

**Тема. Художественная
культура Нового и
новейшего времени.
Постренессансная
культура**

- *«Так много новостей за 20 лет*
- *И в сфере звёзд,*
- *И в области планет,*
- *На атомы вселенная крошится,*
- *Все связи рвутся, всё в куски дробится.*
- *Основы расшатались и сейчас*
- *Всё стало относительным для нас».*

• *Джон Донн (1572-1631)*

Кризис гуманизма Ренессанса predetermined возникновение драматического стиля **БАРОККО**.

« Исчезает уверенность в близком и положительном торжестве положительных начал жизни. Обостряется ощущение её трагических противоречий. Прежняя вера уступает место скепсису. Сами гуманисты уже не доверяют разуму как благой силе, способной обновить жизнь. У них возникает и сомнение относительно природы человека – действительно ли добрые начала главенствуют в ней.»

А.А Аникст искусствовед

«Удивляться я привык, как безмерно мир велик»

Кальдерон, испанский драматург 17 века

*«Поэта цель – стихами поражать.
Не о смешном – о славном сочиняю.
Кто удивлять не в силах, брось писать.»*

Марино, итальянский поэт 17 века

*«Что жизнь? Тень мимолётная, фигляр,
Неустово шумящий на подмостках
И через час зыбытый всеми; сказка,
В устах глупца, богатая словами
И звоном фраз, но нищая значеньем»*

Шекспир, английский драматург

ПЛАН

- 1. Основные направления в искусстве XVII века: реализм, барокко, классицизм.
- 2. Архитектура и скульптура барокко: грандиозность, пышность, динамика, контрастность.
- 3. Изобразительное искусство Фландрии. Человек и природа в творчестве П.Рубенса. Творчество Антониса Ван Дейка и Ф.Снейдерса.
- 4. Театр и декоративно-прикладное искусство барокко. Драматургия и театр французского классицизма. Французская литература. «Поэтика» Н.Буало. Творчество П.Корнеля, Ж.Расина, Лафонтена, Мишеля де Монтеня, Жан-Батиста Мольера.
- 5. Испанская литература. Комедии Лопе де Вега.

• ЛИТЕРАТУРА

- 1. Андронов С.А. Рембрандт: О социальной сущности творчества художника.-2-е изд. –М.: Знание,1981.
- 2. Вазари Джорджо. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Ред. А.Дживелегова, А.Эфроса. – Д.: ФЕНИКС,1998.
- 3. Виппер Б.Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета (1640 – 1670). – М.: Искусство,1962.
- 4. Гоголев К.Н. Мировая художественная культура. Учеб. пособие. – М.,1999.
- 5. Гуревич Е.Л. Западноевропейская музыка в лицах и звуках: XVII – первая половина XX века. – М.: ТОО Пассим, 1994.
- 5. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика. Кн. для учителя. В 3-х ч. – Ч.2. искусство Западной Европы XVII-XX веков / Сост. М.В. Алпатов, Н.Н.Ростовцев. – 4-е изд. испр. и доп. – М.: Просвещение,1988.
- 6. История всемирной литературы. – Т.4-6. М., 1969.
- 8. Каптерева Т. Веласкес и испанский портрет 17 в. – М., 1956.
- 9. Лазарева В. Братья Ленен. – Л.,1936.
- 10. Миропольська Н., Белкіна Є., Масол Л., Оніщенко О. Художня культура світу. Європейський культурний регіон: Навч. посібник. – К., 2001.
- 11. Роттенберг Е. Голландское искусство 17 в. – М., 1972.
- 12. Фромантен Э. Старые мастера. – М., 1966.
- 13. Энциклопедия мировой живописи/ Сост. Т.Г.Петровец, Ю.В.Садомова. -М.: Олма-пресс, 2002. - 432 с.

Художественные направления 17 в.

- ренессансный реализм, барокко, классицизм;
- барокко;
- классицизм.

БАРОККО

Барокко – это стиль европейского искусства и архитектуры XVII – XVIII веков, сформировался в Италии. Термин «барокко» восходит к португальскому слову, означающему уродливую жемчужину.

Три фактора возникновения барокко:

1. Величие Королевских дворов
2. Притязание католической церкви на всеобщую духовную власть
3. Любовь к театральности и церемониям

ЧЕРТЫ ЭПОХИ «роскоши и смятения»

Барокко передавал конфликт эпохи,
дух противоречий,

человек в искусстве барокко – это
личность со сложным миром
переживаний и чувств,

в водовороте событий, в постоянно
изменяющемся мире.

Человек постоянно сталкивался с
проблемой выбора (безграничность
жизни- опасности, неизбежность
смерти)

Ренессансное наследие давало
жизнеутверждающий характер,
оптимизм.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА БАРОККО

Драматизм, конфликт добра и зла,
мистика

Передача эмоций, накал страстей,
Преувеличенная детализация,
сложность формы, контраст,
иллюзии.

Динамизм, бурное движение

Популярны темы
мучений и страданий
человека

Энергичность
Последовательное развитие всех
видов искусства, синтез
(маньеризм – это кризис, а барокко
– новая жизнь)

Общая характеристика стиля барокко

- Стиль, свойственный искусству Западной Европы с конца XVI века (Италия) до середины XVIII века (Россия).
- По-испански *barocco* - **странный, причудливый.**

- Для барокко характерно тяготение к ансамблю и синтезу искусств, большая степень взаимопроникновения архитектуры, скульптуры, живописи.
- Искусство барокко отличается пышностью, экзальтацией образов;
- ему свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, стремление к совмещению реальности и иллюзии.

- Человек в искусстве барокко предстает как сложная, многоплановая личность, вовлеченная в драматические конфликты эпохи.
- Наиболее ярко стиль барокко проявился в **архитектуре**, в создании грандиозных городских и дворцово-парковых ансамблей.

