

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ЛЕКЦІЯ 10

Преподаватель

Минина-Бриллер Ольга Николаевна

ТЕМА

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ
XVII – XVIII ВЕКОВ**

Утверждается более целостное и глубокое восприятие действительности.

В XVII веке в связи со стремлением к более широкому отражению действительности в искусстве наблюдается многообразие творческих методов, идейно-художественных течений, жанровых форм.

Художественные искания находят воплощение в русле трех направлений: реализма, барокко и классицизма.

Искусство **барокко** было построено на контрастах, асимметрии, оно тяготело к грандиозности, перегруженности декоративными мотивами; в живописи стремилось к нарушению прямой линейной перспективы, оно предпочитало линии - пятно, массу, светотеневые контрасты.

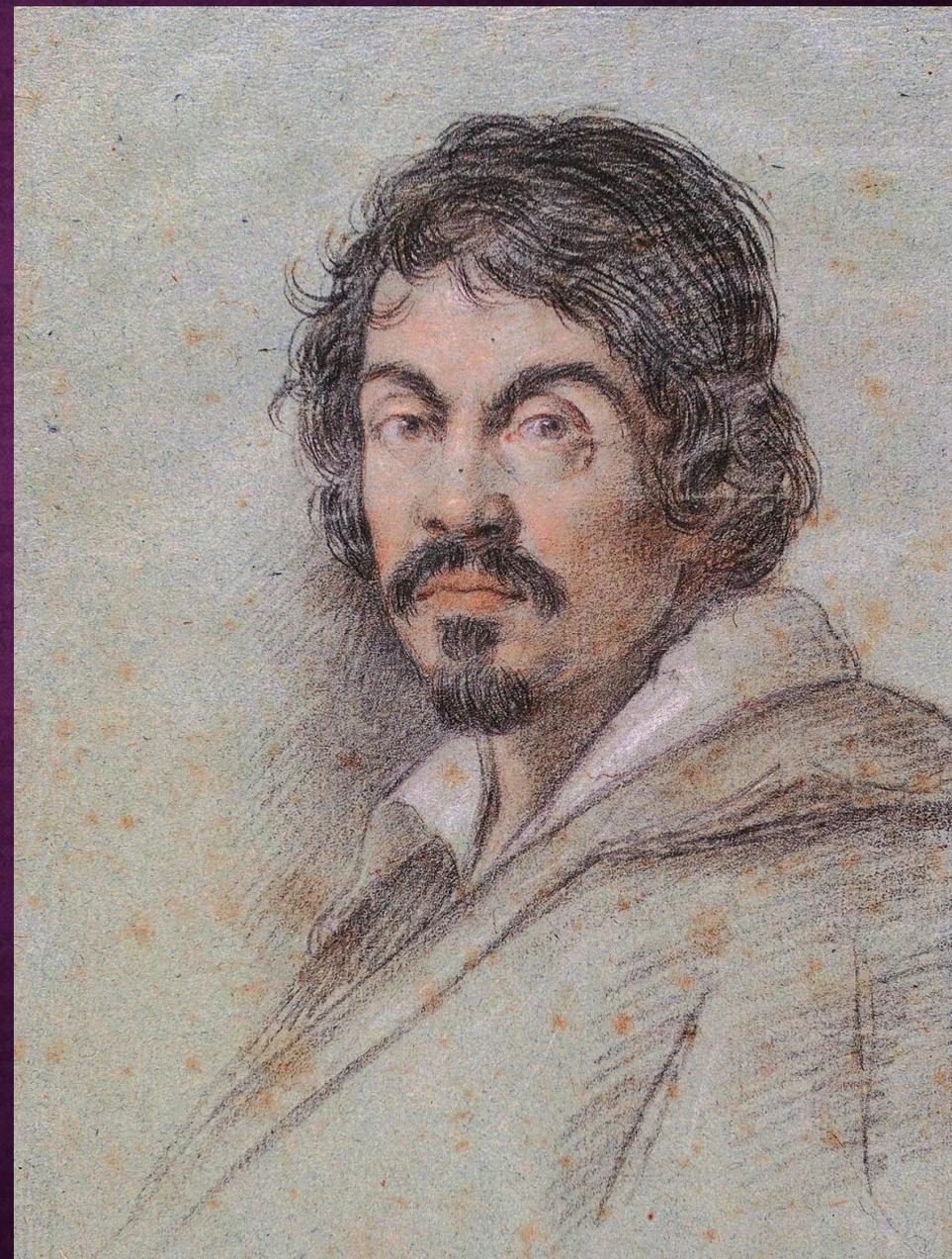
Барокко (итал. *barocco*) - причудливый, странный.

