

Испанский Ренессанс

Конец XVв. – начало XVIIв.

Испанский **Ренессанс** — **термин**
используемый для описания достижений в
культуре и искусстве Испании с конца XV до
начала XVII века. **Испанский ренессанс связан**
с пан-европейским **Ренессансом,**
зародившемся в Италии в XIV веке. **В Испании**
расцвет искусства наступил позднее, чем в
передовых странах Европы того времени —
Италии и Нидерландах. **«Золотым веком»**
испанской литературы, театра, живописи
обычно называют время с конца XVI до второй
половины XVII столетия.

Зарождение Испанского Ренессанса.

Расцвету испанской культуры непосредственно предшествовал самый прославленный период в истории страны. В конце XV века ранее раздробленная Испания объединилась под властью Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. В 1492 году, Испания, объединившаяся под центральной властью, завершила Реконкисту — многовековую борьбу испанцев против арабов за отвоевание Пиренейского полуострова.

Начало следующего столетия ознаменовалось головокружительно быстрыми успехами испанской монархии. Её армии подчиняли территории в Европе, конкистадоры открывали новые земли. Благодаря военным захватам и династическим бракам Испания превратилась в огромную державу, во владения которой входили в XVI веке Нидерланды, некоторые области Италии, северное побережье Африки, богатые колонии в Новом Свете

Если рассматривать испанское Возрождение в общеевропейском русле развития, то нельзя не заметить, что оно формировалось между двумя крупнейшими очагами ренессансной культуры — Нидерландами и Италией. На протяжении XV—XVI веков искусство испытывало непрестанное воздействие художественных традиций обеих стран. Речь идёт не о прямых заимствованиях, когда испанским мастерам приходилось учиться многому на образцах более передовых художественных школ, или о широком привлечении к королевскому двору иностранных архитекторов, скульпторов и живописцев, а о процессе творческого переосмысления иностранных традиций в духе формирующейся национальной культуры.

Неизгладимый отпечаток на испанское Возрождение накладывает грандиозный исторический фон эпохи — Великие географические открытия, в которых Португалия и Испания сыграли первостепенную роль и плодами которых пользовались в XVI столетии в большей мере, нежели какие-либо другие страны.

На короткое время Испания стала могущественнейшим европейским государством. В конце XV — начале XVI столетия в Испании было много цветущих городов, таких, как Валенсия, Севилья, Толедо. Они явились центрами развития новой ренессансной культуры.

После того, как Филипп II основал в 1561 году Мадрид, там сосредоточилась художественная жизнь страны. В Мадриде и его окрестностях строили дворцы. Их украшали картинами испанских художников и величайших живописцев Европы — Тициана, Тинторетто, Бассано, Босха, Брейгеля. Двор стал одним из главных центров развития искусства.

Архитектур

Архитектура Испании заговорила языком самостоятельных, оригинальных форм раньше, чем другие виды искусства.

В сфере зодчества создаются памятники светской и церковной архитектуры.

Объединение страны под властью католических королей сказалось в испанском зодчестве в появлении сооружений, пропагандирующих в архитектурных образах величие и могущество королевской власти. Многие здания строились как памятники военным победам испанского оружия: например, церковь монастыря Сан-Хуан де-лос-Рейес в Толедо.

Монастырь
Сан-Хуан-де-
лос-Рейес в
Толедо.

Памятник победам над португальцами в битве при Торо, Эскориал — как памятник победе над французами при Сан-Кантене.

Живопись

К XVII в. Испания достигла наивысшего расцвета, в первую очередь в литературе и живописи. Поскольку Испания обрела независимость и единство довольно поздно, создание национального художественного стиля представлялось особенно важным. Для страны, не имевшей прочно укоренившихся традиций, это было непросто.

Развитие испанской живописи и скульптуры осложнялось также позицией Католической Церкви: инквизиция установила жёсткую цензуру в отношении искусства.

Однако, несмотря на целый ряд строгих ограничений, испанские мастера работали практически во всех жанрах и охватили в своём творчестве тот же круг тем, что и их современники из других стран Европы.

Скульптур

Наиболее значительные центры испанской скульптуры периода Ренессанса — Вальядолид, Севилья и Гренада.

Вальядолид (Кастилья).

Славился своими резчиками и ваятелями ещё с XVI века. Наиболее талантливые мастера того времени Алонсо Берругете и Хуан де Хуни создавали произведения, отличавшиеся страстностью, экзальтацией. С Вальядолидом так же связано имя знаменитого скульптора Грегорио Фернандеса, внимание которого было направлено на усиление динамики поверхности скульптуры.

