

Искусство XVII Века

«Жизнь
коротка,
искусство
вечно»
Гиппократ

Семнадцатый век часто называют эпохой государственности. Самая характерная для этого времени политическая форма — абсолютная монархия

Культура XVII столетия воплощает в себе всю сложность этой эпохи. В ней ярко запечатлено столкновение сил реакции и прогресса, упорная борьба лучших людей того времени за высокие человеческие идеалы в условиях абсолютистского гнета и в суровой обстановке капиталистического общества.

Трудно найти столетие, которое бы дало столь крупное созвездие блестящих имен во всех областях человеческой культуры, как XVII век. То было время великих открытий Галилея, Кеплера, Ньютона, Лейбница, Гюйгенса в математике, астрономии и различных областях физики. Трудями исследователей была создана база для технического прогресса. В тесной связи с точными и естественными науками развивалась и философия. Воззрения Бэкона, Гоббса и Локка в Англии, Декарта и Гассенди во Франции, Спинозы в Голландии имели огромное значение в утверждении материализма, в формировании передовых общественных идей, в борьбе с идеалистическими течениями и реакционной идеологией церкви.

Высшие достижения западноевропейского искусства XVII в. были связаны с искусством пяти континентальных стран — Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции.

An aerial photograph of a city, likely Rome, showing a large circular stadium in the foreground and a prominent cathedral with a dome in the background. The text is overlaid on this image.

Специфические условия исторического развития в данный период, художественные традиции, сложившиеся в этих странах в предшествующие столетия были причиной того, что искусство каждой из названных национальных школ несло в себе присущие только ей одной отличительные особенности. Но наряду с ними в искусстве этих стран можно обнаружить и общие черты, позволяющие говорить о XVII столетии как об определенном целостном этапе в истории западноевропейского искусства.

17 столетие обычно именуется веком барокко. Однако, при несомненных чертах общности между отдельными художественными явлениями данного столетия здесь все же невозможно говорить о некоем едином стиле, охватывающем искусство всей эпохи в целом, — слишком для этого различен образный строй произведений Караваджо и Бернини, Рубенса и Рембрандта, Пуссена и Веласкеса, итальянских мастеров монументальной живописи и представителей голландского бытового жанра.

Противоречивость историко-художественного процесса и множество проблем того времени явились причиной того, что в рассматриваемую эпоху сложились не одна, а две стилевые системы — барокко и классицизм. Другое важное отличие искусства 17 в. от предшествующих этапов заключается в том, что стилевым системам этой эпохи свойственна большая гибкость и многозначность.

БАРОККО (причудливый, странный, вычурный) - один из главенствующих стилей в архитектуре и искусстве Европы и Латинской Америки конца XVI – середины XVIII века. Барокко воплотило новые представления о единстве, безграничности и многообразии мира, о его драматической сложности и вечной изменчивости; его эстетика строилась на коллизии человека и мира, идеальных и чувственных начал, разума и иррационализма. Искусству барокко свойственны грандиозность, пышность и динамика, патетическая приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффектной зрелищности, совмещению иллюзорного и реального, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени.

Цвингер Пеппельманн,
Пермозер, кон. XVII в. Германия

КЛАССИЦИЗМ - это художественный стиль в европейском искусстве конца XVI - начала XIX веков, одной из характерных черт которого было обращение к формам античного искусства как к идеалу. С точки зрения представителей классицизма, важным и ценным является лишь то, что непреходяще, неподвластно времени. Архитектуре классицизма присуща правильная и четкая планировка, симметричность всех пространственных форм, мягкость цвета, единение зданий с элементами природы, монументальность, геометризм интерьеров.

Собор св. Павла К. Рен,
1675-1717 Англия, Лондон

XVII век был временем подъема различных видов искусств.

Художественную литературу данного периода отличали невиданно широкий охват действительности и многообразие жанровых форм. Достаточно сказать, что это столетие, начало которого связано с именами Шекспира и Сервантеса, Лопе де Вега и Мольера. Высокая трагедия и роман, бытовая комедия и новелла, эпическая поэма и лирический сонет, ода и сатира — в каждом из этих жанров были созданы произведения непреходящей художественной ценности. Важную веху представляло XVII столетие и в истории музыки. Это был период постепенного освобождения от культовых форм и широкого проникновения в музыку светских элементов, время зарождения и формирования новых жанров — оперы, оратории, инструментальной музыки и разработки соответствующих им новых художественных средств

Сонет 1. (перевод Владимира Микушевича)

Ты посмотри, как множатся в цвету
Желанные, прекрасные созданья,
Как завещает роза красоту
Грядущей розе прежде увяданья.
Любовник нежный собственных очей,
Готовый предпочесть самосожженье,
Собой питая жар своих лучей,
Ты празднуешь свое уничтоженье.
Тебя послала нам сама весна,
И для нее другого нет оплота,
Но красота в тебе погребена:
Скупец, ты расточительнее мота.
Сокровищем своим упившись властью,
Вселенную ты можешь обокрасть.

