

**Итальянское барокко.
Творчество Лоренцо Бернини и Микеланджело да Караваджо**

Родина барокко – Италия.

Время господства этого стиля в искусстве - **XVII век**. Отражая сложную атмосферу времени, барокко соединило в себе, казалось бы, несоединимые элементы. Черты мистики, фантастичности удивительно уживаются в нем с деловитостью, материальностью. Величавость, сдержанность, статичность искусства Ренессанса сменилось любовью к **динамике, экспрессивности**. На смену ренессансному чувству меры и ясности приходит искусство, построенное на **контрастах, асимметрии**, искусство, тяготеющее к грандиозности, **перегруженности декоративными мотивами**.

Вспомните основные черты стиля барокко, которые мы рассмотрели на первом занятии. Все они нашли свое отражение в работах ведущих представителей стиля – итальянских художников Лоренцо Бернини и Микеланджело да Караваджо.

ПРИЗНАКИ БАРОККО:

пышность форм

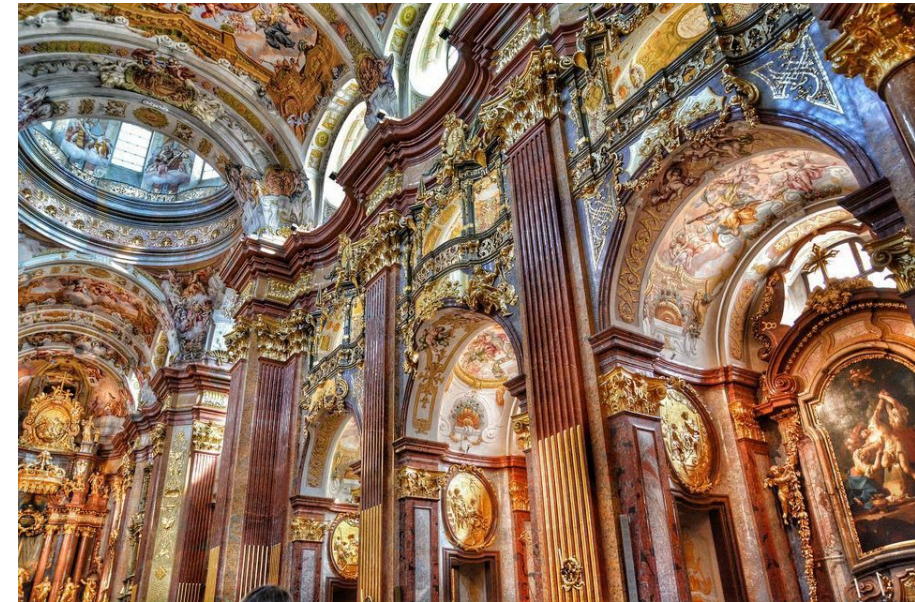
обилие декоративных украшений, причудливых деталей («боязнь пустоты»)

контраст света и тени

динамизм, экспрессия (выражение сильных чувств)

асимметрия

*barocco (итал.) -
«причудливый»,
«склонный к излишествам»*

Скульптура барокко. Творчество Лоренцо Бернини

ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ (1598 – 1680) – ярчайший представитель итальянского барокко, талантливый **скульптор** и **архитектор**. Он проектировал церкви, высекал из мрамора библейские сцены, писал портреты. Большую часть своей жизни художник прожил в Риме, где трудился под покровительством римских пап. Искусствоведы называют Лоренцо Бернини **«Микеланджело XVII столетия»**.

Одной из его главных цитат следует считать эту: «Белый мрамор должен быть похож на человека, у него должна быть душа, жизнь и цвет». Его замыслы помогли вернуть Риму былую архитектурную славу. Бернини проектировал церкви, капеллы и светские здания, а также разрабатывал крупные объекты, сочетающие в себе архитектуру и скульптуру, такие как публичные фонтаны.

Кроме того, Бернини был человеком театра: он писал, ставил пьесы и играл в них, проектировал декорации и театральные машины. Также он уделял время созданию декоративных предметов - ламп, столов, зеркал, карет.

