

1. Особенности архитектуры барокко

- *Обилие пышных декоративных украшений*
- *Подчеркнутая театральность*
- *Искажение классических пропорций*
- *Оптический обман*
- *Преобладание сложных криволинейных форм*
- *Ассиметрия*
- *Используются колонны и полуколонны*
- *Размеры порталов, дверей и окон стали превышать всякие разумные границы*

2. Итальянский художник и архитектор создатель стиля барокко в наиболее целостном и образцовом его выражении - это

Лоренцо Бернини

3. Архитектурные сооружения Бернини

**Площадь перед собором Св. Петра,
Площадь Навона
Фонтан четырёх рек**

4. Итальянец по происхождению, русский архитектор, излюбленные цвета в архитектуре – бирюзовый, белый, золотой - это

Варфоломей Растрелли

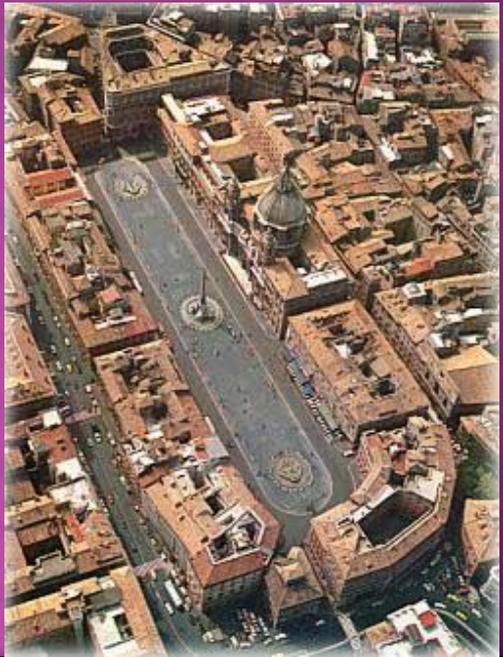
5. Назовите архитектурные творения Растрелли

**Зимний дворец,
Андреевская церковь в Киеве,
Собор Смольного Монастыря,
Екатерининский дворец в Царском селе
Петергоф**

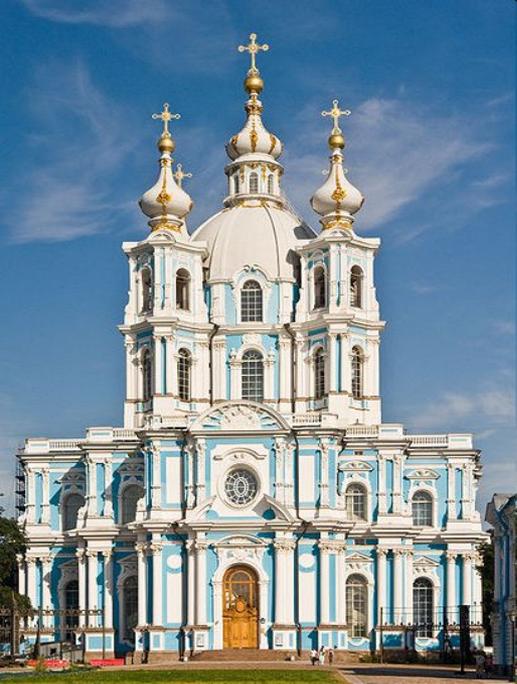

1. Назови какое архитектурное сооружение какому архитектуру принадлежит.

2. Какие сооружения здесь изображены?

Собор смольного монастыря

Фонтан четырёх рек

Андреевская церковь

Петергоф

Екатерининский дворец

Аполлон и Дафна

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО БАРОККО

ЖИВОПИСЬ БАРОККО

Декоративная
монументальная
живопись - ?

- накал страстей,
- неукротимая энергия,
- динамика,
- театральное действие
- пышность форм

Главные темы

монументальной живописи **БАРОККО**:

торжество Божественной справедливости и прославление на небесах Христа, Богоматери и святых;

античные аллегорические сюжеты,

прославление воинских побед,

мифологические сюжеты.

