

Дорогие ребята!

Изучите материал по дисциплине «История искусств» в виде презентации, законспектируйте важные моменты в рабочей тетради, а затем выполните задания теста. Как только Вы выполните задания теста, сфотографируйте ответы и отправьте MMS по телефону: **8 910 278 39 26**, или на электронную почту: **Kvikursk@yandex.ru**

Если у Вас возникают вопросы, задавайте их по телефону: **8 910 278 39 26**

С уважением Любовь Иосифовна Ефремова

Презентация «Искусство Франции 18 века» (2 часть).

Реализм

- Одновременно с развитием живописи рококо усиливалась роль реалистического направления; достигли расцвета портрет, натюрморт, бытовой жанр, пейзаж.
- Реалистическое направление, развивавшееся параллельно с искусством рококо, в основном выражало идеалы третьего сословия и было различным в своих проявлениях.
- реалист 18 века Жан-Батист Симеон Шарден (1699–1779) своим происхождением, образом жизни и искусством был связан с ремесленной средой, с патриархальным бытом и традициями цехового строя. В скромных жилищах ремесленников художник находил темы для бытовых картин, натюрмортов и портретов. Шарден не получил академического образования. Работа с натуры была основой его творчества. Шарден находил поэзию в мелочах домашнего обихода, в изображение которых вкладывал теплоту чувств. В «низких», с точки зрения Академии художеств, жанрах живописец Шарден достиг такого совершенства, что был принят в ее члены в 1728 году, в период расцвета рококо.

Кошачье счастье, 1728
(Натюрморт с котом и рыбой)

- Центральная тема Шардена – натюрморт. Отталкиваясь от голландцев, Шарден обрел в этом жанре полную творческую самостоятельность, достиг той значительности и содержательности, которых не знали его предшественники.
- В ранних натюрмортах Шарден увлекался декоративными эффектами («Скат», 1728.).

Девочка с ракеткой и воланчиком
1740

- 1740–е годы – время расцвета жанровой живописи Шардена. Тонко ощущая поэзию домашнего очага с его тихими радостями, наивной непосредственностью, повседневными заботами и мирным трудом, художник впервые в искусстве 18 столетия воссоздал строй жизни третьего сословия. Здесь царят здоровые нравственные устои.
- В понимании морали и семьи Шарден сближается с Руссо, противопоставлявшим испорченным нравам аристократического общества чистоту совести и сердца, искренность интимных чувств и добродетельность, сохранившиеся в среде простолюдинов.

Жан-Батист Симеон Шарден

(1699–1779)

Автопортрет с козырьком,
1775

- Шарден Жан Батист Симеон – французский живописец. Известный мастер натюрморта и бытовых сцен, один из создателей новой портретной концепции в европейской живописи века Просвещения.
- Шарден не получил академического образования. Работа с натуры была основой его творчества.
- Шарден начал свой путь подмастерьем, писавшим аксессуары в охотничьих сценах.
- Учился у П.Ж. Каза, Н.Н. Куапеля и Ж.Б. Ванлоо, работал в Париже.
- Ранним его работам свойственны декоративная эффектность и сюжетная занимательность.

Юная учительница, 1730

Юный рисовальщик, 1737

- К 1730-м годам Шарден вырабатывает собственную манеру, отличающуюся благородной сдержанностью, ясностью и простотой. Художник обращается к бытовому жанру, создает картины повседневной жизни простых людей.
- Сюжет картины «Юная учительница» несложен: молодая девушка учит ребенка чтению. Написанная очень правдиво, с прямой и непосредственностью, картина передает ту неразрывную эмоциональную связь, которая объединяет обе фигуры.
- Фон трактован обобщенно, без особых деталей. Это молчаливая картина и по ощущению, бесконечно длящегося времени.

- В уютных интерьерах художник Шарден изображает скромных матерей, исполненных забот о детях и хозяйстве, усердных деловых служанок, сосредоточенно-тихих детей, готовящих уроки, собирающихся в школу, играющих.

