

МАНЬЕРИЗМ. ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ

Маньеризм – (итал. manierismo, от maniera — манера, стиль), западноевропейский литературно-художественный стиль XVI — первой трети XVII века, отличающийся усложненностью, напряженностью образов, манерной изощренностью формы, а нередко и остротой художественных решений

Франческо Сальвиати. Неверие Св. Фомы. Ок. 1543—1547. Париж, Лувр

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СТИЛЯ

Черты маньеризма: —
превалирование формы над
содержанием: — изысканная техника.
Суггестивность (от лат. suggestio
— внушение, намек) — активное
воздействие на воображение, эмоции,
подсознание зрителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СТИЛЯ

Характерными особенностями художественного решения работ, относящихся к стилю маньеризма, можно считать повышенный спиритуализм

Спиритуализм (от лат. spiritualis — духовный) — философское учение, в противоположность материализму считающее началом или субстанцией вещей не материю, а дух. Термин был введён в конце XVII века Лейбницем

Эль Греко Мария Магдалина

МАНЬЕРИЗМ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

С 40-х гг. XVI в. маньеризм стал господствующим течением в итальянском придворном искусстве и приобрел черты холодной официальности. Отчасти этот стиль прослеживается также у Рафаэля и Микеланджело, у художников венецианской школы — Тинторетто и Тициана. За пределами Италии маньеризм представлен школой Фонтенбло во Франции, рядом нидерландских художников XVI века (многие из них восприняли идеи маньеризма, побывав в Италии) и Эль Греко в Испании

ФРАНЧЕСКО ПАРМИДЖАНИНО

Настоящее имя Франческо Джироламо Маццола, сын художника Филиппо Маццолы родился в Парме в 1503 г. Франческо осиротел в два года, его воспитывали братья отца — художники Микеле и Пьер Иларио. Первую картину — «Крещение Иисуса» — написал в шестнадцатилетнем возрасте.

Автопортрет в выпуклом зеркале

ФРАНЧЕСКО ПАРМИДЖАНИНО

Автопортрет,
1540

По литературной традиции, идущей от Вазари, о Пармиджанино принято говорить как о человеке, постоянно погружённом в мистические размышления и всецело отдавшем себя алхимии.

«В конце концов Франческо, все ещё увлекаясь этой своей алхимией, превратился, как и все другие, однажды на ней помешавшиеся, из человека изящного и приятного в бородатого, с волосами длинными и всклокоченными, почти дикого, совсем не такого, каким был раньше, и после того, как он так опустился и стал нелюдимым и мрачным, напала на него тяжкая горячка, вследствие чего через несколько дней он отошёл к лучшей жизни, положив тем самым конец тягостям мира сего, в котором не познал он ничего, кроме тоски и докуки.»