Архитектура и скульптура

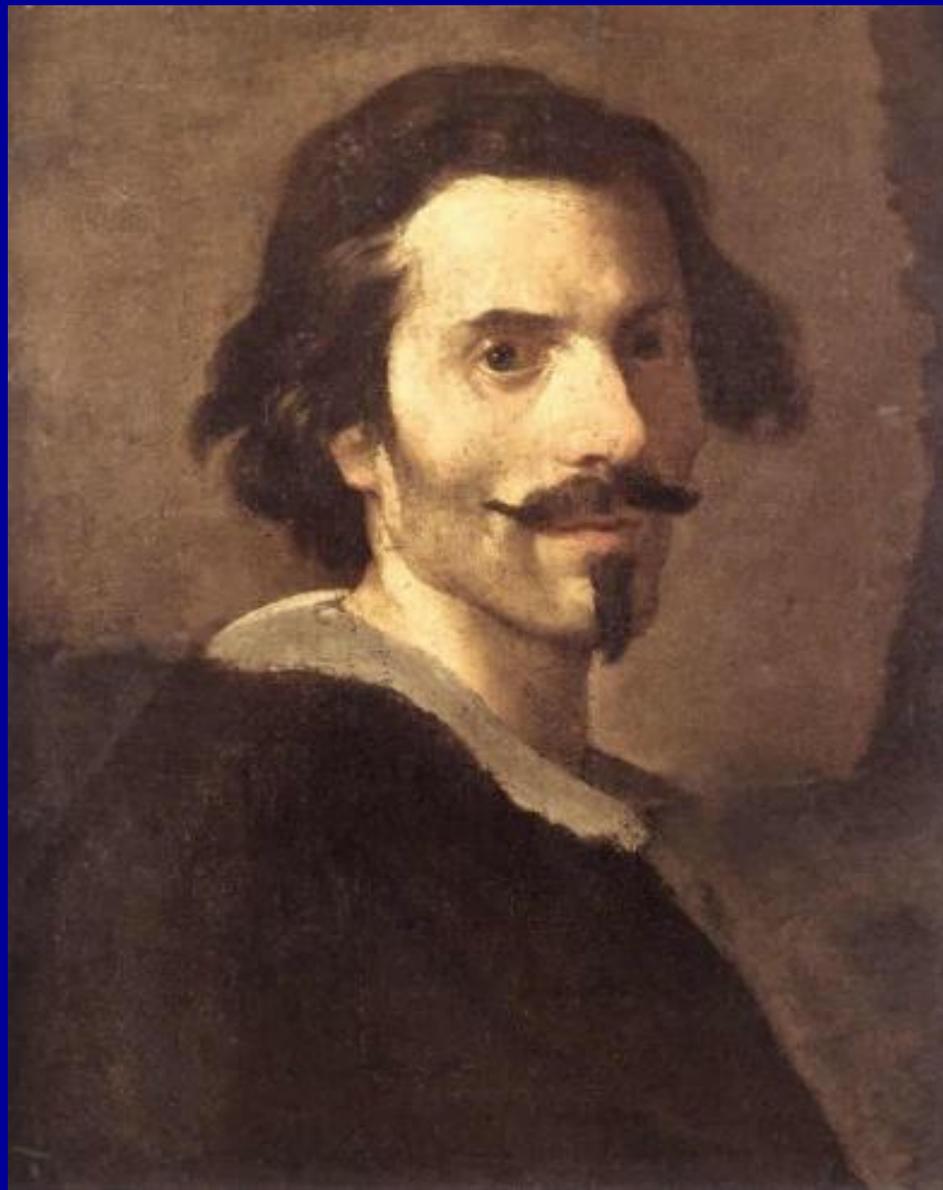
- Отличается мощным пространственным размахом,
- сложностью беспокойных, сливающихся друг с другом, как бы текучих форм,
- криволинейностью планов и очертаний,
- связью с окружающим пространством.

Архитектура и скульптура

- Италия 17 века:
Лоренцо Бернини

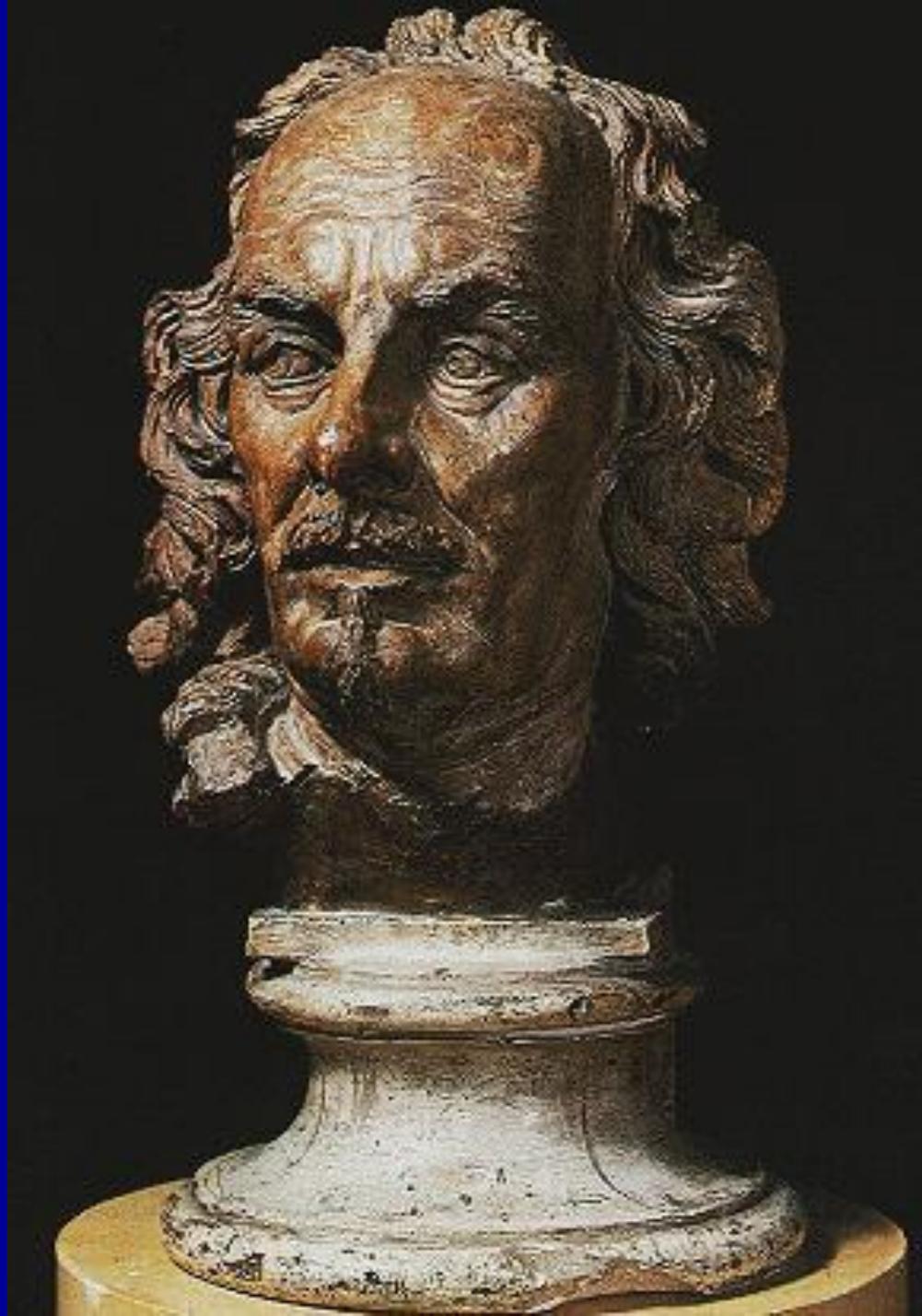
Лоренцо Бернини

Великим
творцом
архитектуры и
скульптуры
эпохи Барокко
был Лоренцо
Бернини
(1598-1680)

Лоренцо
Бернини.