Прачка, (около 1737)

- Шарден раскрывает образы своих героев, их жизнь не в событиях, а в типичных состояниях, положениях, привычных позах, в сосредоточенных лицах, взглядах, в окружающей их тишине, порядке.
- В повседневной жизни простых людей он обретает гармонию.
- Шарден строит композиции в неглубоком пространстве, скупо дает выразительные детали, метко характеризующие обитателей.
- («Прачка», около 1737; «Молитва перед обедом», 1744,)

Молитва перед обедом, 1740

Натюрморт с чайником, виноградом, каштанами и грушей

Натюрморт с померанцем, серебряным кубком, яблоками, грушей и двумя бутылками

- Натюрморт Шардена – это мир домашних, обжитых человеком вещей, ставших частью интимной сферы чувств и мыслей. Мертвая натура превращалась под его кистью в живую одухотворенную материю, сотканную из тончайших красочных оттенков и рефлексов, окруженную воздухом.
- В пору зрелости он достиг классической ясности композиции; скупо отбирал предметы, стремился в каждом выявить существенное – его структуру, форму, материальную характерность.

Натюрморт: Серебряный кубок

Стакан с водой

- Чаще всего композиции натюрмортов Шардена, развернутые по горизонтали (что позволяет расположить предметы параллельно плоскости картины), непринужденно свободны, но в них чувствуется строгая внутренняя закономерность, построенность.
- Массы и цветовые пятна уравновешены, ритмично упорядочены.
- Мир окружающих человека предметов полон гармонии, торжественности, поражает целостностью живописного видения художника.

Натюрморт с медным котелком и куском лосося

Медный бак, около 1733

Натюрморт с персиками, серебряным кубком

- В добротности простых, бывших в употреблении вещей проступает культ домашнего очага («Медный бак», около 1733).
- Через систему световых рефлексов предметы связываются друг с другом и окружающей средой в живописное единство. Написанные мелкими мазками то плотных, то жидких красок различной светосилы, вещи кажутся окруженными воздушной средой, пронизанными светом.

Натюрморт: Полное меню с кухонными принадлежностями

Натюрморт с фарфоровым кувшином, гранатом и виноградом

- Часто Шарден, не смешивая краски на палитре, накладывал их раздельными мазками на холст. Художник учитывал их воздействие друг на друга при рассмотрении с некоторого расстояния.
- Живописи Шардена присущи единство серебристо-серого и коричневатого тонов, богатство рефлексов и едва уловимых оттенков, гармонирующих переходы от света к тени

- Натюрморт был любимым жанром Шардена. Своим творчеством художник утвердил его во французском искусстве как самостоятельный вид живописи.
- Обычно набор предметов в натюрмортах Шардена невелик, но художник глубоко продумывает их сочетание и расположение, тонко выявляет их связь с человеком, который ими пользуется.
- «Натюрморт с атрибутами искусства» в какой-то мере «автобиографичен»: на длинном столе изображены вещи, связанные с трудом художника. Это гипсовый слепок с головы бога Меркурия, несколько книг, свитки листов с гравюрами, рейсфедер, транспортир. Их расположение непринужденно и свободно, но в нем есть строгая закономерность и гармония.

Натюрморт с атрибутами искусств, 1766

Натюрморт с атрибутами науки

Натюрморт с атрибутами музыки.

- В 1770–х годах Шарден обратился к портрету, он заложил основу нового его понимания; его привлекали, говоря словами Руссо, «люди сердца», он раскрывал интимный мир человека, создал тип представителя третьего сословия.
- Портреты Шардена (портрет жены, пастель, 1775) отмечены жизненной непосредственностью и задумчивостью атмосферы.

Мадам Шарден, 1775

Автопортрет с козырьком, 1775

- В «Автопортрете с зеленым козырьком» (1775) художник изображен в своем рабочем костюме, в живо схваченном повороте.
- Тень от зеленого козырька усиливает сосредоточенность пронзительного и решительного взгляда, обращенного к зрителю. Тесное обрамление рождает впечатление уютного интерьера и вместе с тем подчеркивает объем фигуры, ее монументальность.
- Старческое лицо исполнено строгости, чистоты, сердечности.
- «Автопортрет» – шедевр пастельной техники, в которой предпочитал работать Шарден к концу жизни.

