

Изобразительное искусство барокко

Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини

«...Я победил трудность, сделав мрамор гибким, как воск, и этим смог в известной степени объединить скульптуру с живописью...»

Лоренцо Бернини

Джованни Лоренцо Бернини (Джан Лоренцо Бернини; итал. Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598 (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598, Неаполь (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598, Неаполь — 28 ноября (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598, Неаполь — 28 ноября 1680 (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598, Неаполь — 28 ноября 1680, Рим (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598, Неаполь — 28 ноября 1680, Рим) — великий итальянский архитектор (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598, Неаполь — 28 ноября 1680,

Автопортрет.
1598-1680

Экстаз Святой Терезы
1645-1652 гг.

Экстаз Святой Терезы (итал. *Estasi di santa Teresa d'Avila*) — алтарная группа в капелле Корнаро в римской церкви Санта-Мария-делла-Витториа, созданная в 1645—1652 годах Джованни Лоренцо Бернини по заказу венецианского кардинала Федерико Корнаро. Скульптура посвящена святой Терезе, испанской монахине и католической святой, жившей в XVI веке. В одном из писем святая Тереза рассказала, как однажды во сне «к ней явился ангел в плотском образе» и пронзил ей сердце золотой стрелой с огненным концом, отчего она испытала «сладостную муку». Бернини воплотил это мистическое видение в мраморе.

Скульптуры, выполненные из белого каррарского мрамора, расположены в алтарной нише среди колонн из цветного мрамора, на фоне позолоченных бронзовых лучей, которые символизируют божественный свет. Святая Тереза погружена в состояние духовного озарения, запрокинув голову, охваченная томлением святая лежит на облаках, стоящий рядом ангел направляет в ее сердце золотую стрелу.

Фонтан Четырѣх рек (итал. (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона. Сооружѣн в 1648 (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона. Сооружѣн в 1648—1651 (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона. Сооружѣн в 1648—1651 гг. по проекту Бернини (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона. Сооружѣн в 1648—1651 гг. по проекту Бернини. В 1644 (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона. Сооружѣн в 1648—1651 гг. по проекту Бернини. В 1644 г. папа Иннокентий X (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона. Сооружѣн в 1648—1651 гг. по проекту Бернини. В 1644 г. папа Иннокентий X

Фонтан Тритона

Фонтан Тритона — фонтан в Риме, созданный Джованни Лоренцо Бернини.

Этот фонтан расположен на площади Барберини, недалеко от палаццо Барберини. Фонтан был сделан в 1642 году по заказу папы Урбана VIII (Барберини) вскоре после завершения строительства палаццо.

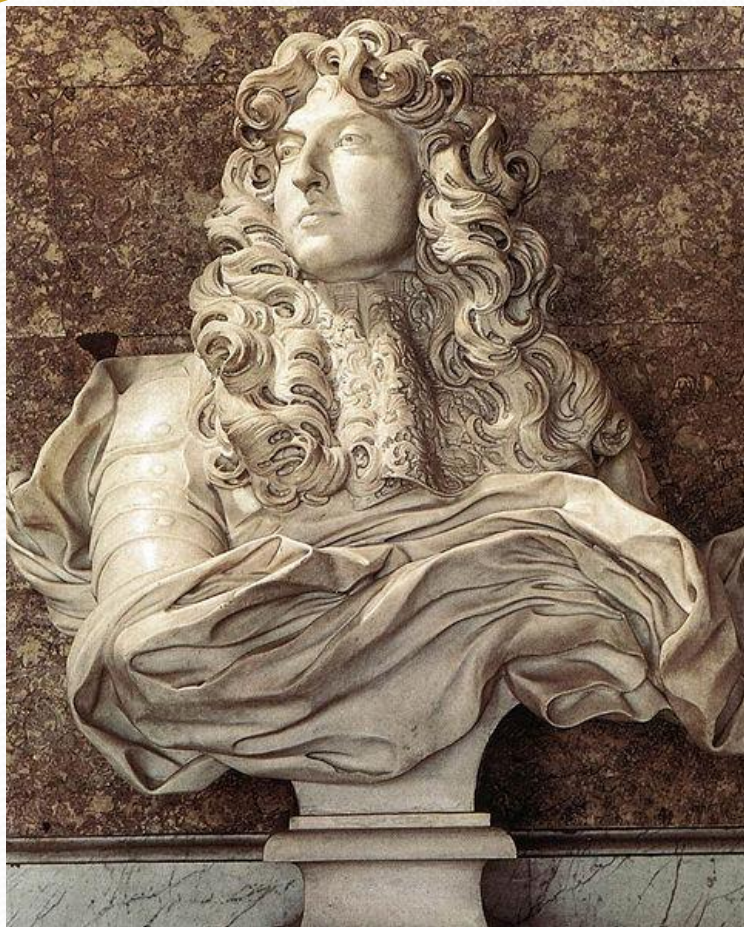
Постамент фонтана образуют 4 дельфина, на кончиках хвостов которых располагается огромная раковина. На раскрытых створках этой раковины находится статуя Тритона, сына бога Посейдона. Тритон выдувает из раковины струю воды, которая наполняет чашу фонтана.

«Слон Минервы»
перед [Санта-Мария-
сопра-Минерва](#)

[Аполлон и Дафна](#)
(1622—1625 гг.) — мрамор,
243 см, [галерея Боргезе](#),
Рим.

