Методическое пособие по учебной дисциплине «История искусств» для студентов художественных учебных заведений.

Описание и анализ художественного произведения изобразительного искусства по плану:

1. Имя художника, национальная школа (принадлежность к определенной стране), время жизни.
2. Краткая биография (место рождения, семья, учёба, влияние на сложение художника условий жизни, тех или иных событий, характера, творчества мастеров прошлого или настоящего, формирование собственного стиля, любимые темы, жанры, цели и задачи творчества и т.д.).
3. Название произведения, год создания, материалы, размеры, место хранения (музей, город, страна).
4. Вид искусства, жанр произведения, стиль или направление.
5. Сюжет произведения.
6. Построение композиции (формат картины, расположение в пространстве картинной плоскости элементов 1-го, 2-го, 3-го планов; выделение главных героев, движения, жесты, эмоции, детали костюмов, причесок, обстановки и т.д.).
7. Цветовое решение картины, освещение, глубина пространства, техника и т.д.
8. Характеристика художественного стиля (направления). Определение названия, история зарождения. Цели и задачи стиля или направления. Художественные средства выражения (сюжеты, жанры, композиционные принципы, образы, эмоции, цвет, рисунок, пластика, контрасты, техника исполнения и др.).
9. Идея, смысл произведения.

Жак-Луи Давид **«Клятва Горациев»**

1. Жак-Луи́ Дави́д (1748- 1825) - французский живописец и педагог, крупный представитель французского Неоклассицизма и революционного Классицизма в живописи.

2. Родился в Париже в буржуазной семье, его отец был оптовым торговцем железом. В 1766-1771 годы, с 18 до 23 лет Давид учится в Королевской Академии живописи и скульптуры в Париже, в мастерской Жозефа Вьена, одного из ведущих мастеров исторической живописи раннего Неоклассицизма. Педагогическая система Вьена была основана на изучении Античного искусства, произведений Рафаэля, Микеланджело, братьев Карраччи. Он требовал от учеников достижения в живописи «правды» и «величия». В 1775-1780 гг. Давид обучался во Французской академии в Риме, где изучал Античное искусство и творчество мастеров эпохи Возрождения. Давид увлёкся Античностью и искусством Возрождения, хотя до этого говорил: «Античность никогда не сможет соблазнить меня, так как в ней нет движения и порыва». Кумиром художника стал Рафаэль. В 1880 г. Давид вернулся в Париж и с энтузиазмом принялся за работу. Картина на античный сюжет «Андромаха оплакивает Гектора», написанная им в 1883 г., принесла ему широкую известность. Давид был избран членом Академии живописи.

Давид считал, что каждый должен служить Отечеству своими талантами.

3**. «Клятва Горациев»**.1784, х. м. 330 х 425, Лувр, Париж (Франция)

4. Вид искусства – живопись. Жанр – мифологический, исторический. Художественный стиль – Неоклассицизм.

5. **Сюжет произведения**

В основе сюжета картины лежит рассказ римского историка I в. н.э. Тита Ливия, на тему которого французский драматург XVII в. Пьер Корнель написал трагедию «Гораций». Эта трагедия вдохновила Давида на создание картины. События этой легендарной истории разворачиваются в VII в. до н.э. Два города - Рим и Альба-Лонга в течение долгого времени враждовали и соперничали между собой, досаждая друг друга набегами и грабежами. Было решено завершить этот спор при помощи поединка между лучшими воинами двух городов. За Рим выступили три брата из рода Горациев, за Альба-Лонгу - три брата из рода Куриациев. Драматизм ситуации заключался в том, что Горации и Куриации были друзьями детства, к тому же их связывали родственные отношения. Одна из сестер Куриациев, Сабина, была замужем за Горацием, в то время как одна из сестер Горациев, Камилла, обручена с Куриацием. Эта история завершилась очень драматично. Из шестерых воинов, в живых остался лишь один Гораций. Он вернулся в Рим, как победитель. Однако сестра Горация Камилла встретила брата проклятиями, обвинив его в смерти своего жениха. В гневе Гораций убил Камиллу и был оправдан римлянами, потому, что долг перед отечеством в Риме ставили несравненно выше частных отношений. Первоначально Давид хотел изобразить именно эту заключительную сцену, но в итоге выбрал момент, предшествующий битве. Клятва Горациев – история-миф о клятве, которую никогда не приносили или о которой мы ничего не знаем. Картина была написана в Италии. По словам Давида, только в Риме он мог писать римлян. После завершения «Клятва Горациев» была показана публике сначала в Риме, а затем в Париже. Картина была принята с восторгом и принесла Давиду славу во всей Европе.

