

ЛЕКЦИЯ ПО ЭСТЕТИКЕ

- **ТЕМА 6. Художественно-эстетические стили в истории эстетики**

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. **Художественно-эстетический стиль как проблема эстетики**
2. **Первые европейские стили эпохи Средневековья.**
3. **Эпоха Ренессанса.**
4. **Барокко и классицизм.**
5. **Романтизм и реализм.**
6. **Модернизм и авангард: основные направления.**
7. **Постмодернизм и его художественно-эстетические формы.**

ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Стиль – это многоуровневая и устойчивая система принципов, изобразительно-выразительных приемов и средств художественного мышления характеризующая:

- **определённый исторический период,**
- **конкретную авторскую школу,**
- **определенное направление в искусстве.**

Стиль

В искусстве различают **стиль эпохи** (**исторический**), **национальный стиль** (принадлежность тому или иному народу), **индивидуальный стиль** конкретного художника в широком смысле этого слова. Характеризуя стиль в архитектуре, говорят, что «стиль — это эпоха», в других искусствах — в живописи, музыке, литературе — «стиль — это человек».

Первые европейские стили эпохи Средневековья

В эпоху Средневековья появляются первые общеевропейские художественные стили.

В архитектуре Средневековья можно выделить три
стиля:

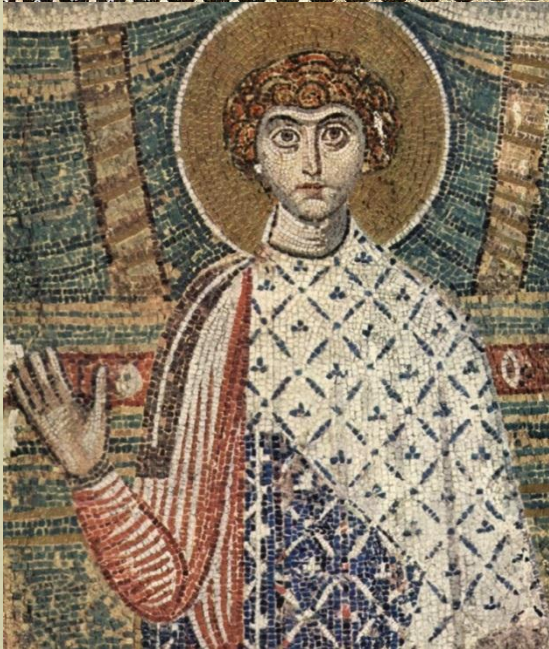
Византийский стиль (IV – XI),

Романский стиль (IX – XIII),

Готический стиль (XII – XV).

ВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ

- В течение всего своего тысячелетнего существования **Византийская империя (330-395 – 1453 гг.)** – прямая наследница греко-римского мира и эллинистического Востока – оставалась центром своеобразной и поистине блестящей культуры.
- В VI–середине VII в. в Византии был создан свой **собственный стиль в искусстве**, художественно-эстетическую специфику которого унаследовали в средние века страны православного региона, включая Древнюю Русь.
- **Для искусства православных стран характерны:** распространение купольного перекрытия в храмовом строительстве, расцвет искусства мозаики, фрески, книжной миниатюры, высокий удельный вес иконописи при относительно слабом развитии скульптуры.

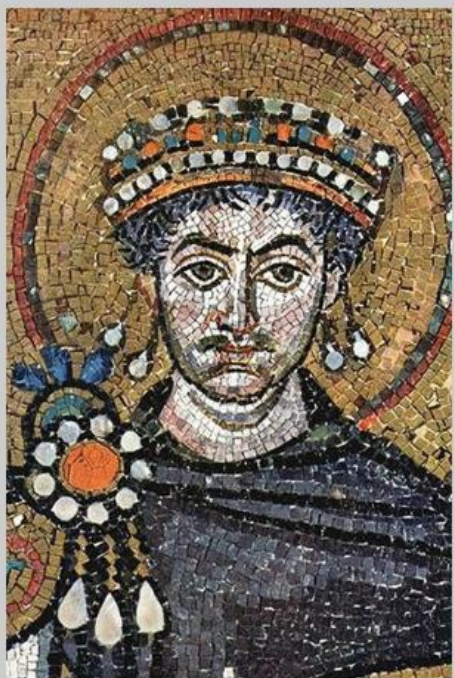
Святой Георгий (мозаика базилики Святого Димитрия, VII век)

Для византийского искусства в целом присущи:

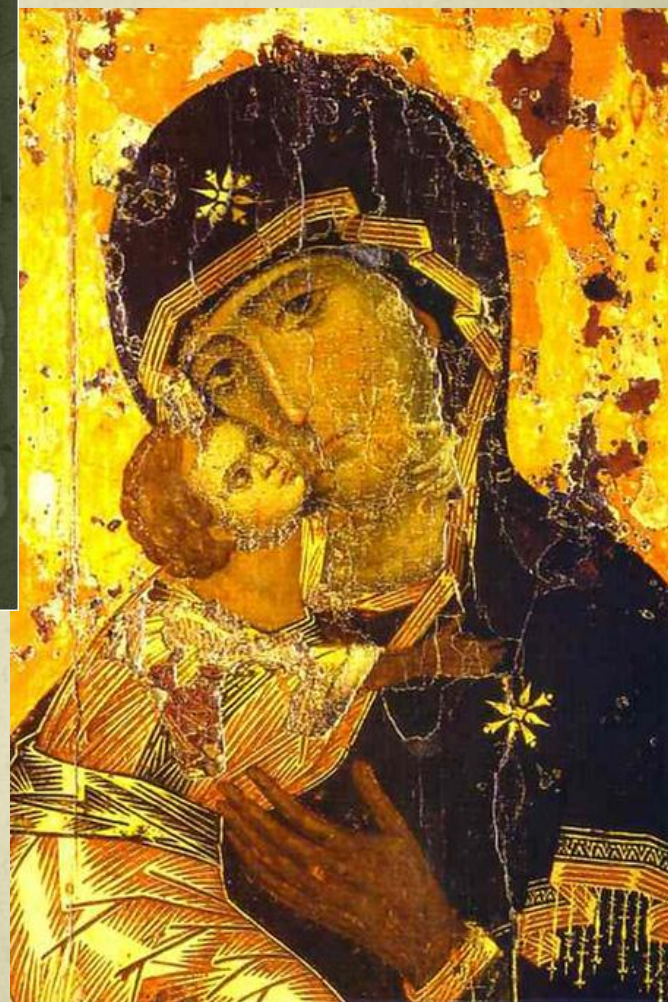
- **Принцип каноничности** искусства (неукоснительное следование требованиям религиозного канона в творчестве).
- **Принцип символизма художественного мышления** (художники уходили от натурализма эллинистического искусства по пути создания условно-символических образов).
- **Принцип максимальной статичности и устойчивости**, что выражало непреходящую значимость изображаемых событий, их вневременность.
- **Принцип плоскостности**, отказ от объемности изображений. Фигуры людей утратили живой механизм движения.
- **Принцип разнопространственности и разновременности** изображения событий. Византийский художник изображал предметы как бы в «обратной перспективе», при которой фигуры и предметы, находящиеся в отдалении, изображались в более крупном масштабе, чем передние.

Фрагменты мозаик церкви Сан -Витале, Император Юстиниан и Императрица Феодора

Владимирская икона (начало XII века, Константинополь)

The image shows the interior of a large, domed church. The central dome is the focal point, featuring a large, multi-pointed star-shaped mosaic in shades of white, blue, and gold. The dome's surface is covered in intricate, colorful mosaics, including geometric patterns and floral motifs. The walls of the church are also decorated with similar mosaic work. In the background, an altar area is visible, featuring a large, ornate archway and a central figure, possibly a religious icon or statue. The floor is made of dark wood, and rows of wooden pews are arranged in the foreground. The overall atmosphere is one of grandeur and historical significance.

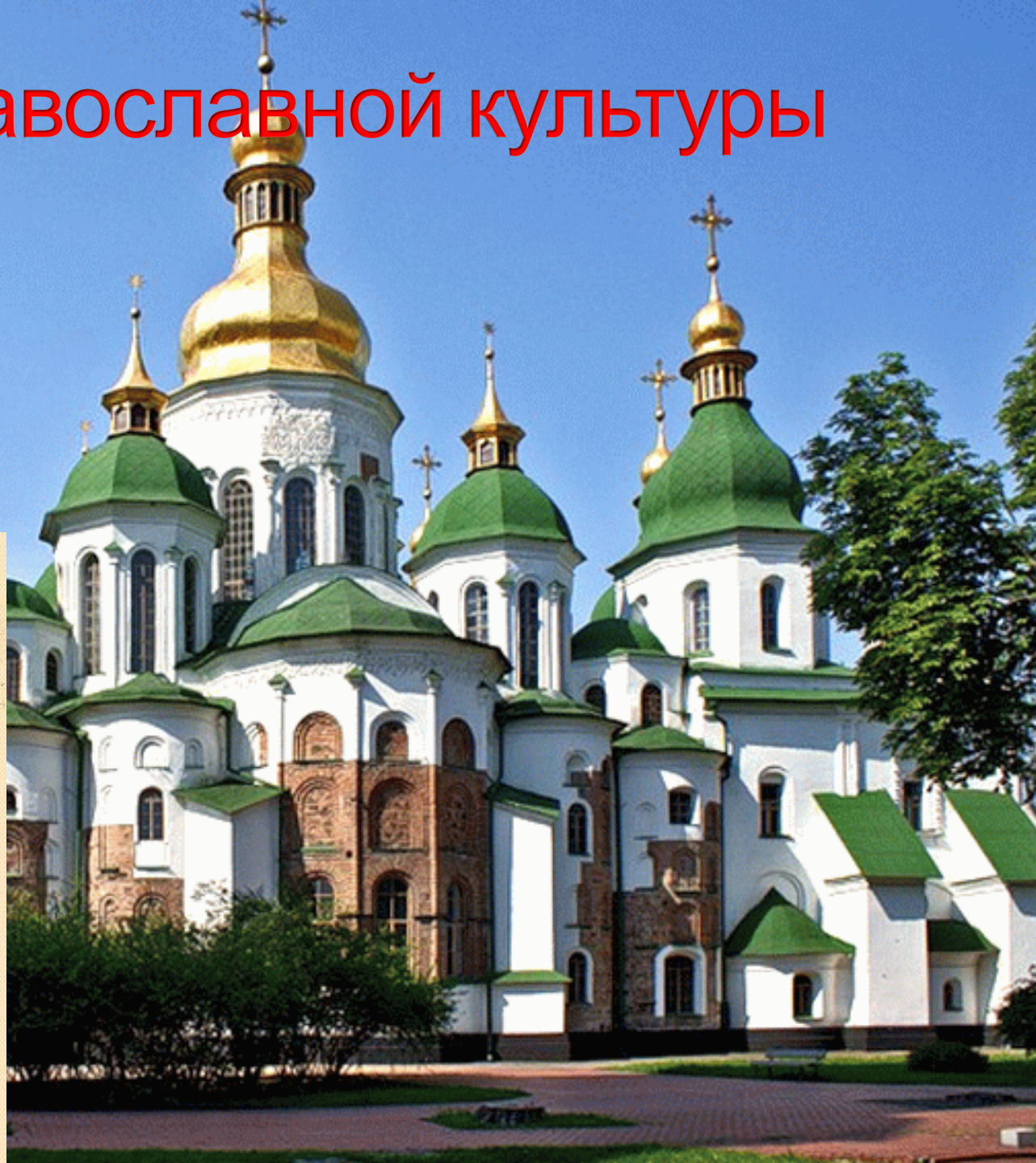
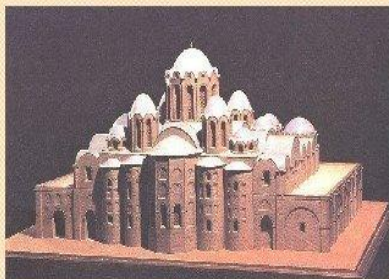
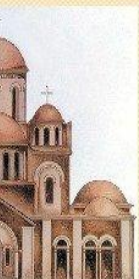
Большое внимание уделялось организации внутреннего пространства храмов, наделявшего сложной символической значимостью. В соответствии с ней строилась и система росписей храма.

Стиль православной культуры

Византийский стиль

...кой верой, Русь приняла от Византии и образ храма с уже богословской символикой. Традиционно к этому стилю относят храмы Киевской Руси, однако подобные храмы строились и в других странах. Все древнерусские храмы имеют в своей основе крестово-купольную модель, но на Руси эта модель быстро приобрела собственные национальные черты.

Русско-византийский стиль.

Церковь в Галерной гавани.

Пятиглавая каменная церковь построена в византийском стиле.

Четыре полукупола выступают из стен здания

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ

Романский стиль — этап развития средневекового европейского художественный стиль, господствовавший в Западной Европе, затронувший страны Восточной Европы, в 10-12 веках, в ряде мест до Восточной Азии. Это первый общеевропейский художественный стиль (выходит из архаики Древнего Рима).

Доминирует архитектура храмов и замков, монастырей. Сооружения возводились на возвышенностях, холмах, обносились рвом и стеной. Сооружения имели функцию защиты. Для внешнего вида романских церквей характерна массивность и геометричность архитектурных форм (параллелепипед, полуцилиндр, конус, пирамида). Стены строго изолируют пространство от окружающей среды. Это были приземистые, мощные сооружения, которые имели круглые башни с зубчатыми платформами.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ

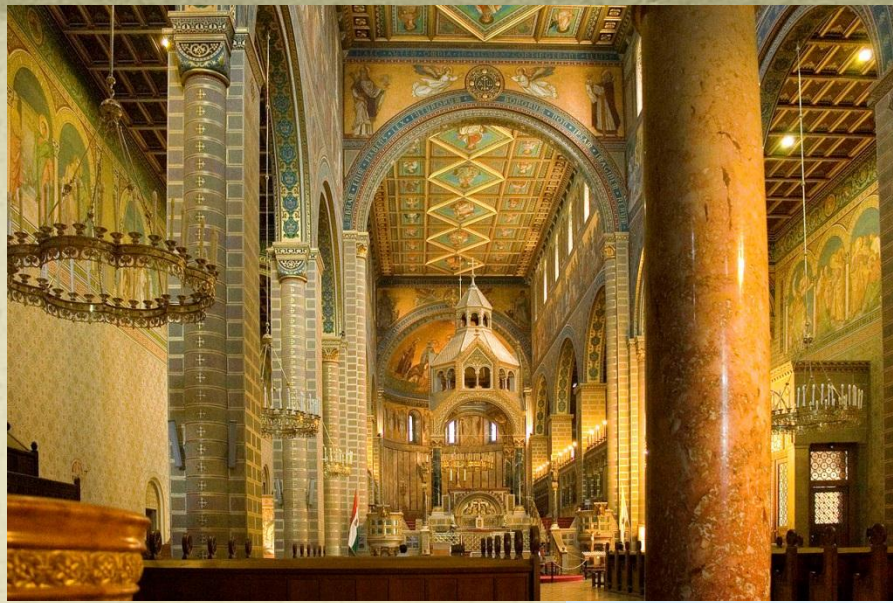

Романский стиль (от лат. romanus — римский) — художественный стиль, господствовавший в XI—XII веках, один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства. Наиболее полно выразился в архитектуре.

Бамбергский собор

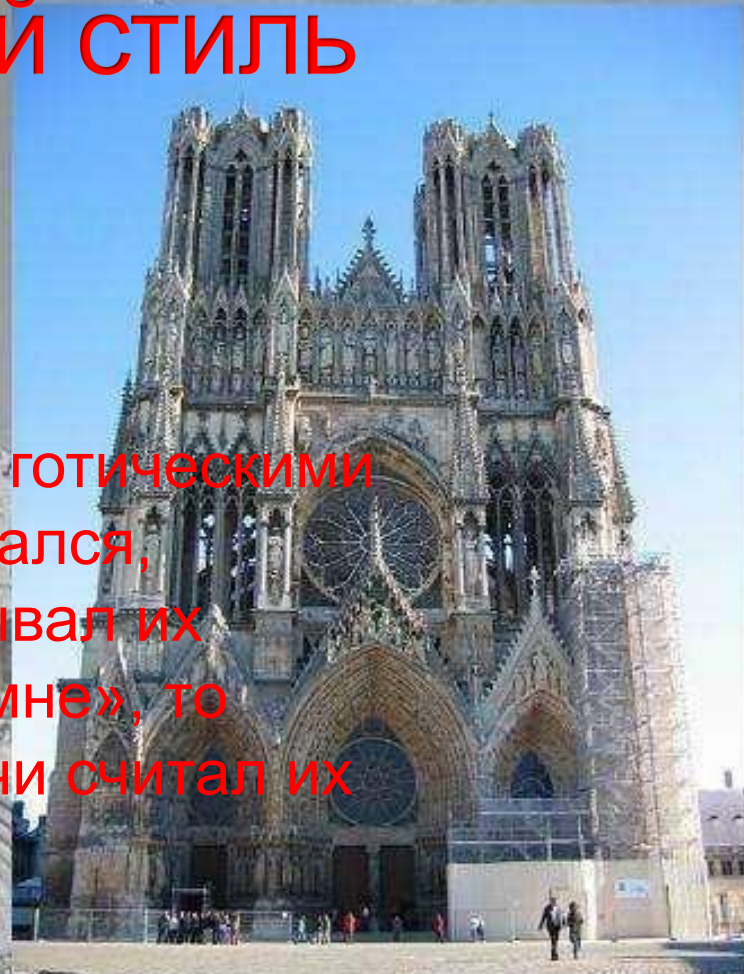

Готический стиль

Если Виктор Гюго готическими соборами восхищался, Огюст Роден называл их «симфонией в камне», то Леонардо да Винчи считал их чудовищными.