«Автопортрет»

Лоренцо Бернини появился на свет 7 декабря 1598 года в **Неаполе в семье скульптора**. Он был шестым ребенком из тринадцати. Когда Лоренцо было 7 лет, семья поменяла место жительства и **переехала в Рим**.

Там на талантливого мальчика обратили внимание художник Аннибале Карраччи и папа Павел V, и вскоре он обрел покровителя – кардинала Шипионе Боргезе. Первые работы Бернини были вдохновлены классической скульптурой Древней Греции и Рима. Уже по первым работам начинающего скульптора можно было судить о его грандиозном даровании. Для работы с мрамором требуется огромный талант. Бернини словно **осуществил победу над мрамором и сделал его мягким и пластичным, подобно воску**. Это хорошо заметно в одной из ранних работ Бернини - скульптуре для сада виллы Боргезе **«Амалфея с младенцем Зевсом и юным сатиром»**.

Амалфея - легендарная коза, вскормившая своим молоком младенца Зевса (Юпитера) на острове Крит, когда его мать богиня Рея прятала сына от его отца Крона, который убивал всех своих детей.

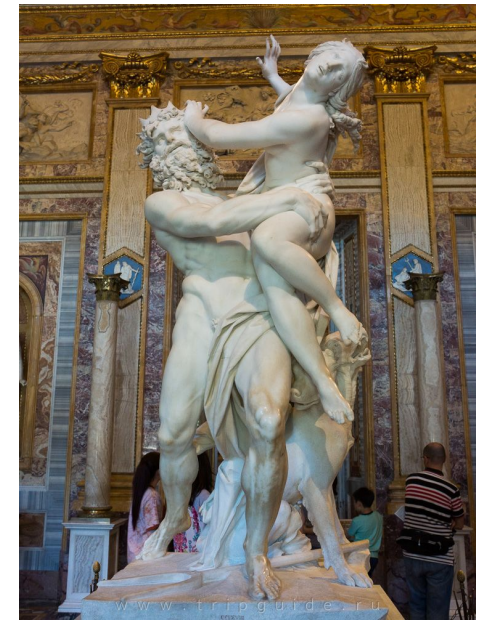
ОСОБЕННОСТИ СКУЛЬПТУРНЫХ РАБОТ БЕРНИНИ:

- высочайшее мастерство в обработке мрамора («оживил мрамор»);
- выражение в скульптуре сильных человеческих эмоций - гнева, страха, восхищения и др.;
- любовь к многофигурным композициям;
- изображение человеческих фигур в энергичном движении;
- возможность осматривать скульптуры с нескольких углов обзора.

***Запишите в тетрадях
особенности скульптурных
работ Лоренцо Бернини.***

Окончательно репутация Бернини утвердилась после четырех шедевров, созданных в период 1619-1625 гг. и ныне демонстрируемых в Галерее Боргезе в Риме. Это работы **«Эней, Анхиз и Асканий»**, **«Похищение Прозерпины»**, **«Аполлон и Дафна»** и **«Давид»**.

Скульптура **«Эней, Анхиз и Асканий»** изображает сцену, описанную в эпической поэме Вергилия: Эней выводит свою семью из полыхающей в огне Трои. Фигуры скульптурной группы выполнены в натуральную величину и представляют собой три поколения семьи Энея. В фигурах отца, сына и внука сосредоточена идея разности поколений.

Эней держит на плечах престарелого Анхиза, рядом с ним его маленький сын Асканий. В образах Энея и Анхиза, олицетворяющих собой союз энергии молодости и мудрости старости, прослеживается связь с личностью кардинала Шипионе Боргезе, покровителя Бернини, приходившемся племянником папе римскому: он поддерживал своего престарелого дядю, благодаря которому получил политический вес и власть.

