

ИСКУССТВО ИТАЛИИ

17 ВЕК

Барокко

- ▣ Эмоциональная выразительность, масштабность и насыщенность движением, сложность композиционных решений — всё это призвано было создать у зрителя особый духовный настрой. Само название стиля (итал. barocco — «странный», «причудливый») появилось значительно позже и совершенно не отражает его глубинного смысла.

- Наиболее характерные черты итальянской архитектуры XVII в. воплотились в памятниках Рима. Именно здесь ярче всего проявилась главная особенность барокко — стремление к созданию ансамбля.
- Интересна композиция фасада Иль-Джезу, выполненного Джакомо делла Порта. Мастер разделил огромную плоскость стены на два горизонтальных яруса, оформив каждый из них ордерами.

Джакомо делла Порта. Церковь Иль Джезу. 1575. Рим.

- Очень торжественно выглядит интерьер храма, оформленный мощными колоннами и пилястрами, многочисленными скульптурными украшениями. Обилие деталей притягивает к себе внимание вошедшего в церковь, как бы намеренно затрудняя движение к области купола, где его ждёт пространственный прорыв вверх. Всё это напоминает духовный путь человека к общению с Богом — через преодоление страстей и пороков.

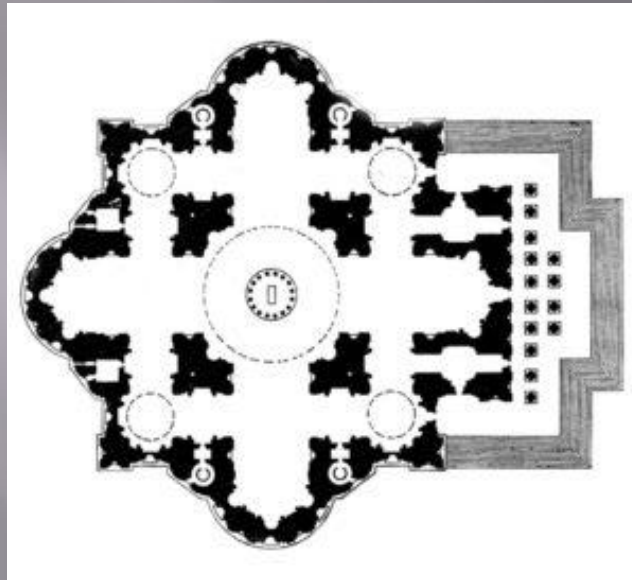

Церковь Иль Джезу. Интерьер. 1575.
Рим.

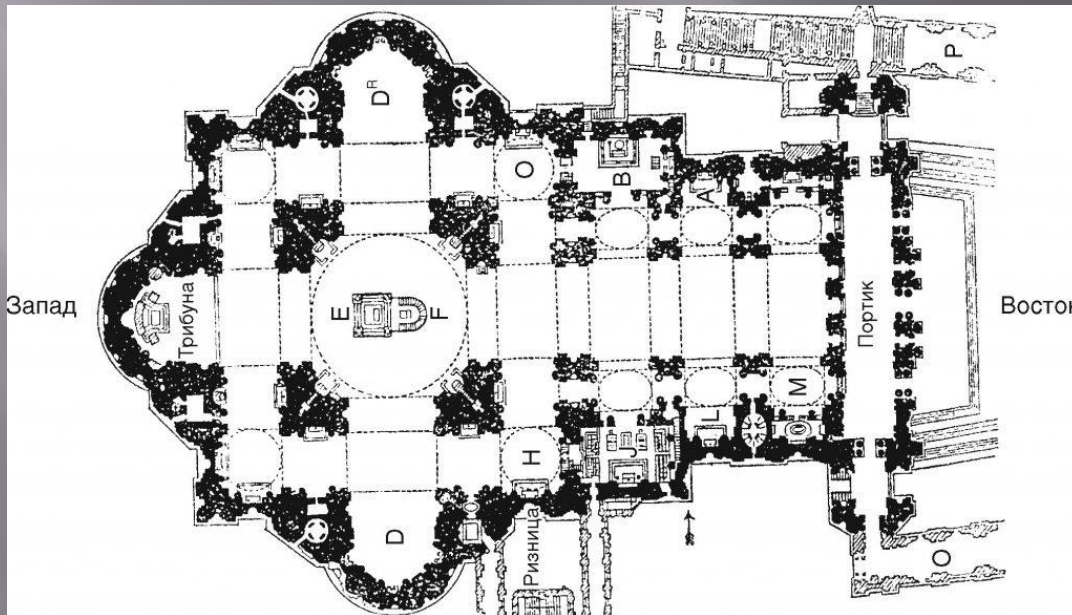
- Главным делом жизни **Карло Мадерны (1556 – 1629)** была перестройка собора Святого Петра (1607 – 1617 гг.). К основному зданию, возведённому в эпоху Возрождения Микеланджело, он прибавил с западной стороны большой притвор, превратив весь собор из центрического в вытянутый базиликальный. Помещение храма обрело стремительное движение к подкупольному пространству, где находится могила Святого Петра.

