

1. Выдающийся художник барокко - «король живописи» эпохи Барокко?

Питер Пауль Рубенс

2. Характеристика творческой манеры Рубенса:

- 1 – ощущение бесконечности мира
- 2 – неукротимое всеобщее движение
- 3 – столкновение стихийных сил
- 4 – накал человеческих страстей
- 5 – многофигурные ассиметричные композиции
- 6 – объёмная пластика форм
- 7 – сильные цветовые эффекты
- 8 – игра красочных оттенков (яркий сочный цвет, прозрачный слой сквозь который просвечивается тёплый красноватый подмалёвок)
- 9 – письмо длинными волнистыми мазками

3. Что прославляет Рубенс в своей картине «Союз Земли и Воды»

союз двух природных стихий, без которых невозможна жизнь человека **это надежда на установление мира, мечта художника о союзе Фландрии с морем.**

4. Опишите картину Рубенса «Союз Земли и Воды»

5. Расскажите о скульптурной композиции Л.Бернини «Экстаз Святой Терезы»

Реалистические тенденции в живописи Голландии.

XVII – XVIII века -

время развития в искусстве
реалистических тенденций

Видеть жизнь
такой,
какая она есть

Объективность
Точность
Конкретность
Непредвзятость
Отсутствие идеализации
Внимание к простонародным типам
Глубокое восприятие быта и природы
Простота и естественность

1. РЕАЛИЗМ

**Направление в
искусстве, художники
которого сознательно и
последовательно,
объективно и правдиво
изображают
действительность**

**"Я всю жизнь во всем искал
естественность природы,
никогда не увлекался
ложным блеском форм.
Художника делает великим
не то, что он изображает, а
то, насколько правдиво
воссоздает он в своем
искусстве природу. Жизнь -
это все для меня..."**

- 2. *Рёмбрандт Хárменс ван Рейн* (1606—1669) —**
голландский художник, рисовальщик и гравёр, великий
мастер светотени, крупнейший представитель золотого
века голландской живописи.
Он сумел воплотить в своих произведениях весь спектр
человеческих переживаний с такой эмоциональной
насыщенностью, которой до него не знало
изобразительное искусство.

Суть творчества Рембрандта

«Правда – самое прекрасное и редкое качество»

(Э.Делакруа)

Принципы реалистической живописи (сформулированы Рембрандтом)

«Учись прежде всего следовать богатой природе и отображать то, что найдешь в ней. Небо, земля, море, животные, добрые и злые люди – все служит для нашего упражнения. Равнины, холмы, ручьи и деревья дают достаточно работы художнику. Города, рынки, церкви и тысячи природных богатств взывают к нам и говорят: иди, жаждущий знания, созерцай нас и воспроизводи нас».

3. Художественное наследие Рембрандта

насчитывает

около **800** живописных полотен,
300 офортов,
около **2000** рисунков.

Работы Рембрандта,
чрезвычайно
разнообразны по жанру.

Они открывают зрителю
духовный мир
человеческих
переживаний и чувств.

4. Характерные черты письма:

- **Искусство светотени**
(едва заметный переход от тёмного к светлому)
- **Эффект горящих и тлеющих тонов**
(свет на лицах, руках, одежде – растворяется и вновь ярко сияет)
- **Контрасты света и тени**
(подчёркивается цвет, форма, объём, фактура)
- **Преобладание**
золотисто-коричневого,
красного и оливкового
цвета

5. Тематика работ

А - портреты

- В историю мировой живописи Рембрандт вошел как блестящий **мастер автопортрета.**
- Из года в год, иногда изо дня в день он изображал себя то веселым или грустным, то рассерженным или равнодушным.
- В созданных им автопортретах история его жизни, биография души, исповедь художника.
- Поначалу он много экспериментирует, меняя выражения лица, позы, движения, используя различный формат, эффектные композиции, контрасты светотени.

Расцвет творчества

1629 год

1631

1633

Мы видим, то простодушного паренька с мельницы, то светского кавалера и озорного гуляку, то властелина в восточном сказочном наряде.

Автопортрет
в вельветовом берете
1634 год

1636 год

Автопортрет в шляпе.
1640 год

Автопортрет.
1656 год

1659 год

Автопортрет
художника
у мольберта.
1660 год

«Автопортрет с Саскией на коленях»
(1636).

Первые годы в Амстердаме были самыми счастливыми в жизни Рембрандта.

