

СТИЛЬ БАРОККО

Италия

Возникновение стиля

- Стиль **барокко** сложился в Италии в **80-е годы XVI века**. Слово «**барокко**» появилось значительно позже, в переводе с итальянского оно означает «**странный, причудливый**».
- На возникновение этого стиля большое влияние оказали **Великие географические**

**Христофо
р Колумб**

в 1492

году открыл

для

европейцев

Америку

Васко да Гама –

командующи
й морской
экспедицией,
которая
впервые в
истории
проплыла
из Европы до
Индии.

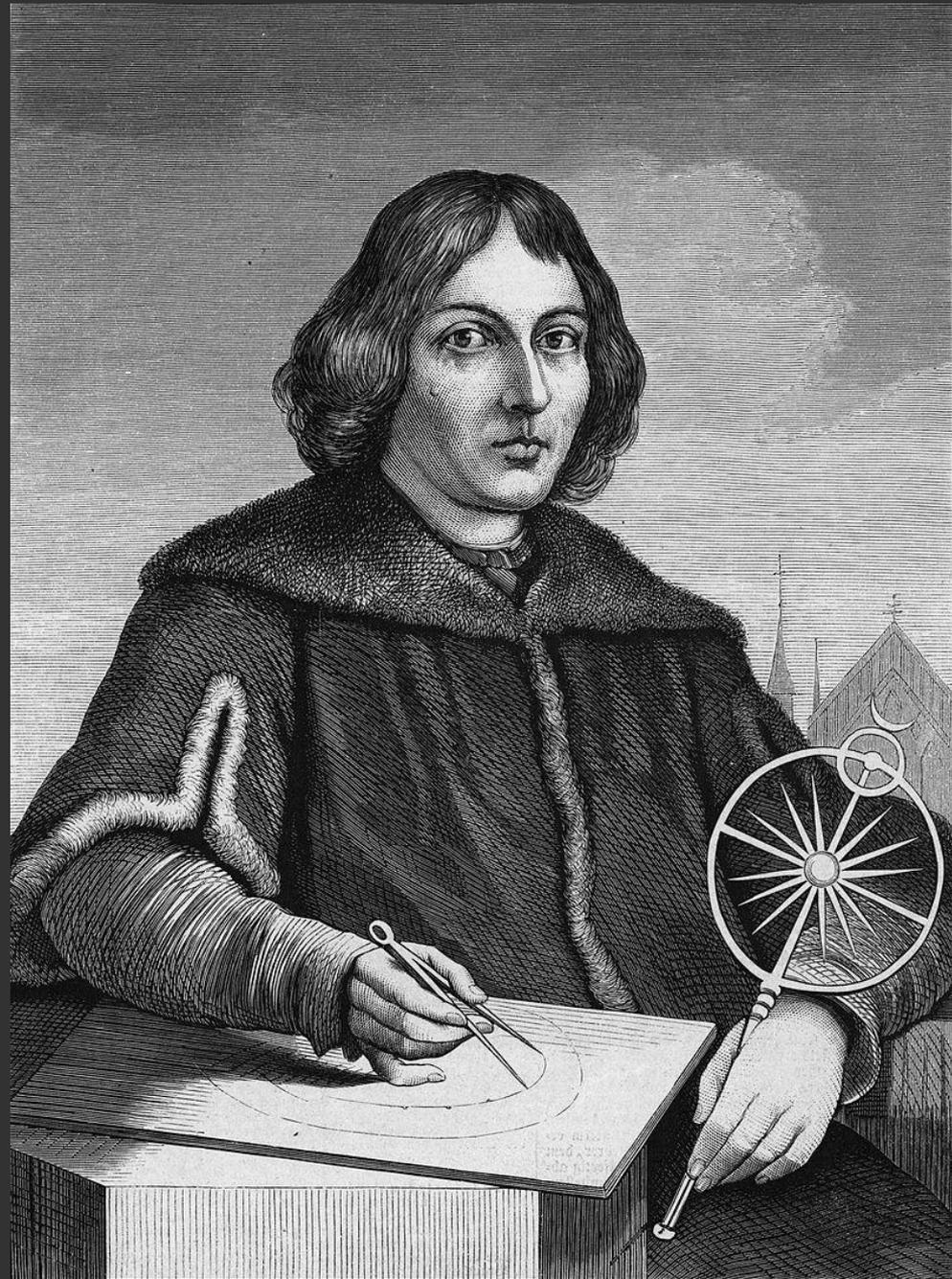
Фернан Магеллан

КОМАНДОВАЛ
ЭКСПЕДИЦИЕЙ
,
СОВЕРШИВШЕ
Й ПЕРВОЕ
ИЗВЕСТНОЕ
КРУГОСВЕТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ.

Николай Коперник

известен как автор
гелиоцентрической
системы мира,
положившей
начало первой
научной
революции.

Идея

Джордано

Бруно о

бесконечности

Вселенной и

множестве миров

разрушило

представление о

незыблемости

мира,

безграничной

власти человека

над ним.

Новое мировосприятие

- Новое мировосприятие отразилось в культуре. Все необычное, неясное, призрачное стало казаться привлекательным, а ясное и простое – скучным.
- Идеалы Возрождения – подражание природе, ясность, уравновешенность – испытывают кризис, отодвигаются.