Основными видами искусства барокко стали парковые и дворцовые ансамбли, культовая архитектура, декоративная живопись и скульптура, парадный портрет,

**МИКЕЛАНДЖЕЛО МЕРИЗИ ДА
КАРАВАДЖО
(1571 — 1 1610)**

**Знаменитый итальянский художник
конца XVI — начала XVII века,
выдающийся мастер бытового и
религиозного жанров, крупнейший
реформатор европейской живописи
эпохи Барокко.**

**Картинам Караваджо характерно
контрастное противопоставление света
и тени, а также сильное эмоциональное
напряжение.**

«Девушка с лютней», 1595 год

«Вакх», 1596 год

ПРИЗВАНИЕ АПОСТОЛА МАТФЕЯ, 1600 г.

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС (1577— 1640)

Нидерландский (фламандский) живописец, один из основоположников искусства барокко, дипломат, коллекционер. Творческое наследие Рубенса насчитывает около 3000 картин, значительная часть которых выполнена в сотрудничестве с учениками и коллегами.

Рубенс специализировался на религиозной живописи (в том числе алтарных образах), писал картины на мифологические и аллегорические сюжеты, портреты (от этого жанра он отказался в последние годы жизни), пейзажи и исторические полотна, делал также эскизы для шпалер и книжных иллюстраций.

**Автопортрет с Изабеллой
Брант**

«Поклонение волхвов»

Классицизм был порожден эпохой Возрождения, родиной его была Италия. Он возник вместе с возрожденным античным театром и первоначально был прямым противопоставлением средневековой драматургии.

Видя в античной драме образец художественного совершенства, теоретики классицизма сформулировали на ее основе законы театра.

Классицизм (лат. classicus - образцовый); важнейшая черта этого метода - обращение к образцам и формам античности как идеальному эстетическому эталону

Основные каноны классицизма сводились к следующему:

- **принцип правдивого отражения действительности;**
- **правила трех единств: места, времени и действия;**
- **характеристика действующего лица по какой-либо одной черте, преобладающей в данном характере; создание типа, отражающего общее, универсальное, вечное;**
- **иерархия жанров: высокие - трагедия, эпопея, ода; низкие - комедия, сатира, басня. Строго разграничивалось возвышенное и низменное, трагическое и комическое, героическое и быденное;**
- **резко контрастное изображение персонажей - злодеев и героев;**

САНТА-МАРИЯ ДЕЛЛА ВИКТОРИЯ "ЭКСТАЗ СВ. ТЕРЕЗЫ"

ГВИДО РЕНИ (1575-1642)

Гвидо Рени считается одним из крупных представителей болонской школы живописи, которая активно соперничала с флорентийской.