«Похищение Прозерпины» Бернини создал в 23 года, после чего заявил: «Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск». По легенде у богини Деметры (Церера у римлян) была юная прекрасная дочь, Персефона (Прозерпина). Отцом Персефоны был громовержец Зевс (Юпитер). Однажды Персефона вместе со своими подругами резвилась в цветущей долине. Зевс отдал ее в жены своему мрачному брату Аиду (Плутон), властителю царства теней и умерших, и с ним должна была жить Персефона во мраке подземного царства. Аид видел, как резвилась Персефона, и решил ее похитить. Он упросил богиню Гею (Теллус) вырастить цветок необыкновенной красоты. Персефона увидела цветок и протянула к нему руку. Но только сорвала она цветок, как разверзлась земля, и появился мрачный Аид на золотой колеснице. Он схватил юную Персефону и скрылся в недрах земли.

Статуя «**Давид**» – мраморная скульптура натуральной величины. Над ней Бернини трудился 7 месяцев. Герой изваяния – библейский царь Давид в разгар битвы с великаном Голиафом. Герой собирает в кулак все свои силы и демонстрирует волю к победе. Взгляд источает внутренне напряжение и ненависть к врагу. Юноша максимально сосредоточен: брови нахмурены, губы плотно сжаты. Пространство между Давидом и стоящим перед ним воображаемым врагом как будто заряжено энергией, исходящей от молодого воина. Увидев скульптуру, публика была поражена тем, как искусно художнику удалось создать иллюзию присутствия Голиафа. Фигура Давида не статична, при взгляде на нее, становится понятно, каким будет следующий шаг юноши.

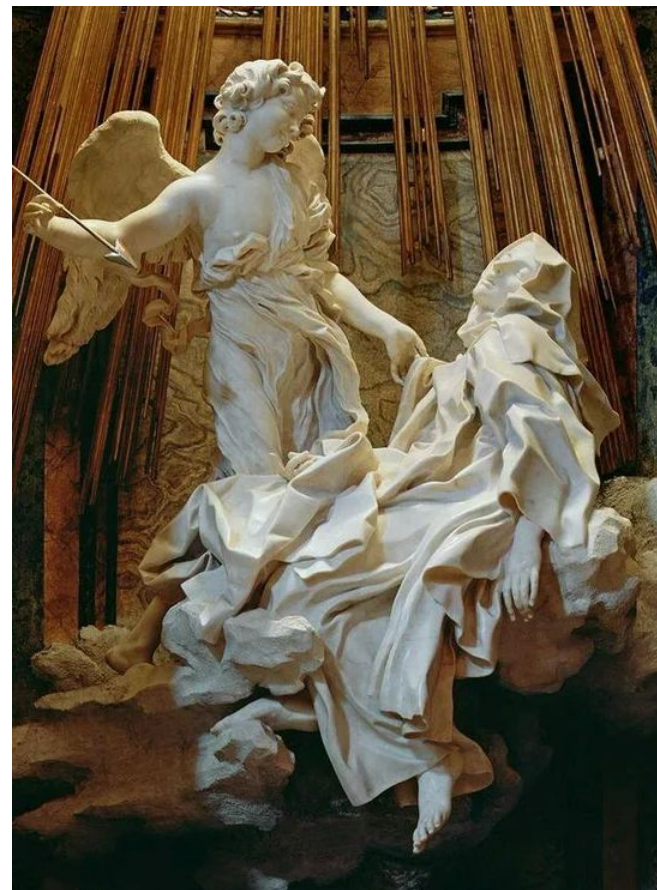

Однажды Амур, обиженный презрительным отношением со стороны Аполлона, пронзил его сердце стрелой, вызывающей любовь, другую же стрелу - убивающую любовь - он пустил в сердце нимфы Дафны. Встретил прекрасную Дафну Аполлон и полюбил ее. Но Дафна, лишь только увидела златокудрого Аполлона, тут же пустилась от него бежать. Сколько ни уговаривал ее Аполлон остановится, нимфа бежала лишь быстрее. А потом взмолилась своему отцу речному богу Пенею и матери Земле, чтобы спасли они ее от погони, и превратилась в лавровое дерево. **«Аполлон и Дафна»** - это сложный пластический образ стремительного движения. Его необходимо рассматривать со всех ракурсов. Если подойти к скульптуре слева, можно увидеть радость юноши оттого, что он поймал беглянку, а также страх в глазах девушки. Анфас меняет вид композиции: Дафна уже не так обеспокоена, а вот Аполлон в ужасе и его охватило отчаяние – возлюбленная начала превращаться в дерево.