Святой Георгий и дракон
П.Рубенс

Святое семейство со святыми
Елизаветой и Иоанном
П. Рубенс, 1635г

- ❑ Создаются **парадные портреты**, предназначенные для украшения интерьеров.
- ❑ Характерные черты барокко — броская цветистость и динамичность.

РУБЕНС,

Петер Пауль -

(1577-1640)

величайший фламандский живописец XVII века, глава фламандской школы живописи, блестящий представитель стиля барокко в Европе.

Питер Пауль Рубенс

—

**«король живописи»
эпохи Барокко**

П. Рубенс – мастер торжественного барокко

Характеристика творческой манеры:

- 1 – ощущение бесконечности мира
- 2 – неукротимое всеобщее движение
- 3 – столкновение стихийных сил
- 4 – накал человеческих страстей
- 5 – многофигурные ассиметричные композиции
- 6 – объёмная пластика форм
- 7 – сильные цветовые эффекты
- 8 – игра красочных оттенков (яркий сочный цвет, прозрачный слой сквозь который просвечивается тёплый красноватый подмалёвок)
- 9 – письмо длинными волнистыми мазками

Диана с нимфами перед отправлением на охоту

Творчество Питера Рубенса

1 - Автопортреты Рубенса написаны без пышности и аксессуаров, свойственных барочным портретам. Нет в них и вульгарного самолюбования, скорее они — интимные автобиографии, чем собственное превознесение достоинств и добродетелей живописца. Особенно выделяется в этом отношении автопортрет из коллекции дома Рубенса в Антверпене, где все внимание сосредоточено на изображении лица художника, на добром и живом выражении красивых карих глаз.

Автопортрет

Рубенс, его жена и

*Питер Пауэл Рубенс,
Автопортрет с Изабеллой Бранд.
1609—1610 гг., Мюнхен*

Красивое лицо Рубенса спокойно и преисполнено чувства собственного достоинства. Модный, щегольской костюм с широким кружевным воротником, шляпа с высокой тульей и металлической брошкой, кожаные туфли с изящными подвязками подчеркивают его аристократичность и тонкий художественный вкус. Он сидит с молодой женой в беседке, увитой зеленью и цветущей жимолостью. С видом ласкового покровительства он слегка склонился к жене, его рука опирается на шпагу. Выразительные глаза обращены прямо к зрителю, их бесконечно добрый взгляд полон тихого и безмятежного счастья. **Две склоненные друг к другу фигуры, красноречивый жест соединенных рук символизируют внутреннее согласие и любовь.**

**Питер Пауэл Рубенс,
Союз Земли и Воды. 1618 г.
Эрмитаж, Санкт Петербург**

2 - Картины - аллегии

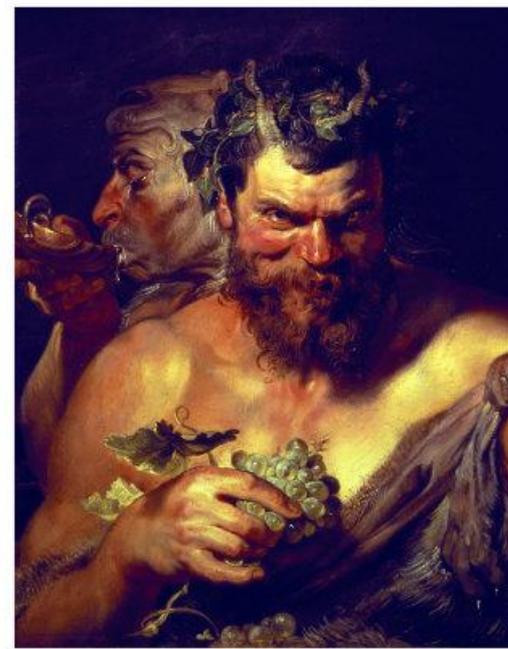
В аллегорической картине **«Союз Земли и Воды»** он прославляет союз двух природных стихий, без которых невозможна жизнь человека. Землю олицетворяет мать богов Кибелла, воду — бог морей Нептун. На границе своих владений они заключают союз, который освящает крылатая богиня Виктория, возлагающая золотую корону на голову Кибеллы. Из-под скалы навстречу зрителю выплывает трубящий приветствие тритон. Очаровательные путти веселятся и играют в потоках льющейся воды.

