Задание: читать лекцию, составить конспект. Сдача по окончании карантинных мероприятий

Эпоха Просвещения – XVIII век.

Искусство Франции.

ИСТОРИЯ

РЕЛИГИЯ

ФИЛОСОФИЯ

ЭСТЕТИКА

ЭТИКА

НАУКА

ИСКУССТВО

АРХИТЕКТУРА

СКУЛЬПТУРА

ЖИВОПИСЬ

ЛИТЕРАТУРА

ТЕАТР

МУЗЫКА

БАЛЕТ

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ИДЕИ ПРОСВЕЩЕНИЯ, т.е. **СВЕТСКИЕ (НАУЧНЫЕ) РЕЛИГИОЗНОЕ (КАТОЛИЧЕСТВО)**

История. Главным событием в истории Франции была Великая Французская буржуазная революция. Она проходила под девизом «Свобода. Равенство. Братство». Была свергнута монархия и установлена республиканская форма правления.

Религия. Во Франции было два религиозных вероучения: **католичество** и **протестантизм.** Постепенно церковь теряет свое влияние на общество, сознание людей формируются под влиянием научного знания.

Философия. Философы занимаются в основном социальными вопросами. Предметом их размышления является общество, а также и познание мира (гносеологические вопросы). Философы на основе научного знания резко выступают против церкви, формируя антирелигиозное течение как **атеизм.** Не вера, а сила человеческого Разума определяет все в этом мире.

Эстетика. Эстетические принципы формируются на основе художественных направлений: неоклассицизм, романтизм, реализм, сентиментализм.

Этика. Этические воззренияформируются на основе светского (гуманистического) миропонимания. Религиозное содержание морально-нравственных принципов практически в обществе практически обезличены.

Наука. Развитие науки обеспечивает бурный рост развития производства.

Мировоззрение. Его содержание формируется под сильным влиянием научного знания. Разум объявляется самым могучим орудием преобразования окружающего мира, который способен не познавать тайны предметного мира, но и разрешить сложные социальные противоречия. Процесс всеобщего просвещения народа, по мнению французских просветителей, способно преодолеть, возникающие в обществе социальные противоречия. Идеи французских просветителей нашли свое отражение в лозунге Великой французской революции «Свобода. Равенство и Братство». Это был девизом всего XVIII столетия, получивший название в истории как «эпоха Просвещения».

Виды искусства

Искусство XVIII века делится на **два периода развития:**

Первый период до 1760 года

* видоизменение поздних форм барокко в декоративный стиль рококо,
* развитие реалистического направления, классицизма (неоклассицизма), возникновение сентиментализма
* Борьба художественных направление внутри национальных школ

Второй период - обращение к античности: художники изучают древнегреческое искусство на вновь открытых памятниках

Архитектура. Во Франции архитектура XVIII века традиционно разделяется на два периода, которым соответствуют два архитектурных стиля

* первая половина XVIII века – **рококо**
* вторая половина XVIII века – **неоклассицизм**

Рококо («раковина», «рокайль») отошел от строгих правил классицизма, его мастеров привлекали чувственные, свободные формы. Архитектура **рококо** еще сильнее, чем барокко сделать очертания более динамичными, а их убранство более декоративными. Рококо отвергает торжественность барокко и связь с Католической церковью.

Центром формирования **рококо** был **не дворцовый парадный интерьер**, а **салон частного дома, аристократическая** **гостиная, где тон задавали женщины, которые сделали свою повседневную жизнь искусством**. **Женственность** стала главным критерием красоты.

Все искусство **рококо** построено на ассиметрии, создающее ощущение беспокойства – игривое, насмешливое, вычурное, дразнящее чувство. Этому стилю присуще идиллический, пасторальный дух, укоренившейся в придворной жизни, а также тяготение к природе, но природе, превращенной в игру.