Одна из самых известных скульптур Бернини - **«Экстаз Святой Терезы»**. (находится в римской церкви САНТА МАРИЯ ДЕЛЛА ВИТТОРИЯ). Скульптор был вдохновлен письмами монахини из Испании Терезы, объявленной католической церковью святой. В своих письмах Тереза описывала чудные видения ангелов. В одном из таких видений ангел являлся ей с чудесной золотой стрелой.

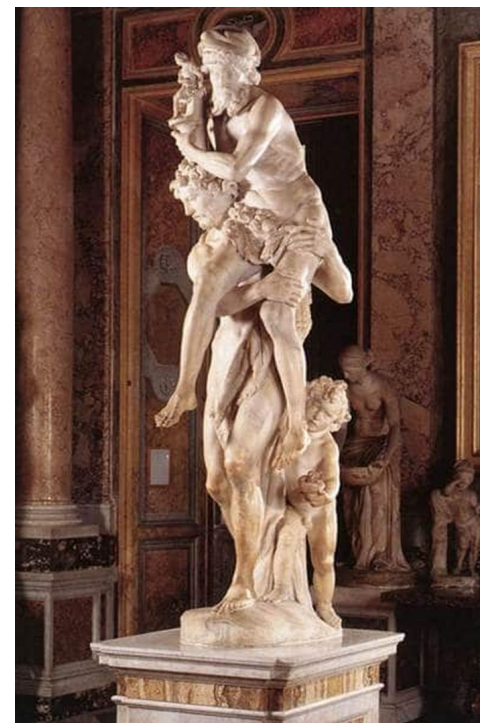
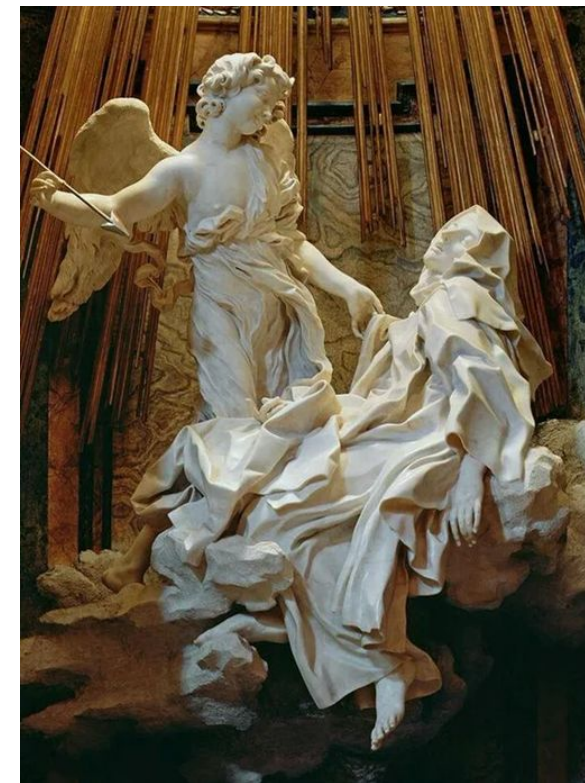
Скульптурная группа выполнена из белого мрамора. Фигуры располагаются в нише алтаря, среди колонн, изготовленных из цветного мрамора, и украшены лучами бронзового цвета. Так скульптор решил изобразить Божественный свет.

Внимательно рассмотрите скульптуру. Напишите в тетрадях, какие черты стиля барокко в ней проявились?

Какая из рассмотренных в презентации скульптурных работ Бернини вам понравилась больше? Почему? Напишите обоснованный ответ в тетрадях.

Среди творений Бернини необходимо упомянуть его фонтаны, в числе которых - **фонтан Тритона**. Постамент, выполненный из травертина, образуют скульптуры четырех дельфинов, между которыми находится герб папы Римского.