Карло Мадерна.
Собор Святого Петра. Фасад. 1607 – 1617
гг.

План Микеланджело

План Карло Мадерна

- Франческо Борромини (1599 – 1667)
- Для церкви Сан-Карло был отведён маленький и очень неудобный участок на перекрёстке двух улиц. Возможно, поэтому Борромини сделал храм очень небольшим, что необычно для построек барокко. По углам расположены четыре скульптурные группы с фонтанами, отсюда и название церкви. Овальное в плане здание перекрыто куполом. Фасад по традиции делится на два яруса, оформленных ордерами.

Франческо Борромини.
Церковь Сан-Карло алле Куатро
Фонтане. 1634 – 1667 гг.

Церковь Сан-Карло алле Куатро
Фонтане. Скульптурная группа и
интерьер

ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ(1598—1680)

- Трудно найти мастера, обладавшего столь мощным дарованием, как Лоренцо Бернини. Подобно великим творцам эпохи Возрождения, он в равной степени проявил себя и в скульптуре, и в архитектуре.
- Бернини родился в Неаполе в семье художника и скульптора. В двадцать пять лет он был уже знаменит и с этого времени работал главным образом в Риме.

Лоренцо Бернини. Давид.
1623 г.

- Первой зрелой скульптурной работой Бернини стал «Давид» (1623 г.). Согласно Библии, юноша-пастух Давид (будущий царь Иудеи) победил в поединке великана Голиафа, сильнейшего воина армии филистимлян — народа, воевавшего с иудеями.
- В отличие от своих предшественников Бернини показал сам поединок Давида с Голиафом. Давид резко разворачивается, чтобы метнуть камень из пращи в голову противника. Ноги широко расставлены, лицо отражает мрачный азарт битвы: брови сдвинуты, нервно закушена нижняя губа, на лбу глубокие складки. Бернини показал Давида в некий момент его жизни — в момент великого правосудия

Давид. Скульптура
Донателло

Лоренцо Бернини. Портрет кардинала Шипионе Боргезе. Фрагмент. Около 1632 г.

- XVI столетии Микеланджело стремился сохранить природную фактуру мрамора, порой оставлял большие участки необработанными. Бернини шлифовал камень, заставляя его играть множеством бликов. Он передавал тончайшие нюансы: фактуру ткани, блеск глаз, чувственное обаяние человеческого тела.
- Невозможно забыть пытливое и властное выражение лица, живо переданное в портрете кардинала Шипионе Боргезе, выполненном около 1632 г.

Лоренцо Бернини.
Экстаз Святой Терезы.
1645 – 1652 гг.