Крещение Христа (ок.
1630). Грегорио
Фернандес

Положение во гроб
(деталь), полихромной
деревянной скульптуры.
Хуан де Хуни.

Севилья.

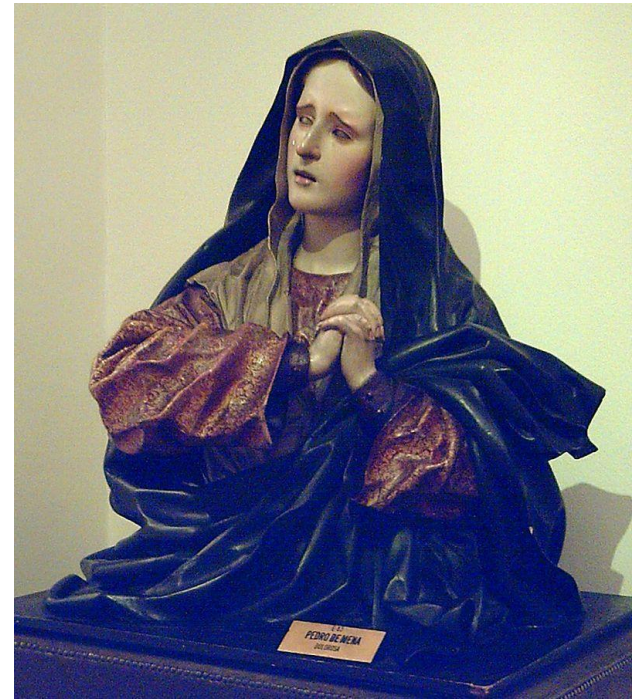
Античность всегда играла в Севилье
значительно большую роль, чем в других городах
Испании. Спокойствие, уравновешенность,
гармоничность античной пластики импонировали
севильским художникам «золотого века». Самым
талантливым скульптором Севильи был Хуан
Мартинес Монтаньес. Его произведения
отличаются реализмом, строгой величавостью и
одухотворённостью, роспись — особой широтой
и смелостью мазка.

Монтаньес прославился как создатель **«Непорочного зачатия»** — образа Мадонны, хранящегося в Севильском соборе и олицетворяющего душевную чистоту и совершенную красоту женщины. Монтаньес также был основателем большой школы скульпторов.

Скульптурная школа Гренады,
расцвет которой наступил во
второй половине XVII века,
тесно связана с творчеством
А. Кано. Знаменитый
гренадский мастер Педро де
Мена был его учеником.
Характерное для всей
Испании

нарастание мистицизма во
второй половине века ярко
проявилось в работах этого
художника. «Задумчивые и
одухотворённые, его герои
живут в мире, отрешённом от
земного»

Ла Долороза, полихромная
резьба по дереву. Педро де
Мена

«Портрет старика»
(предположительно автопортрет)

Эль Гре́ко
Настоящее
имя Домéникос
Теотокóпулос;
1541—1614г.
г — испанский художни
к. По
происхождению — грек
, уроженец
острова Крит.

Эль Греко не имел последователей-современников, и его гений был заново открыт почти через 300 лет после его смерти — мастер занял почётное место в ряду важнейших представителей европейского изобразительного искусства.

Биография

Венеция — Рим: 1541—1576

Доменико Теотокопулос родился в Ираклионе в 1541 году, некоторое время со своей семьей он проживал в Фоделе. О его родителях нет никаких достоверных сведений, как, впрочем, и о его детстве. Известно, однако, что в юности Эль Греко обучался иконописи в 1583 году на острове Сирос была найдена икона «Успение Богоматери» с его греческой подписью.

В возрасте 26 лет, в 1567 году, он отправился в Венецию, где поступил в обучение в мастерскую Тициана. Некоторое влияние на его живопись также оказали другие великие итальянцы, в частности Бассано, Веронезе, Тинторетто и др. В 1570 году, по пути в Рим, будучи в Парме, Эль Греко познакомился с творчеством Корреджо, в Риме же он познакомился с творчеством Микеланджело. В том же году поступил на службу к кардиналу Фарнезе.

Влияние итальянских маньеристов на творчество Эль Греко трудно переоценить, однако он критично подходил к их живописи. Выработал свой оригинальный стиль. К итальянскому периоду его творчества относятся картины «Христос, исцеляющий слепого», «Благовещение», «Христос, изгоняющий торговцев» .