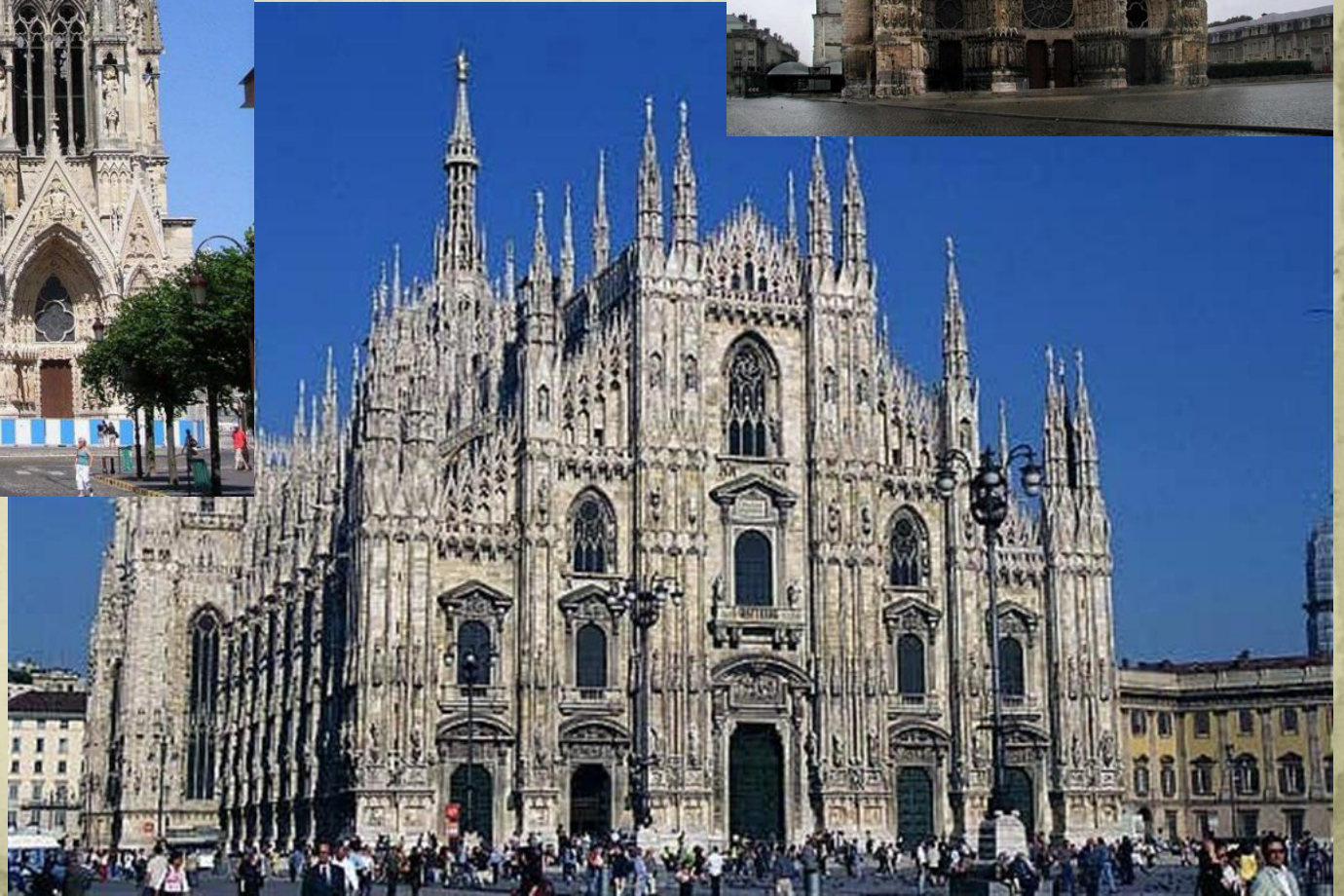
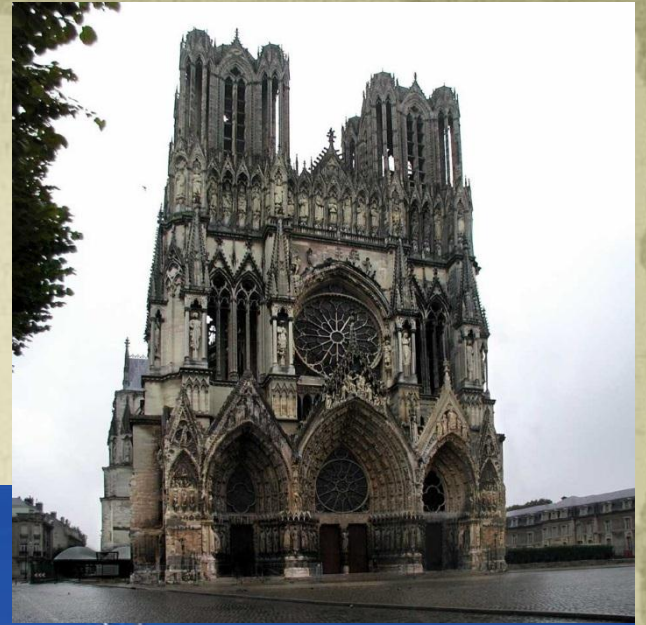
Собор в Амьене. 1220-1288

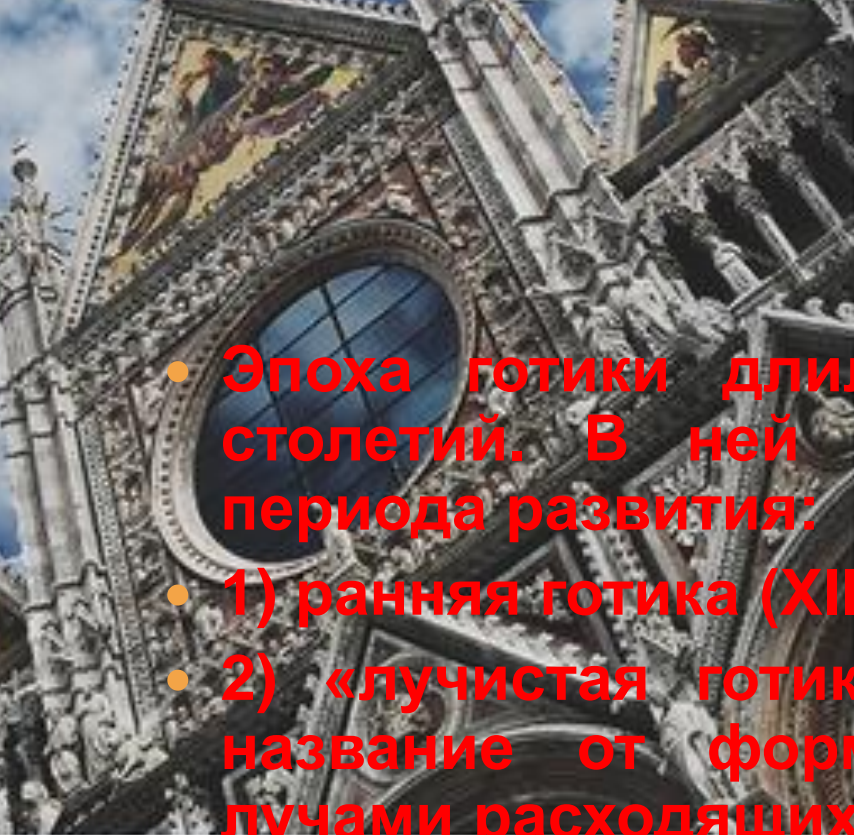
Собор в Реймсе, 1211—1330 гг.

Главным объектом готики стал собор как симбиоз живописи, архитектуры, и скульптуры.

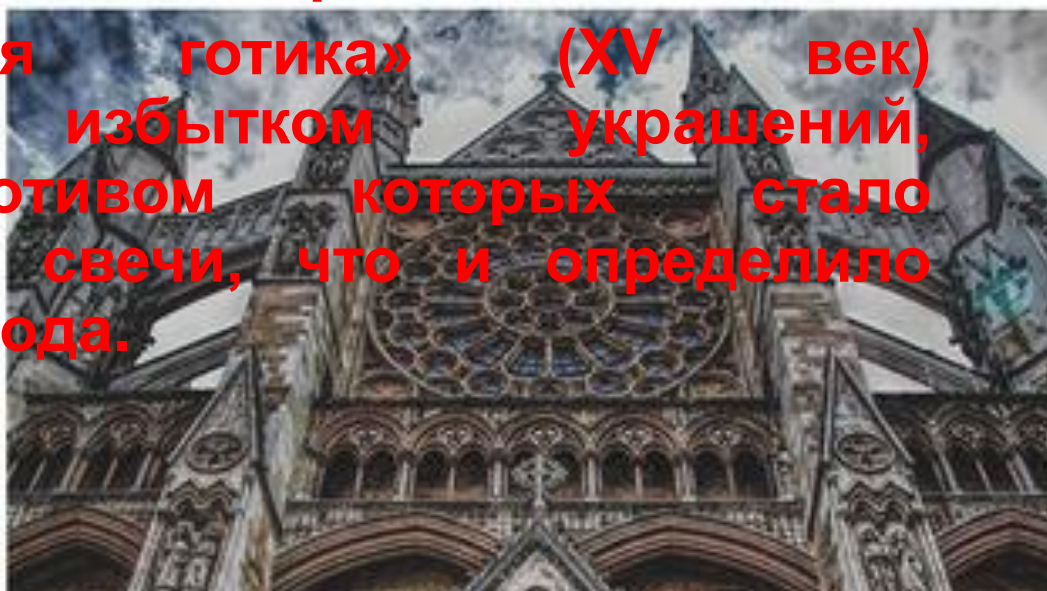
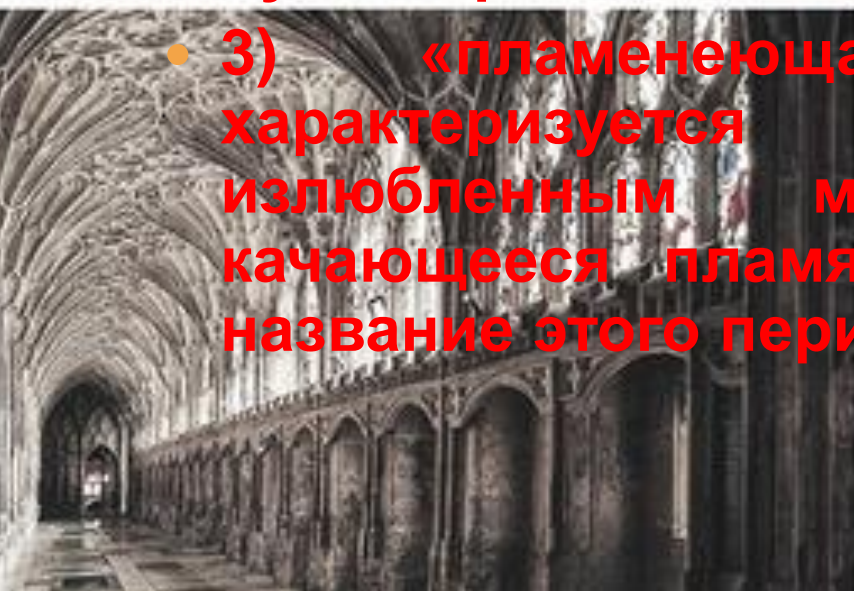

- Эпоха готики длилась в Европе более трех столетий. В ней выделяются три основных периода развития:
- 1) ранняя готика (XII–XIII вв.);
- 2) «лучистая готика» (XIV век) получает своё название от формы горбылей в окне-розе, лучами расходящихся от центра;
- 3) «пламенеющая готика» (XV век) характеризуется избытком украшений, излюбленным мотивом которых стало качающееся пламя свечи, что и определило название этого периода.

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС

В этот период **искусство** впервые становится самостоятельной сферой человеческой деятельности, способом познания мира. Отделившись от философии и теологии, искусство, наконец, получает свободу и неограниченные возможности для своего развития. Суть искусства сводится к познанию мира и человека. Развивается теория искусства. Главным стилем становится *ренессансный реализм*.

Италия стала центром развития основных идей Ренессанса. Итальянское Возрождение глубоко гуманистично и религиозно.

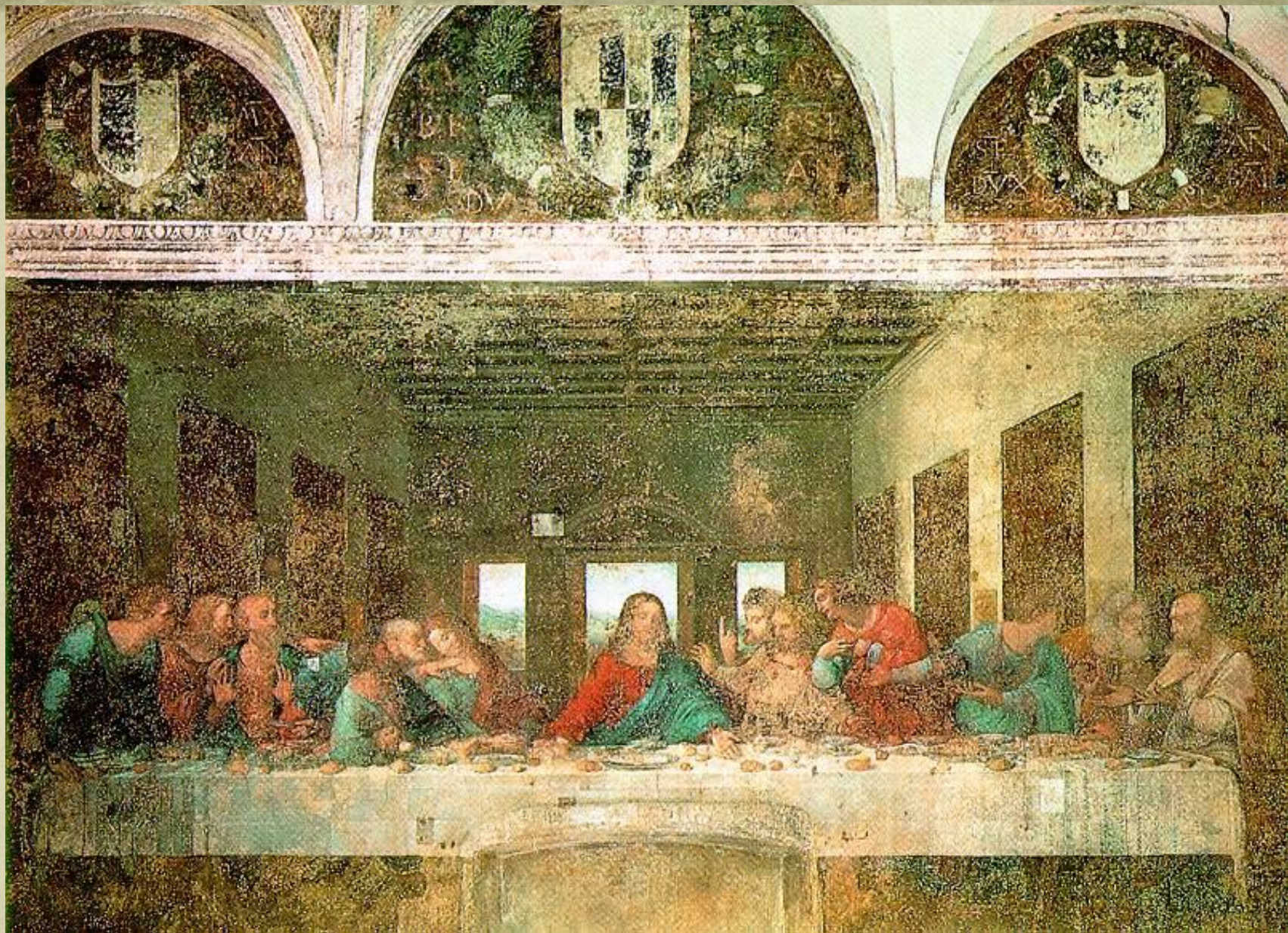

Леонардо
да Винчи
(1452-1519)

Мадонна
Литта

Джоконда (Портрет Моны Лизы)