Состоявшийся в [1634 году](#) брак с [Саскией ван Эйленбюрг](#) открывает перед художником двери особняков зажиточных бюргеров, к числу которых принадлежал её отец — [бургомистр Леувардена](#).

Заказы сыплются к нему один за другим; ***не менее полусотни портретов датируются именно первыми годами пребывания Рембрандта в Амстердаме***

В знаменитом «Автопортрете с Саскией на коленях» он весело поднимает бокал за здоровье всех смотрящих на него зрителей. Он богат, счастлив и независим.

Рембрандт. Портрет Яна Сикса. 1654. Амстердам.

«Портрет Яна Сикса» считается одним из лучших творений художника.

Друг Рембрандта, поэт, меценат и крупный промышленник. В лице Сикса – сострадание и искренняя печаль. Он словно на минуту возникает из сумрака комнаты. Черная широкополая шляпа и темный зеленоватый фон оттеняют выразительность умного лица. Свет пульсирует на его лице, руках, одежде, он трепещет в воздухе, приводя в движение все, что находится вокруг.

«Верность тона, правдивость жеста, безупречная строгость формы здесь таковы, что лучшего желать не приходится... Какой художник был бы в состоянии создать подобный портрет? – восхищенно восклицал Э.Формантен.

- В «Портрете старушки» запечатлена старая женщина наедине со своими чувствами и мыслями.
- Мы ничего не знаем о ней, нет в картине никаких внешних деталей, рассказывающих о ее прошлой жизни.
- Скупое изображение ее скромный наряд — ничто не должно отвлекать зрителей от изображения ее лица под красным бархатным капюшоном. Именно лицо становится духовным средоточием картины.
- Боковой свет не смягчает глубоких морщин, напротив, подчеркивает дряблость старческих щек. Она погружена в молчаливое раздумье, внутри себя, поза спокойна и свободна.

Возвращение блудного сына. Рембрандт.

Его произведения обретали
жизненную достоверность,
убедительность и силу

Сюжет взят из Нового Завета.

Иисус рассказывает притчу о сыне,
который получает у отца свою часть
имения и расточает ее в дальней
стороне, живя распутно.

Когда, собравшись с духом, он
возвращается домой, отец сразу
прощает его и принимает с радостью.

Религиозный смысл притчи таков: как
бы ни грешил человек, раскаяние
всегда вознаграждается радостным
прощением.

Коротко остриженные волосы на голове
блудного сына и потрепанная одежда
говорят сами за себя, а воротник хранит
намек на былую роскошь.

Туфли изношены, одну он обронил, став
перед отцом на колени.

Отец прижимает сына к груди, прощая
его.

Характерно, что Рембрандт избегает
конфликтности притчи: там говорится о
ревности послушного сына, хотя,
возможно, он стоит в тени позади отца.

Ночь. Скорбная тишина. Молчаливая толпа людей окружила огромный крест, на котором распят Христос. Они пришли на Голгофу отдать последний долг своему учителю. При холодном свете факелов они снимают с креста его мертвое тело.

Один из мужчин, взобравшись по приставной лестнице, вытаскивает гвозди, с помощью которых Христос распят на перекладине; другие принимают на руки его сползающее вниз тело; женщины готовят ложе для останков, расстилая на земле большую тяжелую ткань. Все совершается неторопливо, в почтительном и печальном безмолвии. Различны переживания собравшихся: одни лица выражают горькое отчаяние, другие — мужественную скорбь, третьи — благоговейный ужас; но каждый из присутствующих людей глубоко проникнут значительностью события. Безгранична скорбь старика, принимающего мертвого Христа. Он держит его с заметным усилием, но очень бережно, осторожно, трогательно прикасаясь щекой к бездыханному телу. Изнемогает от горя Мария. Она не в силах стоять, теряет сознание, падает на руки заботливо обступивших ее людей. Мертвенно бледно ее изможденное лицо, сомкнуты веки, бессильно поникла ослабевшая кисть протянутой вперед руки.

Снятие с креста. 1634.

Неверие апостола Фомы, 1634

Святой Фома, один из двенадцати учеников Христа, упоминается в Новом Завете несколько раз.

Рембрандт изобразил известный эпизод из Евангелия от Иоанна.

После снятия с креста Иисус, явившись ученикам, показывает свои раны.

Фомы при этом не было, а когда другие ученики рассказали ему о том, что видели, Фома отказался им верить, заявив: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».

Через восемь дней, по Иоанну, Иисус явился ученикам вновь и велел Фоме коснуться его ран.