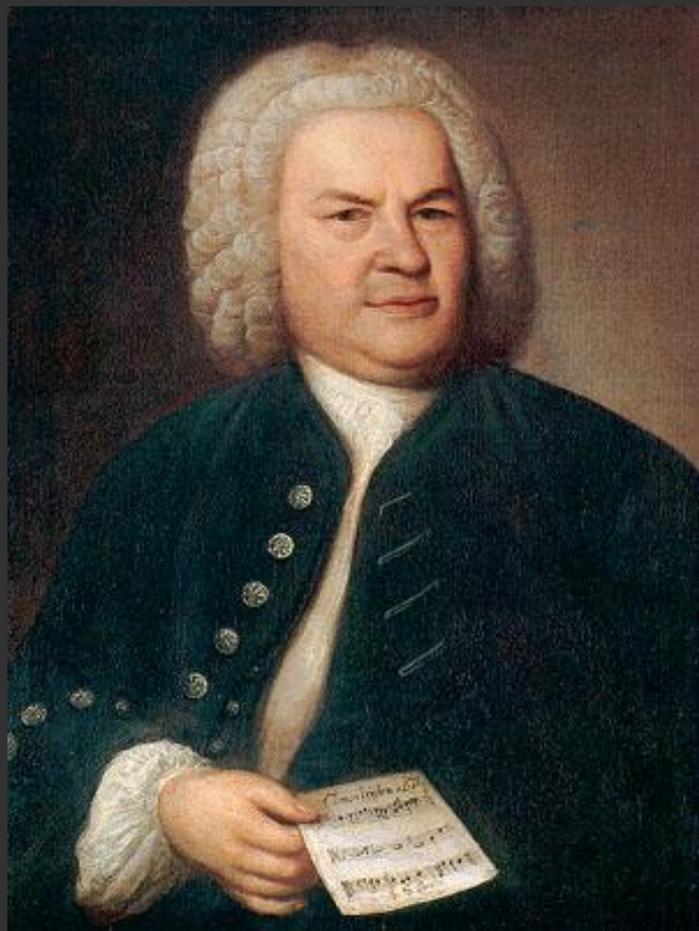
Стиль классицизм

- В XVII веке параллельно со стилем барокко развивается **классицизм**.
- Барокко и классицизм охватили все виды искусства: литературу, музыку, театр, архитектуру, изобразительные искусства.

Музыка барокко

- XVII век – подлинный век музыки.
- Появляются новые музыкальные жанры: в вокальной музыке – **опера, оратория, кантата**, в инструментальной – **концерт, сюита, прелюдия, токката и fuga**.

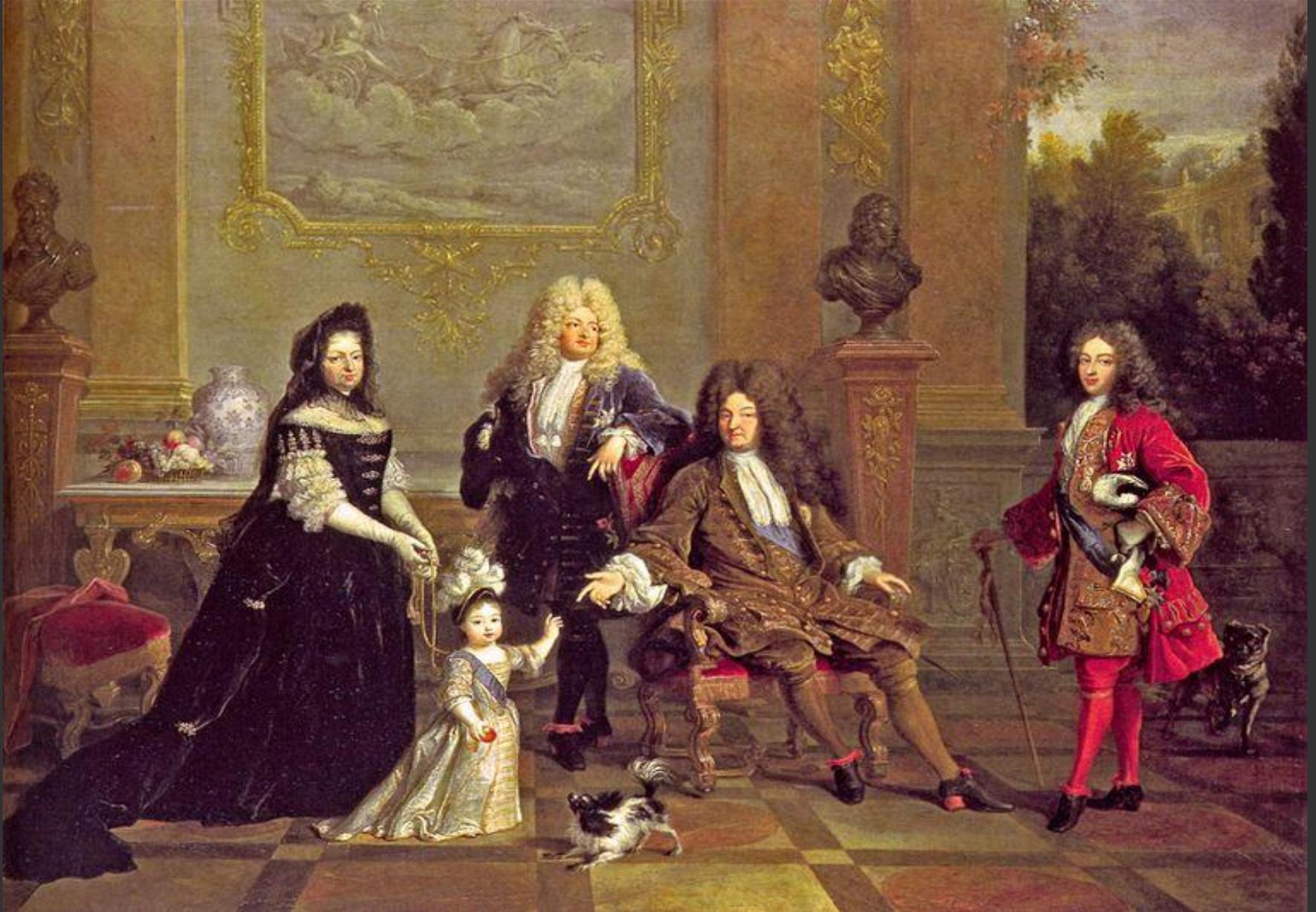
Вершиной развития музыки барокко стало творчество **Иоганна Себастьяна Баха** (1685 – 1750) и **Георга Фридриха Генделя** (1685 – 1754).