Тайная вечеря

Девушка с горностаем

Мадонна Бенуа

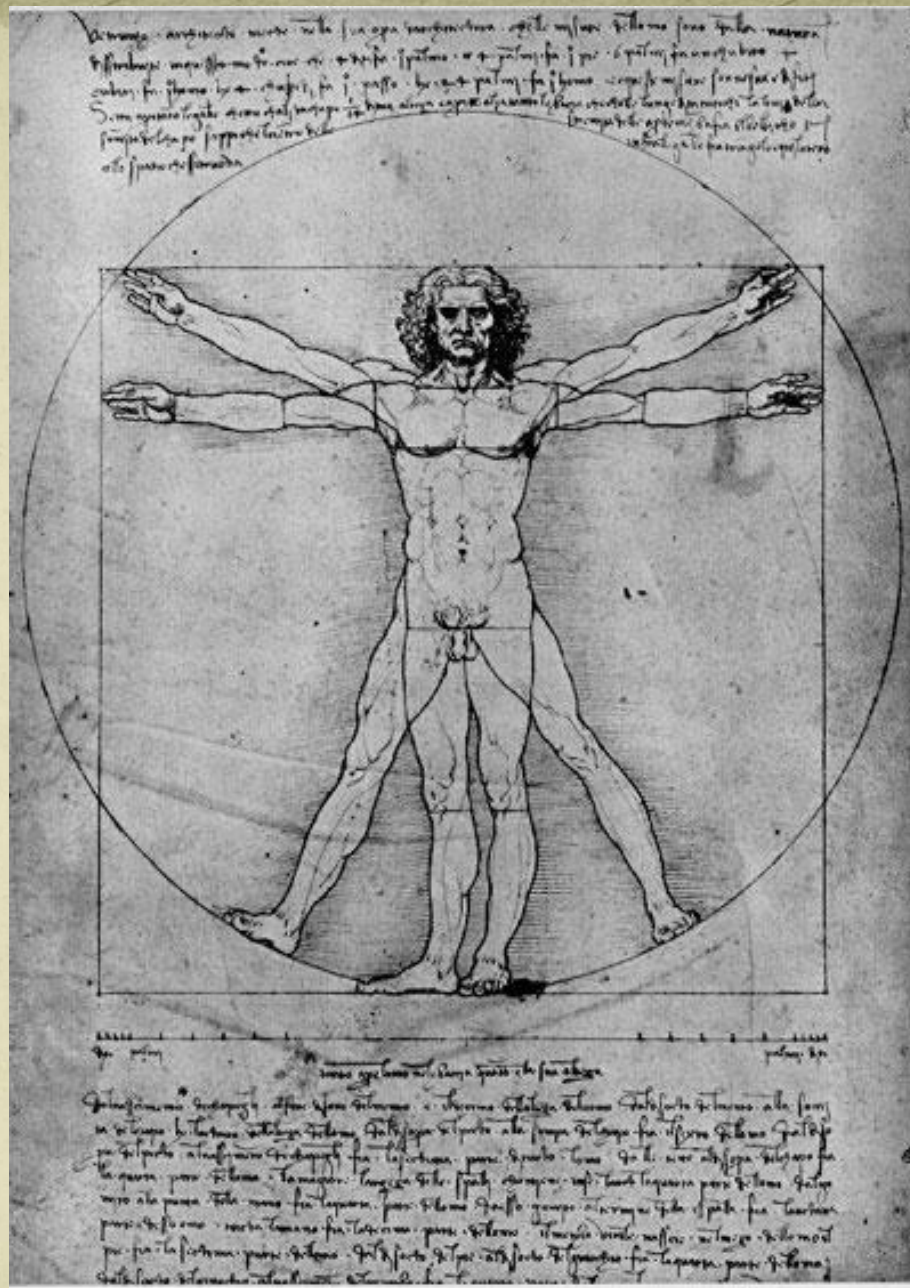

Крещение

Мадонна в гроте

Витрувианский человек

**Микеланджело
(1457-1564)**

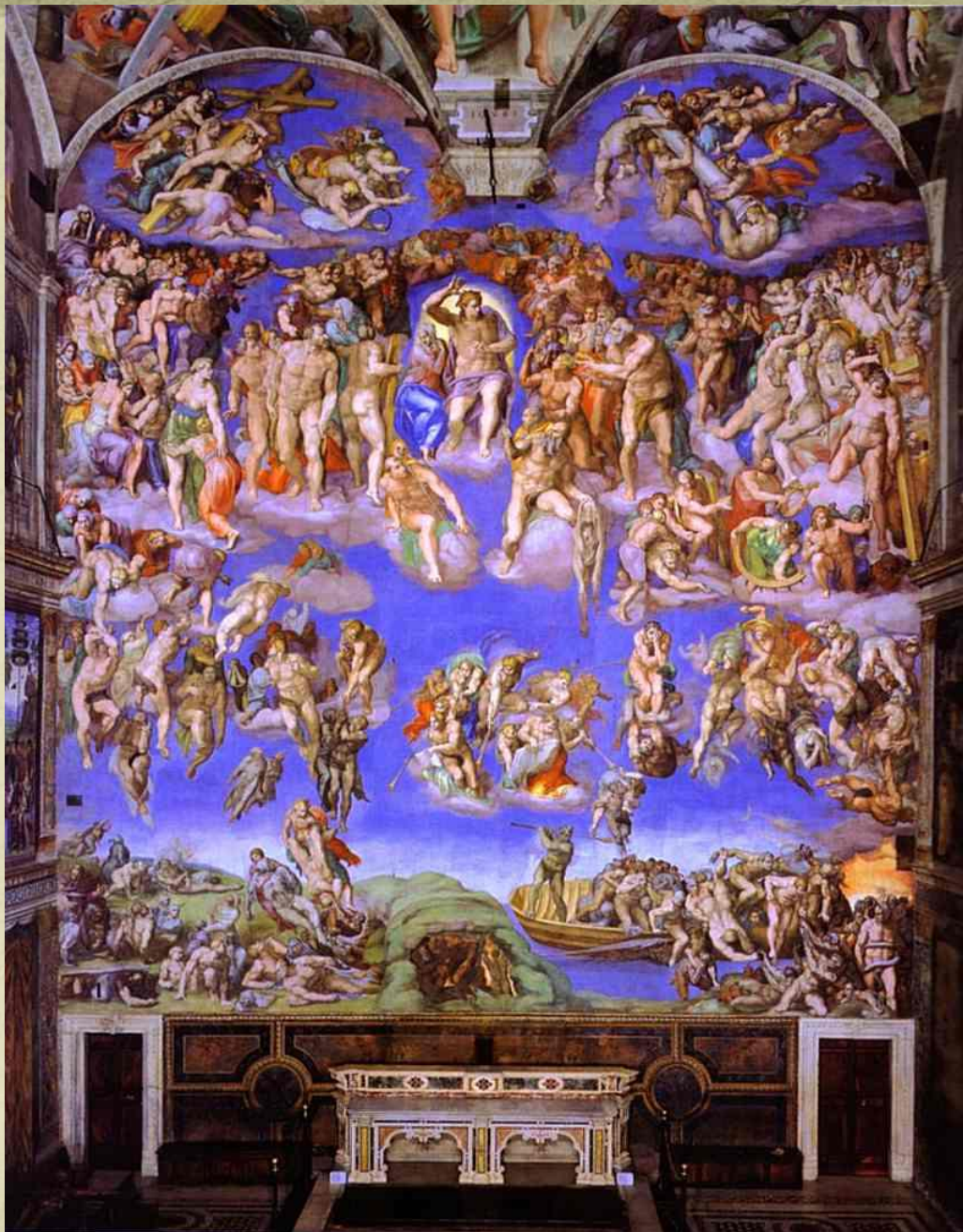
Святое
семейство

Предсказательница

Ливийская Сивилла

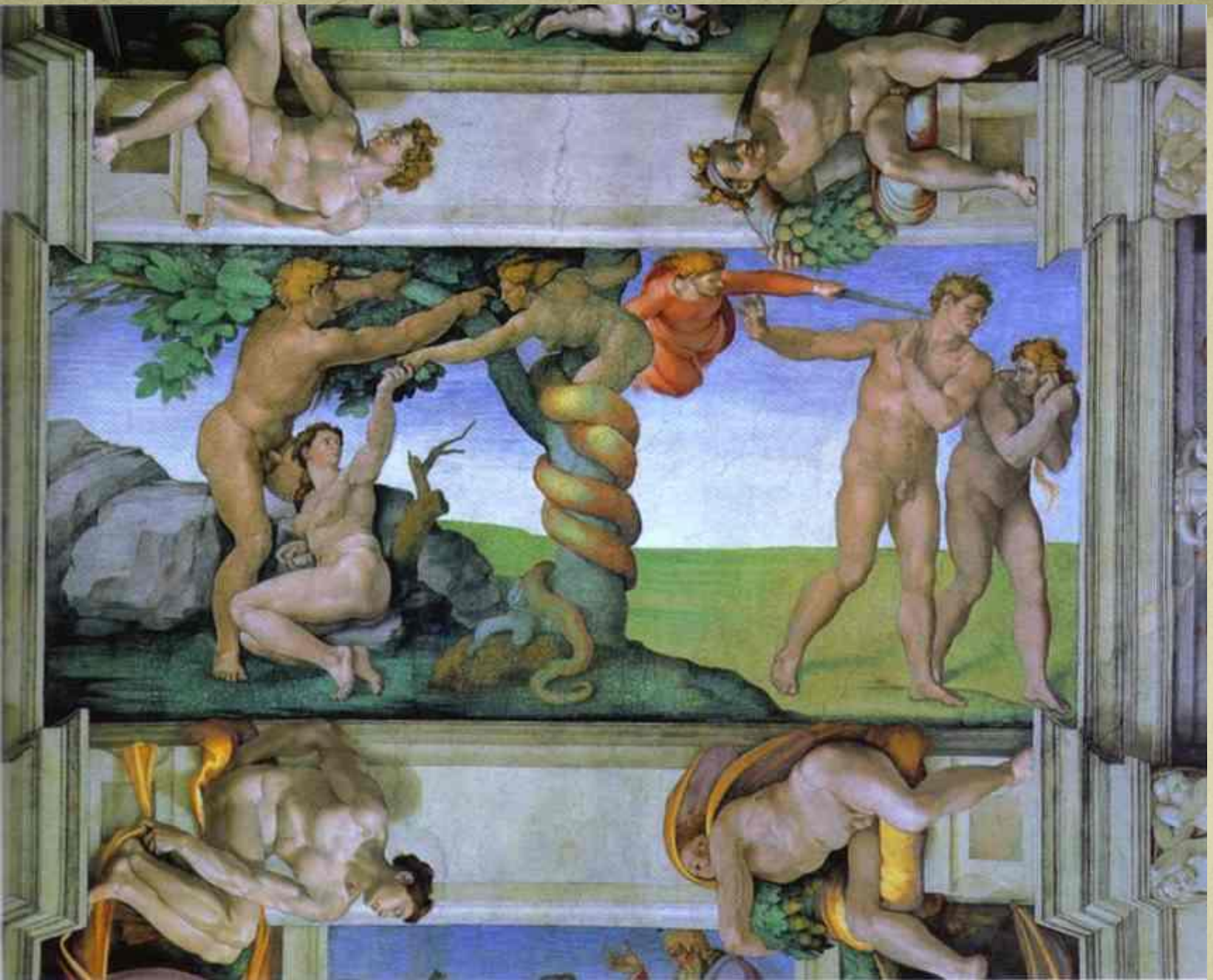

Страшный суд

Страшный суд (фрагмент)

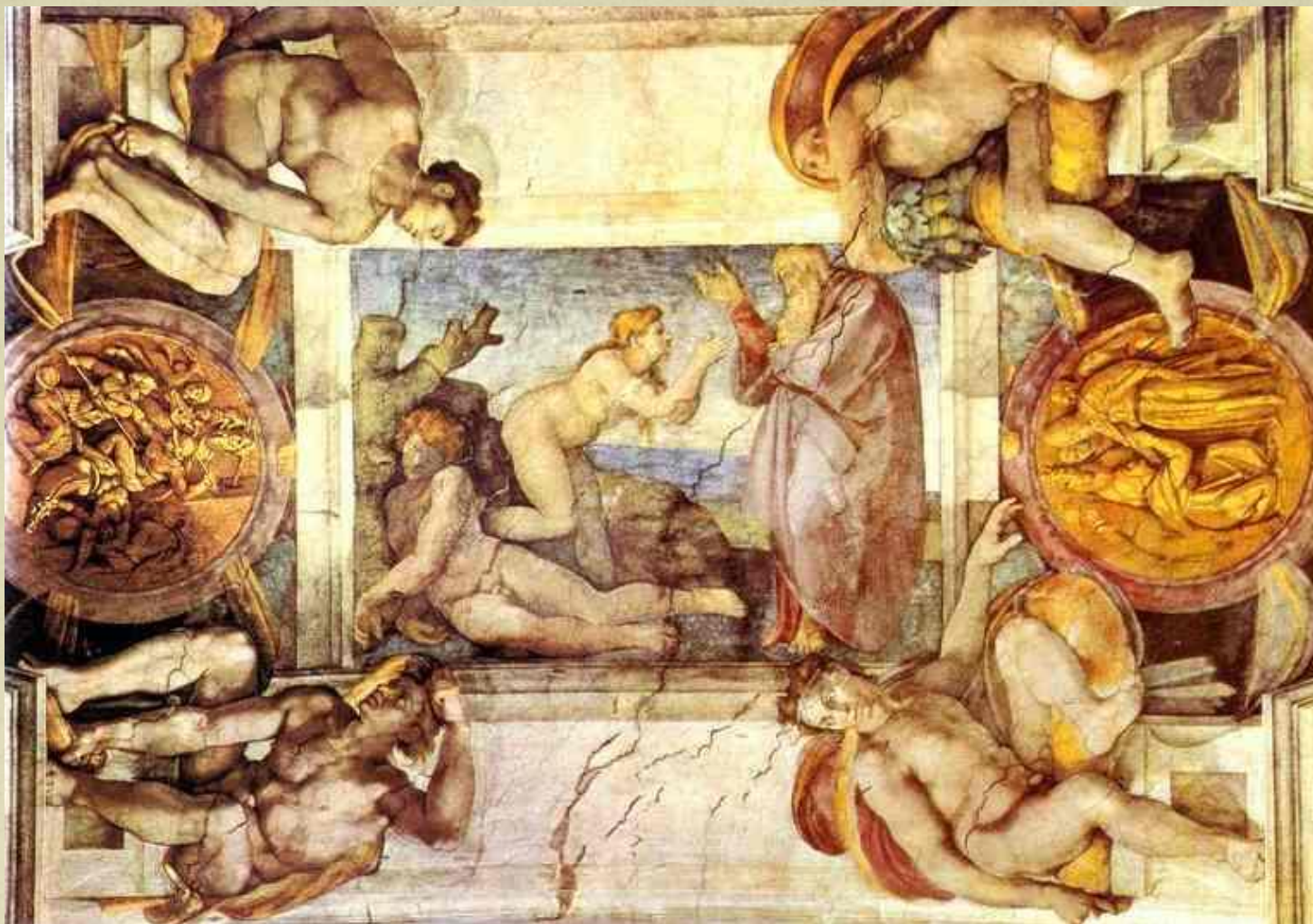

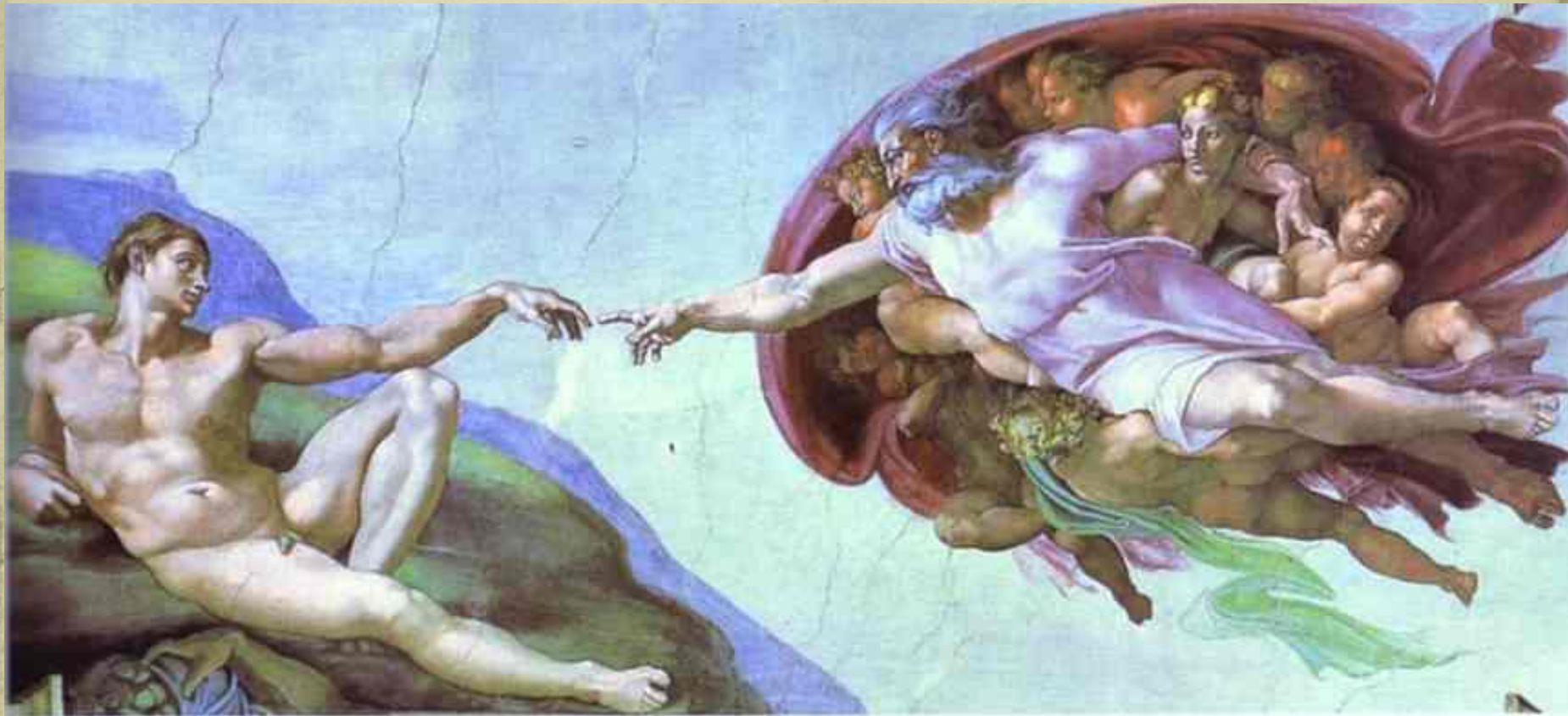
Падение человека и его изгнание из Эдема