Разубежденный Фома признал в Иисусе Господа Бога. Рембрандт изобразил ночную сцену: сияние, исходящее от Иисуса, кажется единственным источником света, от которого в смущении отстраняется уверовавший Фома.

Святой Матфей и Ангел, 1661

Позади апостола изображен ангел, вдохновляющий Матфея написание Евангелия.

Помимо религиозного смысла, картина замечательно передает контраст между юностью и старостью, хотя по замыслу роли противоположны.

Ангелоподобный юноша, спокойный, уверенный в себе, утешает Матфея, положив руку на плечо старика.

Святой Матфей погружен в раздумья, его рука с набухшими венами тербит бороду.

Книга — едва ли точное воспроизведение древнего манускрипта, однако написана мастерски.

Здесь художник изобразил себя в виде апостола Матфея, а сына — как вдохновляющего его ангела.

- Единственный морской пейзаж Рембрандта (ок. 1630 г.) был украден в 1990 году из [музея Изабеллы Гарднер](#) и до сих пор находится в розыске.

Рембрандт «Даная»

Рембрандт
«Жертвоприношение Исаака»

Рембрандт
«Пир Валтасара»

Рембрандт
«Ночной дозор»

Рембрандт
«Флора»

Рембрандт

«Урок анатомии
доктора Тульпа»

Рембрандт

«Святое
семейство»

б. -Многообразие жанров голландской

живописи

- В XVII в. в Голландии *популярными становятся жанры портрета и натюрморта, бытовая и пейзажная живопись*, картины, посвященные мифологическим и библейским сюжетам. Каждый художник, как правило, специализировался в каком-нибудь одном жанре.

Особенно популярна была портретная живопись — индивидуальные и групповые изображения. Голландские бюргеры — новые хозяева жизни — хотели запечатлеть себя в представительном облике, свидетельствующем о материальном достатке и высоком положении в обществе. Спрос на такие портреты был огромен.

Традиции группового портрета, сложившиеся на севере страны, восходили еще к XV в. Позднее стали заказывать большие полотна, на которых изображались торжественные собрания различных общин и объединений (стрелковых рот, попечителей больниц и богаделен, цеховых старшин и ученых обществ). Подобные портреты украшали стены ведомственных контор или залы заседаний.

Франс Халс

«Групповой портрет офицеров стрелковой роты Святого Георгия» — одно из лучших произведений художника. Раз в три-четыре года в Харлеме, родном городе Халса, было принято набирать для охраны города стрелковые роты из местных жителей. Офицеры стрелковой роты, занятые неторопливой беседой, чинно восседают вокруг большого стола. На них черные мундиры с яркими шарфами через плечо. Удивительно живописны сияющие белизной гофрированные воротники

Перед художником стояла непростая задача: объединить в одной композиции, в максимально сжатом пространстве

12 фигур.

При этом необходимо было сохранить непринужденность их поз, передать веселую атмосферу праздничного застолья.

Многие из участников непосредственно обращены к зрителю взглядом или жестом. В центре, на самом почетном месте, восседает дородный командир роты с бокалом в руке.

- **Замечательны и индивидуальные портреты Халса.**
- **В самом заурядном персонаже он умел видеть интересное и наиболее выразительное.**
- **Один из современников художника справедливо писал:**
«Халс, обладая особой, необычной манерой письма, превосходит всех остальных, так как в его живописи заложена такая острота и жизненность, такая сила, что он во многих произведениях, кажется, самое природу вызывает на соревнование».

Франс Халс. «Портрет молодого человека с перчаткой». 1642-50. Эрмитаж.

Твоею дивной волей живописца
Подарен этим людям долгий век,
Румяны щеки, не ослабли мышцы,
Не изменились очертанья век.

Стрелки пируют. Синдики решают,
Каким налогом обложить товар.
И уважение почти внушает
Невозмутимый тучный пивовар.

А эти бюргеры, купцы, старухи,
Что выставлены Халсом напоказ,
Они ведь притворяются, что глухи,
И видят все, глядя в упор на нас...

В. Эльснер. «Портреты Халса».

Франс Халс. Мужской портрет

Франс Хальс

«Цыганка»

Питер де Хох

Питер де Хох. Больное дитя.

сумел глубоко постичь
сущность домашней
жизни голландского
бюргера, ее размеренный и
неторопливый ритм,
скромный уют семейного
очага.

Ему удалось сделать
будничное –
поэтическим,
возвышенным.

Самым незначительным
деталю придать редкую
одухотворенность.
Прозаические детали быта
передают реальную
атмосферу жизни человека.