Изгнание торгующих из храма 1570
Вашингтон, Национальная галерея

Христос, исцеляющий слепого,
1570

Испания: 1576—1614

В 1576 Эль Греко направился в Испанию на службу королю Филиппу II Испанскому. Через некоторое время художник переехал в Толедо — древнюю столицу Испании, центр испанского просвещения и искусств того времени, где и оставался до конца своей жизни. Именно в Толедо Эль Греко написал свое знаменитое полотно «Погребение графа Оргаса», принёсшее ему славу и огромное количество заказов, в основном от церкви. Тогда же художник обращает свой взор на портретное искусство, благо заказов на портреты в то время было много.

«Погребение графа Оргаса»

Одна из
известнейших
картин Эль Греко,
созданная в
1586—1588 годах
для
приходской церкви
Сан-Томе в Толедо.

Эль Греко отличался независимым нравом, гордостью и собственным оригинальным стилем. Картины он всегда подписывал по-гречески своим греческим именем, а называл себя Доменико Греко, на итальянский манер. Прозвание «Эль Греко» дали ему каталонцы, добавив артикль «эль» к итальянскому прозвищу «Греко».

Эль Греко скончался 7 апреля 1614 и был похоронен в Толедо, Испания, в монастыре Санто Домингос Эль Антигуо.

Техника живописи

Эль Греко учился в мастерской Тициана, но, однако, техника его живописи существенно отличается от техники его учителя. Для работ Эль Греко характерны быстрота и экспрессивность исполнения, _____ которые приближают их к современной живописи.

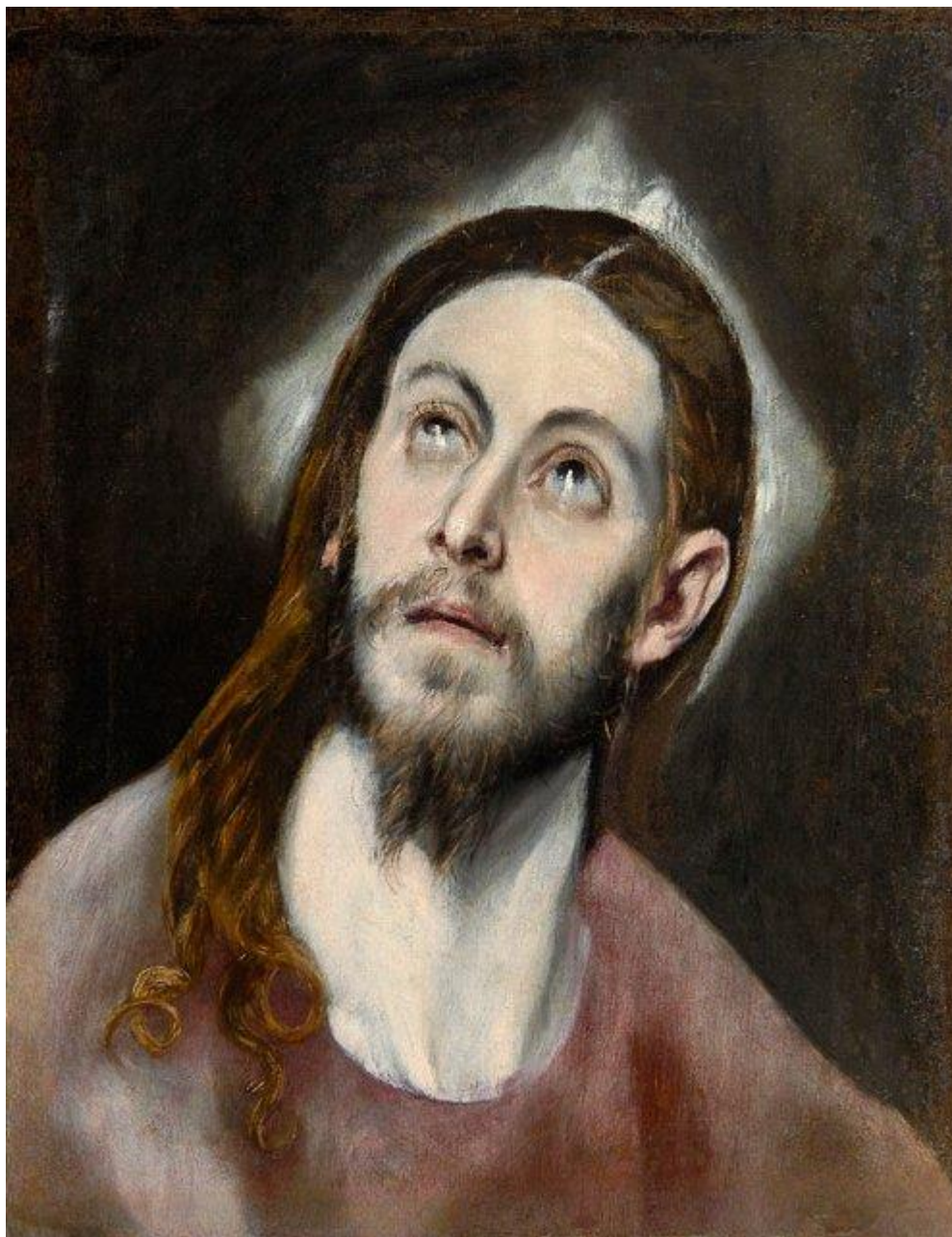
Поклонение волхвов, 1568, Музей Soumaya,
Мехико