Жан Батист Грëз (1725–1805).

- Грëз Жан Батист – французский живописец. Родился в Турню, Бургундия.
- Между 1745 и 1750 учился в Лионе у Ш. Грандона, затем в Королевской академии живописи и скульптуры в Париже.
- В 1755–1756 побывал в Италии. Глава сентиментально-морализирующего направления во французской живописи второй половины XVIII века, Грëз разделял мнение просветителей об искусстве как об активном средстве воспитания нравов.
- Третьему сословию, его семейным добродетелям посвятил свое творчество Жан Батист Грëз.
- Созерцательность Шардена уступает место в его искусстве сентиментальному мелодраматизму, заостренной морализации.

Автопортрет

Избалованное дитя, 1760

- В своих жанровых картинах Грëз прославлял добродетели третьего сословия, что поначалу вызвало энергичную поддержку философа Дени Дидро.
- Работам художника Жана Батиста Грëза свойственны сочетание чувствительности с преувеличенным пафосом, идеализация природы, порой довольно известная слащавость (особенно в многочисленных изображениях детских и женских головок).

- Картина зрелого периода творчества живописца Жана Батиста Грёза «Гитарист».
- Молодой человек, одетый в театрализованный костюм, настраивает гитару, внимательно прислушиваясь к звукам.
- Его усталые широко раскрытые глаза и мутный взгляд намекают на беспорядочный образ жизни.
- Сочно написанная картина изобилует деталями, характерными для фламандских жанристов XVII века, манеру которых Грész стремился превзойти.

Гитарист, 1757

Отцовское проклятие

- Характерные черты творчества Грёза обнаружались в многофигурных сюжетно развернутых жанровых композициях, среди которых он особенно любил идиллические семейные драмы – домашние трагедии

Наказание сыновней неблагодарности

В центре внимания художника образ чувствительного человека, навеянный модной тогда «слезливой комедией» и идеями Руссо.

Паралитик, или Плоды хорошего воспитания, 1763

- В проповеди идеализированной патриархальной морали и благородных чувств, скромной добродетели и высоких нравственных поступков простолюдинов, в желании пробудить в зрителе гнев против зла и внушить симпатии к добру Грész владел в риторике, прибегал к нарочитости, театральности, часто используя для этого приемы академической композиции.
- В картине «Паралитик» – преувеличенная аффектация чувств, слащавая мимика, нарочитая трогательность поз, искусственность мизансцены лишают произведение убедительности и подлинной художественности

Дочь художника, 1750

Белая шляпа, 1780

- Культ чувствительности превращался у него сплошь и рядом в чувствительную жеманность, ярко проявляющуюся в изображении головок милостивых девушек

Обет верности Эроту, 1767

- Грész, поощренный похвалой Дидро, продолжал расточать себя в сентиментальном жанре, уже не замечая несоответствия своих поучительных историй новому духу времени.
- К сожалению, желание художника сохранить популярность привело его к неискренней сентиментальной манере.

Тест

Фамилия, Имя _____ Класс, группа _____

Тема: «Искусство Франции 18 века» (2 часть)

1. Глава сентиментально-морализирующего направления во французской живописи XVIII века

- а) Шарден Жан Батист Симеон
- б) Грёз Жан Батист
- в) Ватто Жан Антуан
- г) Фрагонар Жан Оноре

2. Создайте художественные образы в различных жанрах и стилях

Стиль	Натюрморт	Портрет	Пейзаж	Анималистический
Реализм 				
Сентиментализм 				

3. Найдите соответствие

а) Жан Батист Симеон Шарден	1) «Белая шляпа»
б) Жан Батист Грёз	2) «Прачка»
	3) «Избалованное дитя»
	4) «Молитва перед обедом»
	5) «Паралитик, или...»
	6) «Медный баян»
	7) «Юная учительница»

4. Нарисуйте композицию в бытовом жанре в стиле ...

Реализм	Сентиментализм