Питер де Хох. Хозяйка и служанка. 1657 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Местом действия становится чистый уютный дворик, залитый ярким солнечным светом. Сюда не проникают шум и суeta городской жизни.

К хозяйке только что подошла ее служанка. Она показывает принесенную с базара рыбу в начищенном до зеркального блеска латунном ведре. Оставив на некоторое время рукоделие, хозяйка внимательно слушает и рассматривает покупку. Через несколько минут она отдаст необходимые распоряжения, и жизнь снова потечет в привычном русле

Ян Стен

«Гуляки»

В историю мировой живописи голландцы вошли как непревзойденные мастера натюрморта («мертвая природа»).

Калф Виллем. Натюрморт.

Этому жанру в голландском языке больше соответствует слово

«стиллевен» - «неподвижная жизнь», что гораздо точнее передает сущность этого жанра.

«Тихая жизнь вещей» всегда привлекала голландских живописцев. Но если раньше изображение предметов реального мира имело чисто символический смысл и сводилось к их простому перечислению, то теперь оно являет зрителю единый ансамбль, обладающий скрытым назидательным смыслом.

Питер Клас. Завтрак. 1646 г. ГМИИ им. А.С.Пушкина, Москва.

- Питер Клас сосредоточился на изображении предметов, окружающих человека в реальной, повседневной жизни. Стекланный бокал, солонка, металлическая тарелка с очищенным лимоном, селедка на блюде, гроздь винограда, перец, орехи и булочка на картине «Завтрак» умело и тонко воспроизведены художником. Все предметы чинно расставлены на столе. Но присмотритесь, их порядок кажется слегка нарушенным. Он выдает недавнее присутствие здесь человека: косо поставлена восточная тарелка с перцем, откатилась небольшая виноградинка, расколот орех, недопито вино...

Виллем Хеда

предпочитал писать «Прерванные завтраки», в которых все напоминает о недавнем присутствии человека (смятая скатерть, перепутанные предметы сервировки, еда, к которой едва прикоснулись).

За кажущейся случайностью расположения предметов и вещей всегда скрывается тонкий расчет, тщательная продуманность.

Главное внимание художник сосредоточивает на их контрастности, особом освещении и передаче воздушного фона.

Виллем Хеда. Завтрак с омаром.

*Виллем Хеда. Ветчина и серебряная посуда.
1649 г. ТМIIИ им. А.С.Пушкина, Москва.*

В картине «Ветчина и серебряная посуда»

представлены предметы на столе небедного человека.

Для изысканных вещей стол служит своеобразным пьедесталом, подчеркивающим богатство и роскошь сервировки. Невзначай опрокинутый кубок и догоревшая свеча напоминают о бренности земного бытия и быстро текущем времени.

Пирамидальная композиция и вертикальный формат картины передают важность и значительность изображенного.

Нежный серебристый тон, пронизывающий все пространство картины, рождает у зрителей чувство восхищения.

Якоб Рейсдал. Пейзаж.

Популярнейшим жанром голландской живописи XVII в. становится пейзаж.

Своеобразие этого жанра и его тематика определялись особенностью природы этой северной страны.

Художников интересовала обычная природа, увиденная в естественной жизненной ситуации.

Пейзажи действительно становятся «зеркалом Природы».

*Якоб Рейсдал.
Болото.
1665—1669 гг.
Государственный
Эрмитаж, Санкт-
Петербург*

- Художник Якоб Рейсдал также сумел найти свою тему в пейзажной живописи. Его природа исполнена внутренней жизни, пронизана вечным движением, борьбой стихийных сил, контрастами света и тени. Он изображал мрачное небо с густыми облаками, полуразрушенные замки, церковные колокольни или одинокие мельницы. Его героями становятся быстрые ручьи и стоячая вода болот, поваленные бурей деревья, опадающая осенняя листва и молодая поросль.

Ян ван Гойен. Пейзаж с двумя дубами.

- Особенно удавалось художнику изображение неярких пасмурных дней, влажного, туманного воздуха окутывающего очертания домов и деревьев. Все в них пронизано ощущением реального пространства, чувством потока будничной жизни.

Вермер Делфтский – «величайший маг и волшебник живописи»

Ян Вермер. Вид Делфта

Такой возвышенной оценки Ян Вермер (1632—1675) был удостоен еще при жизни. Позднее, в середине XIX в., его по праву стали причислять к основоположникам пленэрной (фр. *plein air* — открытый воздух) живописи, воспроизводящей малейшие изменения воздушной среды, обусловленные солнечным светом и состоянием атмосферы.