Первым **теоретиком** стиля является **Жюст-Орель Мессонье**, применявший его как в убранстве и обстановке интерьеров, так и в различных предметах и ювелирных украшениях. Высшей расцвет рококо совпадает с эпохой царствования Людовика XV, когда проникает во все сферы художественной деятельности, отождествляясь со **«стилем Памподур».** Рококовозник как **камерный стиль**, стиль аристократических гостиных и будуаров. В нем соединяются гедонизм, откровенная фривольность, тяготение к экзотике, пренебрежение ко всему разумному, конструктивному, но и высшая утонченность.

Особенность убранства интерьера в стиле **рококо.** В интерьеренаиболее ярко проявился стиль рококо, который проявился в **декоративном оформлении помещений**. Взамен классических колонн, пилястров и капителей появились настенное панно, плафоны, декоративные композиции над дверными и оконными проемами. Они представляют собой причудливый асимметричный орнамент, состоящий из цветочных букетов, гирлянд, рогов изобилия, фигурок амуров, раковин, ленточных переплетений. Используются также композиции из музыкальных инструментов, предметов охоты и сельского труда. Вместо карниза отделяющего стены от потолка, появилась **падуга** - плавный полукруглый переход, богато декорированный тонким орнаментальным рельефом. Рельефные завитки плавно переходят в роспись золотом по белому фону, создавая причудливый узор многократно повторяющийся – **арабески.**

В интерьерахиспользование огромного количества зеркал, которые помещали над камином и в многочисленных простенках между окнами. Многократно отражаясь, зеркала создавали иллюзию бесконечного, театрально-зыбкого пространства. После появления перевода сказки «Тысяча и одна ночь» появляется мода на все экзотическое, главным образом китайское: фарфор, шелковые ткани с изображением пагод, китайцев и китаянок, зонтиков, попугаев, используемые для салонов. Мелкие фарфоровые статуэтки, шкатулки, подсвечники, вазы – все эти безделушки получили название «**багатель».** Это украшения делало интерьер более живописным. Произведения живописи не представляли ценности сами по себе, а превратились в предметы украшения интерьера.

Само слово **«неоклассицизм»** в XVIII веке еще не существовало, критики называли - «истинный стиль», в основе которого лежали элементы античной архитектуры.

Особенность «неоклассицизма». Основой архитектурного сооружения ставилась **функциональная задача** – создание внутреннего пространства, соответствующим образом декорированного. Однако при строительстве также используются такие элементы античной архитектуры, как колоны с различными ордерами, портики и другие элементы.

При строительстве церковных сооружений утверждается классический тип **симметричной крестово-купольной базилики** (по образцу Собора Святого Петра в Риме).

* **Жак Жермен Суффло** – строит в Париже Собор Святой Женевьевы, построенный на месте старинной церкви, где были захоронены останки покровительницы Парижа. С 1791 года церковь была превращена в усыпальницу великих людей Франции и получила название **Пантеон.** Такой тип церковного сооружения определил дальнейшее развитие архитектуры во всей Европе (Собор Святого Павла в Лондоне, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге).
* **Поль Виньон** -другим типом той эпохи стала **церковь Святой Магдалины,** внешний вид сооружения напоминает языческий храм.
* **Жак Анж Габриэль –** был не только выдающимся архитектором и декоратором французского неоклассицизма. «Малый Трианон» построенный в Версале по заказу Людовика XV определил на десятилетия **тип паркового дворца-павильона.** Его стиль не порывал связей с рококо, но постепенно на смену ассиметрии и усложненности, все шире использует античные мотивы, что придает некое спокойствие интерьеру. Следующее знаменитое творение архитектора была **Площадь Согласия** в Париже.

Скульптура. В скульптуре господствующими стилями были – **рококо** и **неоклассицизм.** Скульпторы в своей работе легко переходили от одного стиля в другой.