В огромной раковине, установленной на хвостах морских животных, помещена статуя Тритона. Сын Посейдона выдувает из раковины струю воды.

Лоренцо Бернини занимался украшением **собора Святого Петра в Ватикане**. Грандиозная колоннада собора и **оформление площади** у этого собора - главное архитектурное создание Бернини. Внутри собора авторству Бернини принадлежат Балдахин Святого Петра, кафедра Святого Петра в апсиде, капелла Святого Причастия в правом нефе и украшения (пол, стены и арки) в новом нефе.

Для закрепления изученного материала и расширения имеющихся знаний посмотрите видеоролик о творчестве Лоренцо Бернини.

Живопись барокко. Творчество Микеланджело да Караваджо

МИКЕЛАНДЖЕЛО МЕРИЗИ ДА КАРАВАДЖО

(1571 -1610), прозванный так по местечку в Ломбардии, откуда был родом, получил художественное образование в Милане. Биографы рисуют его человеком бурного неуживчивого характера, неистового темперамента, необычайно упорным в достижении поставленной цели. Прекрасно зная жизнь простого народа, Караваджо сделал его своим героем. Первые годы жизни художника в Риме, куда он прибыл около 1590 года, были суровыми. Для заработка он писал цветы и фрукты на картинах других художников, а затем стал самостоятельно создавать своеобразные жанровые сцены и натюрморты. Одним из первых применил манеру письма «кьяроскуро» - резкое противопоставление света и тени. Не обнаружено ни одного рисунка или эскиза Караваджо: художник свои сложные композиции сразу реализовывал на холсте.

Творческая жизнь вспыльчивого по характеру художника омрачалась скандалами, драками и тюремными заключениями.

Оттавио Леони «Портрет Караваджо»

***Посмотрите видеоролик о творчестве
Караваджо, а затем изучите остальные слайды
презентации.***

ОСОБЕННОСТИ ЖИВОПИСНЫХ РАБОТ КАРАВАДЖО:

- простота и динамизм композиции;
- контраст света и тени («кьяроскуро»);
- драматизм чувств, выразительность жестов и поз;
- демократизм (изображение простолюдинов, даже святые похожи на простых людей);
- реалистичность изображаемого.

***Запишите в тетрадях
особенности живописных работ
Караваджо.***

Первая дошедшая до нас картина Караваджо - **«Мальчик, чистящий фрукт»** (1593 г.). Художник изобразил мальчика-слугу, очищающего гнилые фрукты. На мальчике белая рубаха, он изображен очень мягкими, плавными линиями. Волосы слегка курчавятся, кожа отликает медом и бронзой. Перед мальчиком на столе персики. Два из них красивые, налитые, полные солнца. Остальные выглядят не так идеально – они сморщились и почернели, должно быть, слишком долго лежали или были собраны из-под дерева, уже после общего сбора урожая. Держа в руке нож, мальчик счищает с них гниль, причем делает это так ловко, что получаются красивые спиральные колечки снятой кожицы. Видно, что ему не привыкать к работе. Мальчик смотрит на свои руки, следит за движением ножа, выглядит полностью поглощенным своим занятием.

Первые многофигурные картины созданы в 1594 году - это **«Шулеры»** и **«Гадалка»**. Героями - полотен художника стали простые люди, картежники, шулера, гадалки, авантюристы, изображениями которых Караваджо положил начало бытовой живописи глубоко реалистического духа, сочетающей наблюдательность нидерландского жанра с ясностью и чеканностью формы итальянской школы. **Картины мастера открыли новый жанр в искусстве – реалистический бытовой портрет.**

В 1596 году Караваджо создает **первый натюрморт в истории итальянской живописи - «Корзина с фруктами»**. Художник изобразил корзину, полную земных плодов: здесь и кисти спелого винограда, и множество смоковниц, есть яблоки и груши. Фрукты сорваны вместе с листьями и совсем не приукрашены, уже заметны следы увядания и гниения, часть листьев желтеет, засыхает и заворачивается... Все естественно, как в природе. Картина натуралистична до иллюзорности: край корзины и фрукты свисают со стола и как бы «вываливаются» на зрителя – мы становимся соучастниками изображения. Подчеркнуто безжизненный фон с полным отсутствием деталей и занимающий большую часть пространства, довершает задуманное автором.