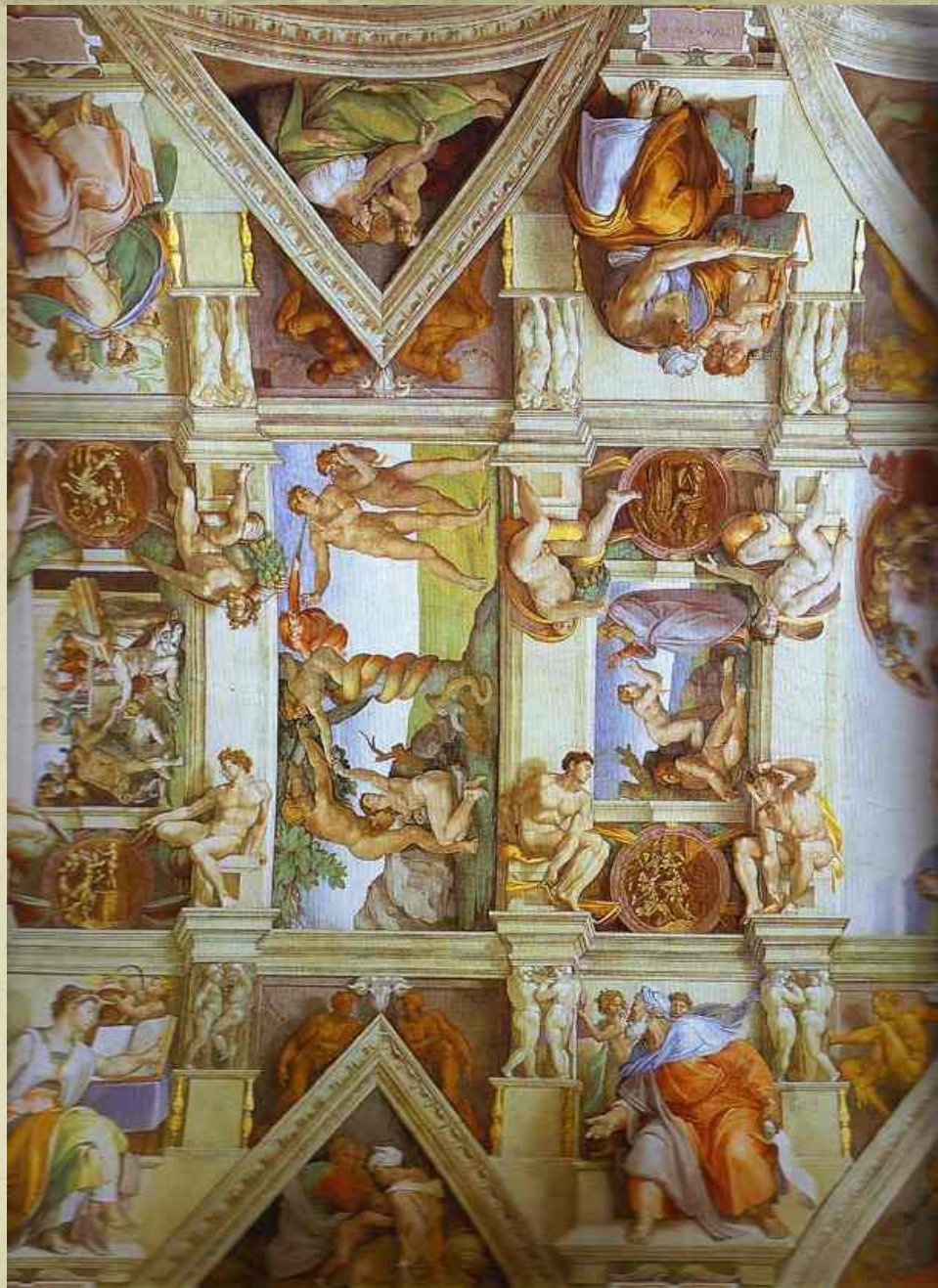
Создание Солнца и Луны

Создание Евы

Создание Адама

Часть фрески в Сикстинской капелле

Собор Св. Петра

Рафаэль Санти (1483 – 1520)

Донна Велата

Дама с
единорогом

Мадонна со щеглом

Преображение

Сикстинская
Мадонна

АФИНСКАЯ ШКОЛА

СЕВЕРНЫЙ РЕНЕССАНС

Развитие Северного Ренессанса на целое столетие запоздало по отношению к итальянскому и происходило на совершенно другой основе.

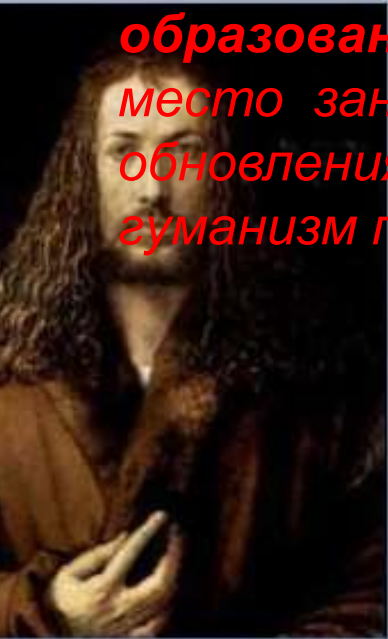
Так, в Италии основой гуманизма служили учения античных философов-язычников, а в северных странах он основывался на воскрешении демократической религии ранних христиан с ее требованием социальной справедливости.

Если идеалом итальянского Ренессанса была сильная героическая личность, то в северных странах идеалом стала христианская любовь к ближнему.

Поэтому в художественной культуре Северного Возрождения сохранилось значительно больше черт средневекового мировоззрения, религиозного чувства, символики, она более условна по форме, более архаична и меньше знакома с античностью.

Философской основой Северного Возрождения был **пантеизм** (обожествление вселенной, природы).

заключается в том, что первому присуще **стремление к восстановлению античной культуры, к раскрепощению, освобождению от церковных догм, светской образованности**, тогда как в Северном Возрождении главное место занимали вопросы **религиозного совершенствования, обновления католической церкви и ее учения. Северный гуманизм привел к реформации и протестантизму.**

Альбрехт
Дюрер

Иероним
Босх

Питер
Брейгель-
старший

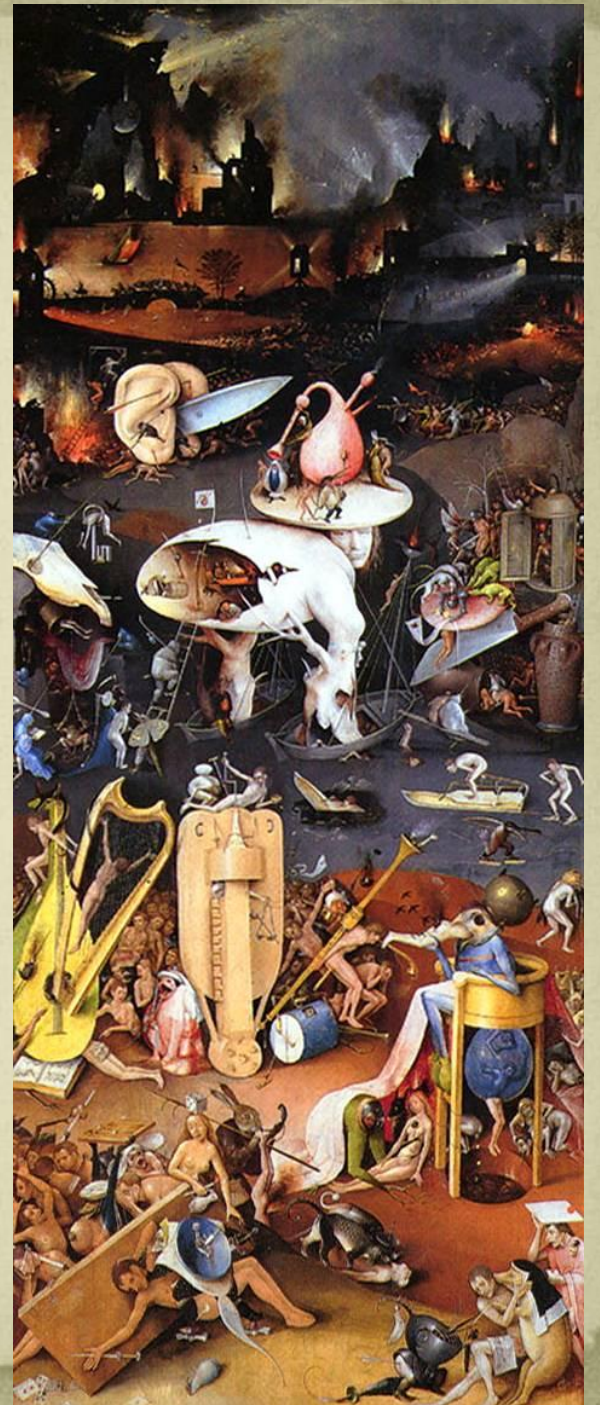

Ганс
Гольбейн-
младший

**ИЕРОНИМ БОСХ
(1450-1516)**

Carnale carne dicit vobis

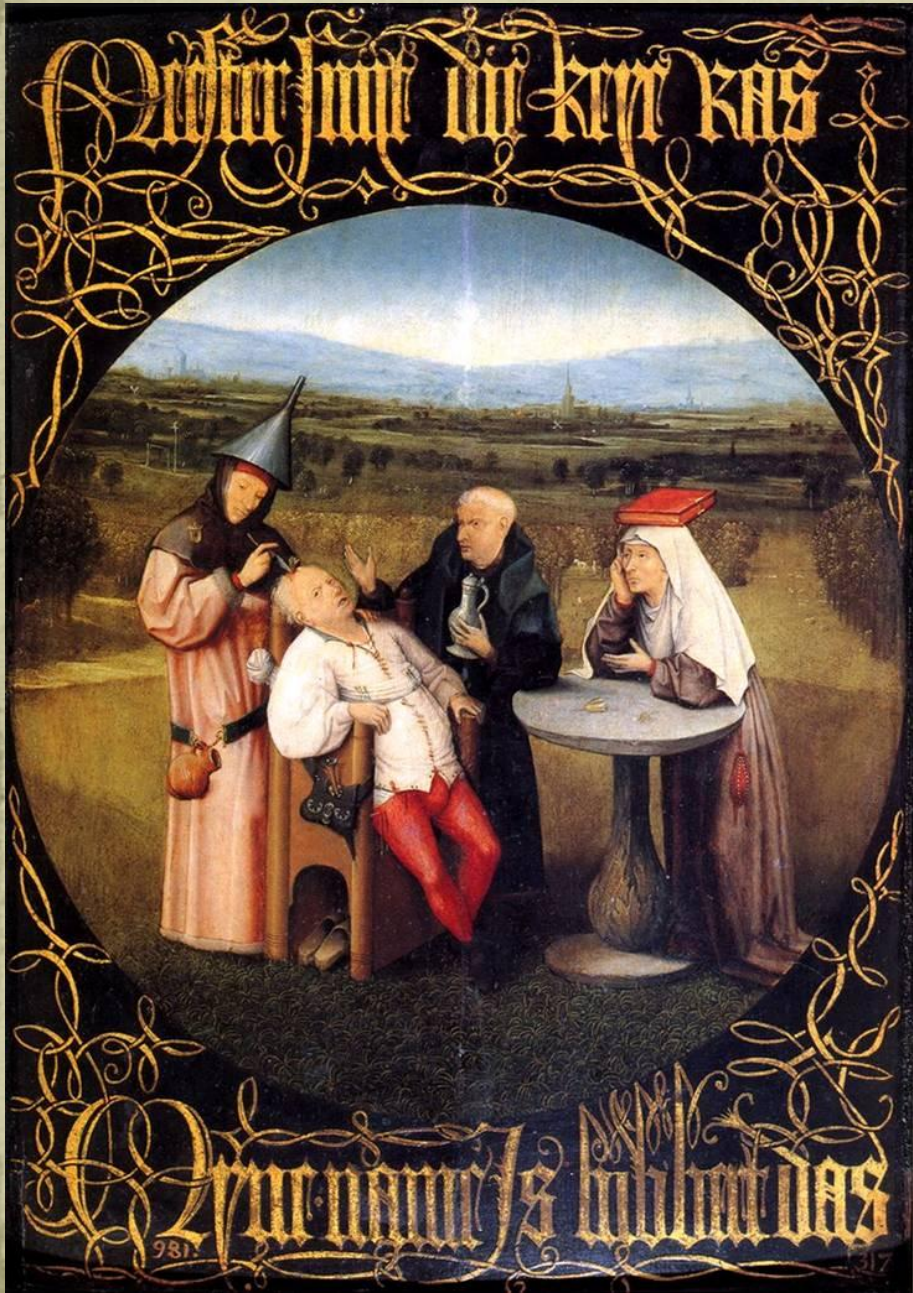
Curiositas

Superbia

Invidia

Luxuria

Timor

Альбрехт Дюрер (1471-1528)

Автопортрет в 26

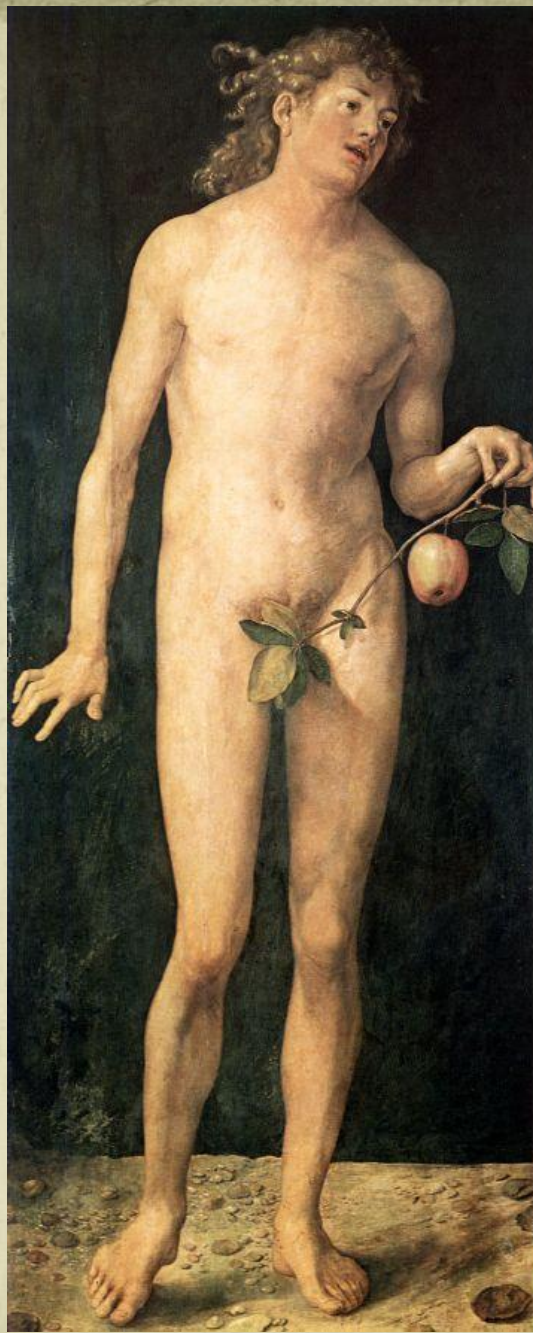
Автопортрет в 28

Семь печалей девы

Четыре апостола

Адам и Ева

Портрет молодой венецианской женщины

Дева и ребенок с половиной груши

Оплакивание Христа

Пруд в лесу

Заяц

БАРОККО

Барокко – порожденное кризисом позднего Возрождения художественное направление XVI-XVII вв.

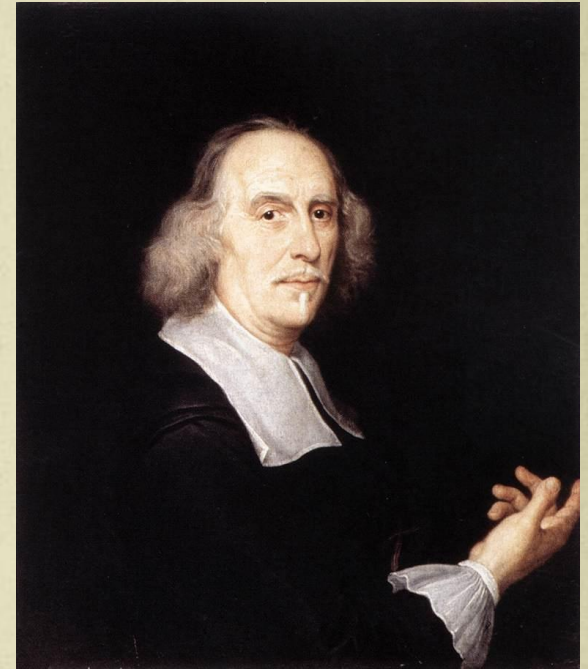
Стиль барокко возник в результате дальнейшей эволюции стиля Возрождения. Барокко зарождается в Италии в XVI в., развивается в европейских странах на протяжении XVII и первой половины XVIII века.

