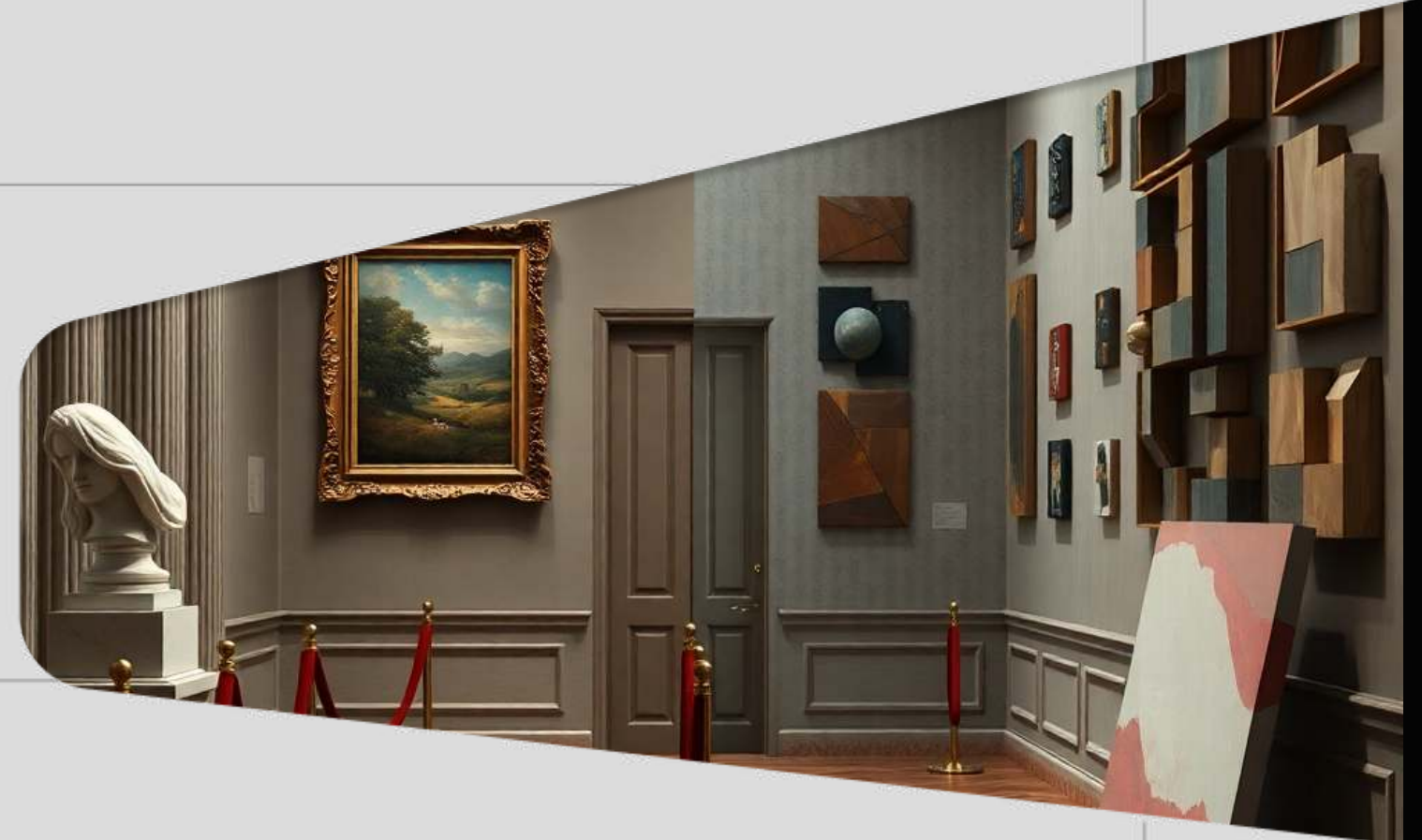

Художественная культура конца XVIII — начала XX века

От классицизма к авангарду:
искусство меняет язык вместе
с эпохой.