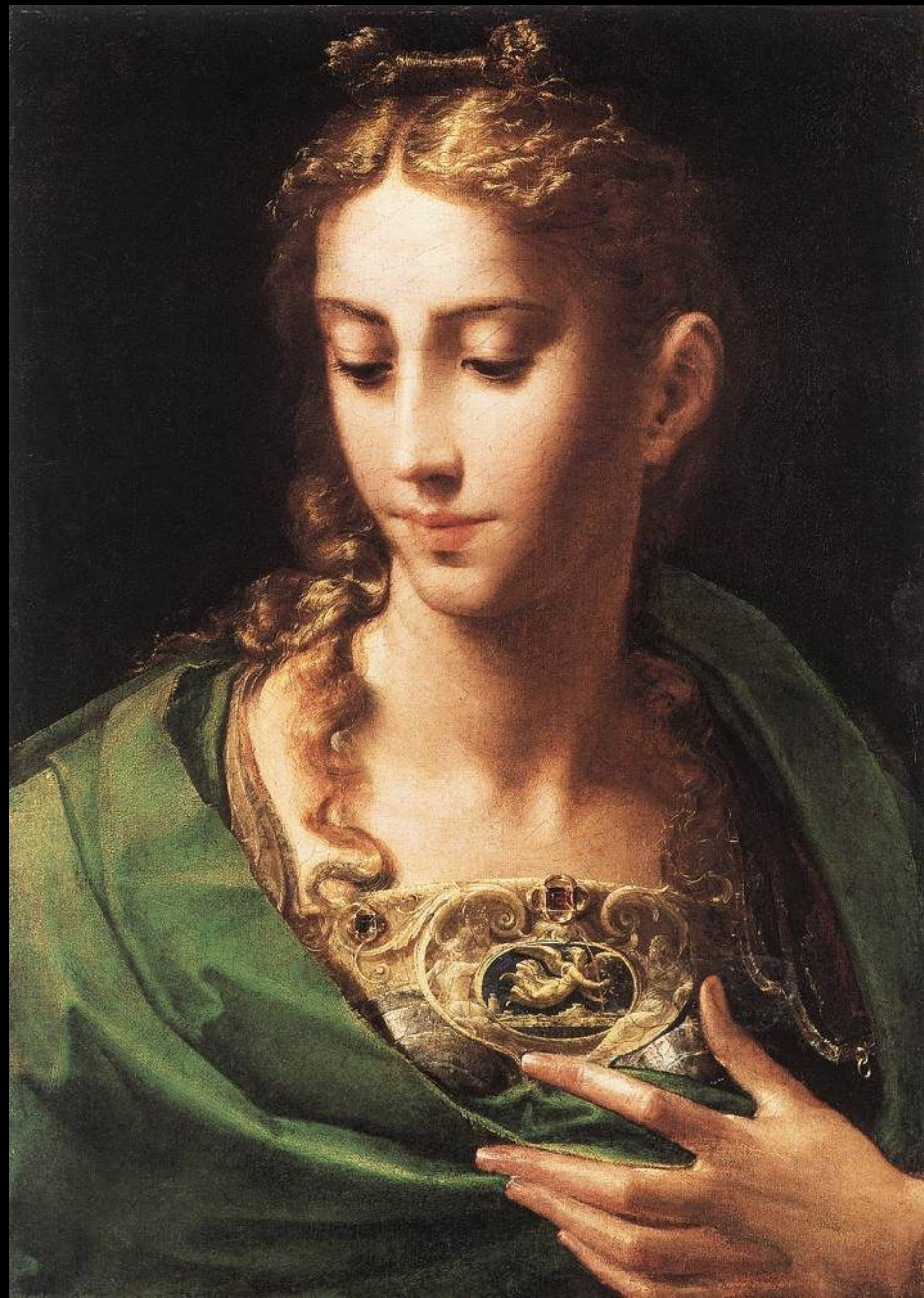

Для его фигур характерны искажённые пропорции и спиральная закрученность поз. Отдельные части тела преднамеренно вытянуты («Мадонна с длинной шеей»). Подобно остальным художникам-маньеристам, он намеренно стремился вызвать своими произведениями удивление, смущение, изумление и раздражение.

Обращение Савла. Около 1528.
Художественно-исторический музей.
Вена

Мадонна с длинной шеей. 1534—1540.
Уффици. Флоренция

ЭЛЬ ГРЕКО

Домéникос Теотокóпулос (1541 –1614), более известный как Эль Греко
Прозвище Эль Греко отражает его греческое происхождение и испанское подданство. Родился на Крите в то время находившемся под властью Венецианской республики. В юности изучал иконопись, в возрасте 26 лет отправился в Венецию, как и многие греческие художники[3]. В 1570 году переехал в Рим, где открыл мастерскую и выполнил серию работ. Во время пребывания в Италии Эль Греко обогатил свой стиль элементами маньеризма и Итальянского Ренессанса. В 1577 году уехал в Толедо, где жил и работал до самой смерти. В Толедо Эль Греко выполнил несколько крупных заказов и написал свои наиболее известные работы.