6. **Построение композиции произведения**

Картина имеет горизонтальный формат. Действие разворачивается в интерьере зала или открытого дворика, пол которого умощён каменными плитами, создающими простой геометрический рисунок. Стены помещения также облицованы каменной плиткой серого цвета.

Композиция картины тщательно продумана. В ней можно выделить два основных плана – передний и дальний. На втором плане изображена величественная аркада. Три полуциркульные арки, опирающиеся в центре на две колонны римского дорического ордера и по краям – на выступающие из стен пилястры, создают архитектурный фон для основного события. Спокойно-размеренный ритм арок способствует выявлению сурового героического характера происходящего события. Главное действие разворачивается на переднем плане картины, напоминающей театральную площадку на фоне декораций, освещенную ярким светом. Автор выбирает высокую точку зрения. Фон картины несколько затемнён, чтобы выделить фигуры на переднем плане. Таким образом, Давид концентрирует внимание зрителя в центре картины. Гармония картины создается симметрией и равновесием всех её элементов. Вся композиция построена на числе «три». Трехчастное деление архитектурного фона подчеркивает смысловое разделение композиции. Каждая из трёх арок соответствует группе фигур переднего плана: левая – трём братьям Горациям, центральная – отцу братьев, правая - группе женщин и детей.

В центре композиции на фоне центральной арки изображен отец семейства. Он стоит в профиль, волосы и короткая борода мужчины – кудрявые и с проседью, хотя он ещё не стар и полон сил. Взгляд его обращён не на сыновей, а вверх, вероятно, к богу Юпитеру. Он одет в короткую, выше колен туни́ку серого цвета, подпоясанную поясом. На плечи мужчины наброшен красный плащ. Руки отца подняты вверх. В левой руке он держит три меча, опущенные остриями вниз. Только один из мечей имеет вертикальное направление, что могло символизировать то, что в этой битве выживет лишь один из трёх братьев. Правая рука отца раскрыта ладонью на зрителя. Правой ногой отец делает шаг вперёд, на его ногах надеты римские сандалии охристого цвета. Фигура отца полна торжества, гордости и величия. Он благословляет своих сыновей на смертельный бой, вручая им боевое оружие.

В левой части композиции на фоне тёмного проёма арки изображены три брата Горация, обращенные в сторону отца, к центру картины. Они молодые, красивые, сильные, с крепкими мускулистыми телами. Братья полны мужества, героизма и решимости. Это подчеркнуто их движениями, единством широких и энергичных жестов, а также мимикой лиц. Все они повторяют одно движение, делая шаг вперёд и поднимая в едином порыве руку в жесте римского приветствия. Они клянутся победить или умереть, выражают готовность к бою.

Один из братьев, находящийся ближе к передней плоскости, обращен к нам спиной, а лицом в профиль. Его правая нога в положении шага выдвинута вперёд. Правая рука горизонтально вытянута вперёд ладонью вниз, пальцы кисти расправлены. В левой руке, опущенной вниз и отведённой несколько назад, за спину, он держит копьё, опирающееся на пол и наклонённое в левую сторону. Он одет в тёмно-серую тунику выше колена с декоративной полосой по подолу, поверх которой надета красная рубашка с коротким рукавом, его талию обхватывает широкий металлический пояс. На плечи накинут плащ из ткани светло-бежевого цвета, украшенный по периметру декоративной полосой с зигзагообразным орнаментом. На ногах воина надеты лёгкие римские сандалии, на голове – металлический шлем серебристого цвета, украшенный рельефным орнаментом и декоративным гребнем, обрамлённым красной полосой. Волосы его коротко подстрижены, небольшая щетинистая борода, вероятно, должна указывать на то, что этот брат самый старший, так как другие юноши безбородые. Лицо переднего воина обращено правым профилем к зрителю. Мы видим нахмуренные брови, решительный взгляд, обращенный на отца, нос с небольшой горбинкой, сомкнутые губы.

Два других брата выступают вперёд левыми ногами и протягивают вперёд левые руки. Центральный воин одет в красную тунику и синий плащ, его шлем с декоративным гребнем золотистого цвета. Он правой рукой обнимает за талию своего старшего брата. Крайний от зрителя брат одет в синюю тунику и красный плащ, на голове шлем светло-серебристого цвета с декоративным гребнем. Мужскую сущность и силу мастер передает в прямых и крепких руках и ногах братьев. Непоколебимы и решительны они в своем благородном порыве. Герои Давида свободны от противоречий и сомнений. Их страсти подчинены воле и разуму. Они идут на бой, веря в торжество справедливости.