МОДА БАРОККО

- К этому времени Франция уже стала признанной законодательницей мод в Европе, а поэтому все законы этикета, стиля, манер и моды диктует королевский французский двор в Версале. Костюму были свойственны пышность, изобилие украшений. Идеалом мужчины стал Людовик XIV, «король-солнце», искусный наездник, танцор, стрелок.
- Традиционная ткань, из которой в эту эпоху изготавливается платье – узорчатая парча, а также роскошный лионский и белый испанский шелк. Для украшения используется вышивка, кружево, ленты, шнуры, нередко большое количество драгоценностей.
- Мужские костюмы украшались кружевами, многочисленными бантами. Мужчины носили пышные парики, шелковые чулки с узорами, галстуки в виде огромных бантов. Для дам обязательным было ношение туго зашнурованных корсетов, создававших чрезвычайно тонкую талию, и кринолины необъятной ширины. В моду вошли высокие прически, получившие название «фонтанж». Фонтанж представлял из себя высокую основу на проволочном каркасе, на которую крепился жесткий чепец с несколькими рядами полотняных оборок или кружев, собранных в складки.
- В моде барокко использовалось множество дополнений: веера, муфты, пояса, пряжки, подвязки и корсеты, пуговицы, перчатки, перевязи для тростей. Широко использовалась косметика. Пудра, белила и румяна использовались так обильно, что лицо больше напоминало маску. Чтобы оттенить белизну кожи, на лицо прикрепляли искусственную родинку – мушку.

Николя де Ларжильер. Портрет Людовика XIV с семьёй

Основные черты стиля барокко

- Эмоциональная выразительность
- Масштабность и насыщенность движением
- Сложность композиционных решений
- Стремление к подвижности, живописности, изменчивости образов
- Величие и пышность
- Совмещение реальности и иллюзии
- Синтез искусств

Архитектура

- Архитектура служила мощным средством воздействия, используемым католической церковью.
- Подавляюще пышный декор церквей соответствовал торжественно-театральному богослужению, должен был вызывать у верующих религиозный экстаз

Церковь Иль-Джезу (Джакомо делла Порта)

Рим

Первый
образец
НОВОГО
СТИЛЯ

**Церковь Сан-Карло
алле Куатро Фонтане
«У четырех фонтанов»**

(Франческо Борромини)

Рим. 1634 – 1667

Кажется, что
плотная,
тяжелая масса
камня
ПОСТОЯННО
меняется
прямо на
глазах — это
любимый
мастерами
барокко мотив
преображения
материи.

Палаццо Барберини

(Карло Мадерна,
Франческо Борромини,
Лоренцо Бернини)

Рим. 1625 – 1663

Соединение дворца и загородной постройки

- В XVII в. в Италии возводилось много дворцовых ансамблей. Мастера барокко стремились соединить в них черты городских и загородных построек. Палаццо Барберини — яркий образец такого подхода.
- Со стороны входа здесь впервые появился парадный двор, форму которого определил фасад с сильно выступающими боковыми крыльями. Двор объединял здание с городским ансамблем. С противоположной стороны раскинулся парк. Таким образом, дворец связан с городом и в то же время образует в нем некий особый мир, сочетающий в себе архитектуру и живую природу.

Собор Святого Петра

Рим

Площадь Святого
Петра в Риме
(Лоренцо Бернини)

1657 – 1663

Характерные черты построек

- Живописный, постоянно
меняющийся облик здания
- Изогнутые формы
- Декоративность (дробление
стены нишами, пилястрами,
колоннами)
- Чрезмерность во всем:
огромные размеры порталов,
склонений

Лоренцо Бернини (1598 – 1680)

- Лоренцо Бернини – главная фигура стиля барокко в Италии. Архитектор и скульптор.
- Постройки Бернини отличаются пространственным размахом, пышностью декора, гибкой динамикой форм, смелыми перспективными эффектами. Бернини органично сочетал архитектуру и скульптуру.
- Бернини всю жизнь сопутствовали признание и успех. Круг его заказчиков составляли папы, кардиналы и высшая

**Фонтан
«Четыре
реки»**

Рим.

1648 – 1651

Собор Святого Петра, Рим

С именем Бернини связан очередной этап преобразования собора св. Петра, главной святыни католического мира. Он изменил внутренний облик храма.

Не менее значителен его вклад в создание архитектурного ансамбля перед собором.

Площадь Святого Петра в Риме

1657 – 1663

Бернини – скульптор

- Бернини стремится показать не состояние, а действие, из которого выхвачено краткое мгновение. Силуэты фигур усложнились. Бернини удается передать тончайшие нюансы: фактуру ткани, блеск глаз, чувственное обаяние человеческого тела.
- Главная тема его творчества – размышление о жизни и чувствах человека. Поэтому его привлекает жанр скульптурного портрета.

Давид

1623.

Мрамор.