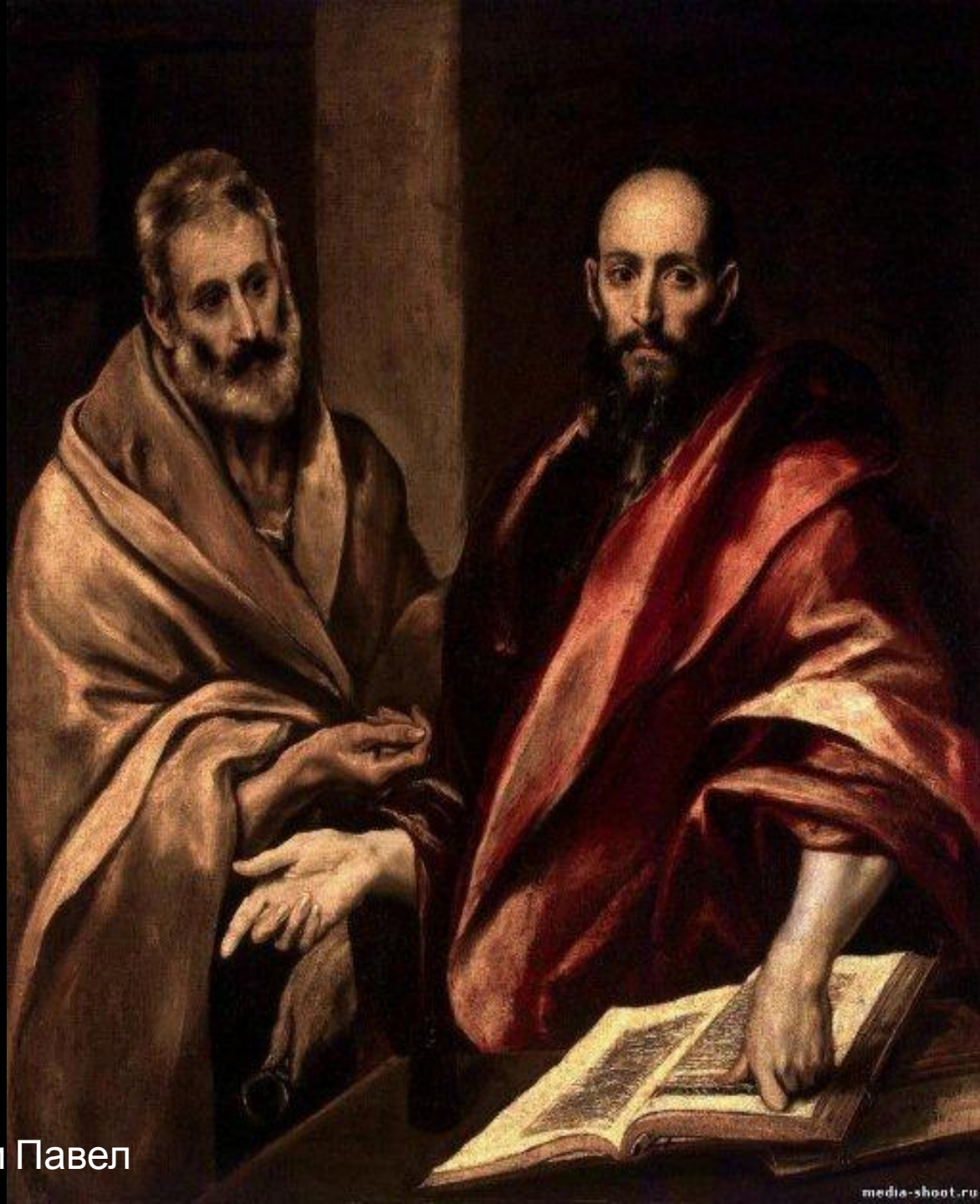

Предположительно автопортрет,
Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Драматичный и экспрессионистский стиль Эль Греко приводил в смущение современников, однако получил признание в XX столетии. Эль Греко считается предтечей экспрессионизма и кубизма

Апостолы Петр и Павел

«СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ»

«ПОГРЕБЕНИЕ ГРАФА
ОРГАСА» ,1586

«ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР»

ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО (ИТАЛИЯ) (1527-1593)

Джузеппе Арчимбольдо родился в семье миланского художника; с юных лет он помогал отцу создавать церковные росписи, а также специализировался на выполнении эскизов гобеленов и витражей. Добившись известности и авторитета, в 1562 году был приглашён ко двору императора Священной Римской империи Максимилиана II в Вену, а далее служил его преемнику Рудольфу II в Праге. В его творчестве некоторые критики и художники XX века усматривали предвосхищение сюрреализма.

Корзина с фруктами. В перевёрнутом виде картина представляет собой портрет.
Масло на деревянной панели, около 1590

Портрет императора Рудольфа II в
образе Вертумна, 1590. Замок
Скоклостер, Стокгольм

Примеры аллегорий из циклов 1560-х годов «Времена года» и «Четыре элемента».