* **Эдмон Бушардон** – развивал традиции классицизма, больше всего он создавал в жанре портрета, преимущественно женского. Для его работ характерно утонченность, изящество и аристократизм. Известные работы мастера – «Фонтан Гринель» и «Статуя Людовика» в Париже на площади Согласия.
* **Жан Батист Лемуан Младший –** известный мастер **рококо,** выполнял украшения для интерьеров отеля Субиз в Париже. Его произведения гармонично дополняют убранства залов рококо. Они грациозны, лиричны, ассиметричны по композиции. Из мастерского скульптора вышли два выдающихся мастера – Ж.Б. Пигаль и Э. М. Фальконе.
* **Жан Батист Пигаль** – создавал скульптурные портреты и никогда не идеализировал модель, современники его называли «беспощадный». Произведения: «Меркурий, завязывающий сандалию»
* **Этьен Морис Фальконе** – занимает первое место среди скульпторов рококо, виртуозно владел техникой ваяния. Создает маленькие композиции в стиле рококо – «Грозящий Амур», «Пигмалион и Галатея», «Аполлон и Дафна». Мастер всю жизнь стремился к изображению монументальных и драматических образов – «Милон Кротонский», «Медный всадник» (Санкт-Петербург)
* **Жан Гудон** – скульптор работал в жанре портрета, создавая модели крупных общественных деятелей: французские писатели и философы – Дени Дидро, Жан Жак Руссо, а также статую Вольтера

Живопись. В живописи появляется новое направление **рококо** и параллельно получает дальнейшее развитие **реализм.**

Рококо. Все искусство рококо построено **на ассиметрии**, создающее ощущение беспокойства – игривое, насмешливое, вычурное, дразнящее чувство. Этому стилю присуще идиллический, пасторальный дух, укоренившейся в придворной жизни, а также тяготение к природе, но природе, превращенной в игру.

Особенность стиля рококо в живописи. Сюжеты только любовные, эротические. Любимые героини – нимфы, вакханки, Дианы, Венеры. Они совершают свои нескончаемые «триумфы» и «туалеты». Основная тема живописи - тема любви (аллегории, историческая, мифологическая, жанровая и пасторальная тематика). В своих картинах художники **рококо** изображают **не силу и страсть, а нежность и игру.** Место прекрасного возвышенного идеала заняло **пикантное** и **сладострастное**. Краски используются прозрачные, светлые (серо-голубые, сиреневые, розоватые, зеленоватые). Художники:

* **Антуан Ватто –** основоположник нового стиля – **рококо,** мастер «галантных празднеств». «Галантные празднества» - это живописные элегии, бессюжетные лирические сценки, полные утонченной изысканности: дамы и кавалеры встречаются и поют, танцуют, музицируют в парках, на дворцовых верандах, в лугах. В картинах художник с одной стороны призывает к вечному наслаждению, с другой – намек на эфемерность земного счастья и скорую пресыщенность удовольствиями. Произведения: **«Праздник любви», «Общество в** **парке»** и другие. Эти картины создают элегическое настроение, они легкие и просветленные, неуловимых настроений. Этому способствовали тонкий и изящный рисунок и удивительный колорит. Художник передает тончайшие нюансы серого, голубого, розового, лимонно-желтого цветов. Главная тема **рококо –** маскарад, театр масок, персонажи спектаклей. **Произведения:** **«Праздник любви», «Общество в парке»,** **«Савояр», «Жиль»** и другие.
* **Франсуа Буше –** придворный художник Людовика XV, он расписывал веера, рисовал эскизы маскарадных нарядов, изготовлял рисунки для гемм и посуды. Его искусство создало целую эпоху и стало почти синонимом слова «рококо». Главной темой его произведений является изображение пастухов и пастушек (пастораль), мифологические персонажи, развлекающееся общество. Художник рисовал не просто картинки сельской жизни – это идиллические картины «пастушеской жизни» с эротическим подтекстом. Излюбленной темой художника Буше была фривольная мифология: Венера, Диана, нимфы, амуры, вакханки, в картинах показаны купающимися просыпающимися и т.д.
* **Жан Оноре Франагор –** писал галантные празднества, бытовые картинки, идиллические семейные сцены, декоративное панно, картины на исторические и литературные сюжеты, натюрморты. Но чаще всего писал картины галантно-любовные, иногда откровенно эротические, чувственные сцены. **Главными достоинства его живописи были свет и воздух.** Произведения: **«Поцелуй украдкой»** и другие.
* **Жан Марк Натье –** художник портретист, писал портреты парижанок в образах аллегорий и античных богинь, муз, нимф, весталок и приобретали под кистью мастера черты пикантности и кокетства.
* **Луи Токке –** художник портретист, написал портрет Елизаветы Петровны

Реалистическое направление.