Одна из самых известных картин Караваджо - **«Лютнист»**. Она довольно долго выставлялась под женским названием «Лютнистка», настолько мягкими и женственными были черты лица персонажа, руки, обнимающие музыкальный инструмент. Однако, исследователи творчества художника пришли к выводу, что на картине изображен все же молодой человек. Во-первых, внешне персонаж, изображенный на картине, удивительно точно напоминал близкого друга художника Марио Миннити, который позировал и для других его произведений. Во-вторых, нотная тетрадь, изображенная на столе перед музыкантом, открыта на мужской басовой партии. Женщина-музыкант не могла бы выбрать такое произведение. И еще одно доказательство: лютня и скрипка, изображенная на картине с правой стороны, в те времена считались исключительно мужскими инструментами.

Первый женский образ в творчестве Караваджо - «Кающаяся Мария Магдалина». Фон картины полностью покрашен темным коричневым тоном. Только небольшой обрывок яркого света падает откуда-то сверху на угол картины. Молодая женщина сидит на невысоком стуле в центре картины. На ней надета шелковая белая рубашка. Длинное покрывало обрамляет фигуру героини. На полу разложены всяческие украшения: серьги, бусы, ожерелье. Рядом поставлен прозрачный кувшин с водой. Девушка распустила после мытья густые каштановые волосы. Караваджо мастерски показывает эмоции Магдалины. Она в бессилии сложила руки перед собой. Голова грешницы наклонена, глаза закрыты. Однако не читается в ее изображении раскаяния. Скорее здесь тяжелое смирение с тяготами жизни, усталость и обреченность.

