

Западноевропейское искусство XVII века

Стили XVII века

Барокк

О

Италия
Фландрия
Испания

Классицизм

М

Франция

Реализм

Голландия

Задания

17 век:

1. Знать причины и историю возникновения основных стилей.
2. Заполнить таблицу.

	Барокко	Классицизм	Реализм
Италия			
Испания			
Голландия			
Франция			
Фландрия			

XVI в. Нидерланды

север
р

юг

Голландия

Свободная республика,
независимость
Протестантизм

Города – Амстердам,
Дельфт
Лейден, Харлем

Рембрандт
Хальс

«малые голландцы»
Стиль – реализм

Фландрия

(сейчас – Бельгия)

Подчинены Испании.
Католицизм
Правит – инфанта Изабелла

Город – Антверпен

Рубенс, ван Дейк,
Снейдерс
Стиль – барокко

(искусство прославляет
церковь, монархию)

Стилевые особенности барокко:

1. Основные жанры – мифологический, библейский
2. Динамика, срез фигур
3. Асимметрия композиции
4. Контрасты, яркие цвета
5. Перегруженность декоративными деталями
6. Эмоциональность, драматизм
7. Иллюзии
8. Театральность, использование символов, аллегорий
9. Пышность форм

Хронологические рамки возникновения и расцвета стиля барокко	Конец XVI – начало XVII века
Значение термина. Время возникновения термина.	Буквально – морская раковина, причудливый, неясный. Дан противниками барокко в XVIII веке.
Предпосылки возникновения стиля.	1) Творчество Микеланджело, Тинторетто; 2) Сложившаяся школа живописи, абсолютное владение мастерством; 3) Наличие аристократии, которая не испытывает недостатка в средствах, не лишена вкуса и не стесняется своей роскоши.
Художественные особенности стиля в живописи.	Телесное выражение чувств. Выражение всей гаммы человеческих чувств через цвет. Система нескольких отражений. Пристальное вглядывание в жизнь, ценность каждой незначительной мелочи.
Мастера барокко.	Веласкес, Караваджо, Рубенс.
Эстетическая концепция.	Сосуществуют противоположные идеи, понятия. Высокое и низкое – рядом. Поражаются противоречиям, восхищаются ими. Духовный мир человека сложен и трагичен. «Суть искусства – казаться, а не быть» (Веласкес).

Мастера и произведения для изучения Барокко

Караваджо:

«Нарцисс» 1594 ,

«Лютнист» Около 1596,

«Гадалка»1596-97,

« Давид с головой Голиафа »1605-1606,

«Положение во гроб»1602-03,

«Обращение Савла»,

«Распятие Павла»,

«Молодой Вакх» Около 1596,

«Корзина с фруктами» Около 1597,

«Медуза Горгона» 1590е,

«Шулера» Около 1596,

«Казнь Иоанна Крестителя» 1608

Питер Пауль Рубенс

«Автопортрет с Изабеллой Брандт, первой женой» или
«Жимолостная беседка» 1609-10,
«Венера перед зеркалом» 1615,
«Союз Земли и Воды» 1618,
«Персей и Андромеда» 1620-1621,
«Вакх» 1638-1640,
«Аллегория четырех континентов» 1615,
«Последствия (бедствия) войны» 1637-38,
«Пейзаж с возчиками камней» 1620,
«Охота на бегемота и крокодила» 1615-16,
«Крестьянский танец» 1636,
«Святой Георгий и дракон» 1606-07,
«Святой Себастьян» 1614,
«Прибытие Марии Медичи в Марсель» 1623-25,
«Портрет камеристки инфанты Изабеллы» 1625,

Якоб Йорданс

«Сатир в гостях у крестьянина» 1620,
«Праздник бобового короля» 1655,
«Диоген, ищущий человека» 1643,
«Портрет 73-летнего человека» 1641,
«Пан и Сиринга»

Антонис ван Дейк

- «Автопортрет с семьей» 1620,
- «Портрет Изабеллы Брандт (жена Рубенса)» 1621,
- «Портрет кардинала Гвидо Бентивольо» Ок. 1622-1625,
- «Лорд Джеймс Стюарт и лорд Бернард Стюарт»,
- «Портрет Карла I» 1635,
- «Карл I в трех ракурсах» 1635-36,
- «Дети Карла I»,
- «Портрет дочерей графа Уортона» 1641,

Франс Снейдерс

«Рыбная лавка»,

«Овощная лавка»,

«Птичий концерт»

Диего Веласкес

«Трое за столом» 1618,
«Христос в доме Марфы и Марии»,
«Филипп IV Испанский в коричневом и серебряном»
1631-1632,
«Конный портрет Филиппа IV»,
«Придворный карлик с книгой в руках («Карлик дон
Диего де Аседо по прозвищу Эль Примо») 1644,
«Портрет инфанты Маргариты»,
«Менины» 1657,
«Папа Иннокентий X» 1650,
«Сдача Бреды» 1634,
«Венера с зеркалом» 1644-48,
«Меркурий и Аргус»,
«Вакх»,
«Миф об Арахне (Пряхи)» 1644-48