Барокко («причудливый, странный») – художественный стиль эпохи Абсолютизма. Характеризуется придворной пышностью, обилием украшений. Зародился в Италии, распространился по всей Европе.

Черты: пышность, вычурность, остроумие символизм, метафоричность, фантастичность, гротеск, мистицизм, динамика форм, световые эффекты.

ДЖОВАННИ ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ – ГЕНИЙ БАРОККО

Богатейшее наследие итальянского зодчего Бернини Лоренцо — это архитектурный облик Рима, его прекрасные скульптуры и многочисленные фонтаны на улицах столицы Италии, живопись и графика. Прожив долгую и яркую жизнь, он создал новый стиль, воплощенный им в архитектурных и скульптурных произведениях — итальянское барокко.

ФОНТАНЫ БЕРНИНИ

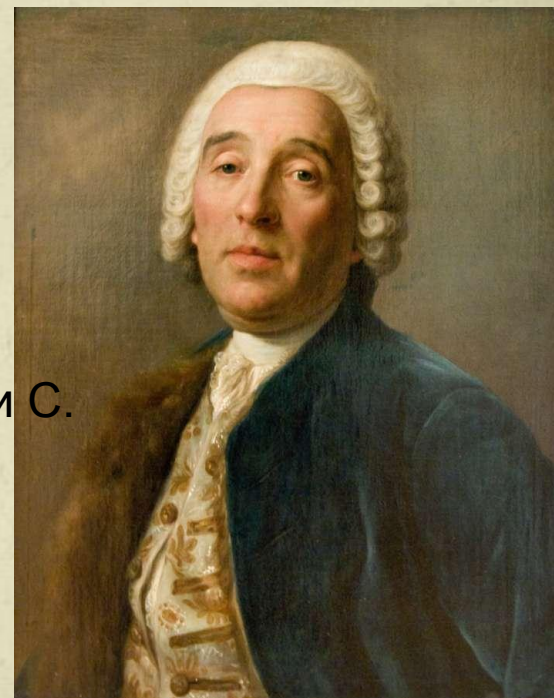

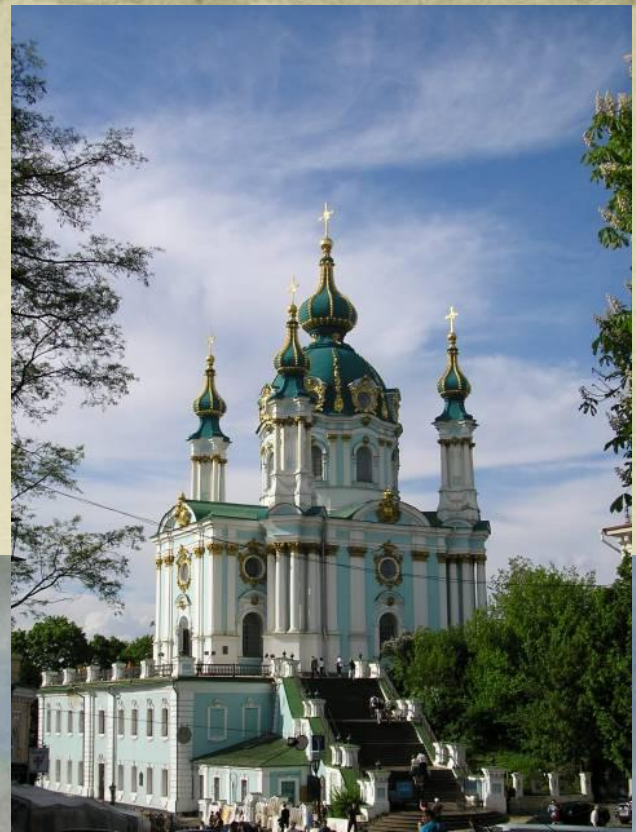
Бартоломео Франческо Растрелли

Период расцвета архитектора начался с постройки для императрицы Елизаветы деревянного летнего дворца в Санкт-Петербурге. С 1747 по 1752 год архитектор посвятил себя работе над Большим дворцом в Петергофе. В 1747 году был создан эскиз **Андреевского собора** в Киеве. На 1752—1757 гг. пришлась полная перестройка **Екатерининского дворца** в Царском Селе.

За убранство **Большого дворца** в Царском Селе, к примеру, отвечали, помимо Растрелли, А. В. Квасов и С. И. Чевакинский; по их же проектам под общим руководством Растрелли были возведены в окрестностях несколько «увеселительных домов» (Эрмитаж, Грот на берегу пруда, Катальная горка), а также миниатюрный Среднерогатский дворец.

Два последних грандиозных замысла Растрелли — это ансамбль **Смольного монастыря** и **Зимний дворец** с его знаменитой Иорданской лестницей.

Живопись барокко

Караваджо, Рубенс, Рембрандт, Веласкес, А. ван Дейк

РУБЕНС

ПОРТРЕТ КАМЕРИСТКИ

ТРИ ГРАЦИИ

РУБЕНС «Четыре стихии», «Союз земли и воды»

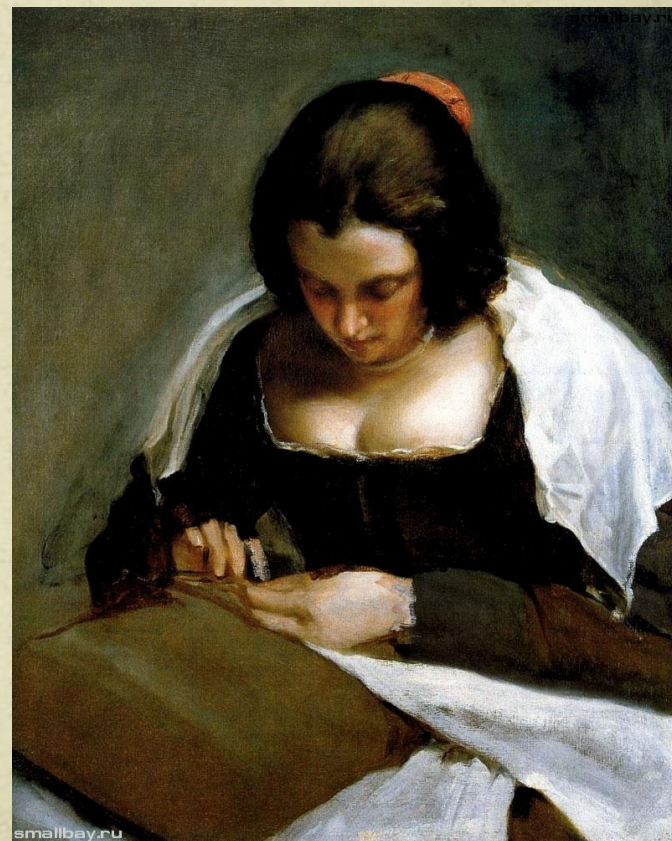

ВЕЛАСКЕС

«Автопортрет»

«ВЫШИВАЛЬНИЦА»

**«ТРИУМФ
ВАКХА»**

«ЭЗОП»

smallbay.ru

КЛАССИЦИЗМ - художественный стиль французской абсолютной монархии XVII в.

В основу теории классицизма легла философия картезианства (идея рационализма, и нормативизма) и основные принципы античного искусства. Главным теоретиком эстетики классицизма считают Николо Буало: «Художник должен быть логичным и последовательным и подчинять форму содержанию».

Основные принципы эстетики классицизма (по Буало):

- Красота = ясности (в основе творчества лежит рационализм, и рассудочность);
- фантазия и чувство подчинены разуму;
- стиль должен быть изящен и высок, прост и свободен;
- культ морального долга и ответственности;
- правило 3-х единств: единство места, времени и действия в драмах, трагедиях и комедиях;
- иерархия жанров (высшим является морализаторская трагедия, низшим – комедия);
- преобладание общественного над личным.

СКУЛЬПТУРА Классицизм

Памятник М.И. Кутузову

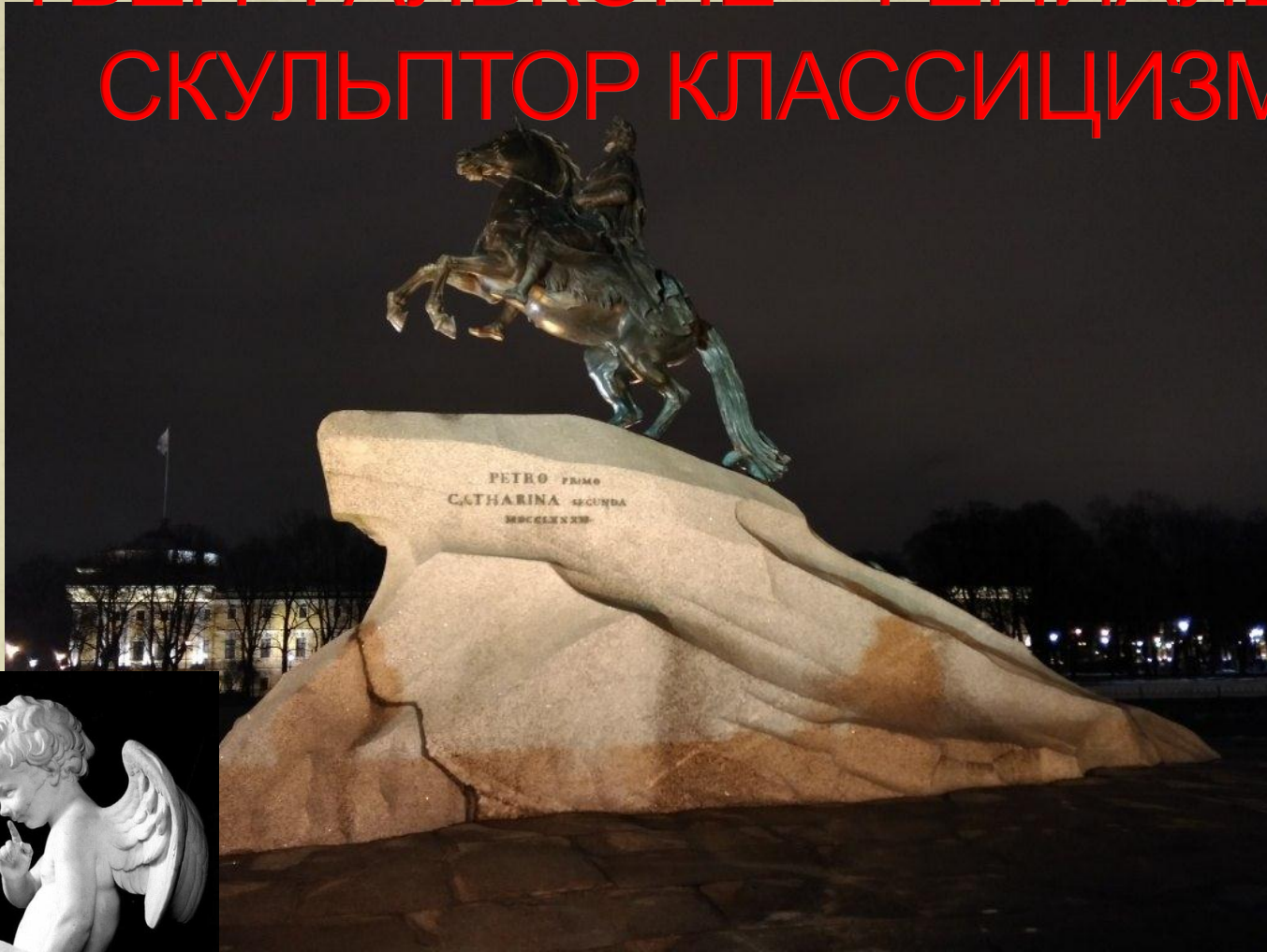

Памятник М.Б. Барклаю де Толли

Б.И. Орловский

ЭТЬЕН ФАЛЬКОНЕ – ГЕНИАЛЬНЫЙ СКУЛЬПТОР КЛАССИЦИЗМА

- **Скульптура эпохи классицизма** отличается сглаженностью форм, спокойностью поз, даже движение не нарушает замкнутости форм (Жан Антуан Гудон, **Антонио Канова**, Бертель Торвальдсен).

Антонио Канова. Три Грации.
1816г. Эрмитаж. McAred

ВЕРСАЛЬ

Ампир (имперский стиль) - это стиль позднего классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции в период правления императора Наполеона I.

В своей художественной концепции утверждал имперское величие, торжественность, государственную устойчивость и государственно ориентированного и регламентированного человека в империи, охватывающей видимый мир.

Развивался в течение трёх первых десятилетий XIX века.

Элементы ампира

Ампир – высшая точка, а одновременно и завершающий аккорд зародившегося во второй половине XVIII века классицизма. Когда в последнем зашкаливает градус пафоса, он превращается в ампир. В результате классические здания усложняются огромным количеством декоративных элементов: **лавровые венки, римские и греческие боги, аллегории, скульптурные изображения оружия и доспехов.**

Примеры зданий в ампире:

Исаакиевский собор

Михайловский дворец

ЖИВОПИСЬ КЛАССИЦИЗМА: НИКОЛО ПУССЕН,
КЛОД ЛОРРЕН

РОКОКО В ИСКУССТВЕ XVIII века

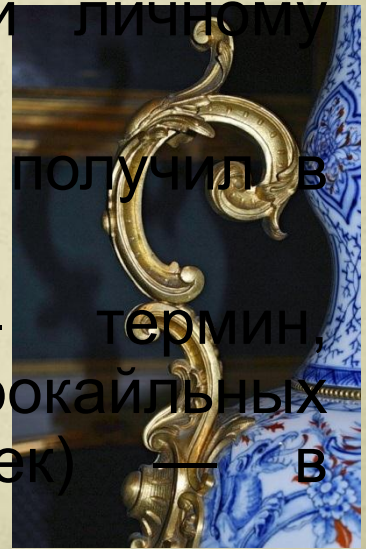
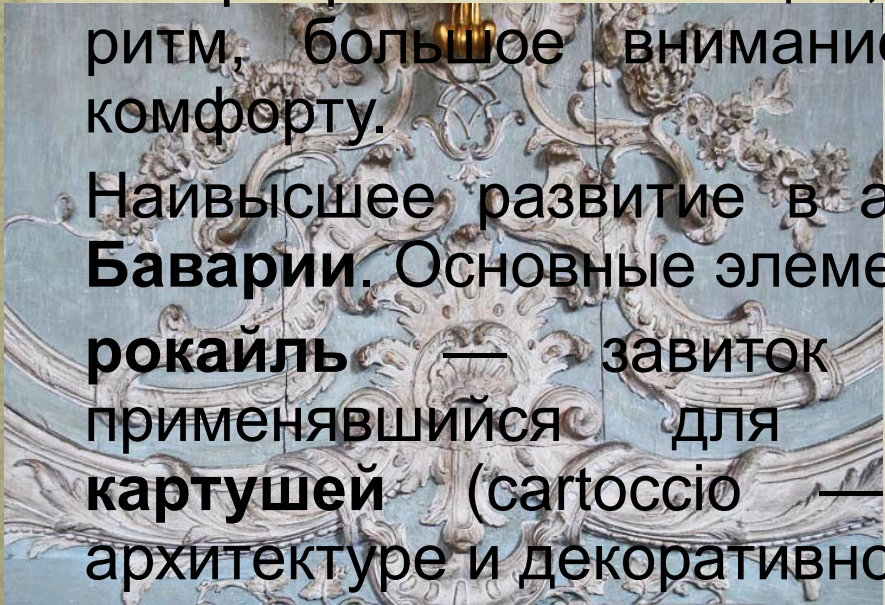
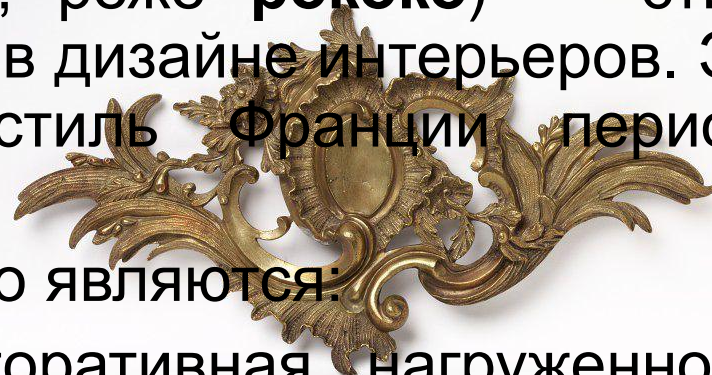
Рококо́ (фр. **rococo**, - дробленый камень, декоративная раковина, ракушка, рокайль, реже **рококо**) — стиль проявивший себя в основном в дизайне интерьеров. Это дворцово-орнаментальный стиль Франции периода Людовика XV.

Характерными чертами рококо являются:

изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии и личному комфорту.

Наивысшее развитие в архитектуре стиль получил в **Баварии**. Основные элементы стиля:

рокайль — завиток и **картель** — термин, применявшийся для наименования рокайльных **картушей** (*cartoccio* — свёрток, кулёчек) — в архитектуре и декоративном искусстве.