Эпоха больших перемен

Паровые машины, железные дороги, фотография и городская жизнь ускорили перемены. Художники все чаще обращались к современности и спорили, что важнее: правила, правдоподобие или свобода поиска новых форм.

Классицизм и его поздний расцвет

.01

Опора на античность

Классицизм обращался к искусству Древней Греции и Рима. Его отличали симметрия, ясные формы и строгие пропорции, которые создавали чувство порядка и гармонии.

.02

Идеал разума

Для этого стиля были важны разум, долг и гражданская добродетель. Произведения должны были воспитывать человека, напоминая о дисциплине, общественном благе и ответственности.

.03

Архитектурная торжественность

В архитектуре классицизм особенно заметен в величественных зданиях с колоннами, фронтонами и уравновешенными фасадами. Такой облик подчеркивал значимость города и государства.

.04

Российские примеры

Казанский собор и Адмиралтейство в Петербурге, а также работы К. Росси и А. Воронихина показывают, как классицизм получил яркое развитие в России.

Романтизм: чувство, свобода, герой

Мир сильных переживаний

Романтизм поставил в центр эмоции, мечту и одиночество. Художники и писатели старались показать не внешний порядок, а внутреннюю жизнь человека и его душевные поиски.

Природа и контрасты

Любимыми стали образы бурь, ночных пейзажей, гор, моря и дальних дорог. Резкие контрасты света и тьмы помогали передать напряжение, тревогу и чувство тайны.

Герой и свобода

Романтический герой обычно стремится к свободе, не принимает обыденность и нередко оказывается одиноким. Его образ связан с подвигом, выбором и борьбой за идеал.

История и традиции

В живописи романтизм часто обращался к прошлому, национальным легендам и темам свободы. Так художники подчеркивали характер народа и его память о важнейших событиях.

Смена ведущих художественных направлений

Обобщение по теме курса истории мировой художественной культуры

Новые стили появлялись не сразу, а постепенно, отвечая на изменения в жизни общества и в самом искусстве.

Линия показывает движение к большей свободе формы и ослаблению строгих академических норм.

Реализм: жизнь без прикрас

Обычные люди

Реализм обратился к труду, быту и повседневной жизни. В центре внимания оказались крестьяне, рабочие, семья и общественные отношения, а не идеальные или сказочные сюжеты.

Точность наблюдения

Художники стремились внимательно изучать детали, лица, одежду и пространство. Благодаря этому картины и книги выглядят убедительно и помогают увидеть жизнь такой, какой она была.

Социальные вопросы

Реалисты показывали неравенство, бедность, конфликты и трудный выбор человека. Искусство становилось способом говорить о проблемах общества и задумываться о справедливости.

Передвижники в России

В России важную роль сыграли передвижники: они устраивали выставки в разных городах и делали живопись доступной широкой публике, а не только жителям столиц.

Основные направления и их признаки

Сравнение показывает, как менялись художественные вкусы: от порядка и нормы к свободе, впечатлению и эксперименту.

Каждое новое направление не отменяло предыдущее, а расширяло способы изображения мира.

Направление	Признаки	Примеры
Классицизм	Порядок, античность	Казанский собор
Романтизм	Чувство, свобода	Буря, герой
Реализм	Правда жизни, быт	Передвижники

Обобщение по теме курса истории мировой художественной культуры

Импрессионизм: свет и мгновение

Утро на реке

Импрессионист не рисует предметы «навсегда» — он ловит состояние света в конкретный момент. Река утром, отражения на воде и мягкий туман становятся главным событием картины. Так обычный пейзаж превращается в впечатление, которое почти исчезает на глазах.

Город в движении

Для художника важны не только природа, но и улицы, вокзалы, кафе, мосты. В городе постоянно меняются люди, погода и освещение, поэтому каждый кадр жизни выглядит неповторимым. Короткие мазки помогают передать этот живой ритм.

Люди в свете дня

Импрессионисты часто изображали прогулки, отдых в саду и бытовые сцены, где особенно заметны свет, воздух и движение. В таких работах у Клода Моне, Огюста Ренуара и Эдгара Дега повседневность звучит как поэтический момент.