Эта картина заключала в себе глубокий смысл, связанный с надеждой Рубенса на скорейшее процветание родины. После разделения Нидерландов на Северные и Южные провинции Фландрия потеряла выход к морю и, следовательно, лишилась выгодных торговых морских путей. Союз двух природных стихий — Земли и Воды — это надежда на установление мира, мечта художника о союзе Фландрии с морем.

3 - Античная мифология

В ней он находил радость жизни, единение человека с природой. Изображал яркие мужественные образы, пирующих вакханок и нимф, сатир и пастушков, богов и силен.

сатир

Нимфы, сатиры и собаки

Вакх (бог виноделия)

В этой картине Рубенс использовал миф о братьях Диоскурах, сыновьях Зевса и Леды, Касторе и Поллуксе, похитивших дочерей царя Левкиппа — Гилаиру и Фебу.

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

Сильными, мускулистыми руками юноши подхватывают нагих женщин, чтобы посадить их на коней. В отчаянии и испуге дочери царя обращают взоры к небу, как бы ища у богов спасения. На шеях взвившихся коней повисли маленькие весёлые амуры. Все восемь фигур искусно вписаны в круг, который в свою очередь красиво расположен в пределах почти квадратного поля.

Ощущается необыкновенная увлечённость великого художника нахождением разнообразнейших ракурсов, раскрытием богатства пластических состояний человеческого тела.

Движение в понимании Рубенса несёт в себе не только эмоциональный порыв, ситуационный или сюжетный смысл: художник стремился сообщить композиции декоративный характер, доставить наслаждение многообразной красотой линий и форм в их переплетении, взаимопроникновении и сопоставлении. Своих смелых и дерзких героев Рубенс наделил красотой здоровой молодости, ловкостью, силой и кипучей жаждой жизни.

Падение Фаэтона

Фаэтон выпросил у своего отца Гелиоса позволение править солнечной колесницей, но его упряжка погубила его: кони неумелого возницы отклонились от правильного направления и приблизились к земле, отчего та загорелась. Гея взмолилась к Зевсу, и тот сразил Фаэтона молнией, и Фаэтон рухнул в Эридан и погиб.

Сестры Фаэтона, гелиады, оплакивавшие своего брата на берегах Эридана, были обращены в тополи, а их слезы — в янтарь.

А сам Фаэтон стал звездой.

Взятый за основу античный сюжет о сыне Зевса **Персее**, победившем ужасную Медузу Горгону и прекрасной **Андромеде**, дочери царя Кефея и царицы Кассиопеи, обречённой стать жертвой морского чудовища, у великого фламандца приобретает совершенно новое звучание.

Принцесса Андромеда уже не классическая античная красавица с выверенными пропорциями - художник наделил её чертами пышнотелой, дородной фламандской девушки с золотистыми волосами и пылающим румянцем на щеках. Необычайно воздушные, светлые, лессирующие краски её почти обнаженного тела, звучно контрастируют со стальными доспехами Персея, его сверкающим щитом с прикреплённой головой Горгоны, со всей могучей фигурой героя, изображенного с множеством деталей: крылатыми сандалиями на ногах, венком над головой, шлемом-невидимкой в руках амура.

Ещё один амур держит под уздцы **Пегаса**, крылатого коня, родившегося из капли крови убитой **Горгоны**. И этот конь не тонконогий скакун из древних мифов, а крепкий, белогривый фламандский жеребец, весь под стать своему наезднику.

Крылатая богиня победы - Ника, держащая лавровый венок над головой Персея, придаёт всему полотну характер торжественного действия, даже аллегории, так любимой Рубенсом.