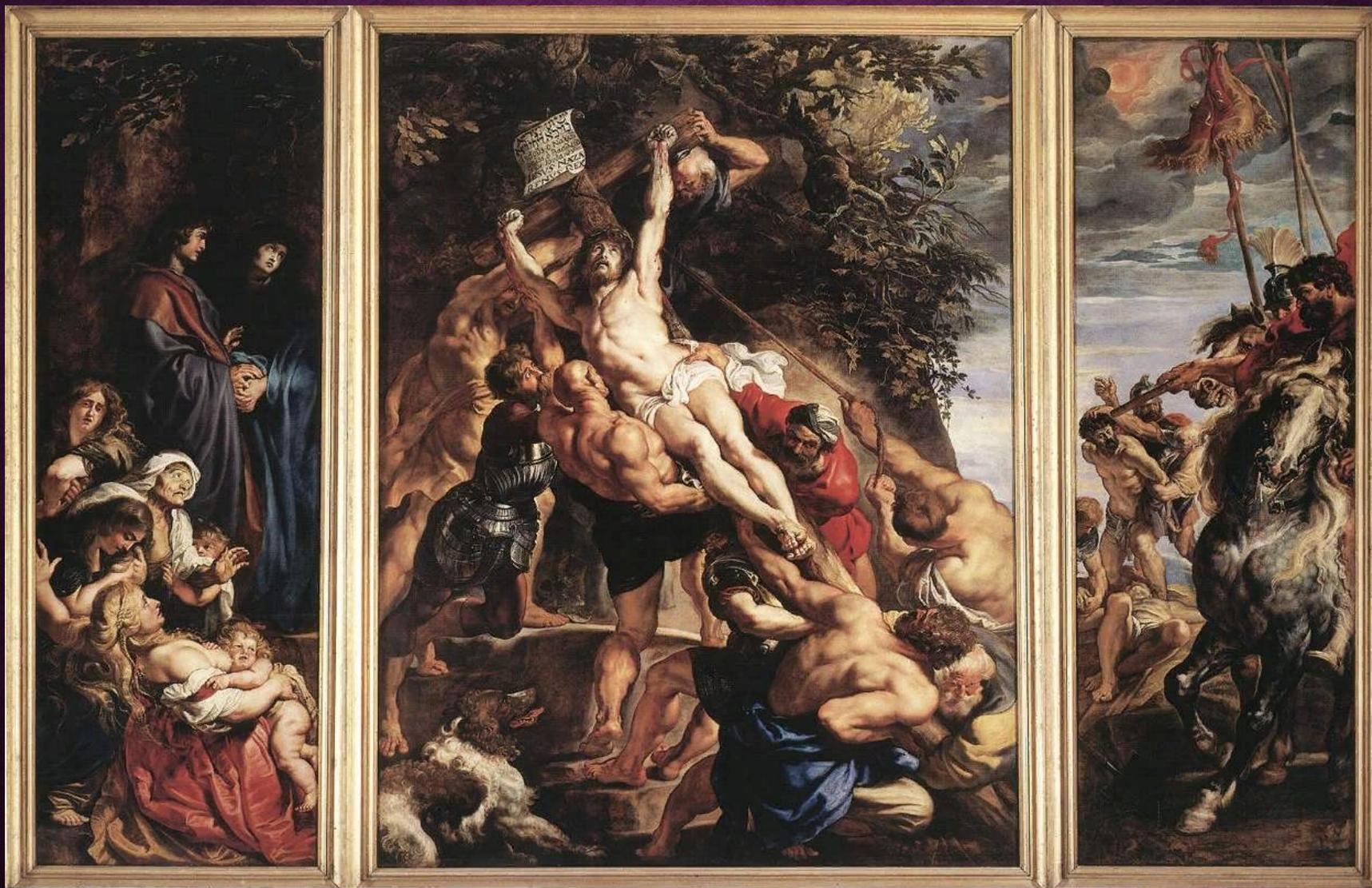
Гвидо Рени был итальянским художником эпохи барокко. Творчество Рени, наиболее известного своими заказными фресками в часовнях и картинами маслом с изображением библейских и мифологических сцен, характеризуется использованием ярких тонов и плавных идеализированных форм.

«ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ»

"ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА" ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

ФРАНС СНАЙДЕРС (1579-1657)

Крупным мастером монументального декоративного натюрморта из "даров природы" и "охотничьих сцен" был фламандский живописец Франс Снайдерс.

На его натюрмортах, заполняя все живописное пространство, предметы заслоняют друг друга, свисают со столов и падают на пол.

Декоративность достигается своеобразным колоритом: яркие контрастные краски выделяются на нейтральном фоне.

Натюрморт с лебедем (1640-е)

Натюрморт с корзиной фруктов (1635-1639)

ФРАНС ХАЛЬС (1580-1666)

Знаменитый нидерландский художник-портретист XVII столетия, творивший в эпоху Золотого века. Франс Халс разработал свободную технику, схожую с импрессионизмом, сумел привнести в голландскую живопись собственный живой стиль.

Работы Халса — свидетельство эволюции портретного жанра XVII века, особенно группового портрета.