Действительно, свет в картинах Вермера (их сохранилось около 40) едва заметно скользит по стенам и фасадам домов, поверхностям предметов, он обтекает фигуры, переливаясь сотнями тончайших оттенков. Кисти художника подвластны румяная свежесть девичьего лица и бархатистость кожи, шероховатость старой кирпичной кладки

*Ян Вермер. Улочка.
1650-1660-е гг.
Государственный музей в
Амстердаме.*

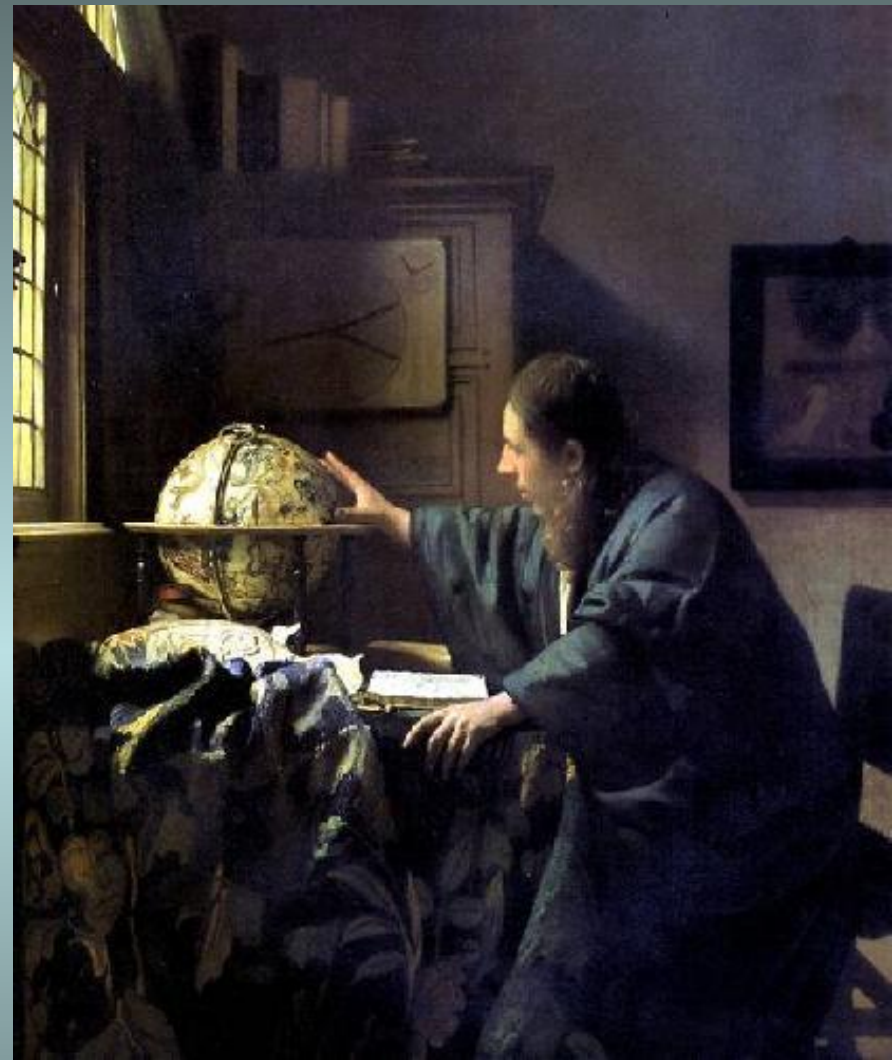
•Ян Вермер. Служанка с кувшином молока
1658. Государственный музей в
Амстердаме.

•Ян Вермер. Девушка с
письмом. 1650-1660-е годы.
Дрезденская галерея.