Противопоставление двух центральных движений на картине: решительного, уверенного порыва героя Персея и смущенного, стыдливого, невероятно женственного, встречного порыва царевны Андромеды, создаёт тонкую и, вместе с тем, «обнаженную» игру зарождающихся чувств влюблённых.

Для художника не так важно соблюдение древнего сюжета, как воспевание пышущего здоровьем, крепкого, уверенного тела в трепетном и таком естественном сближении.

Сегодня картина не перестаёт вызывать удивление – уж очень расходится название с содержанием для современного зрителя, воспитанного на стандартах красоты присущих нашему времени.

Художник всегда рисовал женскую натуру прямолинейно, честно и открыто. Его обнажённые тела раскованные, но не пошлые, эротичные, но не вульгарные.

Рубенс считал, что тело человека есть творение Божие и стесняться его изображать, значит стыдиться этого творения, что для религиозного художника было просто немислимо.

Три грации

Героини картины – античные грации,двигающиеся в плавном танце. Удивительно, но каждый рассматривающий полотно, может явственно почувствовать, насколько сильно художник восхищается их чуть полноватыми телами. Этот восторг автора настолько заразителен, что какие бы каноны красоты ни бытовали, зритель невольно сам начинает любоваться героинями сюжета. Мягкие линии, изящные телодвижения, изгибы полные неги – всё это гимн красоте женского тела. Как утверждение этому, мы видим сплетённые цветы над головами героинь, которые композиционно перекликаются с их сплетёнными в танце телами.

Грацию, расположенную слева, мастер рисовал с натуры – это вторая жена Рубенса Елена Фурман. Автор только-только женился и купался во вновь обретённом счастье.

Сам Рубенс очень любил эту картину и не желал с ней расставаться, поэтому полотно висело в доме художника. Только после его смерти картина была выставлена на продажу, и первым покупателем стал испанский король Филипп IV. Так «Три грации» были вывезены в Испанию, где и «обитают» до сих пор.

4 - Темы Священного писания

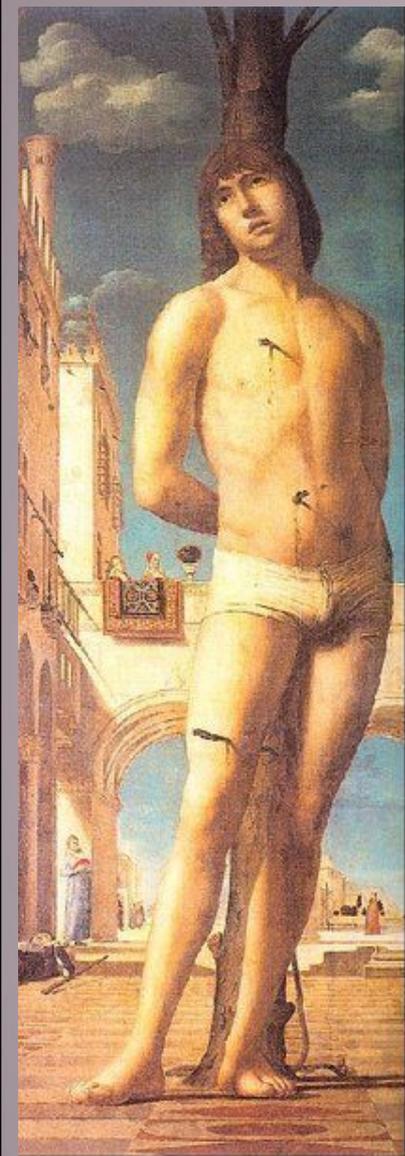

Святой Себастьян, 1614

Этот **алтарный** образ по праву считается одной из самых мощных и величественных картин Рубенса.