РЕМБРАНДТ ВАН РЕЙН (1606-1666)

Голландский художник, 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.

Работы Рембрандта, чрезвычайно разнообразные по жанровой принадлежности, открывают зрителю вневременной духовный мир человеческих переживаний и чувств.

"НОЧНОЙ ДОЗОР" 1642 Г

**Питер Клас. «Завтрак»,
1646**

**В. К. Хеда. «Завтрак с омаром»,
1648**

ЭЛЬ ГРЕКО (1541-1614)

**Испанский живописец,
скульптор и архитектор эпохи
Испанского Ренессанса.
Прозвище Эль Греко отражает
его греческое происхождение и
испанское подданство.**

**Свои работы он обычно
подписывал полным именем
греческими буквами, иногда
добавляя слово Κρίς («с Крита»).**

Погребение графа Оргаса (1588)

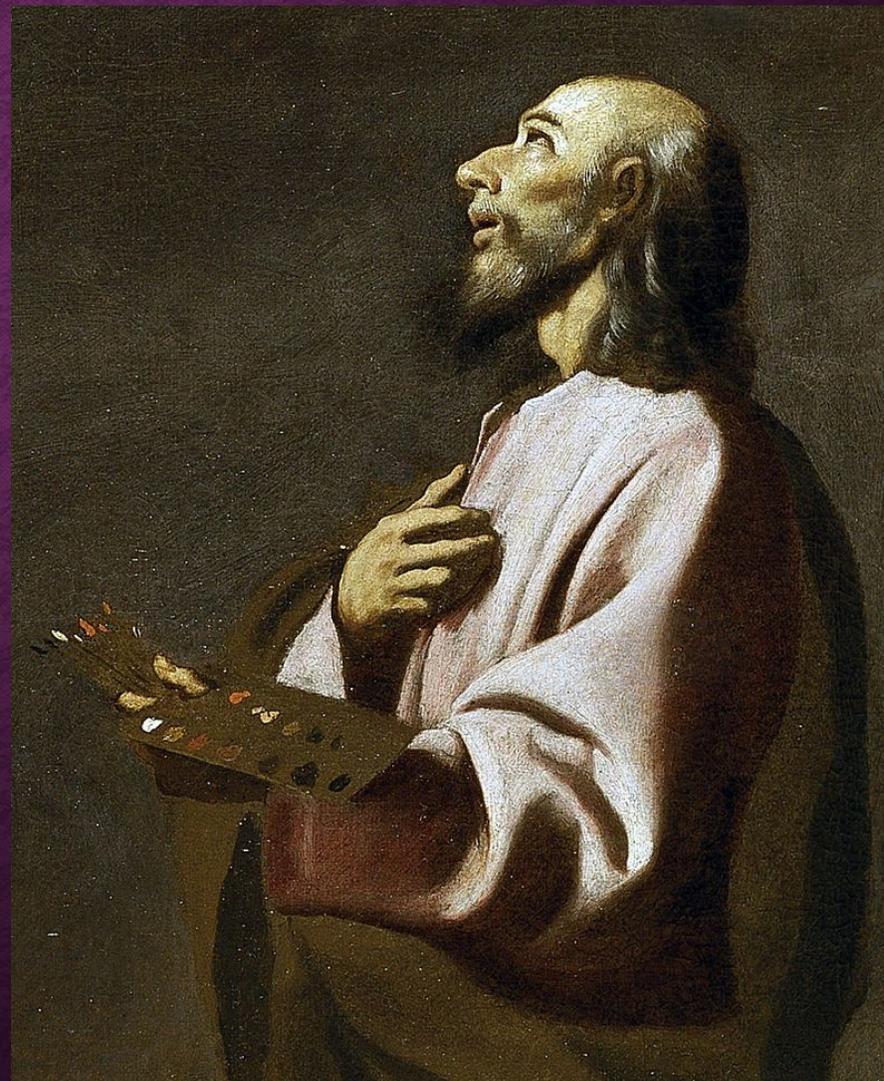
"Апостолы Петр и Павел" 1587—1592 г

**Хусепе Рибера
(1591-1652)**

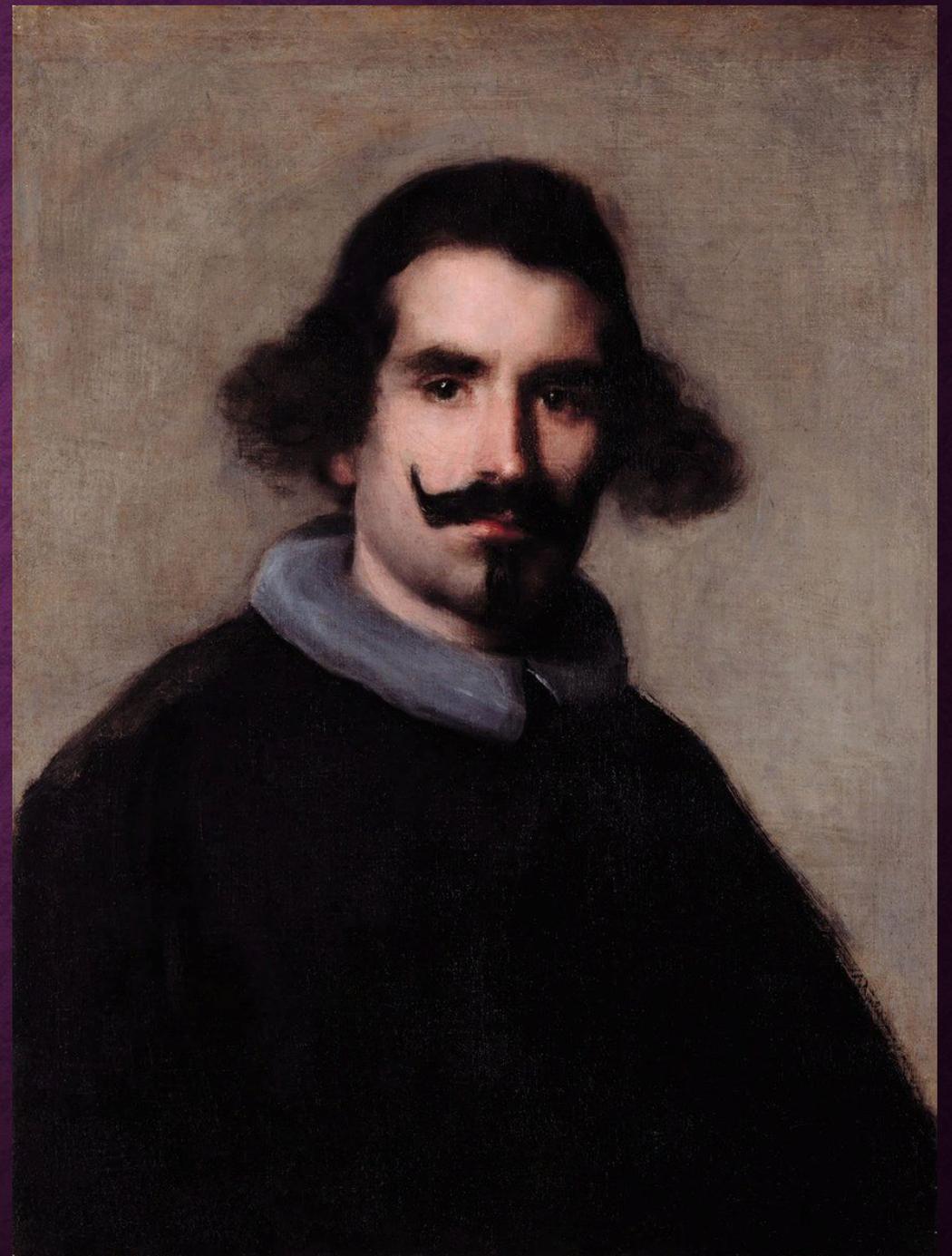
**Франсиско Сурбаран (1598 - около
1664)**

**ДИЕГО РОДРИГЕС ДЕ
СИЛЬВА
ВЕЛАСКЕС
(1599- 1660)**

Испанский художник, крупнейший представитель мадридской школы времён золотого века испанской живописи, придворный живописец короля Филиппа IV.