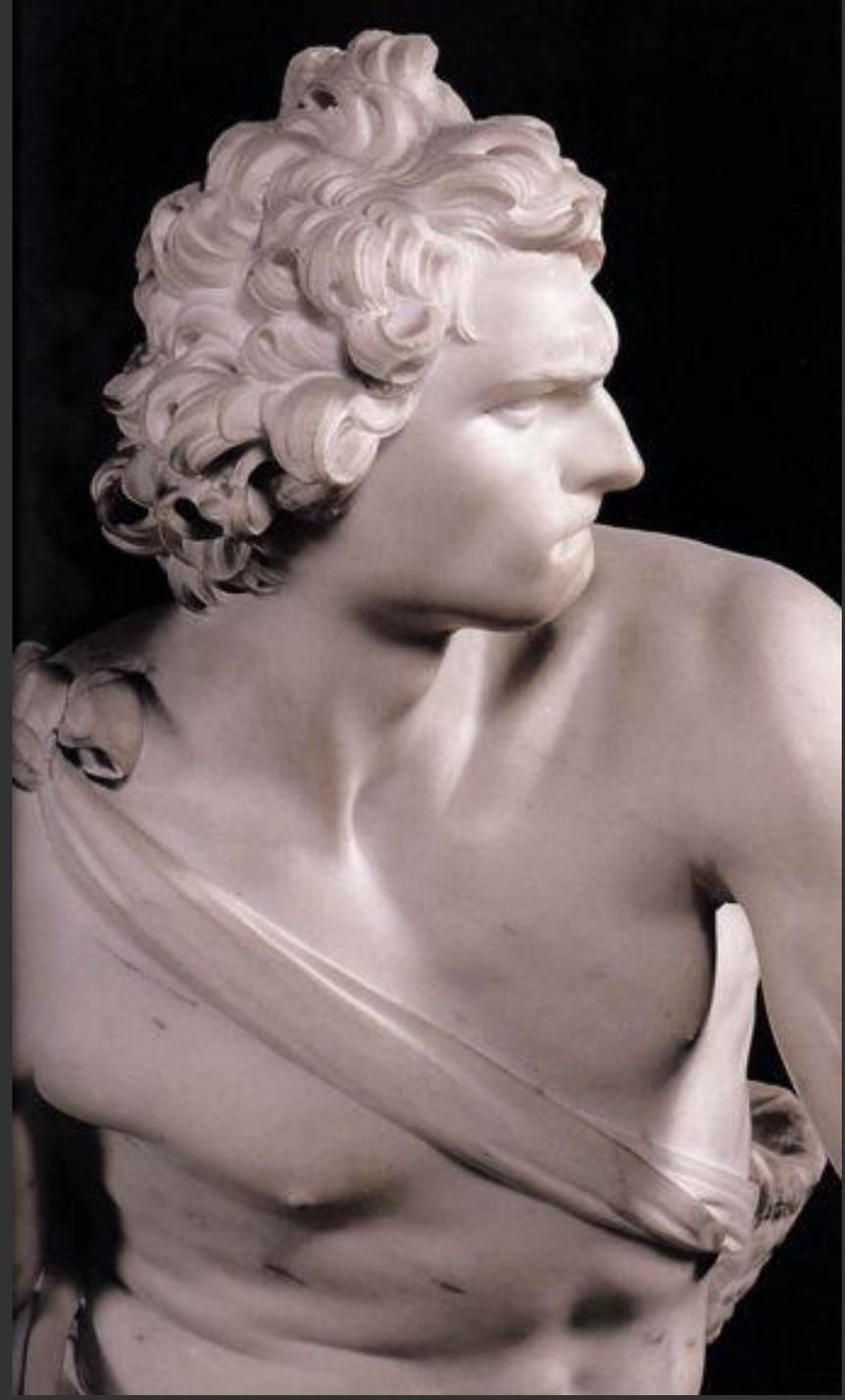
Высота 170

см. Галерея

Боргезе, Рим

Бернини стремился
представить своих
героев в минуты
глубокого
эмоционального
подъема, которое он
передавал через
жесты,
неожиданные
ракурсы, выражение
лица, гибкую и
подвижную мимику.

Похищени
е
Прозерпин
ы

1621 – 22.

Мрамор.

Высота 295 см.

Галерея

Боргезе, Рим

У богини плодородия Деметры (рим. Церера) была дочь Персефона (рим. Прозерпина). Отцом Персефоны был сам громовержец Зевс, который и отдал Персефону в жены своему брату Аиду (рим. Плутон), властителю царства теней умерших. Аид, увидевший, как Персефона резвится со своими подружками-океанидами, решил немедленно похитить ее.

Аполлон и Дафна

1622 – 25

Мрамор.

Высота 243 см.

Галерея

Боргезе, Рим

Однажды Эрос,
обиженный
презрительным
отношением со
стороны Аполлона,
решил показать ему
свою силу и власть над
сердцами богов и
смертных. Он пронзил
сердце Аполлона
стрелой, вызывающей
любовь, другую —
убивающую любовь —
он пустил в сердце
нимфы Дафны,
дочери речного бога
Пеней

Портреты

- Бернини создал новый канон парадного портретного бюста, в который он вносил простые человеческие характеристики, показывая «главную страсть» своих героев.
- Портретная галерея, насчитывающая изображения двадцати четырех персон, — это поразительная по остроте и