4

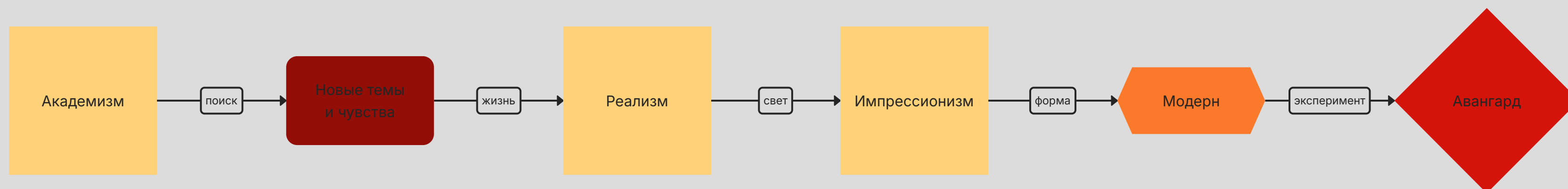
**художника
особенно ярко
связаны
с развитием
русской
реалистической
живописи этого
времени.**

Именно столько имен обычно называют как ключевые для понимания передвижников и реализма: Перов, Репин, Шишкин и Левитан.

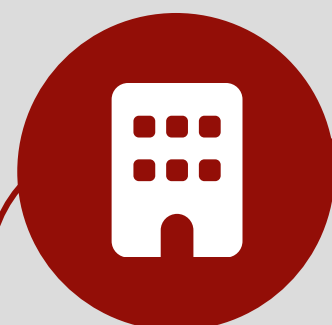
Школьный курс истории искусства и русской живописи XIX века

Как менялось искусство от академизма к авангарду

Переход от строгих норм к свободному художественному эксперименту в конце XVIII — начале XX века.

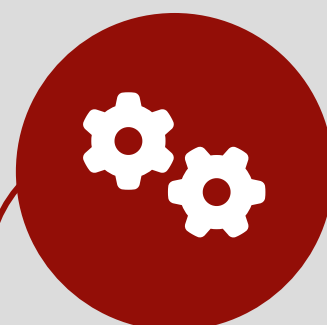

Ключевые изменения в архитектуре XIX века

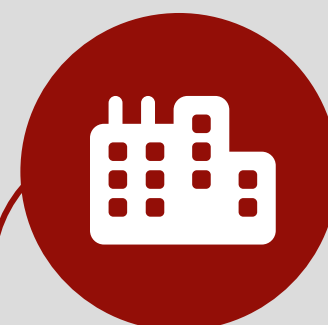
Новые функции зданий

Города росли, и архитектура отвечала на их нужды: появлялись вокзалы, театры, музеи, мосты и доходные дома. Здание должно было быть не только красивым, но и удобным для жизни нового времени.

Металл и стекло

Архитекторы всё чаще использовали металл, стекло и инженерные конструкции, которые позволяли строить больше, выше и светлее. Такие решения помогали создавать просторные залы, крытые галереи и большие общественные пространства.

Облик индустриального города

Архитектура стала частью быстро меняющегося городского пейзажа. Она должна была сочетать практичность, представительность и удобство, потому что улицы, площади и новые кварталы требовали иного подхода к строительству.

Переход к модерну

К концу XIX века в фасадах и декоре появились плавные линии, асимметрия и растительные орнаменты. Эти черты подготовили появление модерна, который стремился сделать здание цельным художественным образом.

Модерн в Европе и России

.01

Единство формы

Модерн стремился соединить архитектуру, интерьер и предметы быта в цельную художественную среду. Дом, мебель, витражи и плакаты подчинялись одному образу и создавали ощущение завершенности.

.02

Язык линий

Для стиля характерны текучие контуры, асимметрия и мотивы растений. Художники и архитекторы избегали жёсткой геометрии и искали формы, напоминающие живую природу и естественное движение.