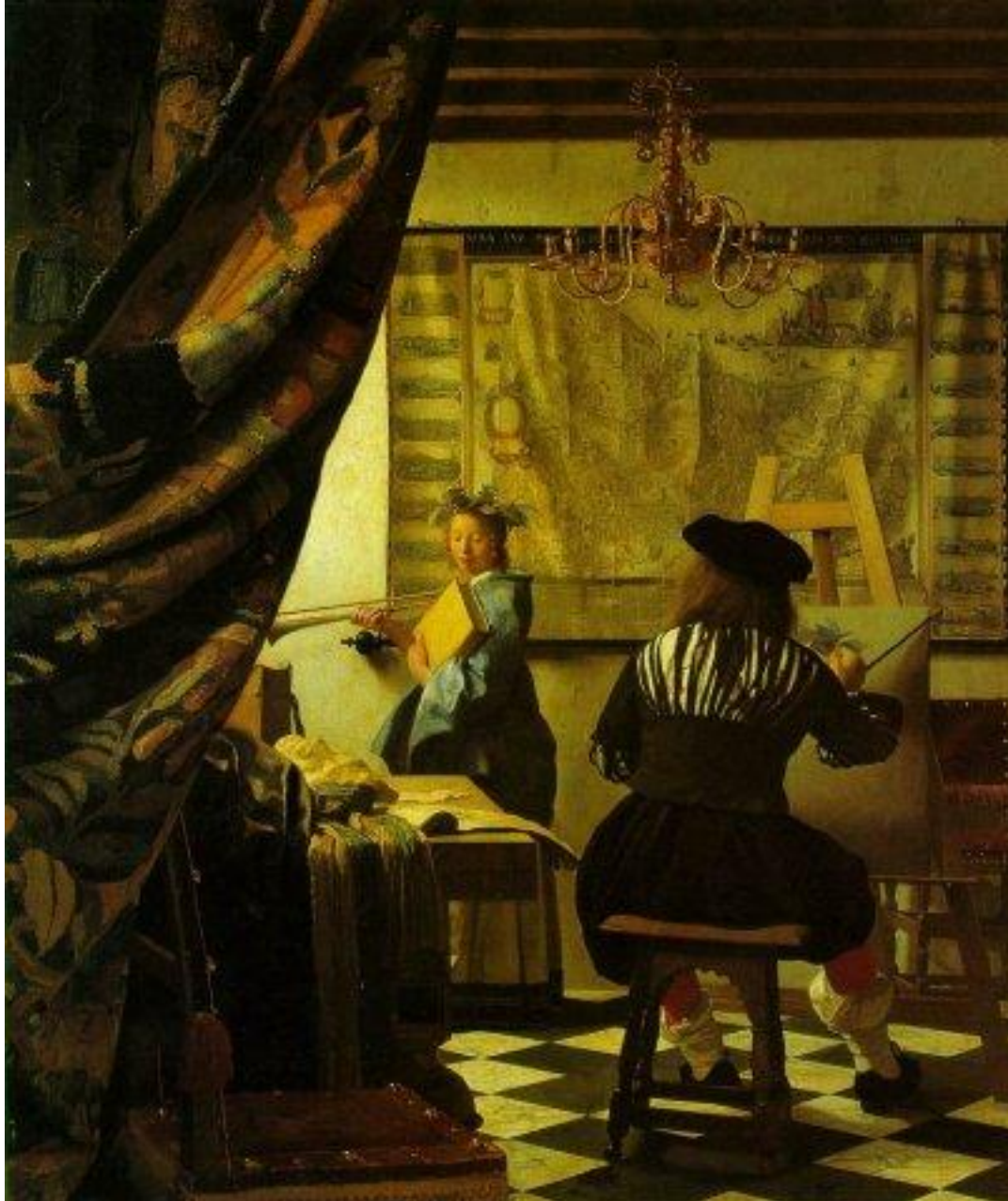

**Женщина с
кувшином воды**

Географ

«Мастерская художника»

«Любовное письмо»

Ян Вермер. Кружевница. Около 1664. Лувр. Париж.

**Удивительной
задушевностью проникнута
«Кружевница» Вермера.**

Молодая девушка сидит за слегка наклоненным к ней столиком, на котором разложены необходимые предметы рукоделия. Она поглощена своим любимым занятием.

В левой руке девушка держит коклюшки с красными нитями, правой ловко натягивает их и с помощью булавок прикалывает кружево к подушечке согласно нанесенному рисунку. Солнечный свет как будто ласкает холст, ярко отражаясь на платье и воротничке девушки. На небольшом формате картины (24 х 21 см) художник сумел передать скромное обаяние героини.

Ян Вермер

«Девушка с жемчужной
сережкой»

Герард Терборх

«Бокал лимонада», 1663-64

На маленьком столике стоят кувшин и тарелка с кружком лимона. Лимон (или апельсин) со спиралью срезанной кожуры является распространённым элементом нидерландского натюрморта, изображая его художники демонстрировали своё мастерство в передаче контраста текстур различных предметов.

Кроме этого, в те времена лимон доктора рекомендовали принимать от «любовного недуга».

Молодой человек сам кладет девушке лимон в бокал, как бы говоря что его любовный пыл лучше любого лекарства.