- Бернини изобразил мистическое видение, описанное в её духовном сочинении: «Я видела ангела в телесном обличье . Он был мал ростом и очень красив. В его руках длинную золотую стрелу, на острие которой словно горел огонь. Затем показалось мне, что стрелой он пронзил моё сердце и проник до самых моих внутренностей, а когда он извлёк стрелу, показалось, что он взял с нею моё сердце, и он оставил меня воспламенённой великой любовью к Богу».
- Беломраморную группу — Святую Терезу и ангела — мастер поместил среди колоннады из цветного мрамора, а фоном стали позолоченные лучи, символизирующие Божественный свет. В многоцветном окружении скульптура кажется пронизанной этим светом насквозь. Святая Тереза погружена в состояние духовного озарения,

Лоренцо Бернини.
Аполлон и Дафна. 1622 – 1624 гг.

- Бернини всю жизнь сопутствовали признание и успех. Круг его заказчиков составляли папы, кардиналы и высшая римская аристократия. Творчество Бернини во многом определило пути развития всей европейской культуры XVII в. В лучших его работах виден настоящий мастер, вошедший в искусство со своей темой — темой духовного преображения человека.

ЖИВОПИСЬ

БОЛОНСКАЯ АКАДЕМИЯ

- ▣ Болонский академизм — направление, возникшее в конце XVI в. и занявшее в XVII столетии значительное место в итальянской живописи. Отношение к его представителям менялось с течением времени. Современники считали академистов выдающимися мастерами, однако спустя столетие их совсем забыли, а в XIX в. обвинили в подражании живописи Возрождения.
- ▣ «Академия вступивших на правильный путь» — так называлась небольшая частная мастерская, созданная в Болонье в 1585 г. художниками двоюродными братьями Лодовико (1555 — 1619), Агостино (1557 — 1602) и Аннибале (1560 — 1609) Карраччи. Они хотели воспитать мастеров, которые имели бы истинное представление о красоте и были способны возродить искусство живописи, по их мнению пришедшее в упадок

- Во второй половине XVI в. большое влияние на живописцев оказывали теоретики маньеризма — направления, возникшего в искусстве Италии ещё в 20 — 30-е гг. Они утверждали, что нет и не может быть художественных идеалов, общих для всех. Краски не могут передать всей полноты и тонкости замысла, вложенного Богом в душу художника, и поэтому нельзя судить о ценности картины по её техническому исполнению. Обучение мастерству не считалось столь уж важным делом.
- Академия противостояла этим взглядам. Есть вечный идеал красоты, заявляли братья Карраччи, он воплощён в искусстве античности, Возрождения, и прежде всего в творчестве Рафаэля. В академии основное внимание уделялось постоянным упражнениям в техническом мастерстве. Его уровень зависел, по мнению братьев Карраччи, не только от ловкости кисти, но и от образования и ос

Аннибале Карраччи, Агостино Карраччи. Триумф Вакха и Ариадны.
1597 — 1604 гг.

- В их оформлении чувствуется сильное влияние монументальной живописи Микеланджело. Однако в отличие от него у братьев Карраччи на первом месте стоит абстрактная красота живописи — правильность рисунка, уравновешенность цветовых пятен, ясная композиция. Совершенство формы занимало их гораздо больше, чем содержание.

Триумф Вакха и Ариадны.
Фрагмент

Доменикино (Доменико Цампьеро, 1581 — 1641)

- ▣ Работу отличает высокий уровень техники, но в то же время эмоциональная холодность, поверхностное прочтение сюжетов.
- ▣ В картине Доменикино «Последнее причащение Святого Иеронима» (1614 г.) очень выразительный пейзаж притягивает зрителя гораздо больше, чем основное действие, напыщенное и перегруженное деталями.

«Последнее причащение Святого Иеронима» (1614 г.)

Гверчино (Франческо Барбьери, 1591 — 1666)

- «Аврора» в римской вилле Людовизи, поражает зрителя захватывающей энергией, с которой движутся богиня утренней зари на колеснице и другие персонажи.