Единственное высказывание художника, которое сохранилось — «Предпочитаю быть лучшим в изображении уродства, а не вторым в изображении красоты».

«Вакх» 1628-1629

«Венера с зеркалом» ок. 1647—1651

ЛОПЕ ДЕ ВЕГА (1562 - 1635)

Испанский поэт и драматург, один из основоположников современной испанской драмы. Крупный представитель Возрождения.

Его перу принадлежат эпические произведения, пасторали, оды, сонеты, романы и, предположительно, более 2000 пьес, из которых до наших дней сохранилось 426, причем в основном трагикомедии.

К числу наиболее известных произведений также относятся: комедии о любви «Учитель танцев» (1594), «Собака на сене» (1615).

КЛАССИЦИЗМ

Пьер Корнель (1606-1684) создал трагедию "Сид", посвященную герою испанского народного эпоса Родриго Диасу, прозванному Сидом. Обращаясь к теме любви Родриго и Химены, Корнель сосредоточивает сценическое действие на конфликте долга и чувства, что было свойственно проблематике классицизма.

Жан Расин (1639-1699) своей трагедией "Андромаха" открыл новое направление во французском театре. Если Корнель был певцом человеческой силы, то Расин - слабости. Картину нравственного разлада личности он раскрывает в трагедии "Федра". Конфликт между страстью и долгом достигает своего предела, приводя к нравственному кризису личности.

Мольер (Жан Батист Поклей, 1622-1673) - создатель национальной французской комедии. Цель своего творчества он видел в том, чтобы "исправлять людей, забавляя их", "обличать в смешных изображениях пороки... века". Мольер не возражал против классицистических правил, но его комедии тяготели к реализму. Наиболее значительные из них - "Тартюф", "Дон Жуан", "Мещанин во дворянстве" и другие.

НИКОЛА ПУССЕН (1594-1665)

Французский художник, один из основоположников живописи классицизма.

Значительную часть активной творческой жизни провёл в Риме, в котором находился с 1624 года и пользовался покровительством кардинала Франческо Барберини. Обратив на себя внимание короля Людовика XIII и кардинала Ришельё, был удостоен титула первого живописца короля.

Пуссена вдохновляло искусство античности и Возрождения, что отразилось в работах - "Спящая Венера", "Смерть Германика", "Танкред и Эрминия", "Аркадские пастухи" и других.

КЛОД ЛОРРЕН (1600-1682)

Рядом с именем Пуссена всегда стоит имя Клода Желле (1600 — 1682), прозванного Лорреном по его родине — Лотарингии. И действительно, в этих двух художниках выразились самые благородные чувства и высшее художественное совершенство, на которые была способна Франция в XVII веке. Но разница между Пуссеном и Клодом все же большая. Оба были энтузиастами античности, ее чарующего ритма, но Пуссен был одарен неисчерпаемым интересом ко всем жизненным явлениям, был большим наблюдателем человеческих страстей и тонким психологом, тогда как Клод был скорее “пустынником”, бежавшим от людской долуки в широкую безлюдную природу.

ВЕРСАЛЬ (1668-1689)

ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД ЛУВРА

15.01.2013
WWW.OTZYV.RU

XVIII век был назван эпохой Просвещения, проникнутой духом борьбы против всех порождений феодализма, завершившейся французской буржуазной революцией 1789-1794 годов. На протяжении века совершалась гигантская ломка всех общественных и государственных устоев, понятий и критериев старого общества.

Искусство XVIII века прошло два этапа. Первый продолжался до 1740-1760 годов и характеризовался видоизменением поздних форм **барокко** в декоративный стиль **рококо**. В этот период наблюдалось сочетание остроумного и насмешливого скептицизма и изысканности: производился утонченный анализ чувств и настроений, в то же время ощущалось тяготение к "философии наслаждения", к сказочным образам Востока.

Порождением своего времени - эпохи буржуазной революции в Англии - явилось творчество **Даниеля Дефо** (1660-1731), который в романе "Робинзон Крузо" утверждал идею волевой активной личности.

Насмешливым и печальным размышлением о судьбе рода человеческого явился роман **Дж. Свифта** (1667-1745) "Путешествия Гулливера".

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!