* **Жан Батист Симеон Шарден – свои** произведения художник начинает писать с натуры, что нехарактерно для художников XVIII века**.** Первоначально художник обращается к **натюрмортам**, жанр, который не получил развитие во Франции. Первые полотна были написаны в голландском вкусе, в композицию входили живые существа, затем обращается к вещам кухонного обихода. Не менее интересны произведения на **бытовом жанре**. Шарден выражает вкусы не аристократов, а буржуазии и начинает изображать размеренность, порядок, уют буржуазного быта. Например, **«Молитва перед обедом»,** **«Прачка».** В своем творчестве художник уделяет внимание и **портретному жанру,** например, **«Автопортрет»**
* **Жан Батист Греза –** писал картины на **бытовую тематику**, он использовал искусство как средство нравственного воспитания, каждая картина должна способствовать формированию человеческое морали. Например, «Паралитик», «Посещение священника». Портретный жанр – пишет портреты детей, живописная техника более разнообразная, а колорит – богатый и выразительный. Художник одним из первых стал писать детей, как они выглядели в действительности, не превращал их в «маленьких взрослых» (так писали художники рококо). Дети для художника были идеалом так называемого естественного человека, внутренне гармоничного и просветленного, о котором много писал философ Жан Жак Руссо. Например, «Портрет графа П.А. Строгонова в детстве»
* **Морис-Кантен Латур –** работал в **жанре портрета**, преимущественно работал в технике пастели, придавая своей живописи изысканный колорит. Герои его картин творчески одаренные люди: писатели, музыканты, актеры.

Литература. Движение Просвещения был общеевропейским, но зародилось и было более действенным во Франции, где новая идеология, новая мораль привели к разрушенным последствиям Великой французской революции. Просветители видели в искусстве важнейшее средство просвещения. В литературе возникают различные художественные направления:

* **Просветительский классицизм** – отвергал стихийное вдохновение, поэтические «вольности», он предпочитал разум чувству, рационализм – эмоциям. Наиболее ярко характерные черты этого направления проявились в творчестве **Франсуа-Мари Аруэ**, вошедшего в историю под именем **Вольтер.** Он оставался, верен своей просветительской миссии во всех литературных и научно-просветительских жанрах: театральных пьесах, стихотворениях, исторических трудах, философских сочинениях, полемических статьях. Философская поэма «Орлеанская дева» (о Жанне Дарк) - является уничижительной сатирой на церковь, духовенство и религию. Однако самым ярким художественным наследием Вольтера считаются его философские повести.
* **Просветительский реализм** – относится к зрелому этапу Просвещения, и означал признание **преобразующей роли науки и искусства** в жизни человека, способности его достоверно отражать современную реальность. Решительно отвергает иерархию жанров, и выдвигает на первый план «частную жизнь»: веселую комедию, серьезную комедию, мещанскую драму, художественную критику. Заметным представителем этого направления был **Дени Дидро,** он издал «Энциклопедию» и написал философскую повесть-диалог «Племянник Рамо».
* **Просветительский сентиментализм –** виднейшим представителем этого направления был **Жан Жак Руссо.** Отличительными чертами сентиментализма, несмотря на его разнообразные художественные формы в различных странах были: **культ чувства,**
* **культ природы.** В связи с этим **основной целью** объявлялось **воспитание чувствительности,** т.е. особой восприимчивости к красоте природы, состраданию. Подлинной энциклопедией сентиментализма стал роман «Юлия, или Новая Элоиза».

Театр. Развитие французского театрального искусства эпохи Просвещения было связано с творчеством **Пьера Огюстена Карона де Бомарше.** Его творчество выражало интересы третьего сословия, т.е. буржуазии. Им были написаны такие комедии: «Севильский цирюльник» или «Тщетная предосторожность», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро».