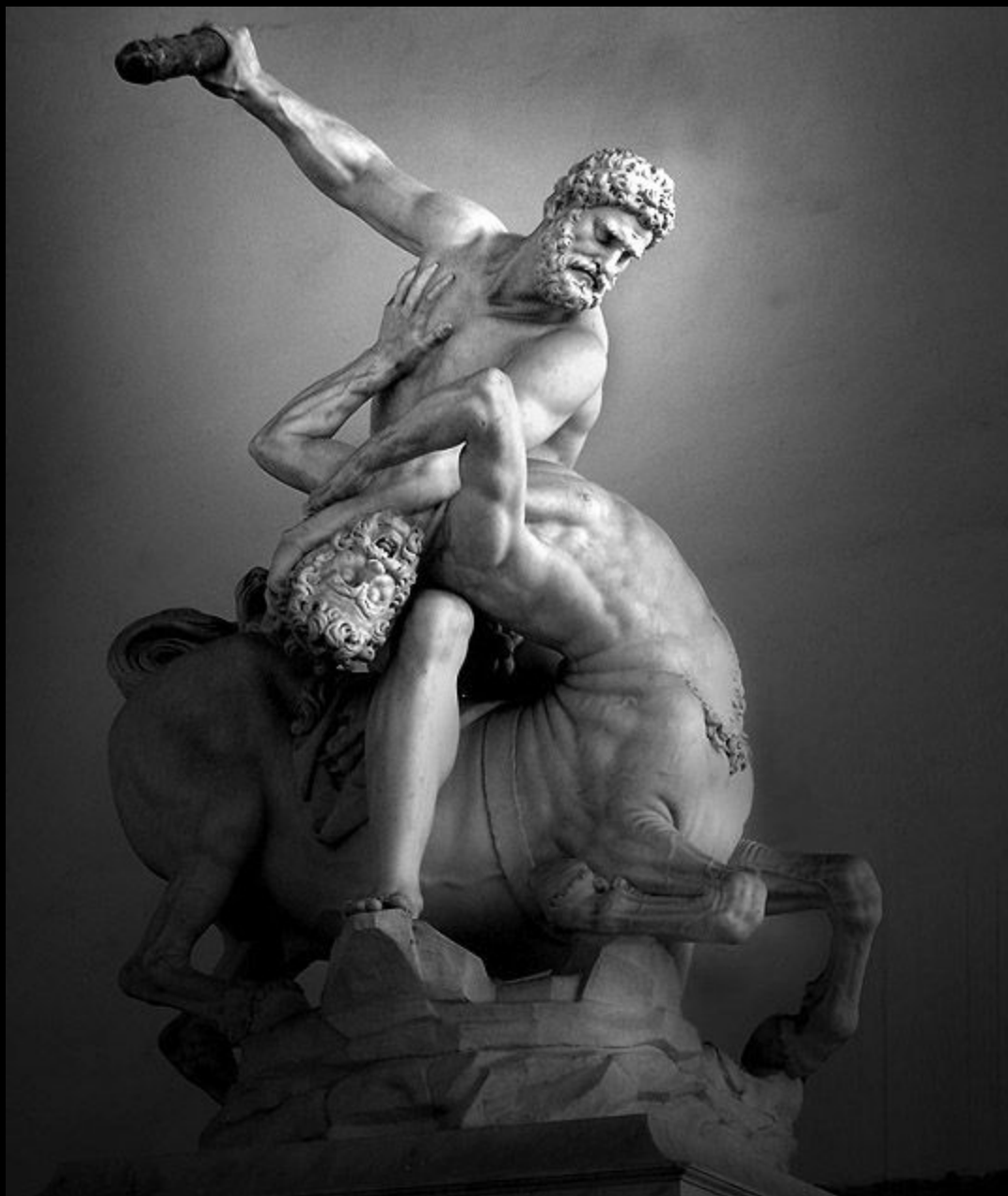
ДЖАМБОЛОНЬЯ

Джамболонья был родом из габсбургской Фландрии. Учился живописи в Антверпене, потом переехал в Италию и изучал в Риме античную скульптуру. Первый крупный гонорар Джамболонья получил от римского папы Пия IV за гигантскую бронзовую статую Нептуна для фонтана Нептуна в Болонье. Джамболонья создал многочисленные скульптуры из мрамора и бронзы, в том числе для украшения фонтанов, для итальянской знати и в особенности для Медичи. Большую часть своей жизни провёл во Флоренции, куда переехал в 1553 г.