**Портрет
Констанци
и
Буонарелли**

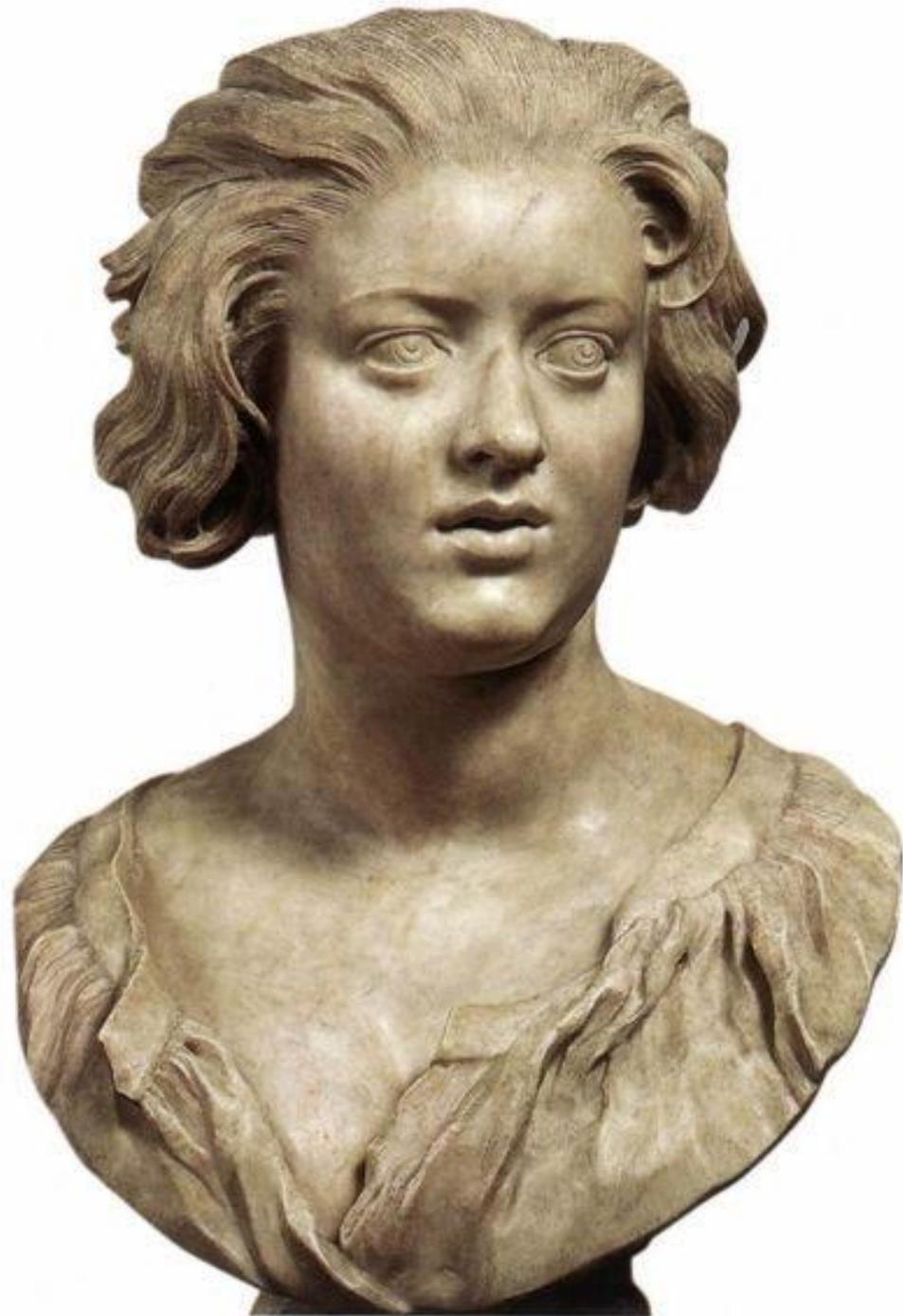
Около 1635

Мрамор.

Высота 70 см

**Национальный
музей**

**Барджелло,
Флоренция**

Одухотворенный образ

- К числу наиболее жизненных и одухотворенных портретов принадлежит бюст Констанции Буонарелли, жены одного из учеников Бернини, в которую мастер был страстно влюблен. По выражению одного из современников, «это больше, чем портрет, это кусок живой жизни».
- Страстный, чувственный характер Констанции угадывается при первом взгляде на широко распахнутые глаза, приоткрытые пухлые губы, небрежно уложенные пряди волос. Словно случайно расстегнутая у ворота сорочка вносит в композицию оттенок непосредственности.