Уильям Шекспир

Историческое и культурное развитие искусства XVII в. отличается единством, обусловленным появлением в творчестве художников целостного и глубокого восприятия действительности, возникает подлинный синтез искусств. Развивая во многом традиции художественной культуры Возрождения, искусство XVII века чрезвычайно расширяет сферу своих интересов.

Усиливается интерес к конкретной личности, что приводит к необычайному расцвету портретного искусства, появлению психологического портрета.

Якоб Иорданс
Портрет молодых супругов, 1620

Питер Пауль Рубенс
Маркиза Бригитта Спинола Дориа 1606

Более усложненным становится восприятие природы. Диапазон художественного ее отображения делается очень широким — от грандиозных, космических по охвату образов в картинах Пуссена и Рубенса до тщательно воспроизведенных пейзажей родной природы в работах голландских мастеров.

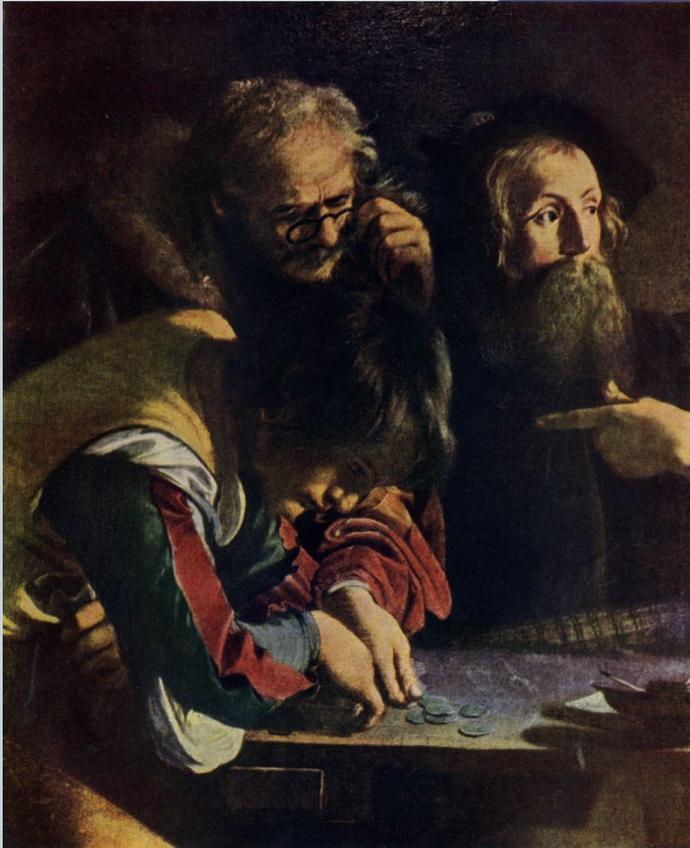

Никола Пуссен
"Похороны Фокия», 1648

Якоб Рейсдал
Пейзаж с водопадом, 1665

Значительные видоизменения и большое значение приобрел исторический жанр, получивший разнообразную интерпретацию в различных национальных школах — от безудержной декоративности и бурной патетики в творчестве мастеров барокко, у которых изображение реальных событий нередко сочеталось с аллегорическими и мифологическими мотивами. Это в первую очередь относится к творчеству Рубенса, с его мятущимися, бравурными фигурами, образующими неистовый хоровод, символизирующий мощь и великолепие Природы, до жизненности, простоты и убедительности в работах художников-реалистов.,

Микеланджело Меризи да Караваджо.
Призвание апостола Матфея. Фрагмент. 1598-1601

Питер Пауль Рубенс
Четыре стихии, 1615

Одним из ведущих жанров живописи становится натюрморт. Но натюрморт в XVII в. — это не «мертвая натура», но живой, многообразный, популярный жанр. Натюрморт в это время приобретает национальные черты. Вглядываясь во фламандский, голландский, французский, испанский и итальянский натюрморты, мы видим, что каждый из них имеет свои специфические особенности.