Автопортрет.
1670-е

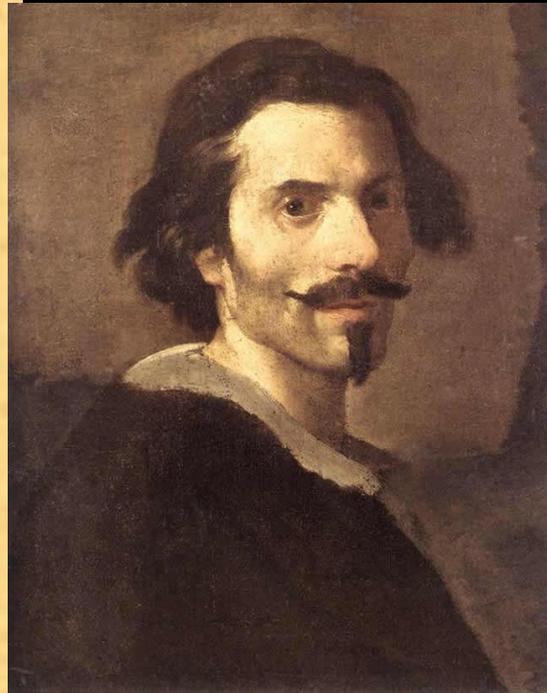
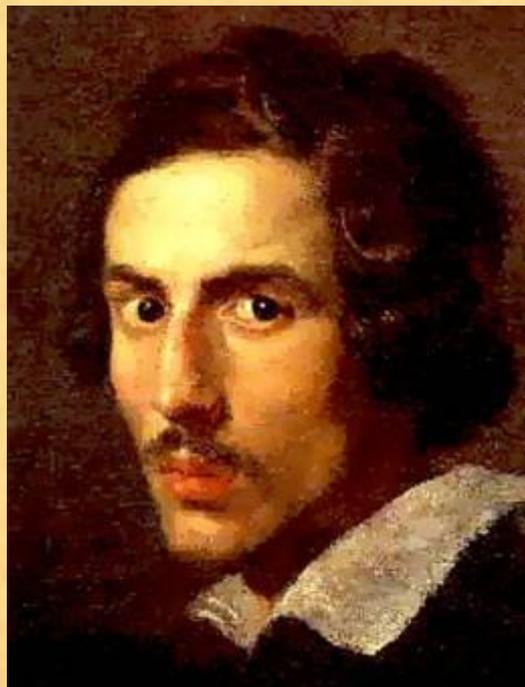

ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ

1598- 1680

скульптор, архитектор, живописец и поэт. Рассказывают, что он поставил оперу, к которой написал либретто и музыку, создал декорации, эскизы костюмов и даже изобрел сценические механизмы!

Он родился в Неаполе, но отец-скульптор отвез талантливого подростка в Рим. Там он быстро приобрел известность под покровительством кардинала Сипионе Боргезе. К 26 годам молодой Бернини был назначен архитектором крупнейшего в христианском мире собора св. Петра. Он почти безвыездно работал в Риме, и многие великие памятники и достопримечательности древнего города обязаны ему своим рождением.

ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ

Первой зрелой скульптурной работой Бернини стал **"Давид" (1623г.)** — юноша-пастух (будущий царь Иудеи), победивший в поединке великана Голиафа. В отличие от скульптур Микеланджело и Донателло Бернини показал сам поединок Давида с Голиафом, а не подготовку к нему и не его финал. Давид резко разворачивается, чтобы метнуть камень из пращи в голову противника. На лице точно переданы эмоции борьбы.

Одна из лучших работ
Лоренца Бернини -
скульптура «Давид»
воплотила в себе черты
своего автора.

Зеркало держал патрон
Бернини, Кардинал
Барбериник, в то время
как 24-летний скульптор
вырезал лицо Давида

- «АПОЛЛОН И ДАФНА»

- «Похищение Прозерпины»

"Похищение Прозерпины"

Бернини изобразил момент, когда бог подземного мира Плутон похитил дочь богини плодородия Цереры, чтобы сделать её своей женой. Фигура Прозерпины уменьшена в размерах, чем усиливается передача её сопротивления.

Фантастическое мастерство обработки камня!

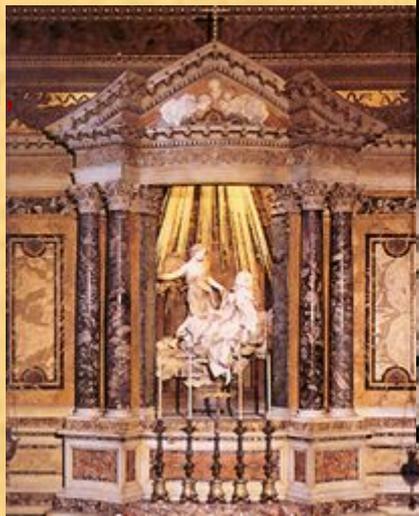
Бернини в равной степени проявил себя и в архитектуре и в скульптуре.

Одну из лучших своих композиций "**Экстаз Святой Терезы**" (1645 —1652гг.) Бернини создал, будучи уже зрелым мастером.

В ней автор изобразил мистическое видение Святой Терезы Авильской, в котором к ней является ангел с огненной стрелой в руке, которой он пронзает сердце Терезы великой любовью к Богу.

«Беломраморная скульптура находится в окружении колоннады из цветного мрамора, а фоном стали позолоченные лучи, символизирующие Божественный свет.

Св. Тереза погружена в состояние духовного озарения внешне похожее на смерть: голова запрокинута, глаза закрыты, за внешней мертвенной неподвижностью скрывается гигантское движение духа.»

Die römische Barock - Baukunst

Фонтан 4 рек на площади Навона,
Бернини.

*... Но перед красотой и зданья и фасада
Померкли и фонтан, и мрамор, и ограда.
... В орнаменте витом увидишь тут и там
Победоносный шлем и вазы фимиам,
Колонны, капитель, пилястры и аркады
Увидишь всюду ты, куда ни кинешь взгляды,
Амуры. Вензеля, вплетённые тайком,
И головы ягнят, увитые шнурком
И статую найдёшь в великолепной нише,
В узорах и резьбе карниз под самой крышей...
Фр. Поэт Жорж де Сюдери, 17 век*

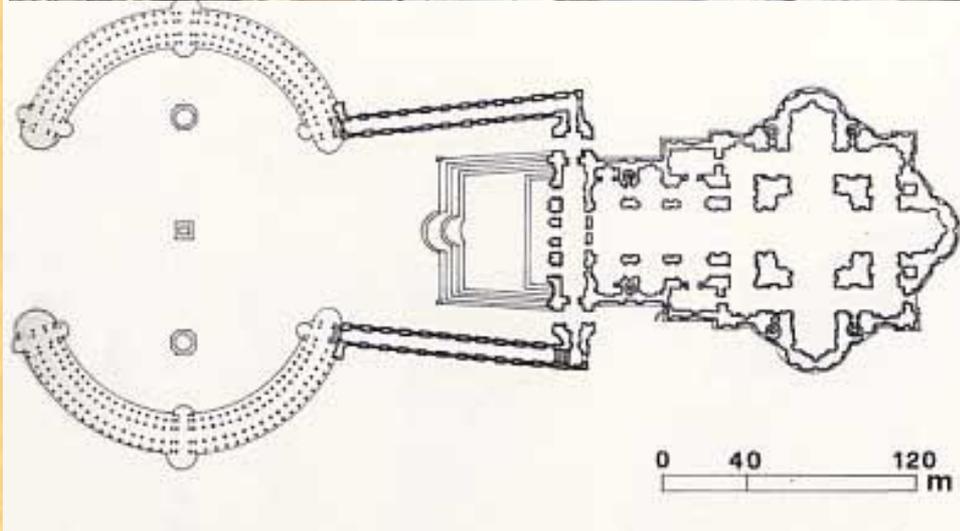
Площадь св.Петра в Риме.
1656-1667

Самым ярким примером архитектуры Барокко является **Площадь Святого Петра в Ватикане** архитектора Лоренцо Бернини.