.03

Европейский опыт

В разных странах модерн по-своему развивался, но везде оставался стилем красоты повседневности. Он делал художественными не только дворцы, но и обычные городские дома, кафе, витрины и афиши.

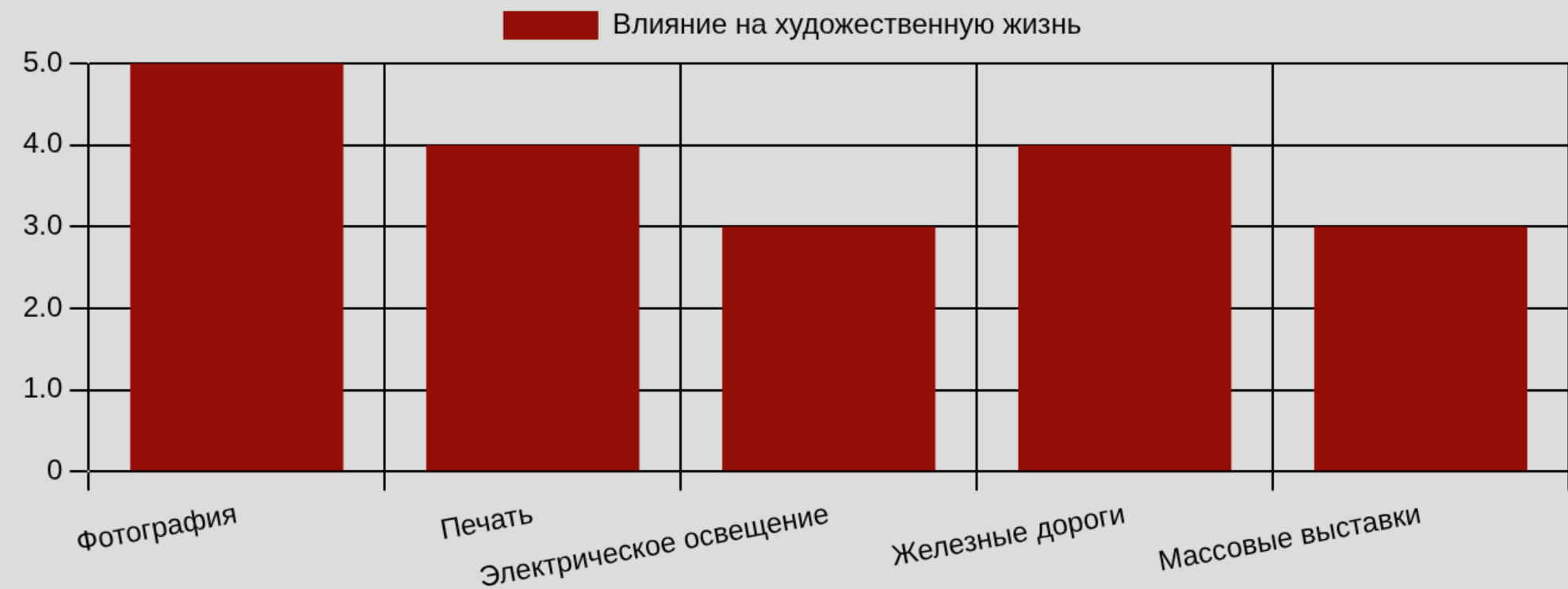
.04

Русские примеры

В России модерн особенно заметен в московских особняках и в работах Фёдора Шехтеля. Его здания показывают, как стиль соединял выразительный фасад, удобную планировку и богатый декоративный замысел.

Технологии, которые изменили художественную жизнь

Учебный обзор по истории культуры XIX — начала XX века; схема составлена по ключевым технологическим изменениям эпохи.

Новые технологии ускорили обмен изображениями, идеями и новостями, поэтому художники и зрители чаще сталкивались с современным городским ритмом и новыми темами.

Чем быстрее распространялись изображения и информация, тем сильнее искусство откликалось на жизнь современного общества и меняло привычные способы видеть мир.