Виллем Кальф
Натюрморт с китайской супницей, 1660

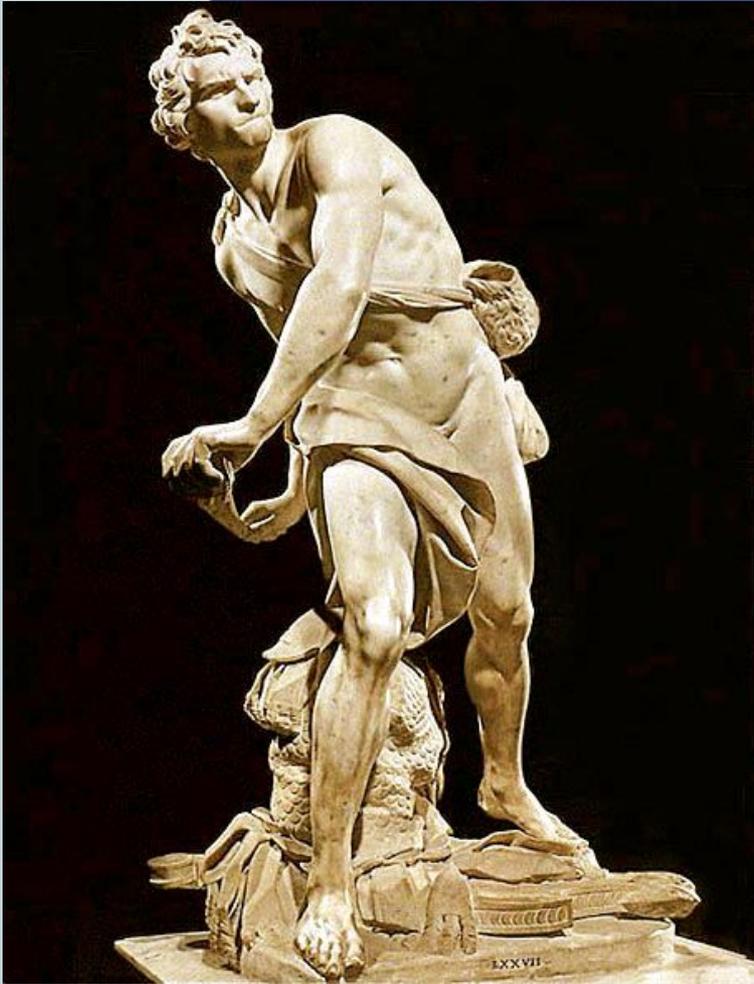
Рембрандт ван Рейн
Натюрморт с павлином, 1640-е

Во второй половине XVII века значительного расцвета достигла скульптура, развивавшаяся главным образом как декоративная, в тесной связи с архитектурой и садово-парковым искусством. Многие крупные произведения скульптуры были созданы для дополнения ансамблей дворцов.