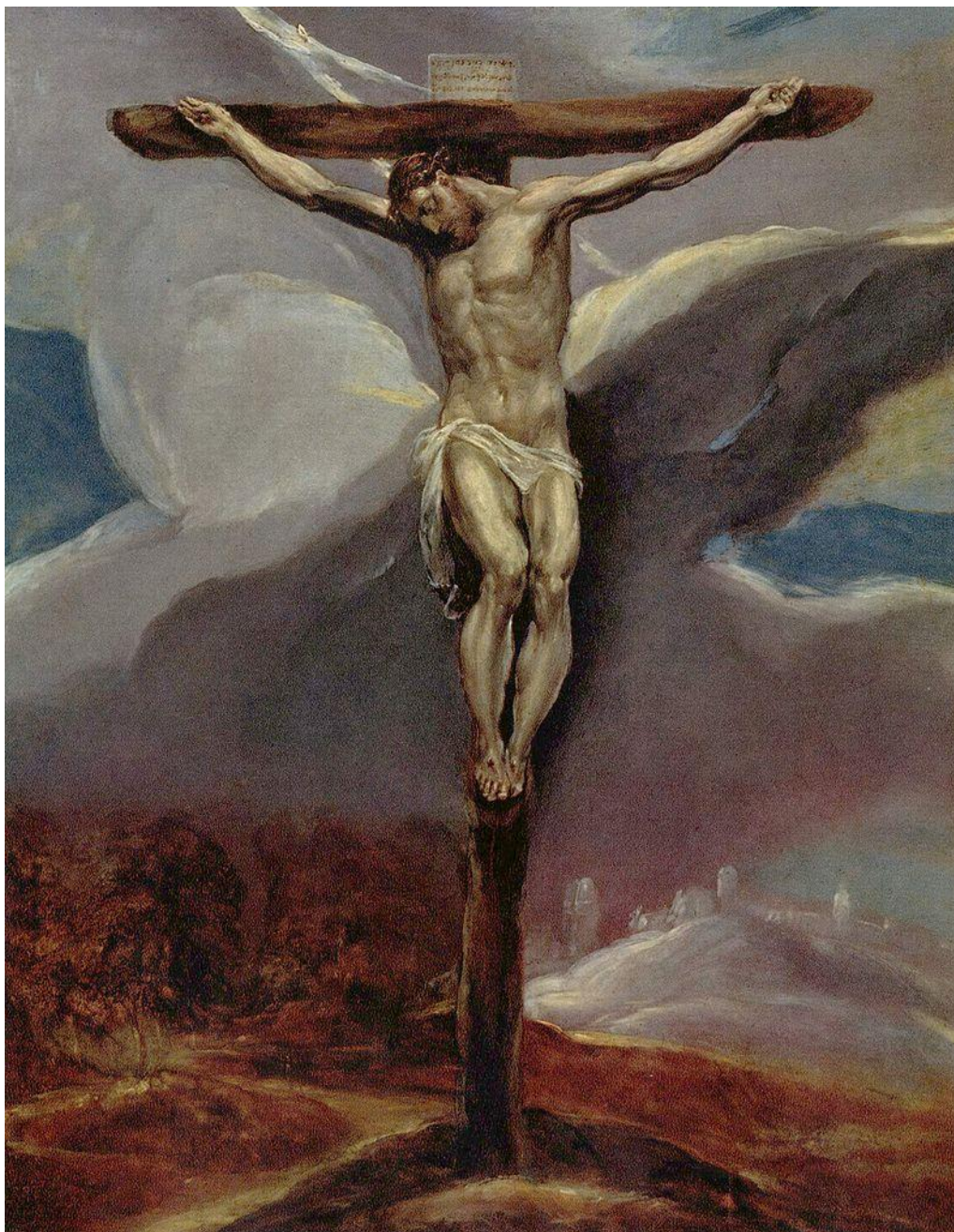
Иоанн Богослов. 1595-1605 гг. Музей Прадо, Мадрид.