Здесь, перед главным собором католического мира, огромное число паломников должны были почувствовать своё духовное единство. Для воплощения этих идей Бернини нашёл замечательное решение.

Пространство перед храмом превратилось в ансамбль из двух площадей: первая, в форме трапеции, обрамлена галереями, отходящими от собора; вторая имеет форму овала, обращена к городу и оформлена двумя колоннадами. В симметричных точках этого овала расположены фонтаны, а между ними - обелиск. Характерный для барокко эффект "затягивания" в глубину архитектурного пространства.

Колоннады, как огромные руки, охватывают человека и увлекают к собору. Его фасад естественно и гармонично сочетается с площадью.

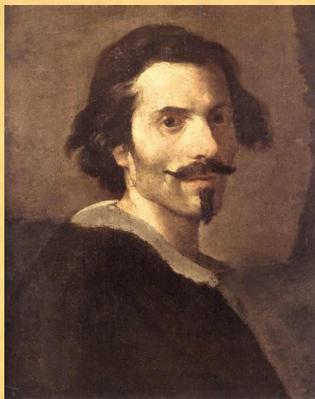
Общие очертания ансамбля имеют скрытое сходство с ключом, напоминая слова Христа, обращенных к апостолу Петру: "И дам тебе ключи Царства Небесного".

характерные черты итальянского барокко воплотились в творчестве двух зодчих

ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ

Для его работ типично:

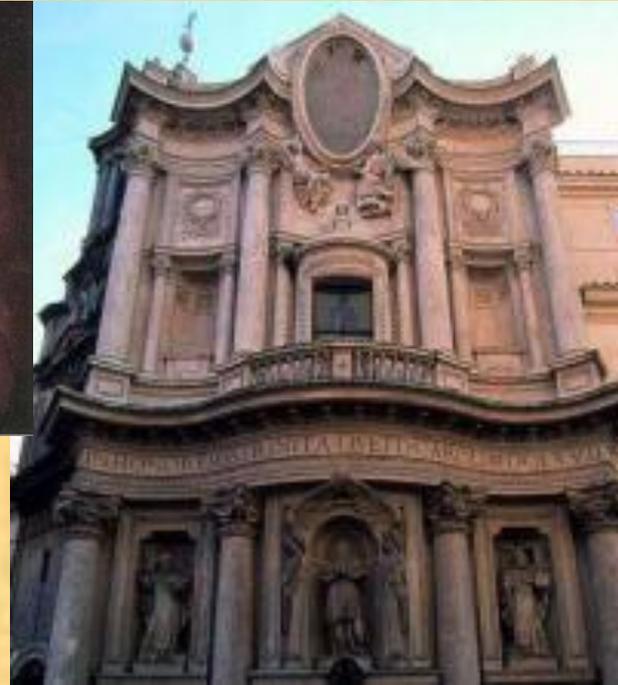
1. Изящество в сочетании с математическим расчетом;
 2. Мастерская работа с фактурой камня;
 3. Использование оптических эффектов.
- Например: ансамбль площади собора Святого Петра в Риме,

ФРАНЧЕСКО БОРРОМИНИ

Для его работ типично:

1. Дробность массы здания;
 2. Дематериализация каменных масс;
 3. Динамизм решений;
 4. Богатая внутренняя отделка: золото, полудрагоценные камни...
- Например: церковь Св. Карло алле квадро фонтане в Риме.

Киворий

в соборе св.Петра в
Риме

1624-1633

Кафедра св.Петра
в соборе св.Петра
в Риме.

1657-1666

Скала Раджа в
Ватикане.
1663-1666

Первым образцом стиля Барокко считается **церковь Иль-Джезу (1575г.)** архитекторов **Джакомо Бароцци да Виньола** и **Джакомо делла Порта** для монашеского ордена иезуитов.

Интерьер храма очень торжественен: он оформлен 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.

Фасад церкви разделен на два горизонтальных яруса, каждый из которых оформлен орденом. Более узкий верхний ярус обрамлён по краям спиралевидными деталями — **волютами** (итал. *volute* — "завиток") и словно перетекает вниз. Такое оформление в дальнейшем стало типичным для церквей в стиле барокко.

ФРАНЧЕСКО БОРРОМИНИ

(1599-1667)

Это был занудный эксцентричный холостяк с невротическим характером – полная противоположность Бернини.

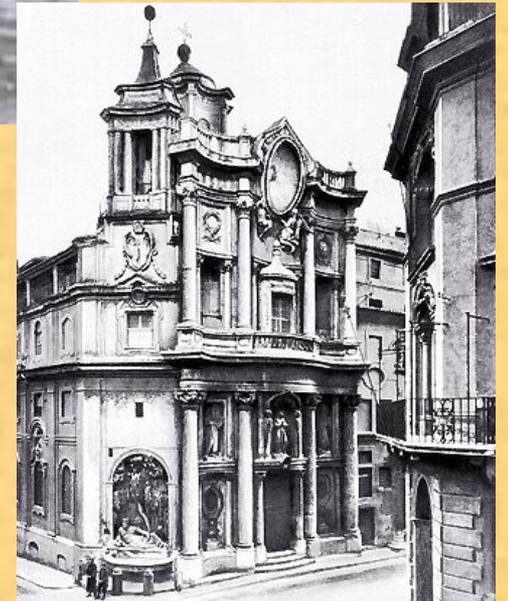
Ярким примером архитектуры барокко является его **церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане** (1634-1667 гг.)

Для церкви был отведен маленький и очень неудобный участок на перекрестке 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. Стена верхнего яруса то прогибается, то слегка выступает вперед, её движению вторит изогнутая линия перекрытия. Кажется, что плотная, тяжелая масса камня постоянно меняется прямо на глазах—это любимый мастерами барокко мотив преобразования материи.

церковь Сан-Карло
алле Куатро Фонтане

Francesco Borromini, SAN CARLINO ALLE QUATTRO FONTANE

В интерьере храма чистый белый цвет делает все детали светоносными и легкими. Здесь всё располагает к сокровенному общению человека с Богом.