Музыка конца XVIII — начала XX века

Конец XVIII века

Классическая музыка достигла высокого уровня ясности и формы. В это время особенно важны произведения Моцарта, в которых сочетаются стройность, выразительность и театральность.

▶▶▶ XIX век

В эпоху Бетховена, а затем Чайковского и Рахманинова музыка стала более личной и эмоциональной. Симфония, опера и балет передавали сильные переживания и национальные черты.

▶▶▶ Начало XX века

Дебюсси и другие композиторы искали новые звуковые краски, необычные гармонии и мягкие оттенки звучания. Музыка всё свободнее отходила от старых правил и приближалась к эксперименту.

Театр и литература как зеркало эпохи

.01

Живой разговор со зрителем

Театр всё чаще обращался к темам семьи, долга, конфликта поколений и общественных противоречий. Зрители узнавали на сцене собственную жизнь, поэтому спектакли вызывали сильный отклик.

.02

Психология героя

Актёры и писатели уделяли больше внимания внутренним переживаниям человека, а не только внешнему действию. Это помогало глубже показать сомнения, выбор и перемены характера.

.03

Правда сценического мира

На сцене укреплялись реалистические декорации и более естественная игра актёров. Благодаря этому театр стал похож не на условную сказку, а на правдоподобную картину современной жизни.

.04

Литература о современности

Романы и пьесы XIX века помогали понять быстро меняющийся мир: рост городов, новые взгляды, социальные различия и поиски смысла. Поэтому литература стала важным способом осмысления эпохи.

Мастера, определившие художественную культуру ЭПОХИ

Сфера	Имена	Вклад
Живопись	Репин, Моне	Жизнь и свет
Архитектура	Росси, Шехтель	Городской облик
Музыка	Бетховен, Дебюсси	Новые звучания
Литература	Толстой, Чехов	Герой и эпоха

Учебный обзор ключевых представителей искусства конца XVIII — начала XX века.

Таблица показывает, как в разных видах искусства появлялись мастера, которые обновляли художественный язык и влияли на культуру нескольких стран.

Видно, что обновление происходило одновременно в живописи, архитектуре, музыке и литературе. Эпоха не имела одного центра: она развивалась в разных странах и жанрах сразу.

Авангард начала XX века

Разрыв с традицией

Авангардисты сознательно отказывались от привычных правил композиции и изображения. Они хотели не повторять старое искусство, а создать для новой эпохи собственный художественный язык.

Новые формы

В кубизме, футуризме и абстракции художники использовали геометрические фигуры, смелые линии и яркие цветовые сочетания. Картина становилась не похожей на привычное окно в реальность.

Энергия времени

Главными темами стали скорость, движение, техника и напряжённый ритм современной жизни. Авангард выражал ощущение перемен, когда старый мир быстро уступал место новому.