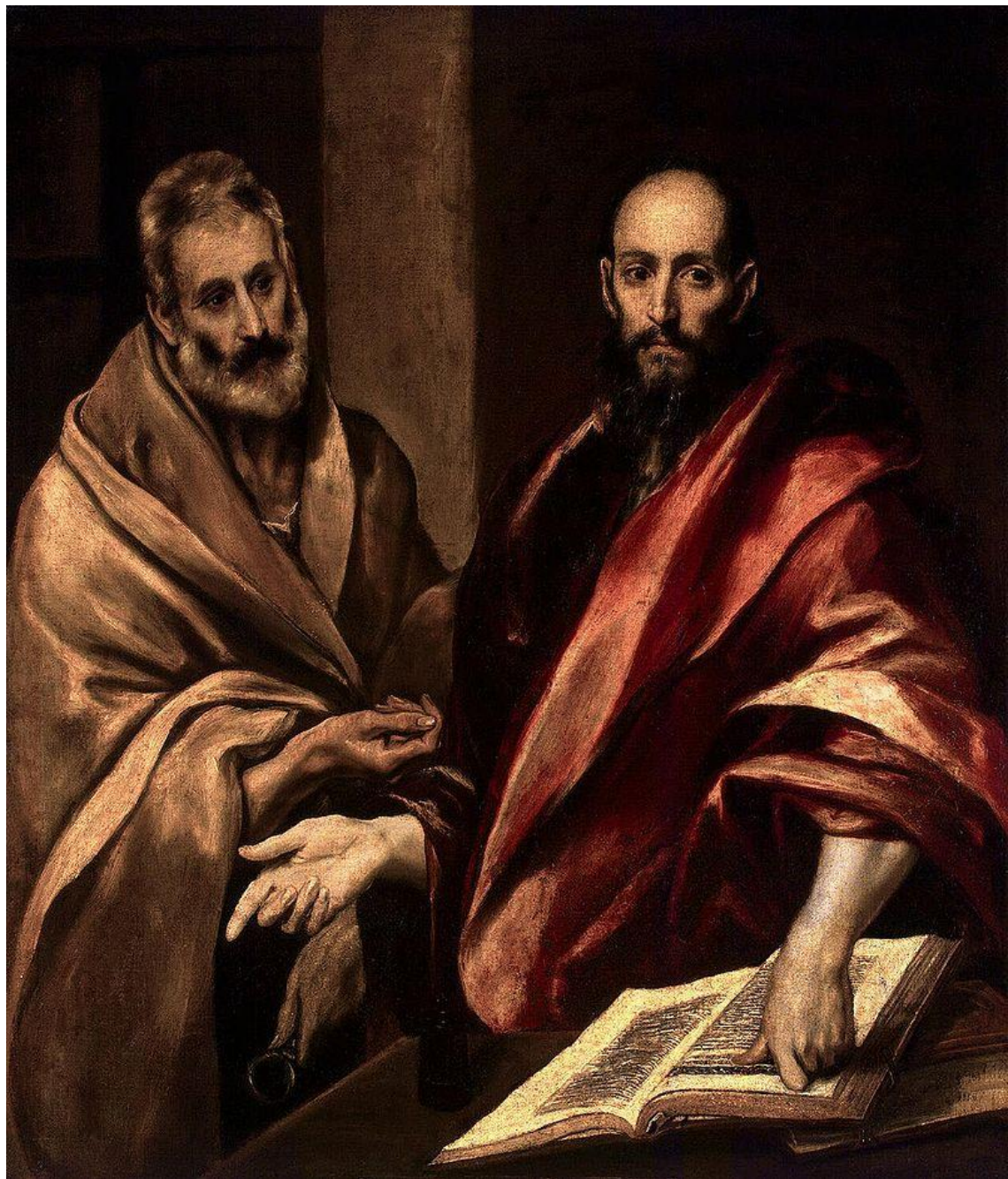
Кающаяся Мария Магдалина.
Ок. 1589. Музей Изящных
искусств, Будапешт.