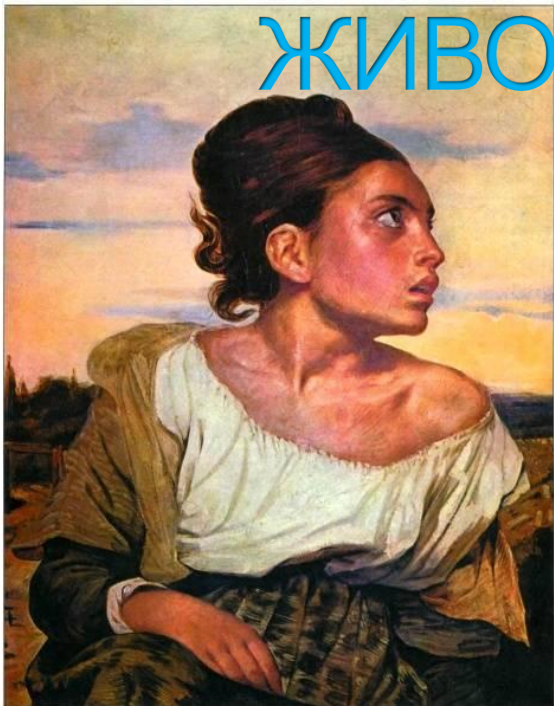
РОМАНТИЗМ

Романти́зм (фр. *romantisme*) — идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII века — первой половины XIX века, характеризующееся утверждением **самоценности духовно-творческой жизни личности**, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы. **Романтизм утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке.**

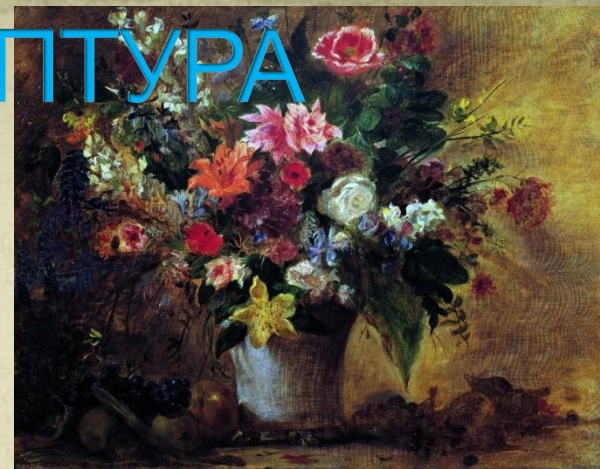
Этот стиль является отражением разочарования в идеологии Просвещения.

ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА РОМАНТИЗМА

ЭЖЕН ДЕЛАКРУА

Делакруа, сидящая на скамье, 1824

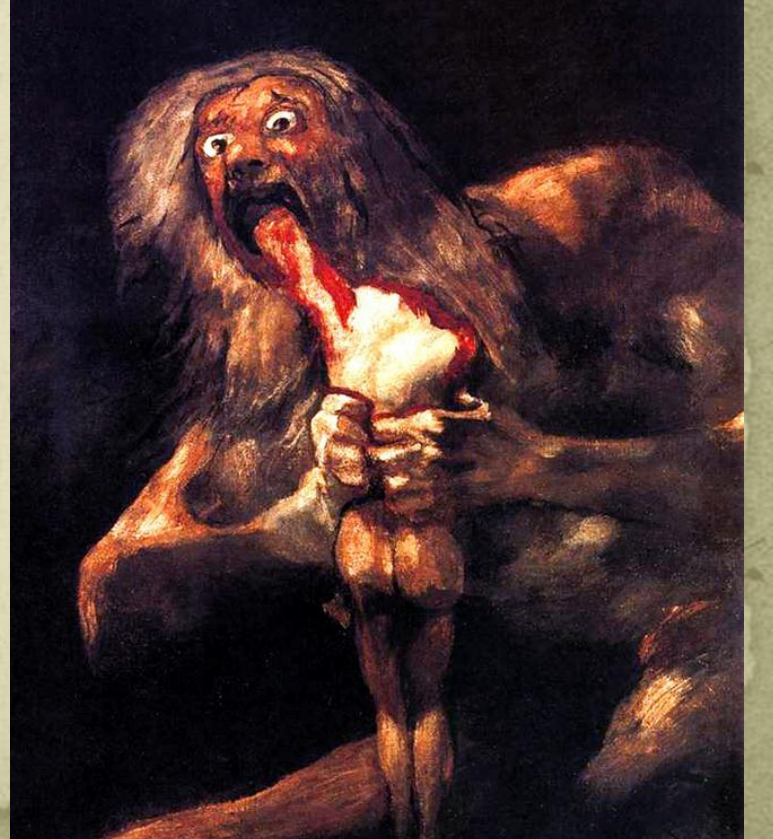
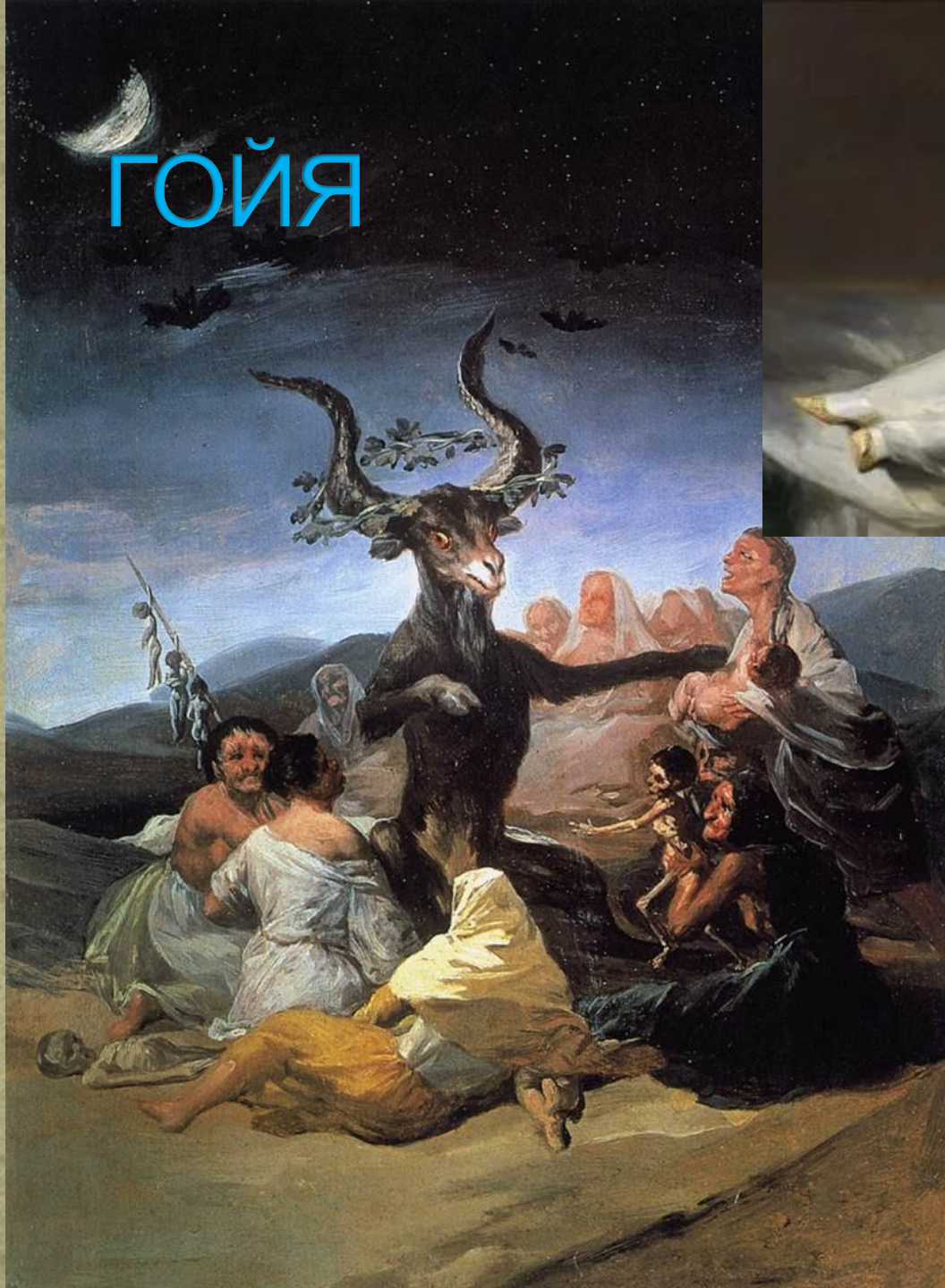

Eugène Delacroix:
Die Freiheit führt das Volk.

ДЖОН КОНСТЕБЛ

ГОЙЯ

ВЛАДИМИР БОРОВИКОВСКИЙ

ДМИТРИЙ ЛЕВИЦКИЙ

РЕАЛИЗМ

Реализм – художественное направление европейской культуры 19 века. основополагающим принципом которого является - **объективное отражение действительности и её главных, существенных сторон в сочетании с высотой и истинностью авторского идеала.** Это нормативно-рациональный стиль.

Главные принципы искусства реализма:

1. Выявление типичных особенностей художественных образов; разработка типичных личных и социальных конфликтов, типичных человеческих характеров и ситуаций.

„Типичное” в реализме – это максимальная конкретизация во всех отношениях: в историческом, национальном, индивидуальном плане.

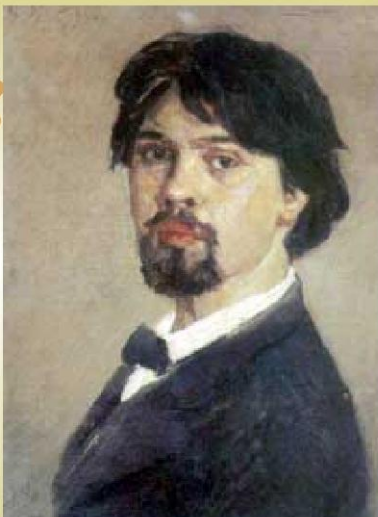
2. Стремление воплотить высшие человеческие идеалы нравственности в жизни человека и общества (мораль, долг, ответственность, совесть, достоинство, дружба, любовь).

Критический реализм в живописи XIX

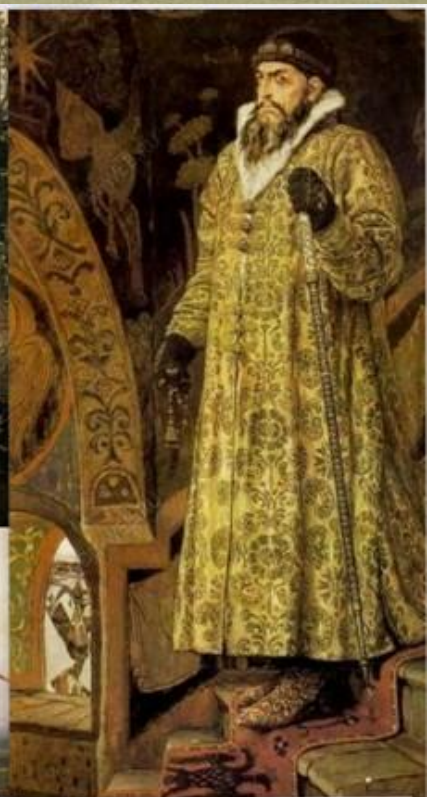
▫ Суриков Василий Иванович (1848-1916)

века

- Известный портретист и исторический живописец. Академик. Учился в Красноярском уездном училище, в школе Общества поощрения художников, Петербургской Академии художеств. Расписывал Храм Христа Спасителя. Большое признание

Виктор Васнецов

Валентин Серов
«Девочка с
персиками»

Илья Репин
«Запорожцы»

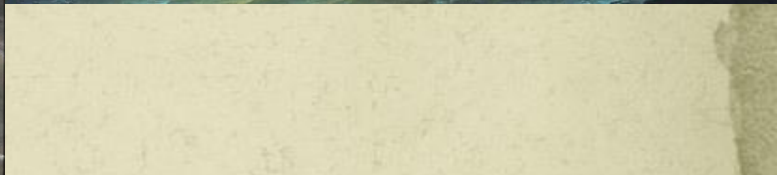

Иван Крамской «Христос в пустыне»

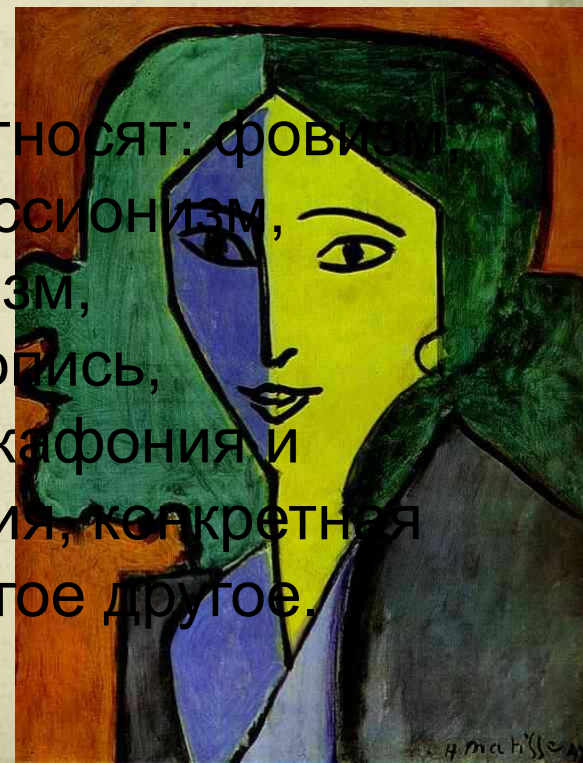
ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ

Стили и направления авангарда XX века

Авангард ("передовой отряд") в эстетике XX века чаще всего обозначает совокупность многообразных новаторских, революционных, бунтарных, эпатажных, манифестарных движений в художественной культуре первой половины XX века.

- К основным направления авангарда относят: фовизм, кубизм, абстрактное искусство, импрессионизм, экспрессионизм, супрематизм, футуризм, конструктивизм, метафизическая живопись, сюрреализм, наивное искусство, додекафония и алеаторика (музыка), конкретная поэзия, конкретная музыка, кинетическое искусство и многое другое.

Импрессионизм

Импрессионизм (фр. впечатление) — мастерское владение цветом, светотенью, умение передать пестроту, многокрасочность жизни, зафиксировать мимолетные моменты освещенности и общего состояния окружающего изменчивого мира, передать пленэр — игру света и теней вокруг человека и вещей, воздушную или водную среду, естественное освещение, придающее эстетический вид изображаемому предмету.

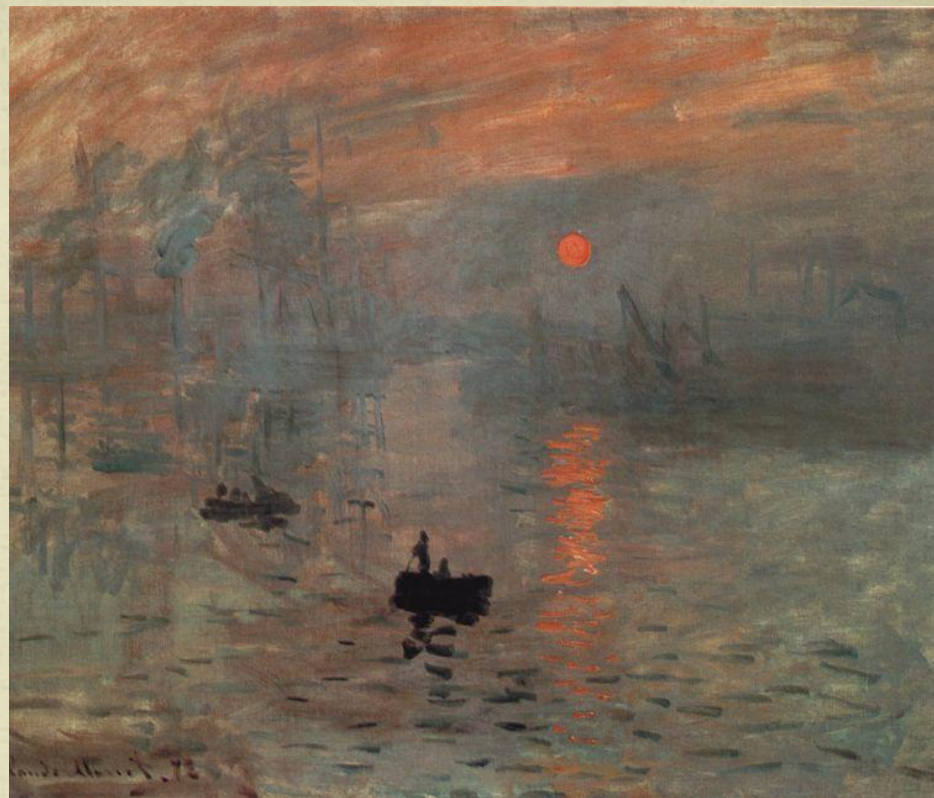
- Представители: К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, А. Сислей, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Матисс, Утрилло, К. Коровин, К. Дебюсси, М. Равель, А. Скрябин, Г. Мопассан, К. Гамсун, Г. Келлерман, Гофмансталь, А. Шницлер, английские писатели О. Уайльд, А. Саймонс, Б. Зайцев.