Что объединяет искусства этого периода

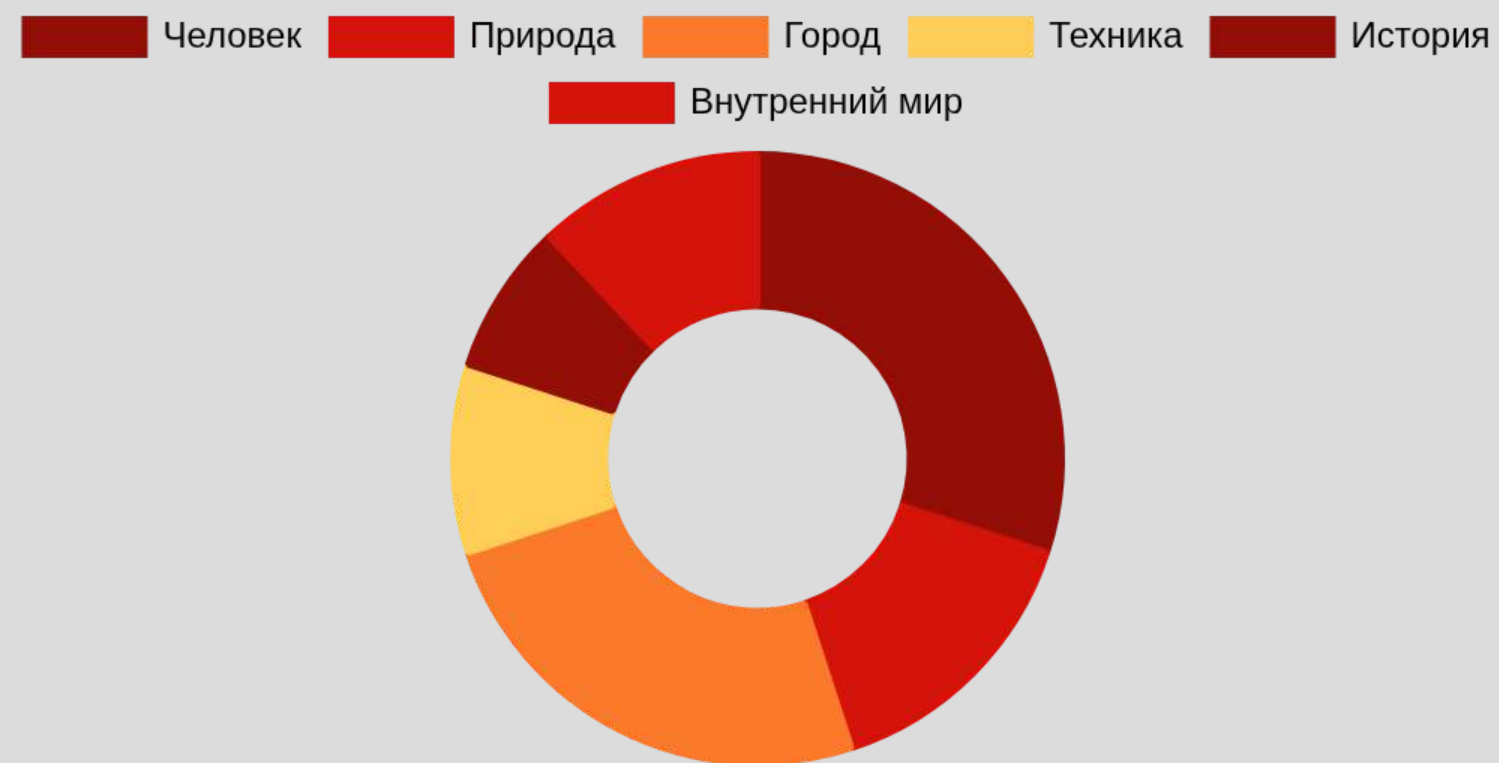

Схема составлена по тематике произведений конца XVIII — начала XX века; значения условные, для наглядного сравнения.

Несмотря на разные стили, художников особенно интересовали человек и его место в меняющемся мире. Это объединяло живопись, литературу, музыку и театр.

Самые заметные темы связаны с человеком и городом: искусство всё чаще отражало личные чувства, современную жизнь и быстрые перемены эпохи.

Почему эта эпоха важна для культуры XX века

Новые художественные языки

Именно в этот период искусство стало смелее искать новые формы, темы и способы изображения мира. Эти поиски подготовили появление искусства XX века и его разнообразных направлений.

Внимание к личности

Художники, писатели и композиторы всё чаще показывали внутренний мир человека, его сомнения, выбор и чувства. Личность стала одной из главных тем всей художественной культуры.

Влияние на архитектуру

Новые стили, от модерна до авангарда, изменили облик городов. Их идеи заметны в фасадах зданий, планировке пространств и в подходе к оформлению городской среды.

Наследие мировой классики

Произведения Моцарта, Бетховена, Толстого, Чехова, Репина и других мастеров до сих пор изучают и ценят во всём мире. Они стали частью общей культурной памяти.

От строгих правил к свободе творчества

Эпоха конца XVIII — начала XX века показала, как искусство умеет меняться вместе с жизнью общества. От классицизма до авангарда оно стало свободнее, смелее и ближе к человеку.