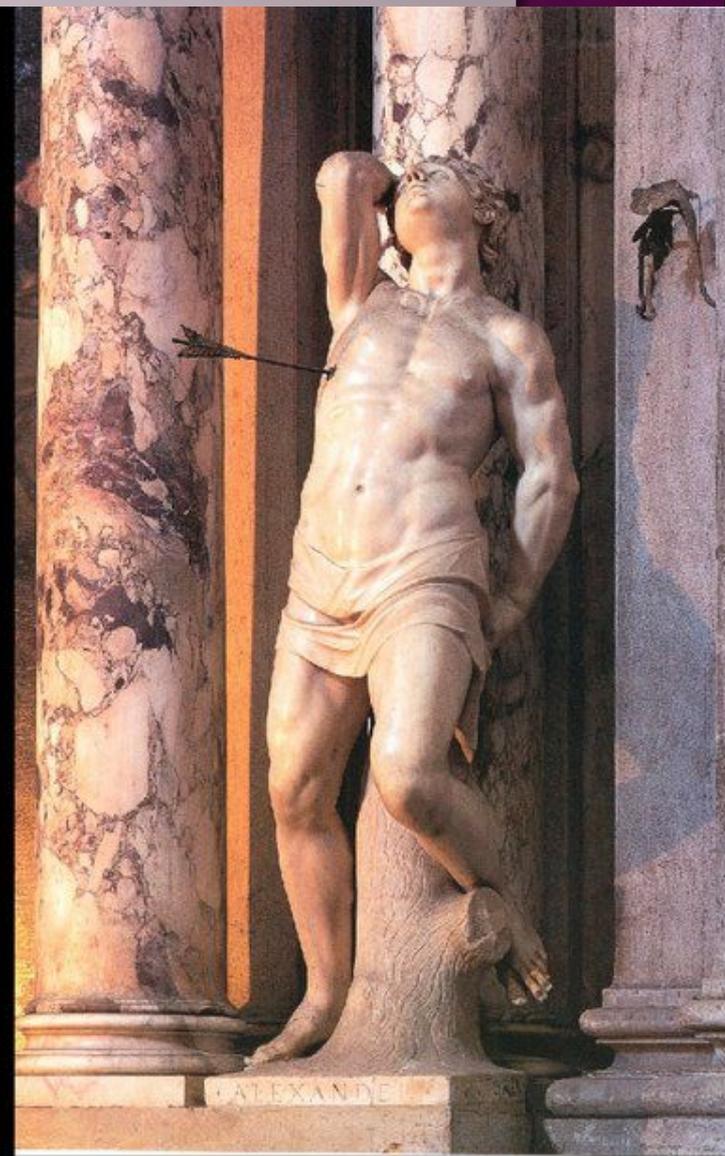
Снятие с креста

**АНТОНЕЛЛО
ДА МЕССИНА**

**РУБЕНС
СВЯТОЙ СЕБАСТЬЯН**

**АЛЕССАНДРО ВИТТОРИА
СВЯТОЙ СЕБАСТЬЯН**

Согласно легенде, Себастьян - римский легионер, капитан лучников, который принял христианство и стал обращать в свою веру других. За это император Диоклетиан приказал казнить его.

Себастьяна привязали к дереву, и его собственные лучники стреляли в него до тех пор, пока не сочли его мертвым. Однако, сильный мужчина выжил (по одной из версий, его выходила святая Ирина). Тогда его подвергли жестокому бичеванию до смерти

Царь Давид однажды «прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива». Это была Вирсавия, жена Урии Хеттеянина.

В левом верхнем углу полотна на крыше дворца едва заметно изображена фигура царя Давида, а Вирсавию Рубенс показал за туалетом на площадке, ведущей в бассейн.

Давид соблазнил ее, а Урия отправил на верную гибель.