Бюст Людовика XIV Бюст
Людовика XIV в Версале.

*Экстаз Блаженной
Людовики Альбертини
(1671-1674 гг.)- мрамор, Сан-
Франческо-а-Рипа, Рим*

Живопись барокко

Изобразительное искусство барокко наиболее ярко и выразительно представлено **декоративной монументальной живописью**, покорявшей и ослеплявшей современников своим праздничным блеском, накалом страстей, неукротимой энергией и динамикой.

Главные ее темы — торжество Божественной справедливости и прославление на небесах Христа, Богоматери и святых, а также античные аллегорические сюжеты, прославление воинских побед, утверждение новых законов, идея неограниченной власти государства и церкви.

Монументальная живопись барокко получила широкое распространение в западноевропейских странах, особенно во Франции. Но здесь она развивалась в рамках уже сложившихся стилей — классицизма XVII в. и рококо, возникшего в начале XVIII столетия.

*Шарль Лебрэн. Канцлер
Сегье верхом на лошади.
Около 1660 года. Масло,
холст. Лувр, Париж .*

Зеркальная галерея дворца в Версале. Франция.

Поражали своей парадной пышностью декоративные композиции Шарля Лебрена (1619—1690) в Версале и Лувре. Провозглашенный им «метод изображения страстей», предполагавший помпезное и льстивое восхваление высокопоставленных особ, принес художнику головокружительный успех. В 1662 г. он стал первым живописцем короля, а затем директором королевской мануфактуры гобеленов (вытканых вручную ковров-картин, или шпалер) и руководителем всех декоративных работ в Версальском дворце. В Зеркальной галерее дворца (см. ил. на с. 49) Лебрен расписал золоченый плафон множеством аллегорических композиций, прославляющих царствование и завоевания «короля-солнца» Людовика XIV. Нагромождаемые живописные аллегии и атрибуты, яркие краски и декоративные эффекты барокко явно контрастировали с архитектурой классицизма.

[Антонис ван Дейк](#). Портрет Джеймса Стюарта, ок. 1637

Характерные черты барокко нашли отражение в жанре **парадного портрета**. Художники видели свою главную задачу в передаче противоречивых чувств и переживаний, тончайших психологических оттенков человеческой души. Вот почему среди портретов XVII в. нет профильных изображений, люди в них обращены лицом к зрителю. Чаще всего это монархи, государственные и общественные деятели, высшая знать — кавалеры и дамы, а также богатые купцы и священники. Величественные позы, гордые, надменные взгляды... Портреты изобилуют множеством символических атрибутов и аллегорических намеков. Сложные драпировки, яркие, запоминающиеся детали, занавесы из тяжелых тканей создают праздничную торжественную атмосферу.

Рубенс- король живописи

«История искусства не знает ни единого примера столь универсального таланта, такого мощного влияния, такого непреерекаемого, абсолютного авторитета, такого творческого триумфа».

Питер-Пауль Рубенс. Художник с женой Изабеллой Брант на фоне куста жимолости. Около 1609 года. Холст на дереве. Старая Пинакотека, Мюнхен.

Рубенс. «Меркурий, Аргус и Ио».
1635-38. Картинная галерея.
Дрезден.

РУБЕНС (Rubens)
Питер Пауль (28 июня
1577, Зиген, Германия
— 30 мая 1640,
Антверпен),
фламандский
живописец,
рисовальщик, глава
фламандской школы
живописи барокко.

Характерные для барокко приподнятость, патетика, бурное движение, декоративный блеск колорита неотделимы в искусстве Рубенса от чувственной красоты образов, смелых реалистических наблюдений.

Рубенс. «Союз Земли и Воды». Около 1618.
Эрмитаж.

Рубенс. «Охота на лису и волка».

Питер-Пауль Рубенс.
Низвержение
Сеннахериба. Первая
половина 17 века. Дерево.
Старая Пинакотека,
Мюнхен.

Живописи Рубенса присущи уверенная свободная манера, выразительная пластическая лепка, тонкость красочных градаций. В мастерской Рубенса работали и его ученики: А. Ван Дейк, Я. Йорданс, Ф. Снейдерс.

*Антонис Ван Дейк.
Автопортрет.
Первая треть 17
века. Старая
Пинакотекa. Мюнхен.*

*Якоб Йорданс. «Бобовый король». Около
1638. Эрмитаж, Санкт-Петербург.*

*Франс Снейдерс. Охота
на оленя. Вторая
четверть 17 века. Холст.
Королевский музей
изящных искусств в
Брюсселе.*

Домашнее задание:

1. Темы рефератов (на выбор):

«Изобразительное искусство барокко»; «Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини»; «Монументальная живопись итальянских и французских мастеров»; «Парадный портрет барокко»; «Традиции Возрождения в изобразительном искусстве барокко»; «Рубенс — «король живописи»; «Портретное искусство Рубенса»; «Творчество Антониса Ван Дейка»; «Живописные шедевры Якоба Йорданса»; «Натюрморты Франса Снейдерса»; «Произведения фламандских мастеров в собраниях российских музеев».

2. Задание всему классу (общее):

Познакомьтесь с творчеством знаменитых учеников Рубенса Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса или Франса Снейдерса.

Оформите презентацию от класса на тему «Фламандские живописцы барокко». Сопроводите живописные произведения краткими аннотациями (3-4 картины каждого художника).