Франсуа Жирардон, мраморная группа «Купанье Аполлона», Версаль

Скульптура эпохи барокко

Лоренцо Бернини,
Давид, 1623

Лоренцо Бернини
Добродетель с двумя детьми, 1634

Скульптура эпохи классицизма

Антонио Канова, Амур и Психея

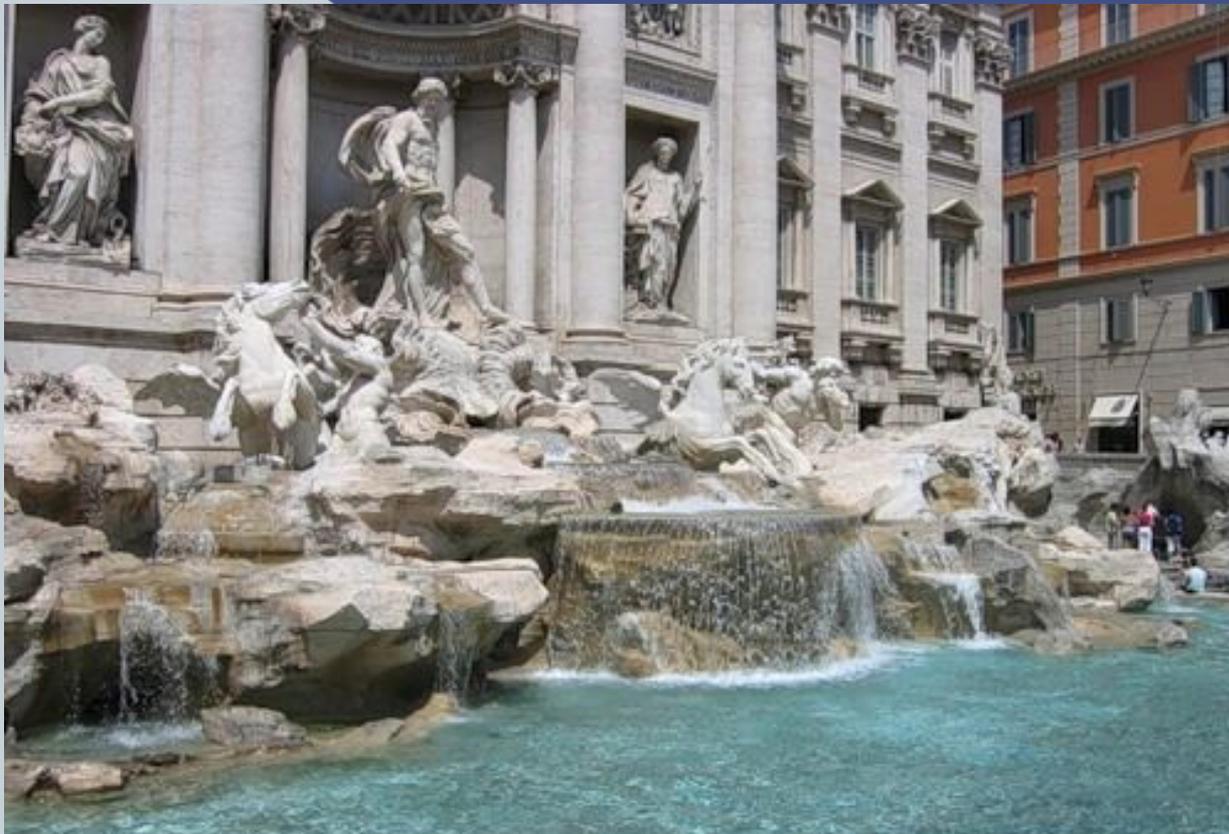
Франсуа Жирардон,
Св. Иоанн креститель, 1628

Изобразительное искусство барокко не может быть понято вне его связи с зодчеством.

Для архитектуры барокко характерна большая эмоциональная приподнятость, патетический характер образов. Это впечатление достигается огромным масштабным размахом построек, преувеличенной монументализацией форм, динамикой пространственного построения, повышенной пластической выразительностью объемов. Пространственные решения приобретают необычайную сложность, в планах преобладают криволинейные очертания, стены построек изгибаются, из них как бы вырастают карнизы, фронтоны, пилястры, полуколонны, окна обрамляются наличниками разнообразных форм, ниши украшаются статуями. Общее впечатление бурного движения и богатства мотивов дополняется скульптурой, росписями, лепниной, отделкой разнообразными материалами — цветными мраморами, бронзой. К этому следует добавить живописные контрасты светотени, перспективные и иллюзионистические эффекты.

В ансамблях римских площадей культовые и дворцовые сооружения, произведения монументальной и декоративной скульптуры, фонтаны объединяются в целостный художественный образ. То же можно сказать о дворцово-парковых комплексах Италии этой эпохи, отличающихся исключительно мастерским использованием сложного рельефа местности, богатой южной растительности, водных каскадов в сочетании с архитектурой малых форм — павильонами, оградами, фонтанами, со статуями и скульптурными группами.

Перед архитектурой классицизма во многих случаях стояли те же задачи, что и перед зодчеством барокко — прославление могущества абсолютного монарха, возвеличивание правящего класса. Но архитекторы классицизма применяют для этого иные средства. Вместо драматических эффектов барочного зодчества классицизм выдвигает принцип соединения величавой торжественности архитектурного образа с разумной ясностью. Хотя XVII век представляет первый этап классицизма, когда особенности этого стиля не достигли наиболее строгого и чистого выражения, возведенные французскими архитекторами общественные и дворцовые сооружения, городские ансамбли, дворцово-парковые комплексы проникнуты духом торжественной парадности; их пространственное решение отличается ясной логикой, фасады — спокойной гармонией композиционного построения и соразмерностью частей, архитектурные формы — простотой и строгостью

Наряду с барокко и классицизмом в живописи этого столетия складывается принципиально новая, внестилевая форма отражения действительности. Сама по себе новая форма художественного отражения действительности не возникла внезапно — она подготовлена предшествующими этапами истории искусства, где в ряде случаев (в особенности это относится к искусству позднего Возрождения) можно видеть те или иные ее отдельные проявления. В наибольшей степени они всегда были ощутимы в портрете, где сами условия жанра требовали большего приближения к конкретным особенностям натуры. Искусство представителей этой третьей из главных художественных систем в живописи 17 столетия в научной литературе нередко обозначается термином «реализм».