В правой части картины расположена группа, состоящая из трёх скорбящих женщин и двух детей. Слева, чуть в глубине - пожилая женщина, видимо мать Горациев, она склонилась над двумя внуками. Одета она в платье зелёного цвета с длинными рукавами, голову и плечи покрывает плащ серо-синего цвета. Лицо матери правым профилем обращено к зрителю, голова её опущена, глаза прикрыты. Обеими руками она обнимает детей, прижимая их к себе. Старший мальчик обращён лицом к зрителю, а младший – спиной.

В центре правой группы в кресле, покрытом розовой тканью, сидит красивая молодая женщина, одетая в светло-серую длинную тунику с коротким рукавом, подвязанную под грудью синим пояском. Плечи и колени женщины прикрывает плащ золотистого цвета с декоративной полосой по краю. На ноги одеты сандалии. Предполагают, что это Сабина - сестра Куриациев и жена одного из Горациев. Голова женщины склонена к левому плечу, глаза прикрыты. Светлые волосы разделены прямым пробором и уложены в простую причёску, украшенную белым ободком. Голову покрывает белое покрывало, указывающее на то, что это замужняя женщина. Руки Сабины безвольно опущены на колени ладонями вниз.

Рядом с Сабиной, справа от неё сидит девушка, одетая в белую длинную тунику с коротким рукавом, подвязанную под грудью. Вероятно, это Камилла - невеста одного из Куриациев. Её каштановые волнистые волосы уложены в прическу и подвязаны синей повязкой. Она закрыла глаза и склонила голову на правую руку, которая опирается на плечо Сабины. Головы двух женщин соприкасаются. Левая рука девушки безвольно опущена вниз. Видимо до этого она пряла пряжу, и рукоделие выпало у нее из рук. Кудель с шерстью лежит на полу, около её босых ног.

Скорбящая группа женщин и детей замыкает композицию картины справа. Она противопоставлена мужской группе. Если мужчины изображены на картине как воины – четкими, жесткими, прямыми линиями, что подчеркивает их храбрость и решимость. Женщины же являются второстепенными персонажами, они лишь дополняют и уравновешивают общую композицию. Они выражают сдержанную скорбь, их лица печальны, но не обезображены гримасой страдания. Их внутреннее состояние подчеркивает плавный текучий, словно ниспадающий ритм линий их фигур, рук, складок одежд, что подчеркивает их горе и отчаяние. Давид тщательно продумал композицию картины, «хореографию» персонажей и игру света, что концентрирует внимание зрителя в центре картины, раскрывая моральную атмосферу такой необычайной силы, что страдание отступает перед ней. Таким образом, Давид в этой картине противопоставляет идеалы патриотизма, гражданственности и самопожертвования во имя родины мужчин страданиям и сентиментальной слабости женщин.

7. **Цветовое решение** картины строится на гармонии цветов, отличается сдержанностью красок и благородной простотой колорита. Взаимодействие цветов хорошо продумано. Основными аккордами колорита являются красные, синие, серые, золотистые и белые краски, которые образуют единое целое. Красный плащ отца сосредотачивает внимание на центре композиции. Цвет в картине - условный, он занимает второстепенное значение. На первое место выступают четкие линии, силуэты, пластическая моделировка объёмов фигур и предметов при помощи мягкой светотеневой лепки форм. Фигуры людей напоминают ожившие античные статуи. Освещение в картине хорошо выявлено, оно дневное и рассеянное, без резких контрастов света и тени. Достаточно яркий свет проникает в помещение из предполагаемого окна в левой части картины, так что на полу обозначаются четкие контуры теней. Живописная техника основана на принципе правдоподобия. Техника наложения красок на холст - гладкая, без выделения фактуры мазков, с тщательной проработкой мельчайших деталей.

8. **Характеристика стиля.** Художественные средства выражения.

«Клятва Горациев» исполнена в стиле французского Неоклассицизма и является его хорошим примером и прекрасным образцом.

Классицизм (от лат. Classicus – первоклассный, образцовый) – это художественный стиль, который зародился в недрах искусства итальянского Возрождения. Родиной Классицизма считается Франция, где он окончательно сформировался в XVII в. В XVII – начале XVIII вв. это был ведущий стиль во Франции. Однако потом ему на смену пришел стиль Рококо (стиль Людовика XV). К середине XVIII в. при Людовике XVI вновь проявляется интерес к Классицизму. И во 2-й половине XVIII в. он становится ведущим стилем в искусстве Франции, вытеснив собой Рококо. Классицизм 2-й половины XVIII – начала X IX вв. в Европе принято называть термином Неоклассицизм («новый классицизм»).

Классицизм, как и Неоклассицизм относят к «большим стилям», т.к. он проявился во многих видах художественной культуры: архитектура, скульптура, живопись, литература, музыка, театр, ДПИ, костюм и др.