«Аврора» (1621 — 1623 гг.), плафон
Гверчино

- ▣ Интересны рисунки Гверчино, выполненные, как правило, пером с лёгкой размывкой кистью. В этих композициях виртуозность техники стала уже не ремеслом, а высоким искусством.

Сальватор Роза (1615— 1673)

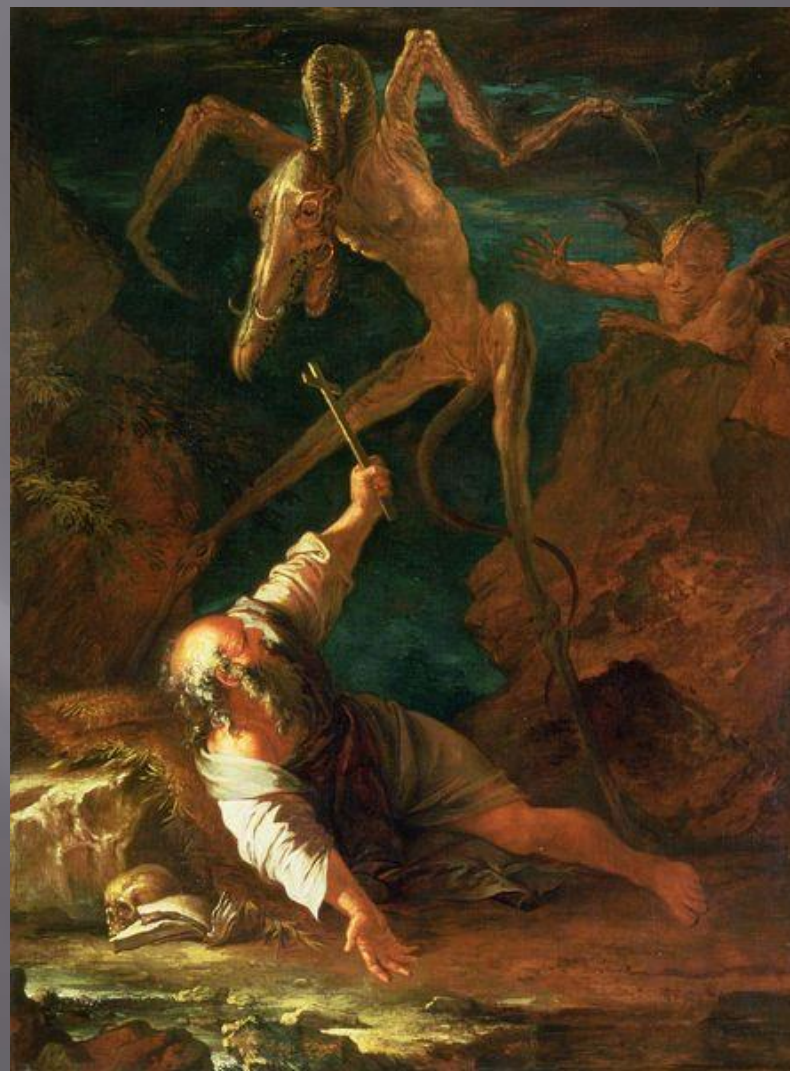
- ▣ Пейзажи не имеют ничего общего с прекрасной античностью. Обычно это изображения глухих лесных чащ, одиноких скал, пустынных равнин с заброшенными руинами. Здесь непременно присутствуют люди: солдаты, бродяги, особенно часто разбойники.

Сальваторе Роза. Героическая битва

Явление духа Самуила Саулу
(1668)

Искушение Святого
Антония

Пьетро да Кортоне.
Аллегория Божественного провидения.
1633 – 1639 гг.

Бачичча.
Триумф имени Иисуса. 70-е —
начало 80-х гг. XVII в.

- При всей своей противоречивости болонские академисты сыграли в развитии живописи очень важную роль. Принципы обучения художника, разработанные братьями Карраччи, легли в основу академической системы образования, существующей до сих пор.