Эль Греко

«Мальчик дующий на свечу»1570-72,
«Изгнание торгующих из храма» 1600,
«Св. Себастьян»,
«Апостолы Пётр и Павел» 1605-08,
«Погребение графа Оргаса»1586-88,
«Благовещение» 1595-1600,
«Портрет инквизитора Ниньо де Гевары»1600 – 1601,
«Портрет кавалера с рукой на груди» ок. 1577-1579,
«Вид Толедо» или «Толедо в грозу» 1596-1600,
«Лаокоон»1604-1614

Барокко в архитектуре и скульптуре

Особенности архитектуры барокко:

сложные планы

пышные интерьеры с неожиданными пространственными и световыми эффектами

пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно **криволинейных форм и поверхностей**.

синтез искусств (живопись, скульптура).

Стефано Мадерно:

«Св. Цецилия» 1575-1636,

Франческо Борромини:

Палаццо Барберини

Карло Мадерна:

«Собор Святого Петра» Фасад

Лоренцо Бернини:

«Ужас» 1619,

«Давид» 1623,

«Аполлон и Дафна» 1622-1625,

«Похищение Прозерпины» 1621-1622,

«Экстаз святой Терезы» 1645–1652,

«Портрет Констанцы Буонарелли» ок. 1635,

«Портрет кардинала Сципиона Боргезе» после 1632,

площадь перед собором св. Петра в Риме,

«Фонтан Четырех Рек»

Классицизм

(*classicisme*, от лат. *classicus* - образцовый)

Особенности классицизма:

1. Античные образцы
2. Идеальная гармония
3. Ясные и простые формы
4. Симметрия и строгость
5. Рациональность (математический расчет)
6. Героические темы (главное – воспитание гражданина)
7. Деление жанров: «высшие» - исторический, библейский, мифологический, портрет и «низшие» - натюрморт, бытовой

Классицизм

Никола Пуссен

«Танец под музыку Времени» 1638,

«Автопортрет»,

«Аркадские пастухи» около 1650,

«Царство Флоры» Около 1631-32,

«Нарцисс и Эхо» Около 1625-27,

«Пейзаж с Полифемом» Около 1649,

«Похищение сабинянок» 1634-35,

«Танкред и Эрминия»,

Серия «Времена года»

Клод Лоррен

«Суд Париса» 1645-1646 ,

Стаффаж ,

«Пейзаж с Аполлоном и Меркурием» 1645 ,

«Пейзаж с Кающийся Магдалиной»

Архитектура классицизма

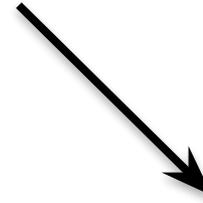
Особенности:

1. обращение к формам античного зодчества как к эталону гармонии, простоты, строгости, логической ясности и монументальности.
2. регулярность планировки и четкость объемной формы.
3. основа архитектурного языка – стал ордер, в пропорциях и формах близкий к античности.
4. симметрично-осевые композиции
5. лаконизм цветов
6. сдержанность декоративного убранства,
7. регулярная система планировки городов.

система планировки парка

**Регулярный
парк** = геометрический парк

**Свободный
парк**

Знать определения:

Руст, рустовка, рустик,

Пилястра,

Анфилада,

Материалы для изучения:

Виды парков – итальянский, английский,

французский,

Версаль (Людовик XIV),

Зеркальная галерея

Реализм

Особенности:

- простота и ясность композиций;
- небольшие размеры работ;
- выразительные детали;
- красота световых нюансов;
- многожанровость;
- общее ощущение уюта, близости и единения персонажей в пейзажной или интерьерной среде.

Малые голландцы

Габриель Метсю

«Больной ребенок»

«Визит врача»

Ян Стен

«Визит доктора»

«Гуляки»

«Рождество»

«Урок рисования»

Адриан Остаде

«Драка»

Серия «Пять чувств»

Герард Терборх

«Лютнистка»

«Бокал лимонада»

Ян Вермеер Дельфтский

- «Автопортрет. Аллегория живописи» 1666-67,
- «Девушка с жемчужной серёжкой» 1665-75,
- «Девушка, читающая письмо у открытого окна» 1657,
- «Девушка с кувшином молока» 1658,
- «Маленькая улочка» 1657-58,

Рембрандт ван Рейн

«Автопортрет с Саскией (Веселое общество)» около 1635,

«Урок анатомии доктора Николаса Тульпа» 1632,

«Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбурга» или «НОЧНОЙ ДОЗОР» 1642,

«Старик в кресле» 1652,

«Портрет старика в красном» Около 1652-54,

«Святое семейство» 1645,

«Возвращение блудного сына» 1669,

«Флора (портрет Саскии в виде Флоры)» 1634,

«Даная» 1636

Франс ХАЛЬС

«Банкет офицеров стрелковой роты Св.
Георгия»,

«Веселый пьяница» 1628-1630,

«Малле Баббе»,

«Цыганка» 1630,

«Смеющийся кавалер» 1624,

«Регентши приюта для престарелых»
1664