Портрет
Шипионе Боргезе

Около 1632

Мрамор. Высота 78 см

Галерея Боргезе, Рим

Экстаз св. Терезы

1644 – 52,
Мрамор.
Высота 350 см.
Церковь
Санта-Мария
делла
Витториа, Рим

Реальная история героини

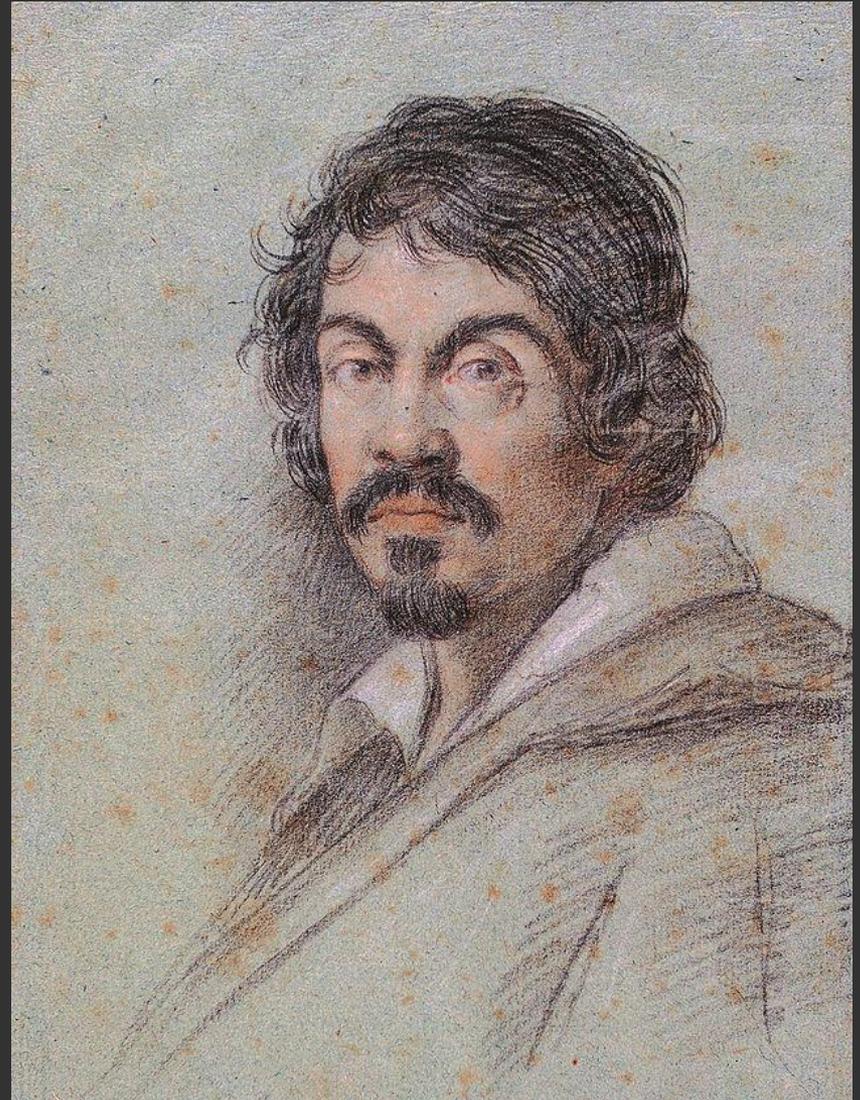
- *Святая Тереза Авильская* жила в Испании в XVI в., занималась богословием, реформировала монашеский орден кармелиток.
- Бернини изобразил мистическое видение: «Я видела ангела в телесном обличье по левую руку от меня. Он был мал ростом и очень красив. Я видела в его руках длинную золотую стрелу, на острие которой словно бы горел огонь. И затем показалось мне, что этой стрелой он несколько раз пронзил мне сердце и проник до самых моих внутренностей, а когда он извлек стрелу, показалось мне, что он взял с нею мое сердце, и он оставил меня воспламененной великой любовью к Богу».

Микеланджело да Караваджо

(1573 — 1610)

- Создал оригинальную живописную систему, получившую название **«караваджизм»**.
- В его картинах много мотивов и героев из окружающей жизни. Любимые персонажи — люди из народа, имеющие грубоватый внешний облик, порой они неприятны и даже уродливы.

Натюрморт и бытовой жанр

- Караваджо внес вклад в создание новых жанров в живописи — натюрморта и бытового жанра.

**Маленький
больной
Вакх**

Около 1593
Холст, масло.
67 x 53
Галерея Боргезе,
Рим

**Мальчик
с
корзиной
фруктов**

Около 1593
Холст, масло.
70 x 67
Галерея
Боргезе, Рим

Вакх

Около 1596
Холст, масло.

95 x 85

Галерея
Уффици,
Флоренция

Корзина с фруктами

Около 1597 *Холст, масло. 31 x 47*

Пинакотека Амброзиана, Милан

- «Корзина с фруктами» явилась одним из первых в европейской живописи «чистых» натюрмортов.

Шулеры

Около 1596

Холст, масло. 90 x 112

Музей Кимбелл, Форт Уорт

Гадалка

1596—97

Холст, масло. 99 x 131

Лувр, Париж

Религиозные сюжеты

- Даже в религиозные композиции Караваджо вносил элементы простонародной, грубоватой силы.
- Его святые не парят в небесных высях, а твердо стоят на грешной земле. Такая интерпретация библейских сюжетов часто вызывала неоднозначную реакцию современников и негодование церкви.

Живописная система Караваджо

- К концу 1590-х гг. складывается оригинальная живописная система Караваджо.
- Ярко освещенный лучом света передний план картины выделяется на темном фоне. Так достигается подчеркнутая оптическая наглядность изображения и создается впечатление его близости к зрителю .