Interno - Interior

copyright 2002 ARCH. TINO GRISI

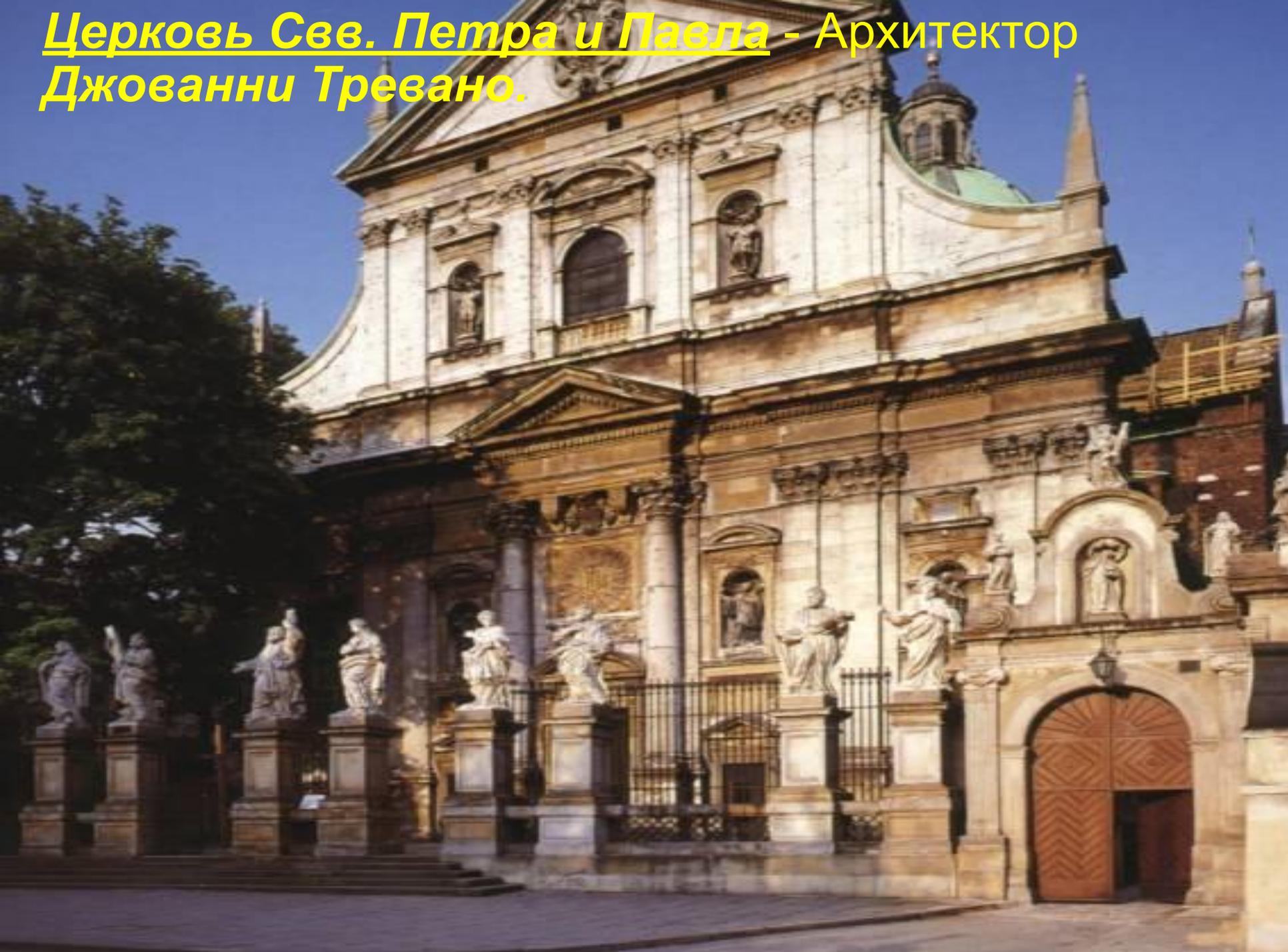

Купол Церкви Сант Ив

При разработке фасада Борромини часто использовал мотив вогнутой кривой, редко встречающейся в римской барочной архитектуре, по этой черте почти безошибочно можно определить автора. Таков, например, монументальный фасад Церкви Сант-Аньезе ин Агоне.

Церковь Свв. Петра и Павла - Архитектор
Джованни Тревано.

Садово-парковое искусство. Франция. Версаль.

**Природа приняла в нем строго
геометрические формы, предписанные ей**

Садово-парковое искусство. Версаль.

Парк отличался четкой симметрией аллей и прудов, строгими рядами подстриженных деревьев и цветников, торжественным достоинством расположенных в нём статуй.

Живопись барокко

- Италия 17 века:
Микеланджело
да Караваджо
- Фландрия 17 века:
Питер Пауэл Рубенс
Антонис ван Дейк

- Период расцвета фламандской школы живописи охватывает собой первую половину 17в и представлен творчеством Рубенса, Ван Дейка, Йорданса, Снаудерса. Законодателем в новом стиле стал Питер Пауль Рубенс.

» *Микеланджело
да Караваджо*

» (настоящая
фамилия
Меризи).

- Работает в портретном жанре, обращается к мифологическим, библейским сюжетам

Микеланджело да Караваджо

(1573-1610)

Судьба Микеланджело да Караваджо (настоящая фамилия Меризи) сложилась трагически. Одарённый мастер, он вёл странную, неустроенную жизнь, был очень неуравновешенным человеком, нередко дрался на дуэли. Одна из дуэлей закончилась смертью противника. Четыре последних года Караваджо провёл в скитаниях, скрываясь из-за обвинения в убийстве, и умер в полной нищете.

Микеланджело да Караваджо стал основоположником интереснейшего **направления в стиле барокко** и оказал большое влияние практически на всех выдающихся европейских живописцев. Позднее в истории искусства даже появился термин "**караваджизм**", который применяется к мастерам, пользующимся его стилистикой.

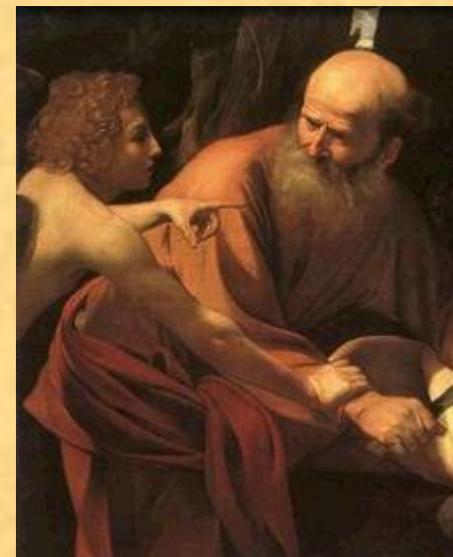
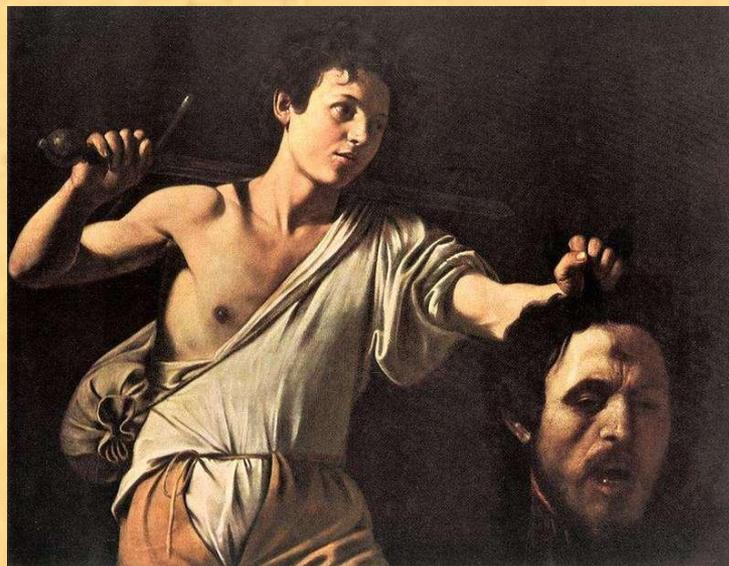
Караваджо и другие мастера итальянского барокко впервые увидели мир очень сложным, наполненным тайной. Они не боялись показать, насколько слаб человек, как противоречива и сложна его натура, какие трудности и страдания ожидают его на пути к высшим духовным ценностям.