ЭДУАРД МАНЕ

КЛОД МОНЕ

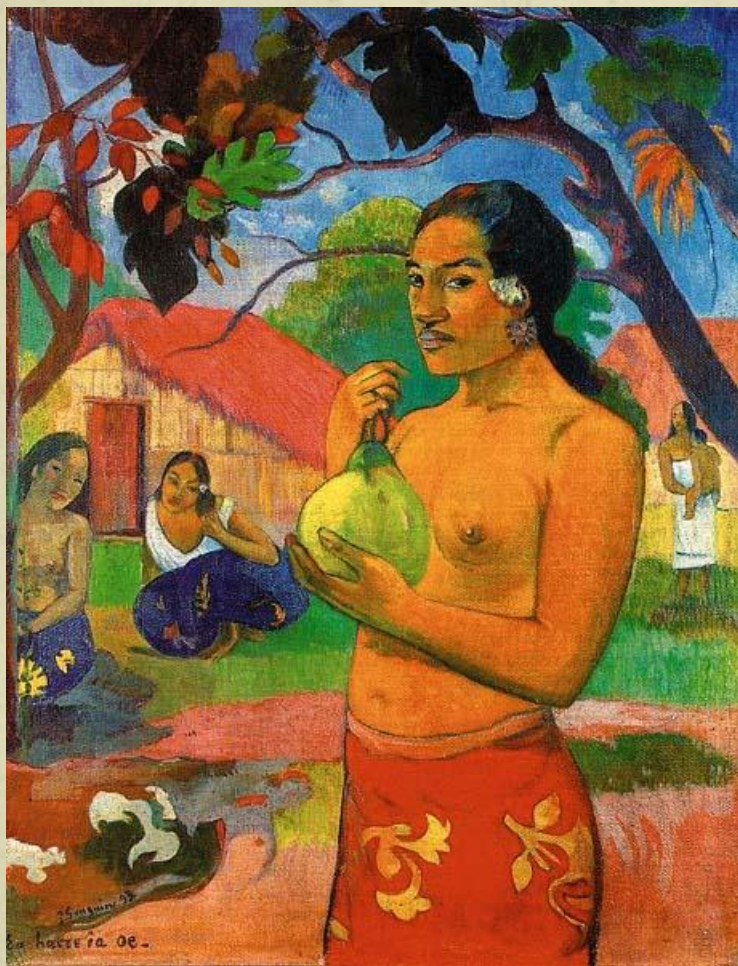
ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР

ВАН ГОГ

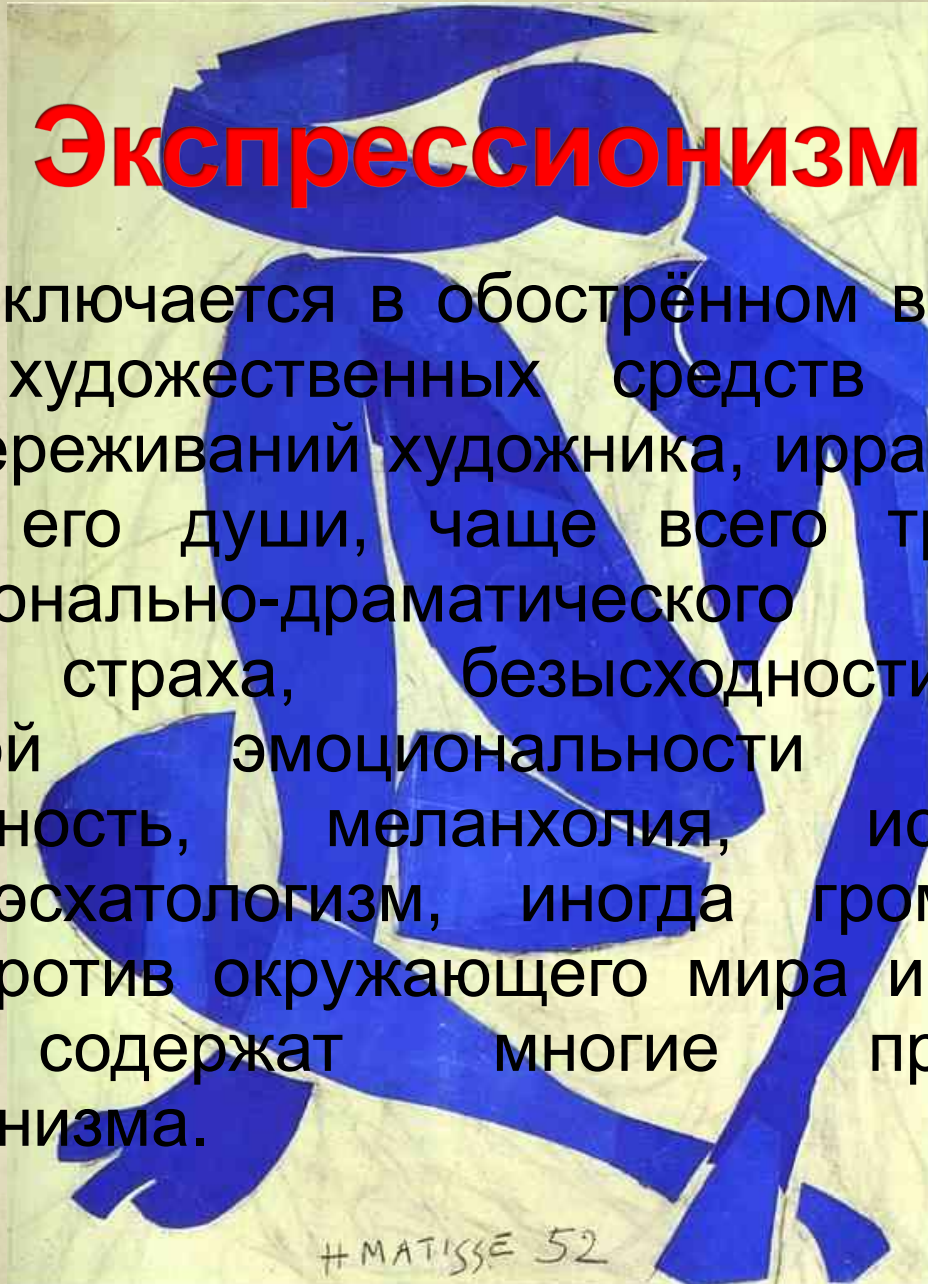

ПОЛЬ ГОГЕН

Экспрессионизм

суть его заключается в обострённом выражении с помощью художественных средств и приёмов чувств и переживаний художника, иррациональных состояний его души, чаще всего трагического, экзистенциально-драматического спектров: тревоги, страха, безысходности, тоски, повышенной эмоциональности и т.п. Опустошённость, меланхолия, истеричность, мрачный эсхатологизм, иногда громкие крики протеста против окружающего мира и призывы о помощи содержат многие произведения экспрессионизма.

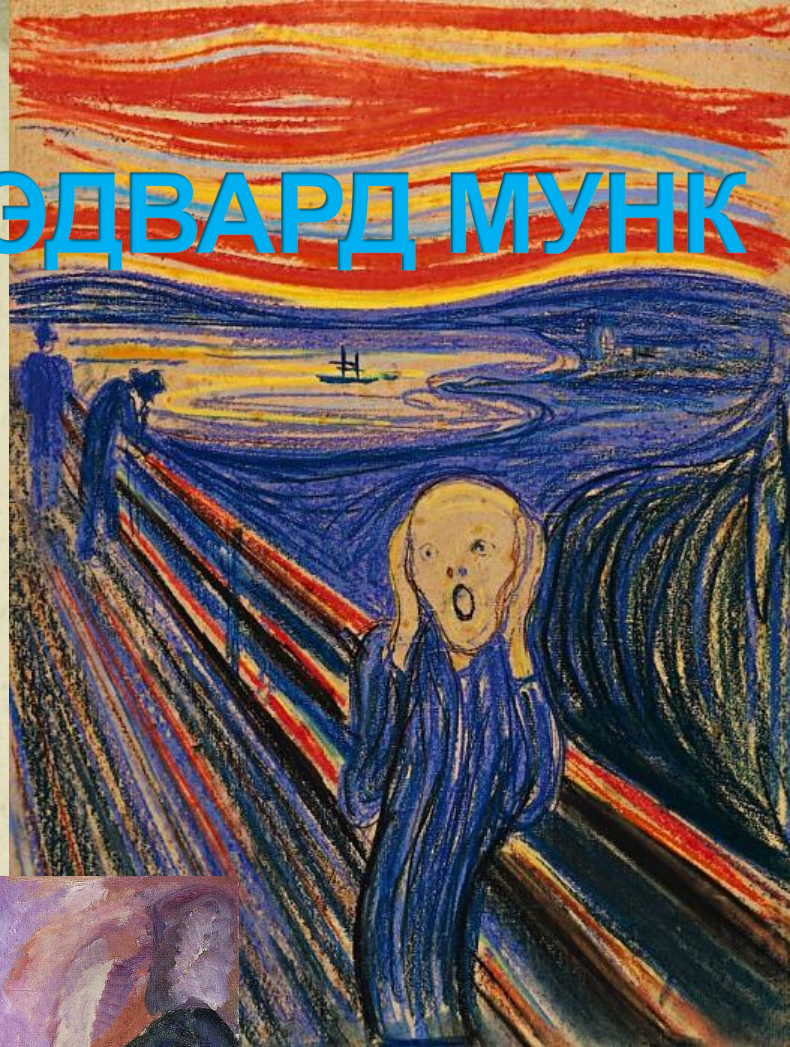
ФРАНЦ МАРК

ПАУЛЬ КЛЕЕ

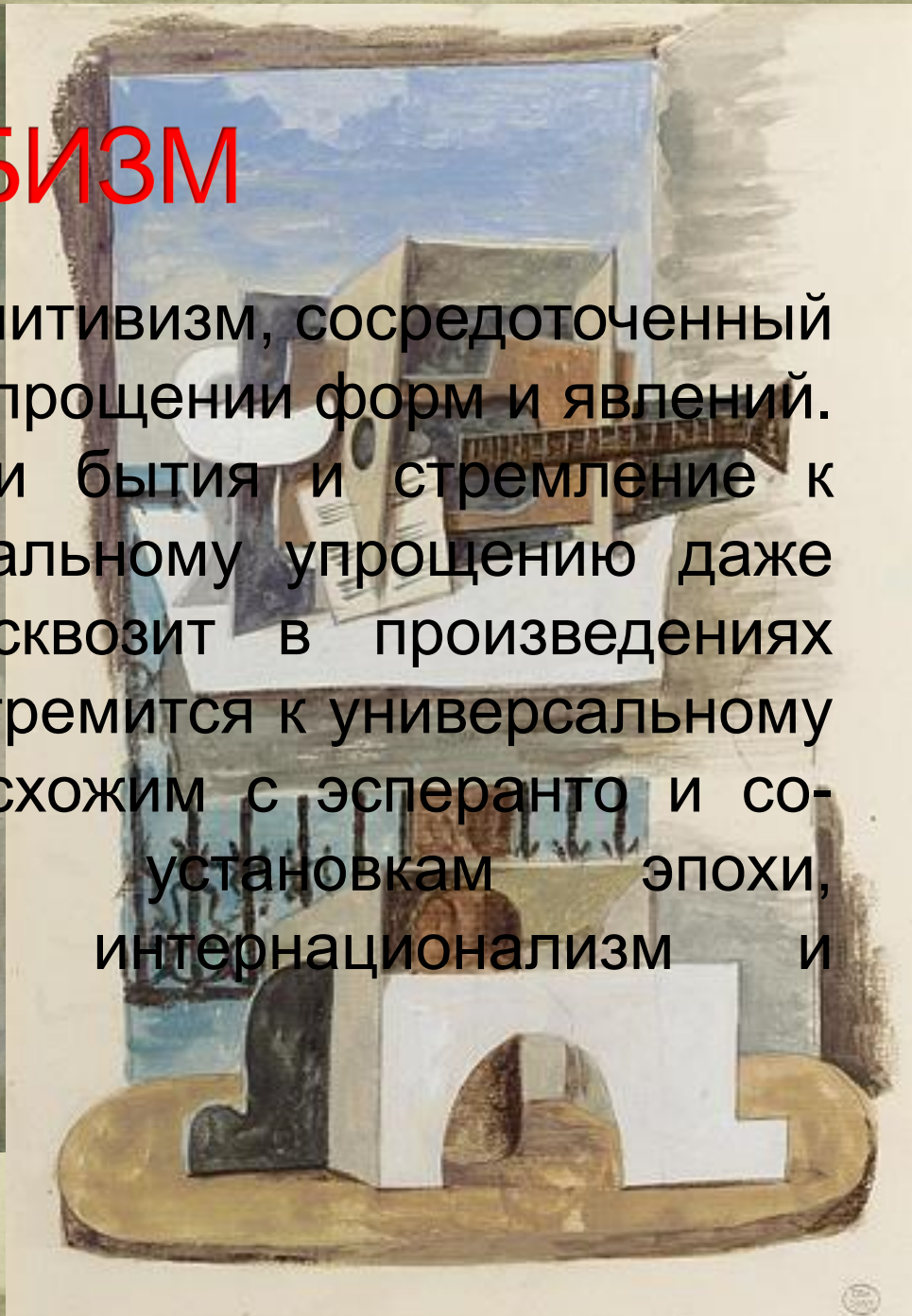
ЭДВАРД МУНК

КУБИЗМ

это геометрический примитивизм, сосредоточенный на стереометрическом упрощении форм и явлений. Усталость от сложности бытия и стремление к максимальному рациональному упрощению даже ценой вульгаризации сквозит в произведениях этого течения. Кубизм стремится к универсальному языку, что делает его схожим с эсперанто и соответствует главным установкам эпохи, ориентированной на интернационализм и демократию.