Для стиля Классицизм (Неоклассицизм) характерно:

- Нормативность, опора на строгий свод законов и правил. Отрицание неорганизованного вдохновения и своевольной фантазии.

- Обращение к традициям классического искусства Античности (Древняя Греция, Древний Рим) и Возрождения, в которых видели идеальные образцы возвышенной красоты и разумной гармонии. Неоклассицизм, наряду с Античностью и Возрождением, также обращается к Классицизму XVII в.

- Воплощение физической и нравственной красоты человека. Идеализация образов по канонам классического искусства. Изображение людей и вещей не такими, каковы они в реальности, а такими, какими они должны быть согласно разуму.

- Рациональность, логика мышления, простота, строгость форм, ясность содержания.

- Строгая иерархия жанров, деление на высокие и низкие жанры. Высокие: исторический, мифологический, религиозный, идеализированный пейзаж (пейзаж в Классицизме – это не реальная природа, а природа «улучшенная», «идеальная», созданная художественным замыслом художника), парадный портрет (в литературе – эпопея, трагедия, ода) – воплощение высоких общественных идеалов. Низкие: портрет, реалистический обыденный пейзаж, натюрморт, бытовой (в литературе – комедия, сатира, басня) – отображение частной, обыденной жизни.

- Предпочтение отдается темам, взятым из Античной истории и мифологии, Библии, т.к. интерес для Классицизма представляет только прекрасное, вечное, возвышенное, а не случайное, индивидуальное, преходящее.

- Предпочтение разума чувству, рационального – эмоциональному, общего – частному.

- Подчеркнутая идеологическая основа: гражданственность, жертвенность личными интересами во имя общественного долга, интересов общества и государства и т.п.

- Утверждение морально-воспитательной роли искусства.

В картине Давида «Клятва Горациев» наглядно и очень определённо проявляются черты, характерные для живописи Классицизма (Неоклассицизма):

- Тема картины из античной истории, обращение к высоким жанрам. Художник опирался на античные образцы, манера его проста, а идея величественна. Давид говорил, что взял сюжет у Корнеля, а форму у Никола Пуссена (французский живописец, один из основоположников Классицизма XVII в.).

- Тщательно продуманная композиция: ясность, уравновешенность, гармония всех её частей. Четкая организация картины, основанная на числе 3 и форме треугольника.

- Четкое деление на два пространственных плана (в Классицизме обычно их 3 – передний, средний и дальний), которые располагаются параллельно плоскости картины, представляя собой так называемую фронтальную перспективу (с одной точки зрения и с одной точкой схода на горизонте).

- Главное действие разворачивается на переднем плане картины (подобие театральной площадки). Отсутствие глубинных прорывов пространства.

- Ясность, определенность выражения идеи картины. Выделение композиционного и смыслового центра картины.

- Главенствующая роль рисунка, линии, контура.

- Скульптурная моделировка форм (плавные переходы от света к тени).

- Условность цвета; преобладание локальных красок. Как часто бывает в Классицизме, колорит строится на сочетании красного, желтого и синего цветов.

- Условность освещения; рассеянный ровный свет четко выявляет все предметы, фигуры, их объемы и контуры, не допускает жестких контрастов света и тени.

- Принцип правдоподобия (как в жизни), но так как действительность считается несовершенной, то она преображается по законам красоты и гармонии.

- Идеализация образов в соответствии с канонами классического искусства, выявление их физической и нравственной красоты. Ясность, определенность характеров, эмоций, образов через жесты, движения, мимику героев, которые носят несколько демонстративный театральный характер.

- Идеальность образов: воплощение общественного идеала человека, наделенного физической и нравственной красотой, владеющего своими чувствами, способного на величественные поступки и самопожертвование во имя общественного долга. Сдержанность чувств, преобладающее значение разума над чувствами.

- Гладкая живопись без выявления фактуры мазков, тщательная проработка деталей.

9. **Идея, смысл произведения.**

Идея и смысл произведения выражены с предельной наглядностью и лаконизмом. Картина в полной мере, ясно и очень доступно воплощает идеологическую основу, общественные ценности, характерные для Классицизма – мужество, героизм, самопожертвование, гражданский долг, патриотизм. Всё личное должно быть принесено в жертву гражданскому долгу, общественные интересы должны преобладать над индивидуальными чувствами и желаниями.

Сюжет картины – это идеализированная история, которая всё это наглядно демонстрирует, даёт пример для подражания, несёт в себе воспитательную функцию. Герои этой истории – идеальные, их поведение соответствуют идеалам общества. Они открыто не выражает никаких эмоций, так как речь идет о патриотическом долге и они не испытывают никаких сомнений, способны контролировать свои чувства своим разумом, подавлять их, когда этого требует общество.