На протяжении XVIII века во Франции были ведущие театры:

* **«Комедии Франсез»** - ведущий театр Франции, основанный королевским указом в 1680 году
* **«Комедии Итальен»** - театр основан королевским указом. Здесь играли актеры-итальянцы, которые когда-то бродили по европейским городам со своими представлениями, а затем осели во Франции
* **«Ярмарочные театры»** - они организовывались в дни ярмарок (Сен -Жерменской и Сен -Лоранской) для развлечения публики. Актеры этих театров составляли конкуренции актерам Комеди Франсез. Они всячески боролись с ними, добиваясь того, чтобы ярмарочным актёрам запретили сначала говорить на сцене, затем им запретили пение и т.д. Однако, несмотря на всё это, ярмарочные театры продолжали существовать и являли собой своеобразную живую школу актёрской игры для многих актёров, в том числе и для некоторых актёров Комеди Франсез. Позже эти театры стали называться «Бульварными театрами» ,так как власть заставила их переселиться на бульвары.

В актёрской игре происходят изменения. Наиболее талантливые актёры стремятся преодолеть **декламационный стиль** классицизма и приблизиться к **естественной манере речи**. Кроме того происходит формирование**театральной традиции**. Когда в театре ставилась пьеса из классического репертуара (в первую очередь Мольера), её старались играть так, как играли при авторе. Поэтому от актёров, ещё заставших самого Мольера, более молодому поколению передавались основные сценические приёмы. Описание мизансцен и т.д.

Музыка. Эпоха Просвещения выдвинула новые передовые идеалы общественного переустройства на демократических началах и основах. Передовые идеи нашли свое отражение и в музыке. Ее развитие продолжалось по **двум** основным направлениям:

* **церковная музыка –** развитие было связано с церковным богослужением
* **светская музыка –** занимает доминирующее положение в музыкальной культуре. Ее развитие было связано с развитием **инструментальной музыки,** т.е. формируются новые музыкальные жанры, такие как симфония, соната, концерт, камерный ансамбль. Наряд с развитием инструментальной музыкой развивается и **оперный жанр – комическая бытовая опера.** Композиторы: **Жан-Филипп Рамо, Франсуа Куперен, Андре Филидор**

Балет. Век Просвещения изменил многое в общественной жизни. Это нашло свое отражение и на развитии балета. Деятели эпохи Просвещения видели в искусстве, в том числе и в театре могучее средство пропаганды передовых идей просветительства. Во Франции хореографы искали новые выразительные возможности балетного спектакля: танцевальной техники, пантомимы, музыки, декоративного и костюмного оформления. Эти поиски новых возможностей привели к реформированию балета. Балет был выведен из оперного спектакля и обрел **самостоятельность,** так возникло **искусство хореографии**. Реформаторами балеты были **Жан Жорж Новер**, **Жан Доберваль** (ученик Ж. Новера). Артисты балета также принимали участие в реформе, так **Мари Камарго** впервые с туфель сняла каблук, укоротила юбки, убрала излишнее украшения.

Жан Жорж Новер. Главные принципы того балета, который для нас привычен и понятен, были заложены Жан Жоржем Новером (1727--1810). Новер, балетмейстер парижской Комической оперы, прославился книгой «Письма о танце и балете», которая принесла ему европейскую известность. Основой его спектаклей стали танцевальные пантомимы, богатые напряженными ситуациями и бурными страстями. Он изгонял с балетной сцены то, что называл «плоскими карикатурами» и «неуклюжими До Новера во Франции танец на сцену допускался лишь как чисто декоративная вставка в оперу, как изысканная, нарядная, но малосодержательная интермедия, как дивертисмент. Балетмейстер стремился создать независимый танцевальный спектакль с серьезной тематикой, развивающимся действием и действенными характеристиками. Он утверждал, что танец должен стать действенным, осмысленным и эмоционально-выразительным. Желая все происходящее на сцене передать как можно правдивее, балетмейстер главным средством актерской игры избрал пантомиму. Новер впервые ввел пантомиму в своем балете "Медея и Язон". Танец у него в балетах развивал сюжет, был действенным. Придавая большое значение пантомиме, Новер несколько обеднял при этом лексику танца. Тем не менее, его заслугой стало развитие форм сольного и ансамблевого танца, введение формы многоактного балета, отделение балета от оперы, дифференциация балета на жанры высокие и низкие, комические и трагедийные.[1, c.87] Немалую роль в торжестве его идей сыграла победа в искусстве сентиментализма. В литературе и драматургии главным героем стал человек, а не античный бог или герой. Балетный театр стал общедоступным зрелищем горожан и появился свой тип спектакля, в котором на первом плане оказалась пантомима. Она (пантомима), отодвинув в тень танцевальность, и превратила балет в хореографическую драму, в связи с чем возрос интерес к литературной основе действия. Тогда же появились первые балетные либретто.