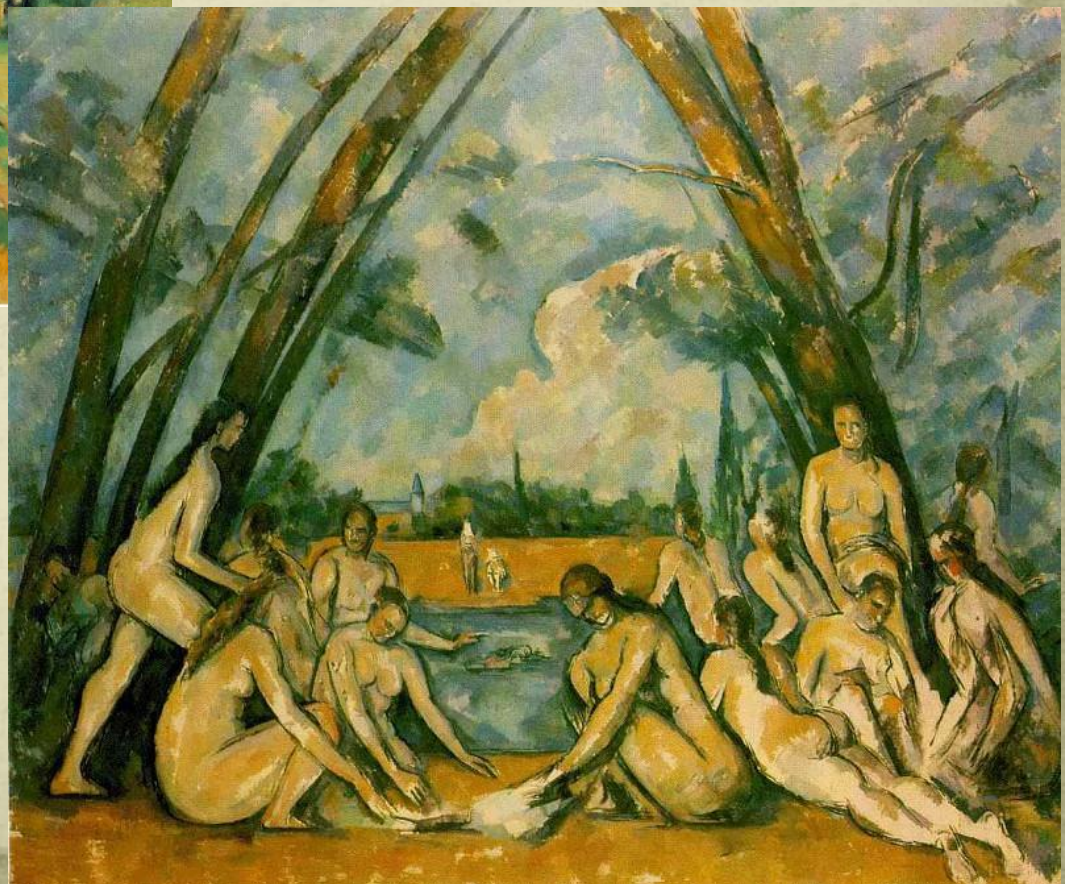
ПАБЛО ПИКАССО

Les Femmes d'Alger (O.J.) 1907 - Picasso

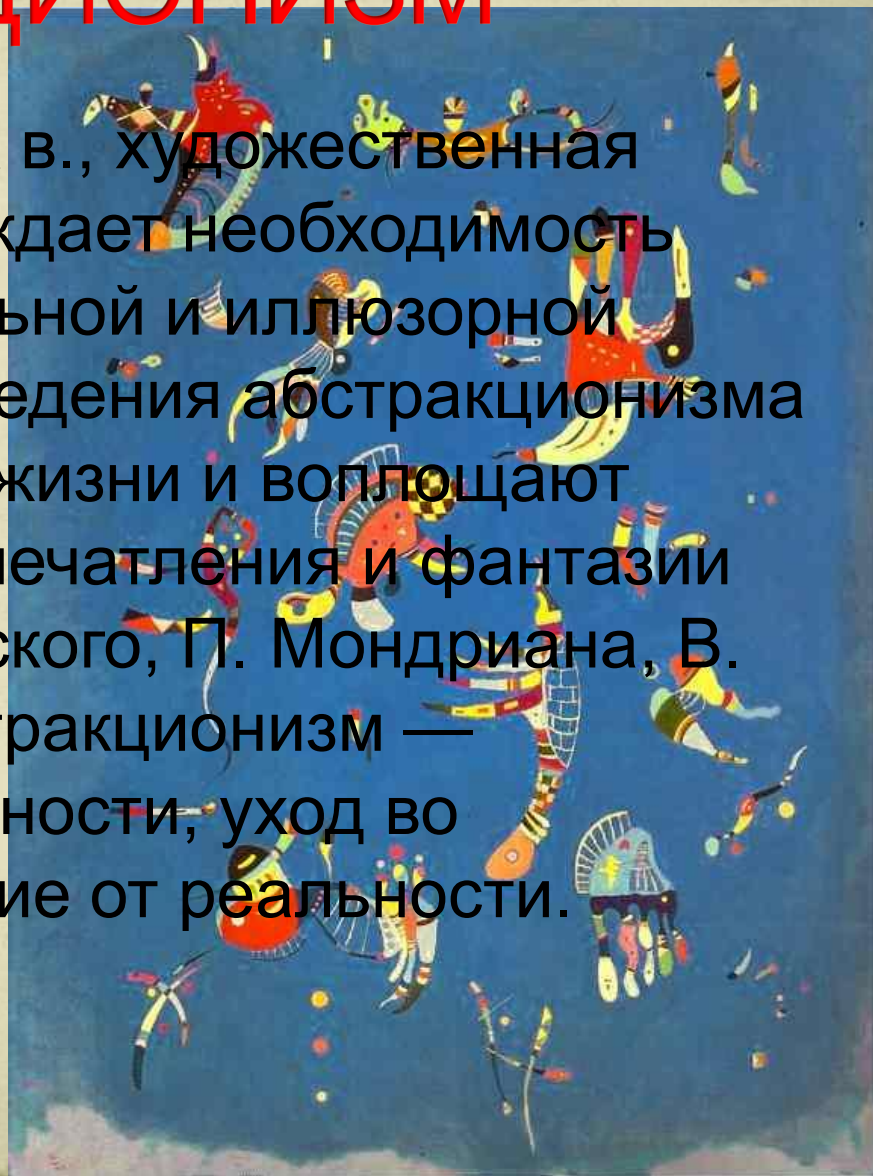

ПОЛЬ СЕЗАНН

АБСТРАКЦИОНИЗМ

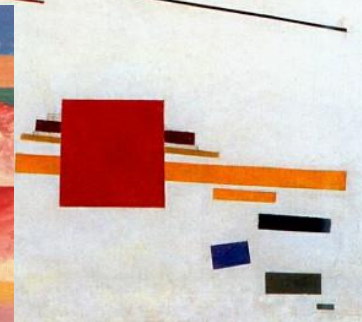
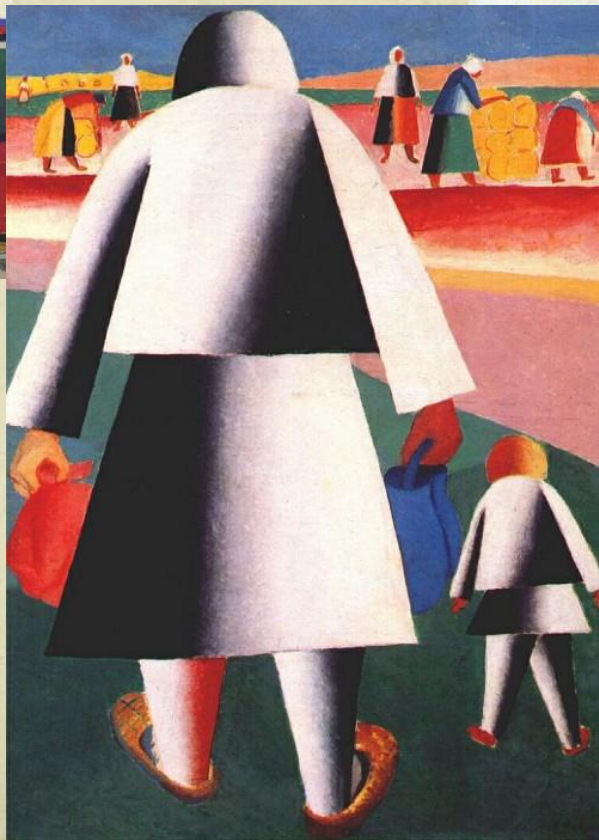
направление искусства XX в., художественная концепция которого утверждает необходимость бегства личности от банальной и иллюзорной действительности. Произведения абстракционизма отрешены от форм самой жизни и воплощают субъективные цветовые впечатления и фантазии художника. Для В. Кандинского, П. Мондриана, В. Татлина, К. Малевича абстракционизм — внутренняя эмиграция личности, уход во внутренний мир, отчуждение от реальности.

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ

СЮРРЕАЛИЗМ

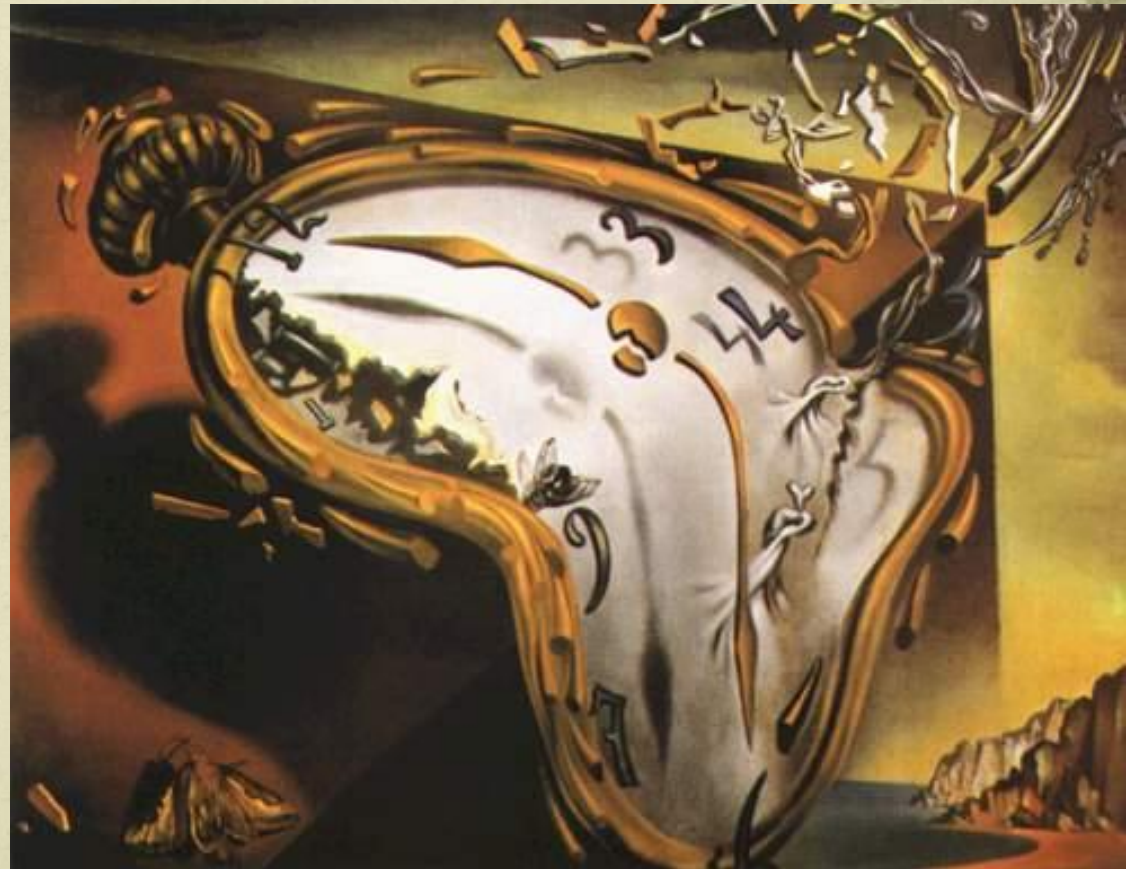
художественное направление, ставящее в центр своего внимания неосознаваемую психическую реальность человека.

«Сюрреализм — это чистый психический автоматизм, с помощью которого мы пытаемся выразить вербально, письменно или как-нибудь еще — функционирование мысли, поток мыслей вне всякого контроля сознания, давления моральных и эстетических побуждений. Сюрреализм основывается на вере в высшую реальность некоторых форм ассоциаций, которым до настоящего момента не придавалось значения. Он стремится окончательно разрушить все другие психические механизмы и заместить их собой в решении основных проблем жизни».

САЛЬВАДОР ДАЛИ

Сон, навеянный полётом пчелы вокруг граната, за миг до пробуждения

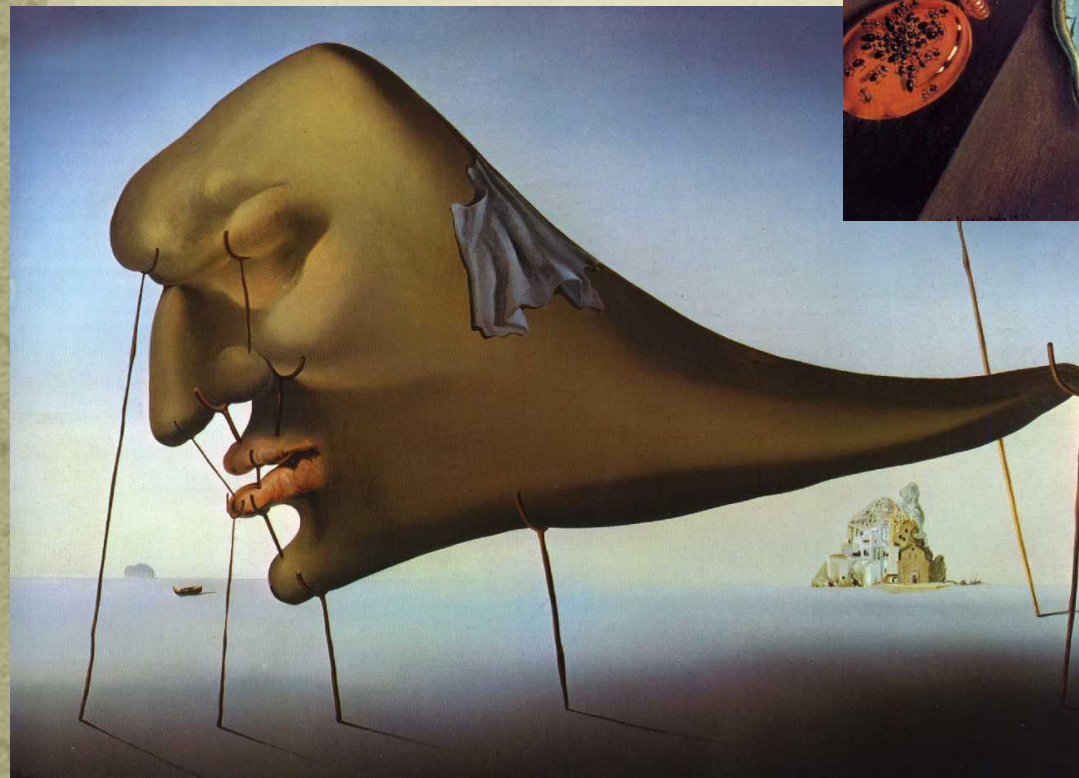

Мягкие часы в момент
первого взрыва

Постоянство памяти

Сон

ПОСТМОДЕРНИЗМ

Постмодернизм – это новый, современный этап художественно-эстетической культуры. Здесь в пространстве пост-культурного (переходного) вакуума реализуется ситуация принципиально игровой, иронической ностальгии по всей ушедшей культуре.

Характерными чертами являются:

- деконструкция и фрагментарность, принцип монтажа;
- превращение эстетического объекта в пустую оболочку путём имитации контрастных художественных стилей (стилевого синкретизма);
- интертекстуальность, цитатность как метод художественного творчества;
- неопределённость, культ неясностей, ошибок, пропусков;
- иронизм, пародийность, деканонизация традиционных ценностей;
- телесность, поверхностно – чувственное отношение к миру;
- эстетизация безобразного;
- смешение жанров, высокого и низкого, элитарной и массовой культуры;
- театрализация и акционизм современной культуры;
- серийность и ретрансляционность, ориентированные на массовую культуру, потребительскую эстетику, новейшие технологические средства массовых коммуникаций.

ДЕВИД ХЕРСТ

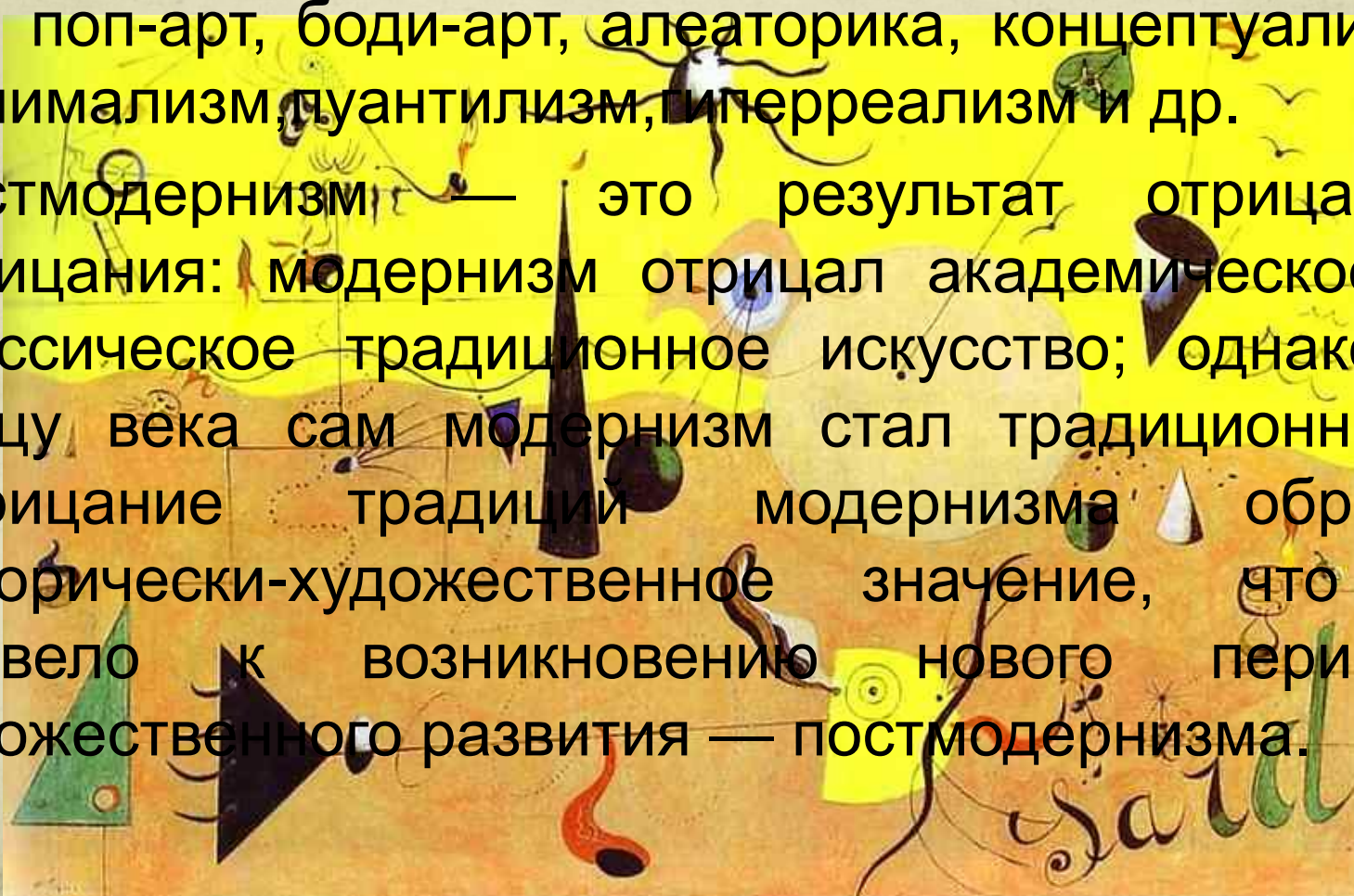
АРСЕН САВАДОВ

Основные направления постмодернизма

Перформансы, хеппенинги, энвайронменты, ленд-арт, поп-арт, боди-арт, алеаторика, концептуализм, минимализм, дуантилизм, гиперреализм и др.

Постмодернизм — это результат отрицания отрицания: модернизм отрицал академическое и классическое традиционное искусство; однако к концу века сам модернизм стал традиционным. Отрицание традиции модернизма обрело риторически-художественное значение, что и привело к возникновению нового периода художественного развития — постмодернизма.

Спасибо за внимание