Вирсавия у фонтана

Внимание привлекает роскошная молодая женщина; Рубенс был великим мастером изображения женского тела, причем он сотворил свой канон красоты. Между тем нельзя не восхититься изобретательностью, с которой художник передает тонкие эмоциональные моменты этой сцены: удивленный взгляд Вирсавии, не ожидавшей получить письмо из рук присланного к ней негритенка (ясно, что письмо может быть только любовное),

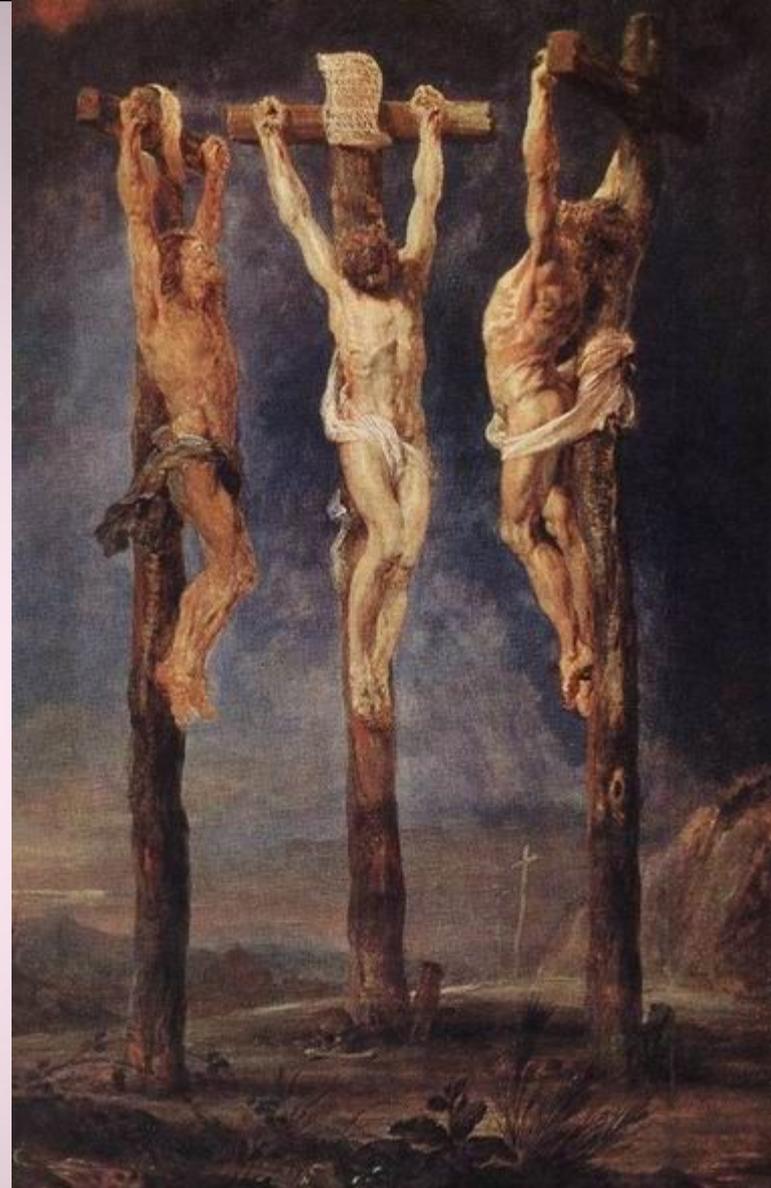

реакция собаки, оскалившейся на посланца и заподозрившей неладное (сидящая у ног женщины собака в системе символов портретной живописи эпохи Возрождения и барокко олицетворяла супружескую верность).

А как восхитительно выписаны женские фигуры, струящаяся вода, одежды и архитектурный пейзаж!