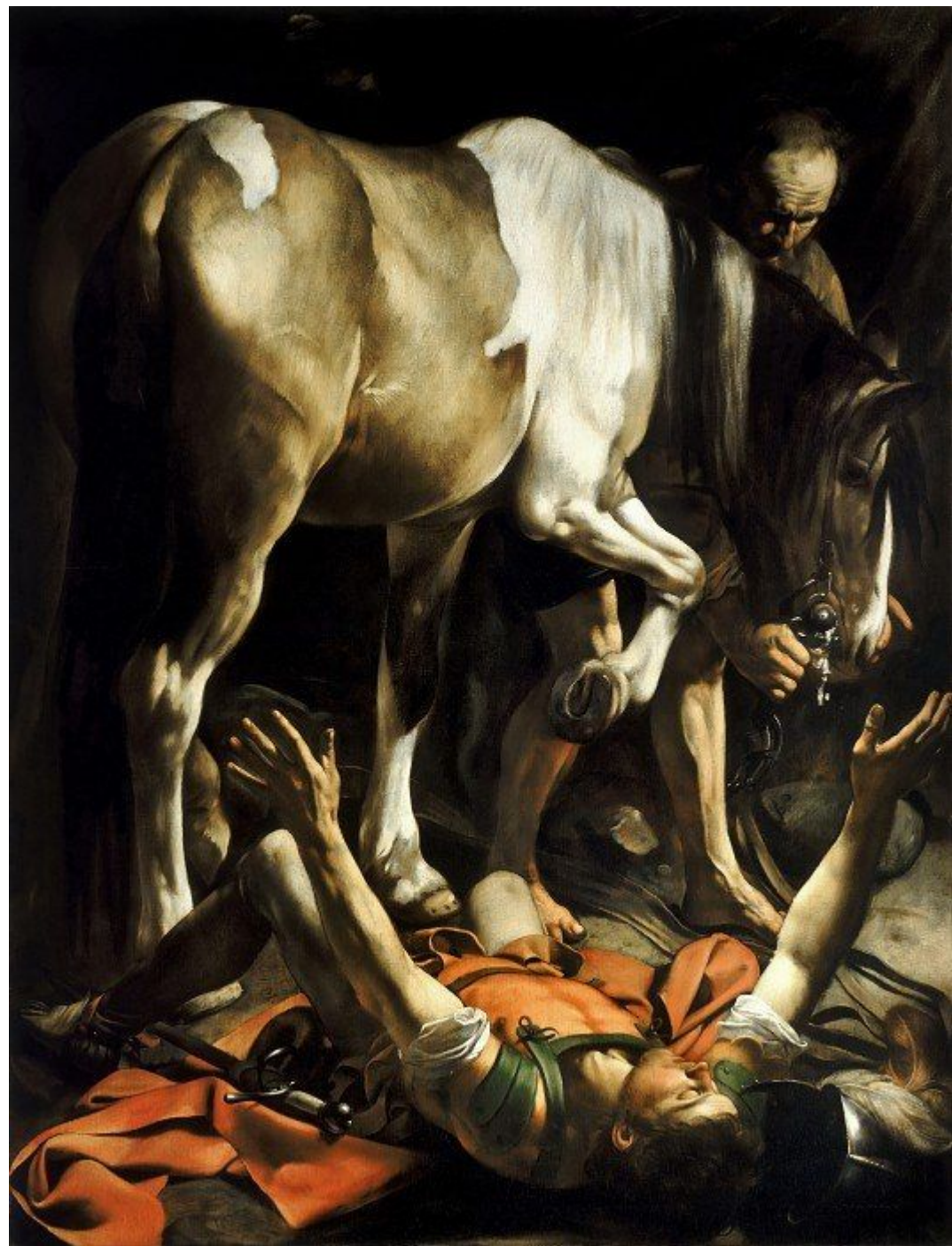

25 июня 1599 года с Караваджо был заключен контракт на украшение церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези сценами из жизни св. Матфея. Первым произведением цикла было **«Призвание апостола Матфея»**. Затем было создано **«Мученичество апостола Матфея»**, где художник концентрирует взгляд зрителя на фигуре убийцы и распростертом на полу апостоле. На заднем плане среди свидетелей Караваджо изобразил себя. В отличие от других картин, сосредоточенных в частных собраниях, эти произведения Караваджо увидел весь Рим. К художнику пришла слава. Заказчики остались довольны и Караваджо было поручено выполнить центральный образ для алтаря. Караваджо написал картину **«Святой Матфей и ангел»**.

Картина **«Обращение Савла»** - одна из самых известных работ Караваджо. Савл был в числе самых безжалостных преследователей христиан. Он направлялся в Дамаск, чтобы там заключить под стражу нескольких сторонников Христа. По дороге в Дамаск Савл был ослеплен ярким небесным светом. Свалившийся наземь, он услышал голос Христа: «Зачем преследуешь Меня?». После того Христос явился ученику Анании, сказав тому прийти в жилище Савла и приложив руки к ослепшему, вернуть ему зрение. Прозрев, Савл крестился и под новым именем - Павел - стал проповедником христианской веры.