Караваджо
Вакх
1593

На картине молодого мастера **"Вакх с чашей в руках"** (около 1593 г.) античный персонаж, любимый живописцами Возрождения, предстаёт в непривычном виде. Художник делает его нарочито неприятным, тщательно прописывает отталкивающие детали, например густой слой грязи под ногтями. В произведениях Караваджо Вакх олицетворяет слабого и грешного человека.

Библейские сюжеты он трактовал очень необычно.

В композициях на евангельские сюжеты он использует интересный живописный прием. **Резкий поток света** выхватывает персонажей из тёмного пространства. Источник света в композициях не показан: очевидно, художник имел в виду не реальное освещение, а **Божественный свет**, который озаряет учеников и подчёркивает их удивление, беззащитность и глубокую внутреннюю растерянность перед тайной общения с Богом. У героев Караваджо часто грубоватый внешний облик, порой они неприятны и даже уродливы. Но **натурализм** живописного языка - это лишь способ передать духовную **слабость человека перед лицом Бога**. Художник словно спорил с мастерами эпохи Возрождения, стремившимися через общение с Богом показать силу и красоту человеческого духа.

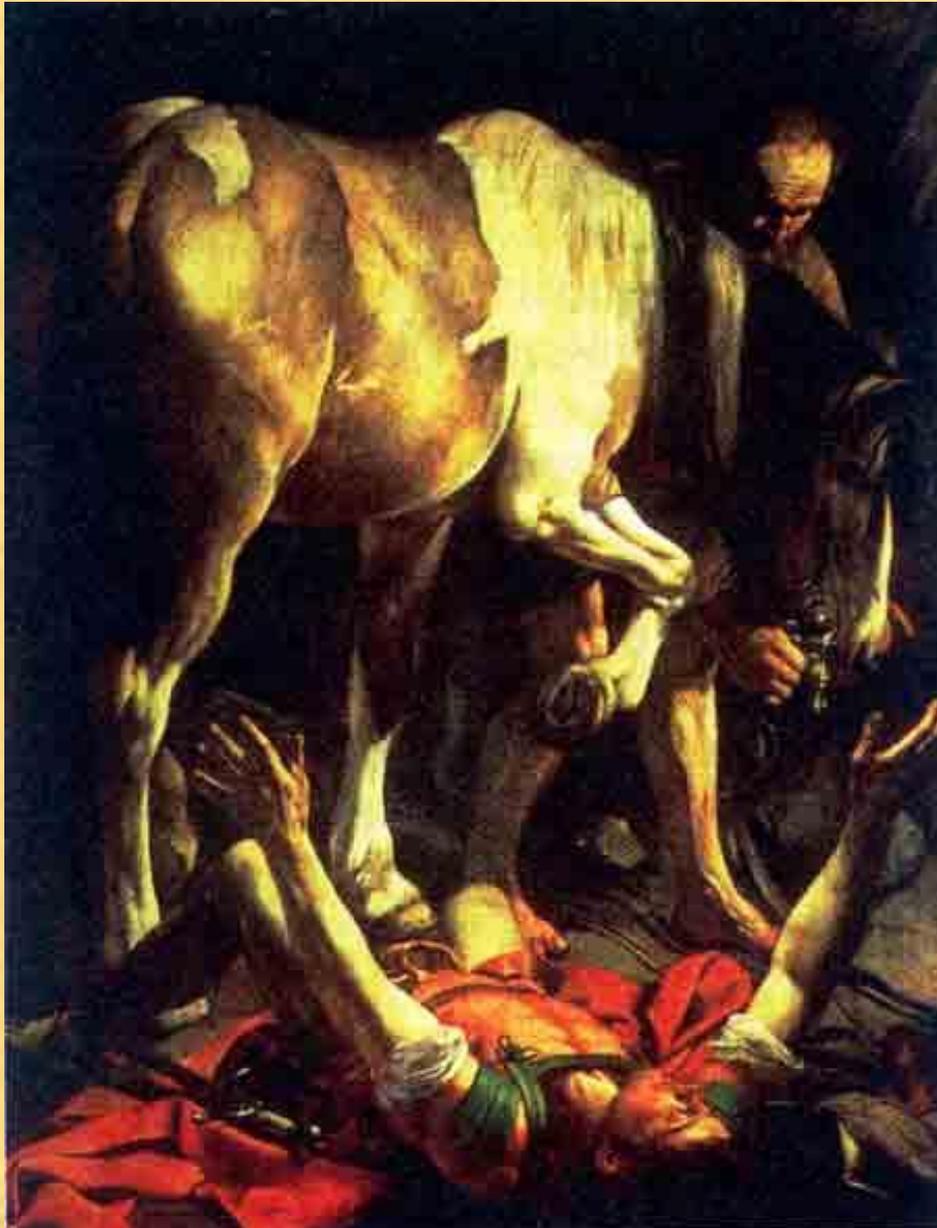

в ранний период творчества писал натюрморты и жанровые композиции, такие, как картина *Гадалка* (ок. 1595,) и *Шулеры* (ок. 1596, Рассказывают историю о том, как художник привел с улицы цыганку, написал с нее гадалку, предсказывающую судьбу молодому человеку, и заявил, что натура — единственная наставница, в которой он нуждается.

композиция "Призвание апостола Матфея" (1599-1600 гг.).

Основой сюжета стал фрагмент Евангелия от Матфея: "...Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфей, и говорит ему: следуй за Мною". Слева в потоке света показана группа людей, занятых подсчётом денег, среди которых Матфей. Справа в тени появляется в сопровождении апостола Петра Христос, жестом повелевающий Матфею идти за Ним. Лицо Матфея обращено к Христу, он указывает рукой на себя, словно вопрошая, действительно ли к нему относится призыв Спасителя.

Тему призвания человека на служение Богу Караваджо продолжил и в картине **"Обращение Савла"**, повествующей о том, как Савл, будущий апостол Павел, а тогда яростный преследователь христиан, на пути в Дамаск впервые слышит голос Христа: "Савл, Савл! что ты гонишь Меня?". Событие, изменившее всю жизнь Савла, показано художником с трагической выразительностью. Свет, излучаемый Христом, ослепляет его, приводит в ужас и заставляет в бессилии упасть под ноги лошади. Массивный лошадиный круп занимает верхнюю часть картины и невольно отвлекает зрителя от фигуры Савла. От этого ещё острее чувствуется его беспомощность.