Призвание апостола Матфея

1599—1600

Холст, масло. 322 x 340

Капелла Контарелли церкви Сан-
Луиджи деи Франчези, Рим

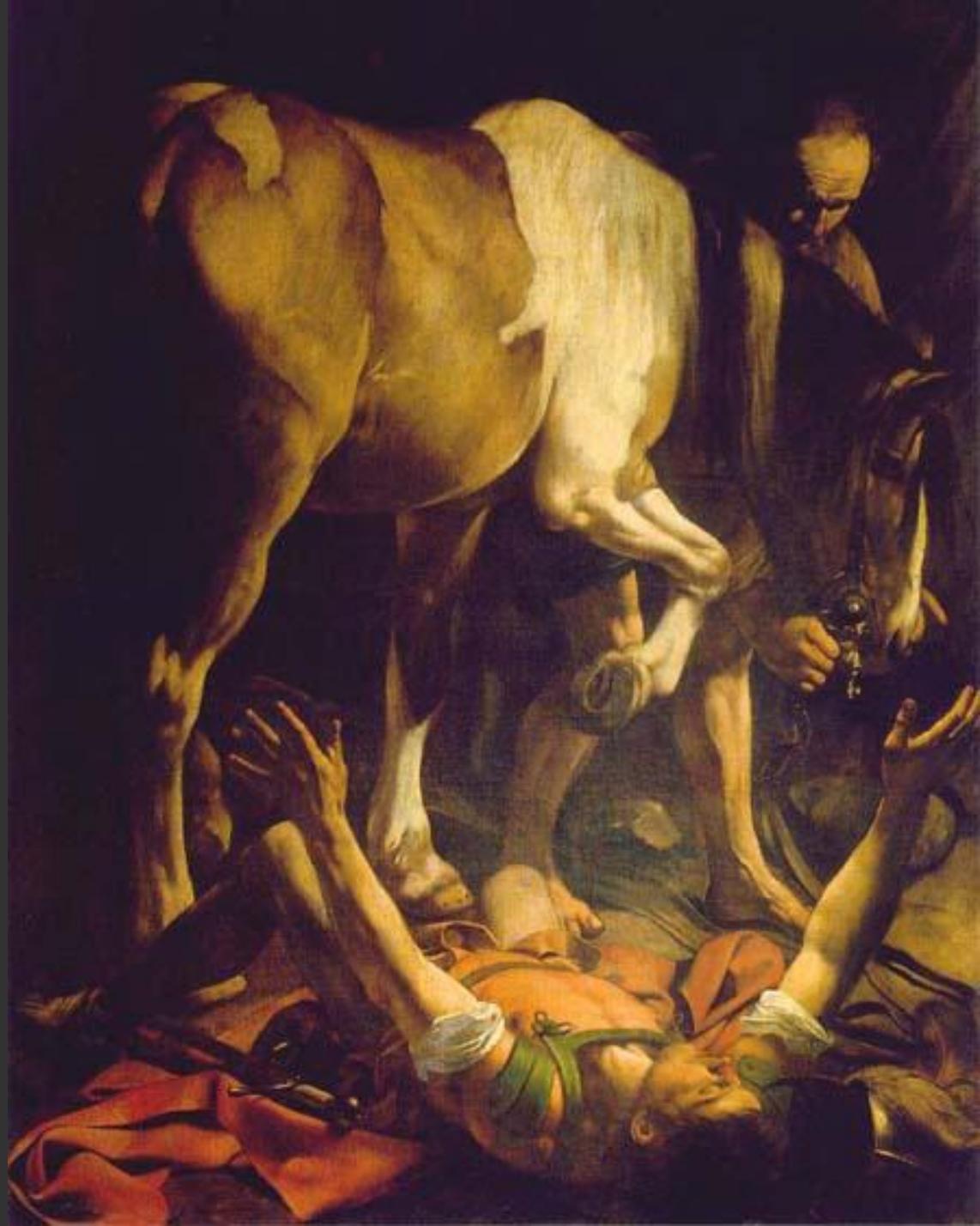
Обращение Савла

1600

Холст, масло.

230 x 175

Капелла Черазии
церкви Санта-
Мария дель
Пополо, Рим

Смерть Марии

1606

Холст, масло.

369 x 245

Лувр, Париж

Скандальная картина

- Самая большая по размеру картина из всех произведений Караваджо. Композиция была заказана в 1602 г. папским советником Керубини.
- Готовое полотно было отвергнуто заказчиком, в силу ряда причин: Мадонна была списана с проститутки, с которой Караваджо в тот период имел отношения; в опухшем теле Богородицы было слишком много натурализма, к тому же из-под драпировки торчали ее голые ноги. Картина производит грустное, почти тягостное впечатление.

Нидерланды

- В Нидерландах распространяется **протестантизм** – вероучение, отрицавшее почитание икон, как идолопоклонство и отказавшееся от церковного искусства.
- Нидерланды находились под властью Испании. В **1581** году на севере страны образовалось независимое государство **Голландия** (там протестанты составляли большинство). На юге страны победу одержали испанцы. Государство получило название **Фландрия**.

Питер Пауэл Рубенс (1577—1640)

- Глава
фламандской
школы живописи,
архитектор,
государственный
деятель и
дипломат.

«Большой стиль» Рубенса

- В творчестве Рубенса отразились все характерные черты стиля барокко: театральность, возвышенная духовность, грандиозность, излишество мелких деталей.
- На его картинах мы видим много женщин, героинь мифологических сказаний.

Похищение дочерей Левкиппа

Около 1619—20

Дерево, масло. 224 x 210,5

Старая пинакотека, Мюнхен

Венера перед зеркалом

Около 1615
Дерево, масло.
124 x 98
Галерея
Лихтенштейн,
Вена

Три грации

1638—40

Дерево, масло. 221 x 181

Музей Прадо, Мадрид

Охота на гиппопотама и крокодила

Около 1616—17

Холст, масло. 248 x 321

Старая пинакотека, Мюнхен

**Автопортрет с
Изабеллой
Брандт
(Жимолостная
беседка)**

1609—10

*Холст на дереве,
масло.*

178 x 136,5

Старая
пинакотека,
Мюнхен

**Портрет
камеристки
инфанта
Изабеллы**

Около 1625
Дерево, масло.
63,5 x 47,5
ГЭ

Шубка

Около 1638—40

Дерево, масло.

176 x 83

Музей истории
искусств, Вена

**Елена
Фоурмен с
детьми**
Париж,
Лувр

Мастерская Рубенса

- В обширной мастерской художника работали такие крупные живописцы, как **А. ван Дейк, Я. Йорданс, Ф. Снейдерс.**
- В общей сложности из мастерской Рубенса вышло три тысячи картин. Можно предположить, что для холстов большого размера сам мастер выполнял только первоначальный эскиз композиции и наносил краски на те участки, которые требовали особой проработки.

Антонис Ван Дейк (1599—1641)

- Мастер портретной живописи.
Выработал и довел до совершенства тип парадного портрета барокко.
- Самый талантливый ученик Рубенса.

Карл I на охоте

1635

Холст, масло.

266 x 207

Лувр, Париж

Якоб Йорданс (1593—1678)

- Признанный мастер бытового жанра. Особенно привлекательной для художника была тема веселого праздничного застолья. Несколько раз он изображал сцену фламандского национального праздника «трех королей».

Бобовый король

Около 1655

Холст, масло. 242 x 300

Музей истории искусств, Вена

NE SIMILES ITIANI
QUAM FERRE

Король пьет

Холст, масло. 156 x 210

Музей старинного искусства,
Брюссель

**Диоген, ищущий
человека**

1641 – 42

Картинная галерея, Дрезден

Франс Снейдерс (1579—1657)

- Мастер натюрморта и анималист. Снейдерса называют «Рубенсом натюрморта».
- Громкую славу художнику принесли монументальные полотна с изображением мясных, рыбных, овощных и фруктовых лавок.

