихся знаний самостоятельно ознакомиться с особенностями классицизма — стиля Нового времени. А одиннадцатиклассники — повторить материал о культуре Античности и Возрождения. Старшеклассники, решая эту задачу, познакомятся с одним из законов философии, что для части ребят, возможно, послужит стимулом к дальнейшему изучению философии.

Для того, чтобы найти ответ на поставленный в задаче вопрос, ученикам необходимо найти информацию о принципах, идеях, особенностях классицизма, найти примеры произведений искусств архитекторов, художников, скульпторов. Это будет способствовать расширению и углублению знаний, дальнейшему формированию умения анализировать произведения искусства, сравнивать их, выделяя характерные черты.