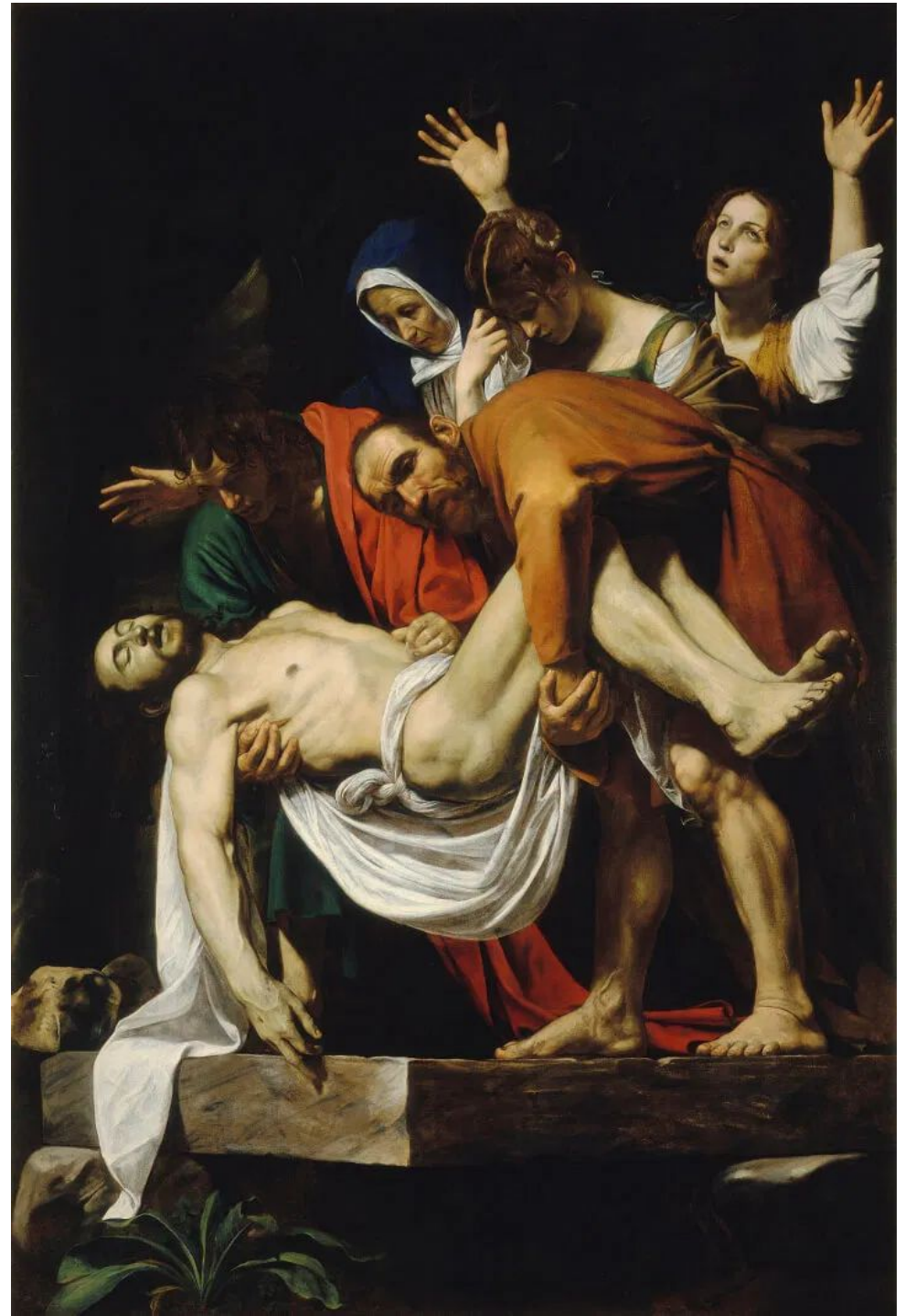
Громоздкое лошадиное тело заняло едва ли не половину полотна – в верхнем фрагменте картины оно нависает над беспомощной упавшей фигурой. Упавший с коня Павел конечностями выходит за обрамление картины. Благодаря такому гениальному способу построения композиции зрителям дается возможность ощутить себя свидетелями происходящего.

Для церкви Кьеза Нуово Караваджо создал шедевр **«Положение во гроб»**, который будут копировать многие художники от Рубенса до Сезанна. Перед нами тело Христа и пять фигур. Тело со стороны головы держит святой Иоанн, самый молодой ученик Христа. Со стороны же ног его удерживает Никодим, житель Иудеи, тайный ученик Христа.

В темно-синем одеянии – святая Мария. Она протянула руку к лицу сына. Вытирает от слез лицо Мария Магдалина. А самая дальняя фигура – это Мария Клеопова. Скорее всего, она является родственницей Христа.

В образе фарисея Никодима изображен, как полагают некоторые исследователи, Микеланджело.

***Какие черты стиля барокко проявились в творчестве
Караваджо?
Какая из работ художника вам понравилась больше всего?
Почему? Ответы на вопросы напишите в тетрадях.***