Укус ящерицы

Юдифь

Маленький больной Вакх

Реализм Караваджо — это нечто большее, чем просто подражание природе; в его живописи сочетаются глубокое понимание психологии человека и точная передача характера света и формы,

Лютнист 1595

Черты художественной манеры Караваджо :

1. Детализация, реалистичность, портретное сходство с современниками
2. Резкая светотень.
3. Приближение фигуры к переднему плану; ракурсы
4. Цельность, строгая соотнесенность частей;

Успение
Марии
1605-06

Питер Пауль

РУБЕНС

(1577-1640)

величайший
фламандский
живописец XVII
века, глава
фламандской
школы живописи

П.П.Рубенс

Автопортрет с
Изабеллой
Брандт
1609

- Творчество Рубенса можно разделить на **три периода**:
- - ранний – ему присуще влияние Караваджо, отголоски маньеризма. Картины отличаются монументальной декоративностью, резкими и эффектными контрастами, использование мифологии;
- - зрелый – обращение к историческому жанру;
- - поздний – изображение автопортретов, развивает нидерландские традиции, обращается к народной жизни.

Персей и Андромеда

Вакханалия. 1615-1620

Союз
Земли и
Воды.
Ок.1618

Портрет
камеристки
инфранты
Изабеллы.
1625

Суд Париса. 1638-1639

Портрет
Елены
Фоурмент
с детьми
ок.1636

"Похищение дочерей
Левкиппа",
ок.
1619-1620
гг.).

- Рубенс принадлежит к числу тех универсальных гениев искусства, которые не замыкаются в границах того или иного жанра, но умеют откликнуться на самые различные стороны жизни. Он проявил себя в исторической живописи и в области портрета, в пейзажах и алтарном образе, в живописи декоративной и в рисунке. Искусство Рубенса прославило Фламандцев, их трудолюбие, стремление к свободе, жизнерадостность, исторический оптимизм, несокрушимое желание жить в согласии и пользоваться всеми дарами, отпущенными человеку благословенной и щедрой природой.

Битва амазонок. Между 1615 и 1619 гг.
Мюнхен

Антонис ван
Дейк
Автопортрет
2-я пол 1620-х

Портрет
сэра
Томаса
Чалонера
ок 1640

Портрет
неизвестной
дамы
с дочерью.
1627-1632

Семейный
портрет
1621

Генриетта-
Мария
Французская
и ее шут

Портрет
придворного
Карла I
1638

Карл I,
король
Англии на
охоте
1635

- Творчество Ван Дейка оказало огромное влияние на развитие английской и европейской портретной живописи. Он был основателем английской школы портрета, традиции которого сохраняется в искусстве в течении столетий. В портретах показывал людей разных сословий, разного социального уровня, разных по душевному и интеллектуальному складу. Приверженец традиций фламандского реализма он был создателем официального парадного портрета, в том числе аристократического, в котором показывал благородного, утонченного, рафинированного человека, а так же был создателем интеллектуального портрета.

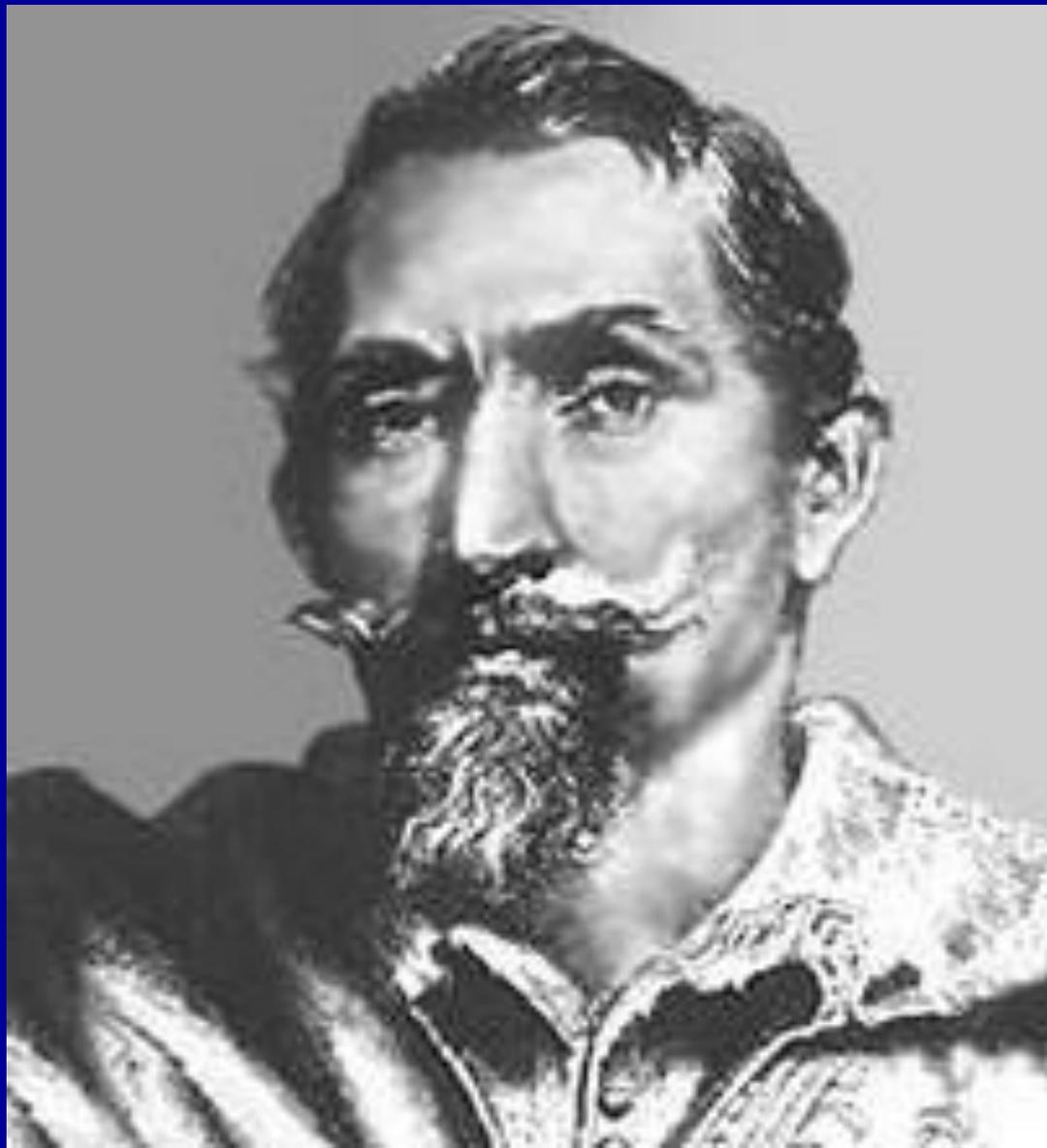

Ван Дейк * Паулина Адорно*

Ван Дейк * Бегство в Египет*

Франс Снейдерс (1579-1657)