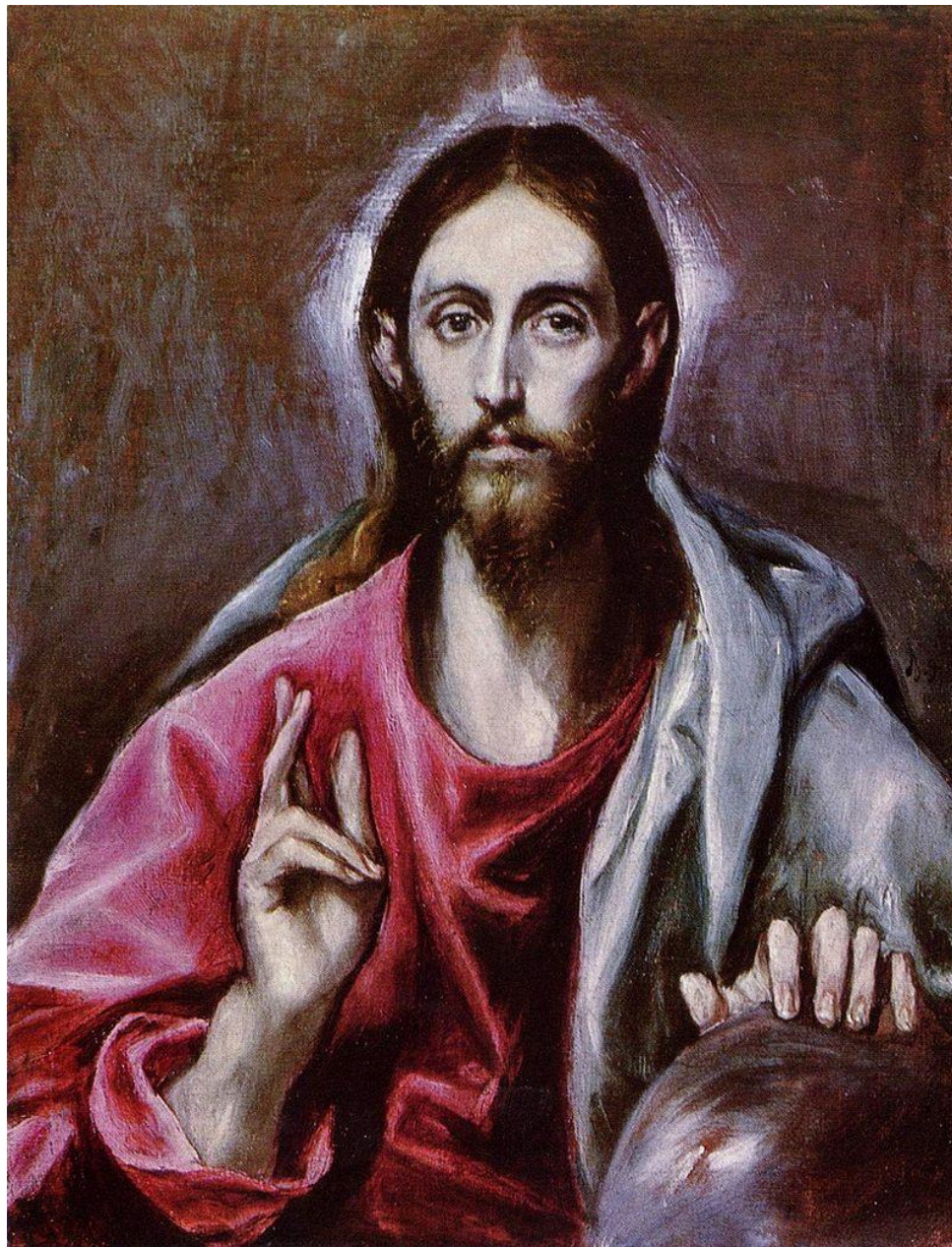
Голова Христа. 1580—1585 г. Сан-Антонио, США.

Христос на кресте. Ок. 1577.
Частное собрание.

Апостолы Пётр и Павел. 1592
Государственный Эрмитаж.

Спаситель мира. Ок. 1600. Национальная галерея Шотландии, Великобритания.

Троица. 1579 Прадо.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ!

Сделать описание произведения Эль Греко «Погребение графа Оргаса»

1. Сюжет
2. История создания
3. Композиция