**Святой
Иероним**

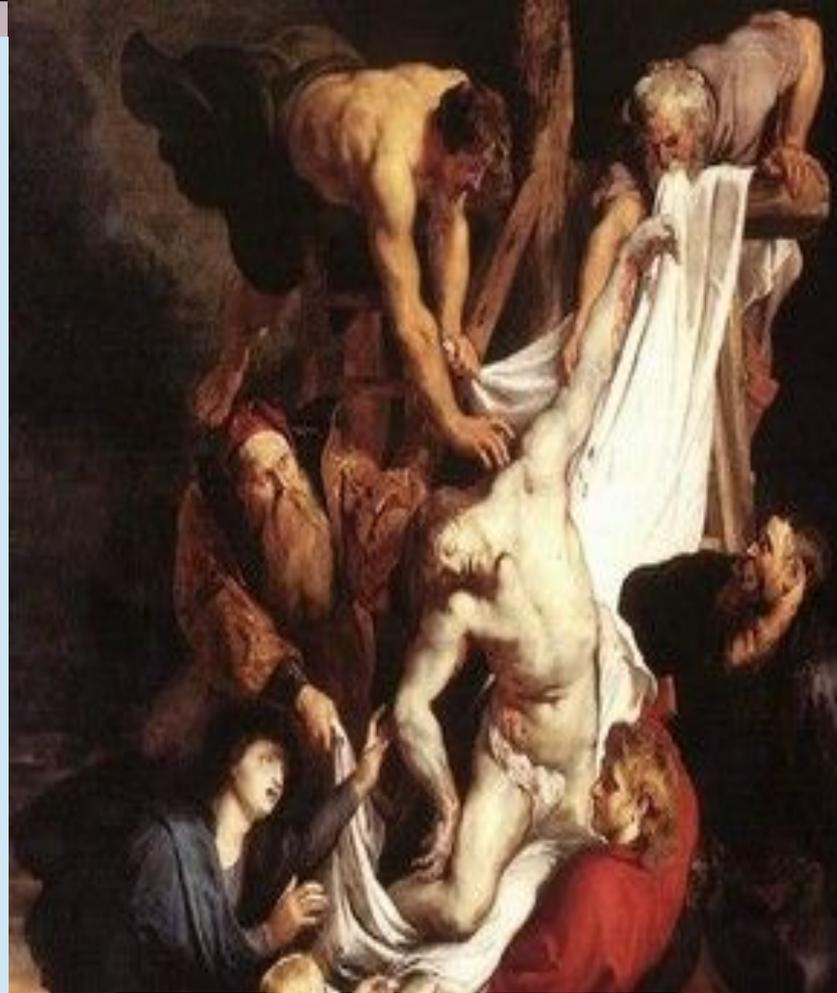
Три Распятия, 1620

«Снятие с креста» Рубенс Питер Пауль.

Картина приковывает взгляд с первого мгновенья – фигурой Христа, упавшей на плечо головой, смещением тела и словно остановившегося на один краткий миг, перед тем как опустится в руки Апостола Иоанна. По замыслу автора, умерщвлённое тело Сына Божьего - свинцово-серое, как мраморная статуя, на ярко-белом фоне погребального савана, «вливается» в ярко-красные, жизнеутверждающие одежды любимого ученика - Иоанна.

Стоящий на лестнице и уже теряющий равновесие старец, словно воспаряющий вверх, уже выпустил тело из своих рук, а второй старец - Иосиф Аримафейский ещё удерживает под руку Спасителя.

Снятие с креста

При всей реалистичной «тяжести» происходящего, в картине нет показного «драматизма», нет театральных криков, жестов, нет даже слёз.

Испытывая на себе влияние **Караваджо**, с его подчеркнуто резким контрастом света и тени, **Рубенс** в своей работе всё же освобождается от «подражания итальянцам» и пишет палитрой светло-серых, розовато-зелёных и янтарных красок у женских фигур, и более традиционных красных и охристых у мужчин.

Коленопреклоненная Мария Магдалина готова принять ноги Иисуса, те самые ноги Учителя, которые она ещё совсем недавно вытирала своими волосами и смазывала благовониями.

Композиция центральной части триптиха выстроена по диагонали: справа - налево и сверху – вниз.

Тёмный фон уходящего дня контрастирует с ярким, бело-красным пятном центральных фигур – Христа, Апостола Иоанна, головы и рук Марии Магдалины.

Окружение вокруг Иисуса Христа образует стройное, взаимосвязанное, торжественное действие.

Внизу картины, на переднем плане в правом углу, как символы страдания Христа изображены: страница из Писания, омытые гвозди и терновый венец в тазу с водой.