Свои новаторские идеи балетмейстер изложил в “Письмах о танце и балетах”. Впервые книга вышла в 1760 году в Штутгарте. Реформы создателя действенного балета оказали решающее влияние на все дальнейшее развитие мирового балета. Главные идеи Новера - взаимодействие всех компонентов балетного спектакля, логическое развитие действия и характеристик действующих лиц - не потеряли значения и в наши дни.

Основываясь на эстетике французских просветителей - Вольтера, Дидро, Руссо - Новер создал спектакли, содержание которых раскрывается в драматически выразительных пластических образах. Наследие Новера составляет 80 балетов, 24 балета в операх, 11 дивертисментов. При нем завершилось формирование балета как самостоятельного жанра театрального искусства. День его рождения - 29 апреля - по решению ЮНЕСКО с 1982 года объявлен Международным днем танца.[8, c.243]

Жан Доберваль (1742-1806) - французский артист, педагог и балетмейстер, ученик Новера, развил дальше его теоретические положения и практические поиски. Доберваль стал балетмейстером после долгих лет исполнительской деятельности. Ревностный последователь своего учителя, он также как и Новер, уничтожил маски, сделал правдивыми костюмы, а образы естественными. Но его достижением является реформа комедийного жанра в балете. Он ввел новый стиль в балет, новый жанр в хореографию. Его спектакли утверждали на балетной сцене не только новых героев -- он проводил в жизнь новую театральную эстетику. Его заслугой стало создание комедийного балета как нового хореографического жанра. Все его балеты были в известной мере реалистичны. Важное место занимал в них народный танец, ритмизованная пантомима, естественный жест. И в наши дни многие хореографы обращаются к темам и образам Доберваля. Комедийный балет «Тщетная предосторожность» впервые был поставлен Добервалем в Большом театре в Бордо. На старинной гравюре изображен фрагмент балета (рисунок 2). балет французский итальянский европейскийНе только балетмейстеры, но и артисты балетного театра боролись за естественность и содержательность исполнительского искусства. Среди них были две знаменитые танцовщицы XVIII века -- Мари Салле и Мари Камарго. Эти балетные артистки не могли смириться с медленным темпом и однотипностью техники балета. Они ввели на сцену танец более быстрого, оживленного темпа, обновили и усложнили технику. Усложнение техники танца потребовало изменений костюма. В результате были облегчены, а потом и укорочены платья. Камарго сняла с туфель каблук, который мешал исполнять пируэты и заноски. А в 1790-х годах появились и бескаблучные туфельки. Стала совершенствоваться пальцевая техника, а вскоре изобрели пуанты (от франц. pointe - острие) - специальную балетную обувь с жестким носком, с помощью которых танец приобрел характер полетности. [2, c.43]

Таким образом, благодаря развитию балета во Франции к концу восемнадцатого века балетные спектакли становятся самостоятельным искусством. Балетный костюм под влиянием моды, навеянной подражанием античности, становится значительно более лёгким и свободным, что в немалой степени способствует бурному развитию техники танца. Основоположник французского профессионального балета Жан Жорж Новер, сочетая все компоненты балета, больше внимания уделял пантомиме, считая ее более выразительным сценическим средством. Его продолжатель - Жан Доберваль впервые начал вводить в балет элементы характерного танца, объединив классический танец с пантомимой и элементами народного и бытового танца. Аналогичные тенденции развития балетного искусства наблюдались и на родине балета - в Италии.