Джамболонья. Похищение сабинянок.
1574—1582. Флоренция, Лоджия деи
Ланци

Геракл и Несс (1599)

«Аллегория Апеннин», Валья, Пратолино, Вилла Пратолино, 1580

БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ

Челлини родился 3 ноября 1500 года во Флоренции. Несмотря на желание отца, которому хотелось видеть сына музыкантом, Бенвенуто в 1513 году нанялся учеником в мастерскую ювелира Брандини, где обучился способам художественной обработки металла. С этих лет начал участвовать во многих драках, особенно с другими ювелирами, отчего в 1516 и 1523 годах изгонялся из родного города. После скитаний по Италии осел в 1524 году в Риме, где сблизился с верхушкой Ватикана. Мстя за брата, в 1531—1534 годах Челлини убил ювелира, затем напал на нотариуса, после чего бежал в Неаполь, где опять лишил жизни ещё одного ювелира за то, что тот плохо высказывался о Челлини при папском дворе.

В 1537 году был принят на французскую службу королём Франциском I

В 1556 году Челлини опять заключили в тюрьму за драку с ювелиром. Последним его значительным монументальным произведением явилось «Распятие». Под домашним арестом мастер начал писать автобиографию, ставшую жемчужиной его творчества.

Книга «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции» является одним из самых замечательных произведений литературы XVI в.

Скульптор скончался 13 февраля 1571 года в родной Флоренции. Был похоронен с большими почестями в Церкви Благовещения.

Однажды Бенвенуто надолго исчез из Ватикана, прихватив с собой золото и несколько драгоценных камней, выданных ему для работы из папского хранилища. Причём, его отсутствие было достаточно долгим, чтобы вызвать гнев его Святейшества. Когда, наконец, Челлини вернулся, то его встретили бранью: «О, эти художники! Вечные посетители кабаков, спутники развратных девок, подонки общества, язычники, а не добрые христиане!» — Вместо оправдания Челлини молча выложил кипарисовый ларец, внутри которого находилась гемма из многоцветного сардоникса. Резко оборвав свои гневные филиппики, папа долго и внимательно разглядывал вещь. На камне Челлини вырезал канонический Евангельский сюжет, тайную вечерю.

«Сальера» (1543). солонка Франциска I (1540—1543, Вена,

Ювелирное искусство, все более роскошное, изысканное и новаторское, стало заметно опережать монументальную скульптуру

- ▣ особая тщательность отделки,
- ▣ «орнаментальная» красота силуэта и
- ▣ прихотливое разнообразие ракурсов, рассчитанных на неторопливое разглядывание.

МАНЬЕРИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ

Для здания, выполненного в стиле маньеризма, характерно использование множества выразительных декоративных элементов при отсутствии стилистического единства между ними. Максимум внимания уделяется фасаду. Здесь используются такие детали, как золотые инкрустации, псевдолепнина, псевдобарельефы, богатая роспись полов и потолков. Планировка зачастую непродуманная, несбалансированная, поскольку главный ориентир для архитектора - стремление разрушить установленные правила.

Джорджо Вазари. Лоджия Галереи Уффици. Вид на Палаццо Веккьо. Флоренция

Джорджо Вазари. Галерея Уффици. Флоренция

В архитектуре маньеризм пришел на смену классическому совершенству форм Высокого Возрождения и стал переходным этапом от классической строгости к пышности барокко. Среди наиболее известных архитекторов, творивших в духе маньеризма – Виньола, Джакомо делла Порта, Б. Амманати, Б. Буонталенти, Дж.Вазари, П. Лигорио, Дж. Романо.