Христос в доме Марфы и
Мари

Христос в терновом
венце

Придворный живописец – работы на заказ

Мария Медичи, королева Франции

Портрет маркизы Бригитты Спинолы Дориа

**Портрет камеристки инфанты
Изабеллы**

Из мерцающего полумрака глядит молодая женщина XVII века в черном платье с белоснежным воротником - фрезой. Картина исполнена в сдержанных тонах, построена на неувимых тончайших переходах цветов.

По-лиси лукаво смотрят на зрителя зеленоватые глаза девушки. Светлые волоски, выбившиеся из прически, непокорно вьются у висков, образуя мягкий и светящийся ореол вокруг лица. Однако искусно написанные губы плотно сжаты, они скованы правилами этикета, из них не вылетит ни одного лишнего слова. Хозяйка этой ангельской, едва заметной улыбки умеет хранить дворцовые секреты.

Это произведение не парадное, оно подчеркнуто камерное и простое по композиции. Портрет девушки выполнен по рисунку, написанному с натуры. Существует предположение, что черты лица камеристки сходны с об ликом рано умершей дочери Рубенса — Клары-Серены.

Шубка

Портрет девочки

Охота на кабана

В произведениях Рубенса на тему охоты можно различить две фазы творчества.

Картины первого периода, продолжавшегося до 1620, к которому относится представленная «Охота на кабана», характеризуются центростремительной и диагональной композиционной схемой, в них с обеих сторон действуют необузданные силы.

Более поздние же работы разрабатывают композицию, характерную для фриза, то есть действие в них показано в горизонтальном ракурсе, параллельном плоскости картины.

В первом случае акцентируется **процесс ловли**, когда зверь настигнут и обороняется, во втором — **кульминация охоты, поимка зверя**.

И если работы первого периода демонстрируют **победу охотников над лютым хищником**, то полотна второго — расправу над **беззащитным животным**.

1 период
Процесс ловли
зверя

2 период
Поимка и расправа

Охота на тигра

Венера и Адонис

Персей и Андромеда

○ Не имея возможности быстро выполнять многочисленные заказы, Рубенс создал огромную мастерскую, куда стекались лучшие молодые художники Фландрии, среди которых были знаменитые Антонис Ван Дейк (1599—1641), Якоб Йордане (1593—1678) и Франс Снейдерс (1579—1657).

Якоб Йордане.
Бобовый король.

Антонис Ван Дейк.

Автопортрет. Конец 1620-х —
начало 1630 х гг.

Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

○ Рубенс обладал колоссальной работоспособностью. В шесть часов после утренней мессы он шел в мастерскую к рабочему столу или мольберту, делая десятки эскизов и рисунков на бумаге или картоне. Затем он обходил учеников, специализировавшихся на каких-то элементах картины, прописывал уже готовые композиции, едва касаясь кистью отдельных частей полотна. Им создано около полутора тысяч самостоятельных произведений и еще столько же в сотворчестве с учениками — невероятная цифра для человека, прожившего всего 63 года!

○ Убедительный комментарий к словам Делаакруа: «Рубенс — Бог!»

- Один из влиятельных покровителей художника однажды заметил: «У Рубенса было столько талантов, что его умение рисовать следует отнести к самому последнему». Да, Рубенс был не только художником, он был блестяще образованным человеком.
- Разносторонний ученый, знаток и коллекционер древностей, дипломат, ведший переговоры с монархами Испании и Англии, полиглот, знавший семь языков, переписывавшийся с выдающимися людьми Европы, архитектор, издавший двухтомную книгу «Дворцы Генуи» и построивший свой великолепный дом с парком в Антверпене, он снискал себе заслуженную славу при жизни.
- В 1630 г. после удачной дипломатической миссии английский король Карл I пожаловал художника в рыцари, подарил ему свою шпагу, шнур с королевской шляпы и кольцо, усыпанное бриллиантами...
- В 1640 г. художник умер. Из его роскошного дома в Антверпене навсегда уносили на черной бархатной подушечке маленькую золотую корону — почетный титул «короля живописи».

Задание на дом:

Гл. 3

Вопросы и задания стр31

Запись в тетради