Собаки сражающиеся с кабаном (1650-е)

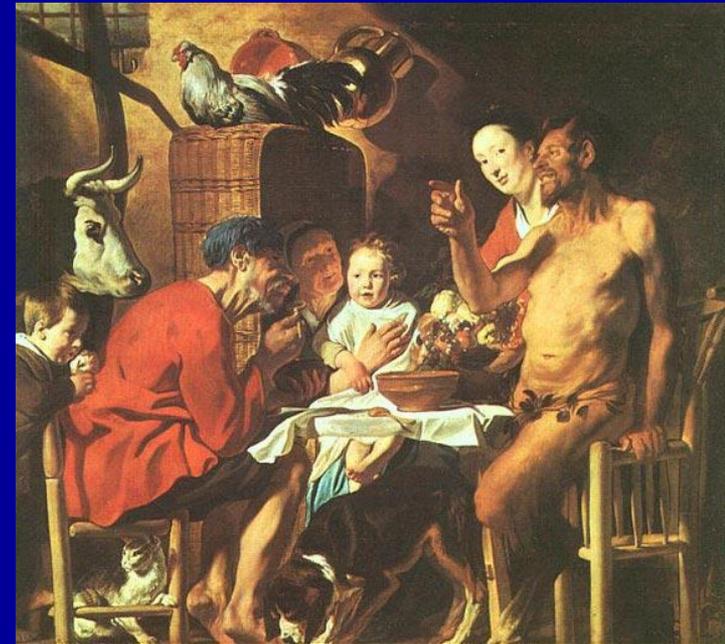
Петушинные бои (1615)

Якоб Йорданс (1593-1678)

- В творчестве Йорданса с большой силой проявились такие характерные черты фламандской школы живописи, как яркое чувственное восприятие жизни, оптимизм, мощная лепка форм. Живопись Йорданса чрезвычайно колоритна, тело фигур дышит здоровьем и свежестью, - в особенности женских; движения персонажей картин сильны и порывисты. В картинах интерес к повседневности неотделим от аллегоричности и искренней веры в чудеса. Ярче всего своеобразие Йорданса проявляется в тех картинах, в которых преобладают жанровые мотивы; кроме мифологических историй, художник охотно черпал свои сюжеты в народных обычаях, баснях и пословицах.

Йорданс * Сатир в гостях у крестьян*

Йорданс * Катарина Бехагель*

- Замечательная фламандская школа заняла выдающееся место в истории европейской культуры. Заказы для дворцов, храмов и для различных корпораций, особенно в первой половине века, способствовали широкому распространению в живописи монументально-декоративных тенденций. Именно в живописи с наибольшей полнотой выразились прогрессивные черты культуры Фландрии: реализм, народность, яркая жизнерадостность, торжественная праздничность образов

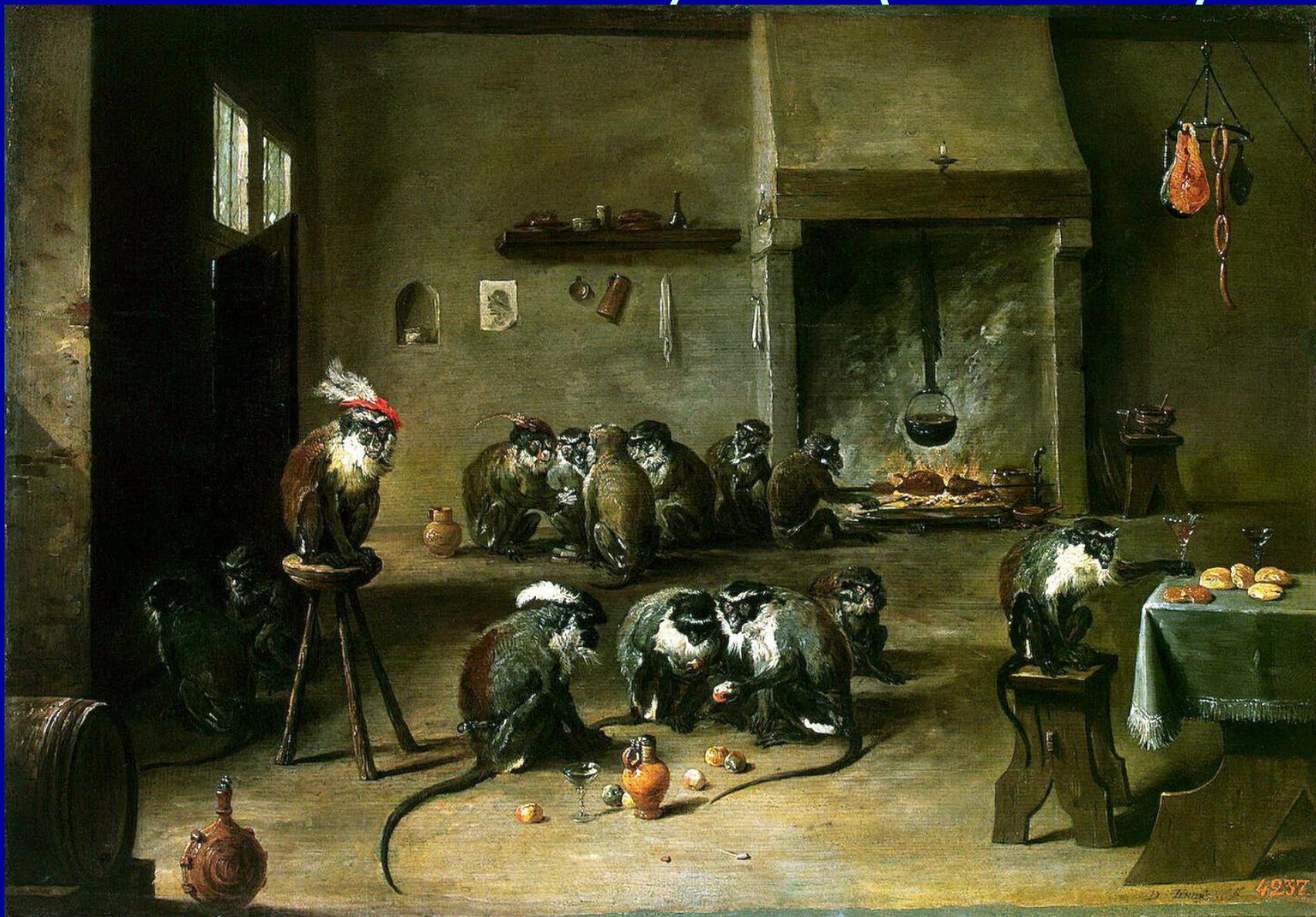

Йорданс * Орел, терзающий Прометея*

Давид Тенирс (1610-1690)

обезьяны в кухне (1640-е)

Франс Халс

(ок 1582-1666)

Семейный портрет Исаака Массы и его жены (1622).

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669)

морской пейзаж (ок.1630 г.)

Даная (1636)

Рембрандт
«Возвращение
блудного
сына»