AGNUS NOBENS

SANCTVS MARCVS
EVANGELISTA

FLOJ FLORENS

SANCTVS MARCVS
EVANGELISTA

A. D. 1613

SANCTVS LVCAS
EVANGELISTA

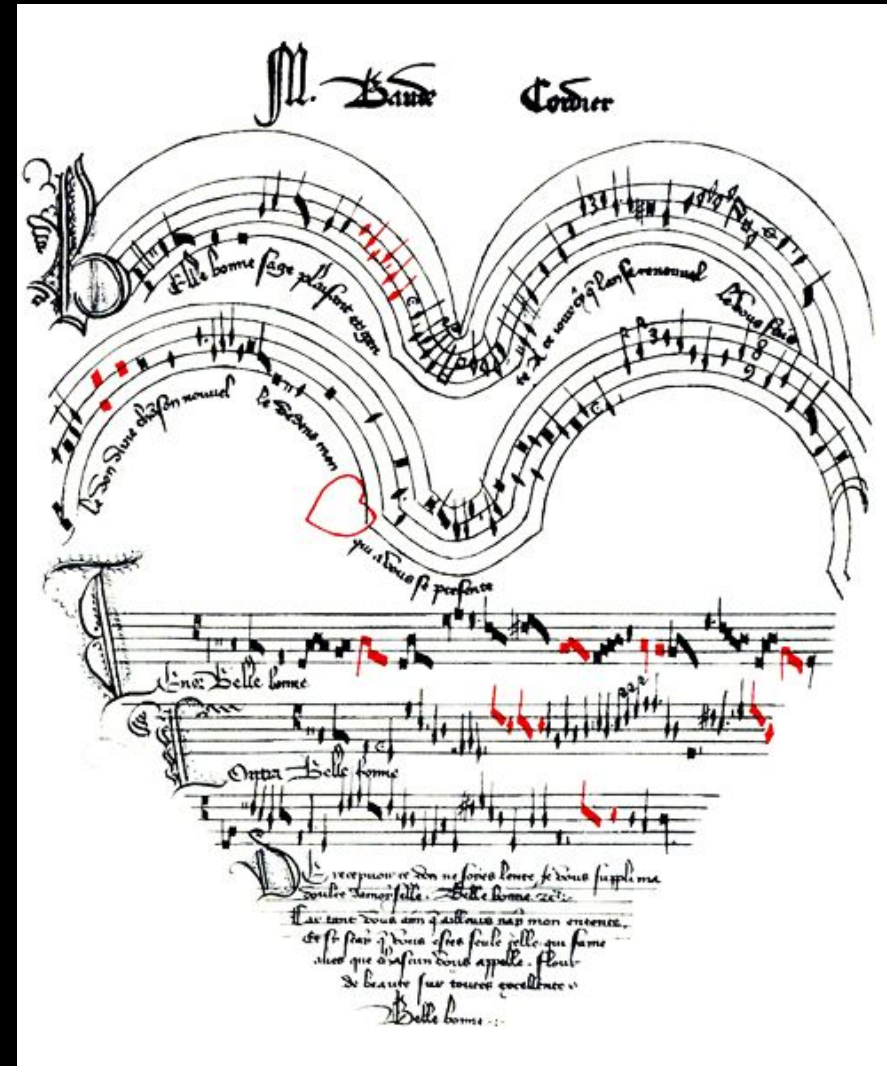
МАНЬЕРИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ – ДЖОН ЛИЛИ

Чаще всего к литературному маньеризму относят произведения, для которых характерна изощрённость слога и структуры, нередко — усложнённый синтаксис, аллегорическая образность, игра контрастов (в том числе между «любовью возвышенной» и «любовью земной»). Наиболее известный пример — двухтомный роман «Эвфуэс» (1578—1580 гг.) Джона Лили, породивший термин «эвфуизм», означавший в высшей степени искусственный и вычурный стиль.

МАНЬЕРИЗМ В МУЗЫКЕ

В музыке «маньеристским» считается, например, творчество итальянского композитора Карло Джезуальдо да Веноза, чьи мадригалы отличает едва ли не мелодраматическая аффектация, переменчивость настроений, повышенное внимание к деталям. Понятие маньеризма в музыковедении распространяют также на период *Ars subtilior* (конец *Ars nova*), для которого характерна экстравагантная тематика (напр., несколько пьес, передающих «одурманенное» состояние курильщиков), вычурная нотация (напр., партитура с нотами разного цвета, выполненная в форме сердечка), исключительно сложная, плохо поддающаяся расшифровке запись ритма. Такая музыка получила большое распространение в Италии и Франции.

МАНЬЕРИЗМ В МУЗЫКЕ – ДА ВЕНОЗА

Родился в семье князя Венозы Фабрицио II Джезуальдо. 1586 году женился на своей двоюродной сестре Марии д'Авалос, которая была на несколько лет старше него и уже дважды овдовела. Вскоре после рождения в 1588 году сына Эмануэле она вступила в любовную связь с Фабрицио Карафа, герцогом Андрии. Узнав об этом, Карло подстроил им ловушку и в ночь с 16-го на 17 октября 1590 года убил обоих. Двойное убийство вызвало большой скандал, но поскольку такая месть соответствовала социальным нормам того времени, Карло не был обвинён в убийстве.

После смерти отца в 1591 году стал 3-м князем ди Веноза, 7-м графом ди Конца, 12-м сеньором ди Джезуальдо, ди Мирабелла и прочее, а также грандом Испании.