Рыбная лавка

*Холст,
масло.*

170 x 145

Дом

Рококкса,

Антверпен

Халс Франс (1581/1585—1666)

- Голландский живописец. Один из лучших портретистов XVII столетия. Служил в стрелковой роте Св. Георгия, прославился, написав картину, изображающую традиционный «выпускной» банкет офицеров своей роты.

Банкет офицеров стрелковой роты Св. Георгия 1616

Холст, масло. 175 x 324 Музей Ф. Халса, Харлем

Ян Вермер Делфтский (1632—1675)

- Крупнейший мастер голландской жанровой и пейзажной живописи. Подавляющее большинство дошедших до нас картин Вермера представляют собой жанровые зарисовки.
- Сюжеты их типичны: небольшая часть комнат, женщины, погруженные в те или иные занятия: чтение и написание любовных писем, рассматривание драгоценностей, музицирование, общение с кавалерами и т.п.

**Служанка с
кувшином
молока**

Около 1658
Холст, масло.

45,5 x 41

Государственный
музей,
Амстердам

Уличка

Около 1658

Холст,

масло.

54,3 x 44

Государстве
нный музей,
Амстердам

Вид Делфта

Около 1660

Холст, масло. 96,5 x 115,7

Маурицхёйс, Гаага

Рембрандт ван Рейн (1606 – 1669)

- Непревзойденный мастер живописи и графики, создававший произведения практически во всех жанрах: портреты, натюрморты, пейзажи, жанровые сцены, картины на библейские, мифологические и исторические сюжеты.
- Творческий успех, пришедший к Рембрандту в начале 1630-х гг., скоро сменился откровенным неприятием его творчества со стороны голландского общества, что привело художника к нищете и унижению. Искусство Рембрандта было забыто современниками, интерес к нему возобновился лишь в конце XIX в.

Урок анатомии доктора Тюлпа

1632

Холст, масло. 169,5 x 216,5 см

Маурицхёйс, Гаага

- В Амстердаме у Рембрандта начался один из успешных периодов творческой жизни. Он получил выгодный заказ от гильдии хирургов и в январе 1632 г. посетил лекцию выдающегося голландского врача, на которой слушатели стали свидетелями вскрытия трупа некоего вора.

Автопортрет с Саскией (Веселое общество)

Около 1635

Холст, масло. 161 x 131 см

Картинная галерея, Дрезден

Художник изобразил
себя веселым и
нарядным кавалером
за пиршественным
столом с красавицей
Саскией на коленях.

Даная

1636

Холст, масло. 185 x 202,5 см

Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Живописная система

- Ключевое средство художественного выражения у Рембрандта – эффект светотени. Сноп яркого света освещает угловой момент композиции, оставляя в полумраке прочих участников сцены.

**Выступление стрелковой роты
капитана Франса Баннинга
Кока (Ночной дозор)**

1642

Холст, масло. 363 x 437 см

Государственный музей,

Амстердам

Портрет старика в красном

Около 1652—54

Холст, масло. 108 x 86 см

Государственный Эрмитаж,

Санкт-Петербург

Существует мнение, что на картине изображен древнегреческий философ Зенон. Старость в интерпретации Рембрандта — это не увядание жизни, а достойное ее завершение. Лицо героя с многочисленными морщинами говорит о богатом жизненном опыте

Портрет Хендрикье Стоффельс

Около 1657

Холст, масло. 86 x 65 см

Картинная галерея, Берлин-
Далем

В 1642 г. Рембрандт овдовел, а спустя семь лет вступил в брак вторично — со своей служанкой Хендрикье Стоффельс, которая часто служила моделью для произведений художника.

Возвращение блудного сына

Около 1668—69

Холст, масло.

262 x 206 см

Государственный
Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Картина «Возвращение
блудного сына»
завершает творческий
путь Рембрандта. В ней
художник говорит о
всепрощающей любви
и силе раскаяния.

Диего Веласкес (1599 – 1660)

- Испанский живописец. Создал галерею картин, изображающих сцены из народной жизни, героями которых были нищие и служанки, бедные торговцы и уличные музыканты.
- Почти 40 лет был придворным живописцем при испанском короле Филиппе IV. Писал портреты королевских особ и придворных, королевских карликов и шутов, своих друзей и учеников.

Водонос

Около 1620

Холст, масло. 106,7 x 81

Музей Веллингтона, Лондон

До 1623 г. Веласкес работал в Севилье, писал так называемые «бодегонес» (от исп. «харчевня») — сцены из народной жизни, героями которых были нищие и служанки, бедные торговцы и уличные музыканты

Венера перед зеркалом

1650—51

Холст, масло. 122,5 x 177

Национальная галерея, Лондон

Портрет инфанты Маргариты

Около 1660

Холст, масло.

212 x 147 см

Музей Прадо, Мадрид

Центральное место в творчестве Веласкеса, безусловно, занимал портрет. Будучи придворным художником, он не всегда мог свободно выбирать модели; в основном ими становились члены королевской семьи и их приближенные.

**Конный
портрет
Филиппа
IV**

1635—36

*Холст,
масло.*

301 x 314

Музей

Прадо,

Мадрид

Эль Примо

1644

Холст, масло.

107 x 82

Музей Прадо,

Мадрид

**Портрет
папы
Иннокентия
X**

1650

Холст, масло.

141 x 119

Галерея Дория-
Памфили, Рим

Пряхи

1657

Холст, масло. 220 x 289

Музей Прадо, Мадрид

**Менины
(Фрейлины)**

1657

*Холст,
масло. 318 x
276*

Музей
Прадо,
Мадрид