Реализм в литературе и искусстве, правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества.

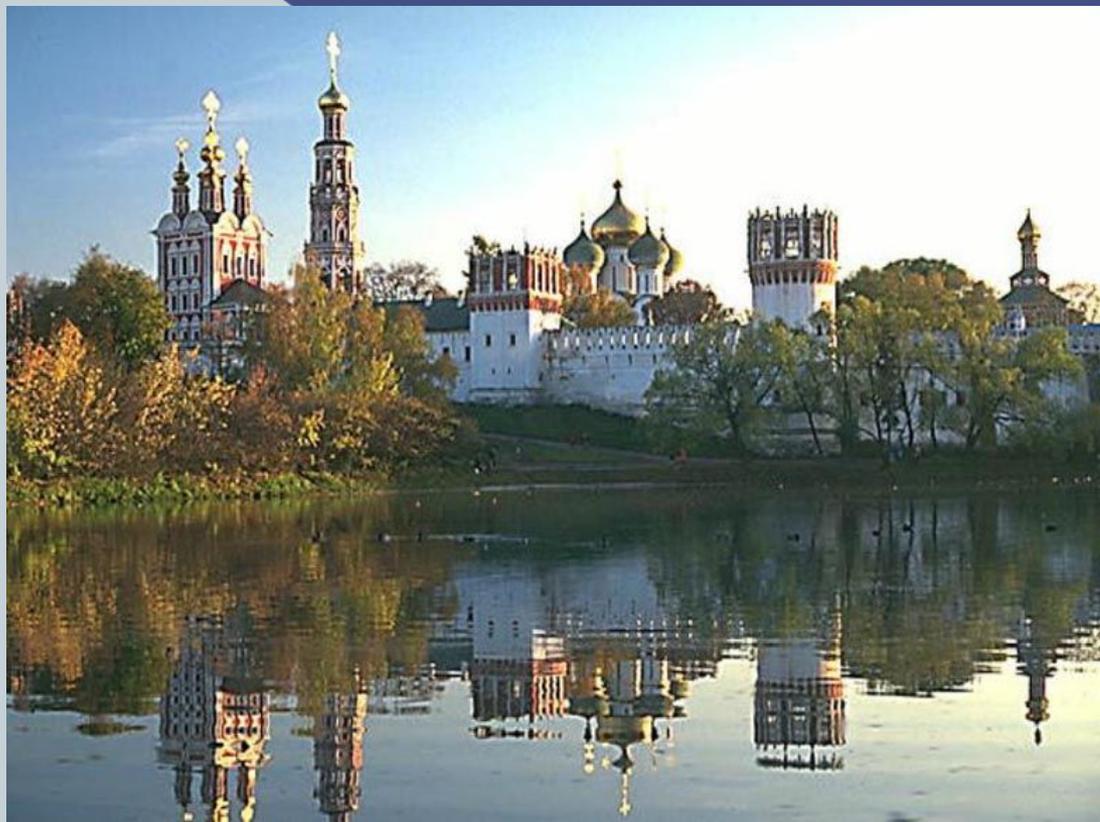

Якоб Рейсдал,
Площадь в Амстердаме 1670

Якоб Рейсдал,
Вид Харлема с полями 1670-1680

Значение искусства XVII века чрезвычайно велико как для непосредственных его наследников — мастеров XVIII в., так и для последующих этапов истории искусств. Если представители официального придворного искусства XVIII в. часто ограничивались варьированием канонов, выработанных их предшественниками в прошлом столетии, то мастера прогрессивных художественных направлений шли по линии творческого развития достижений художников XVII века. В XIX столетии произведения Рубенса, Рембрандта, Хальса, Веласкеса были высокими образцами для живописцев реалистического лагеря. Лучшие создания искусства XVII века, так же как его замечательные успехи в области художественного синтеза, сохранив до нашего времени всю мощь своего творческого воздействия, входят в число высших достижений мировой художественной культуры.

Новодевичий монастырь. Выдающийся памятник архитектуры XVI- XVII веков