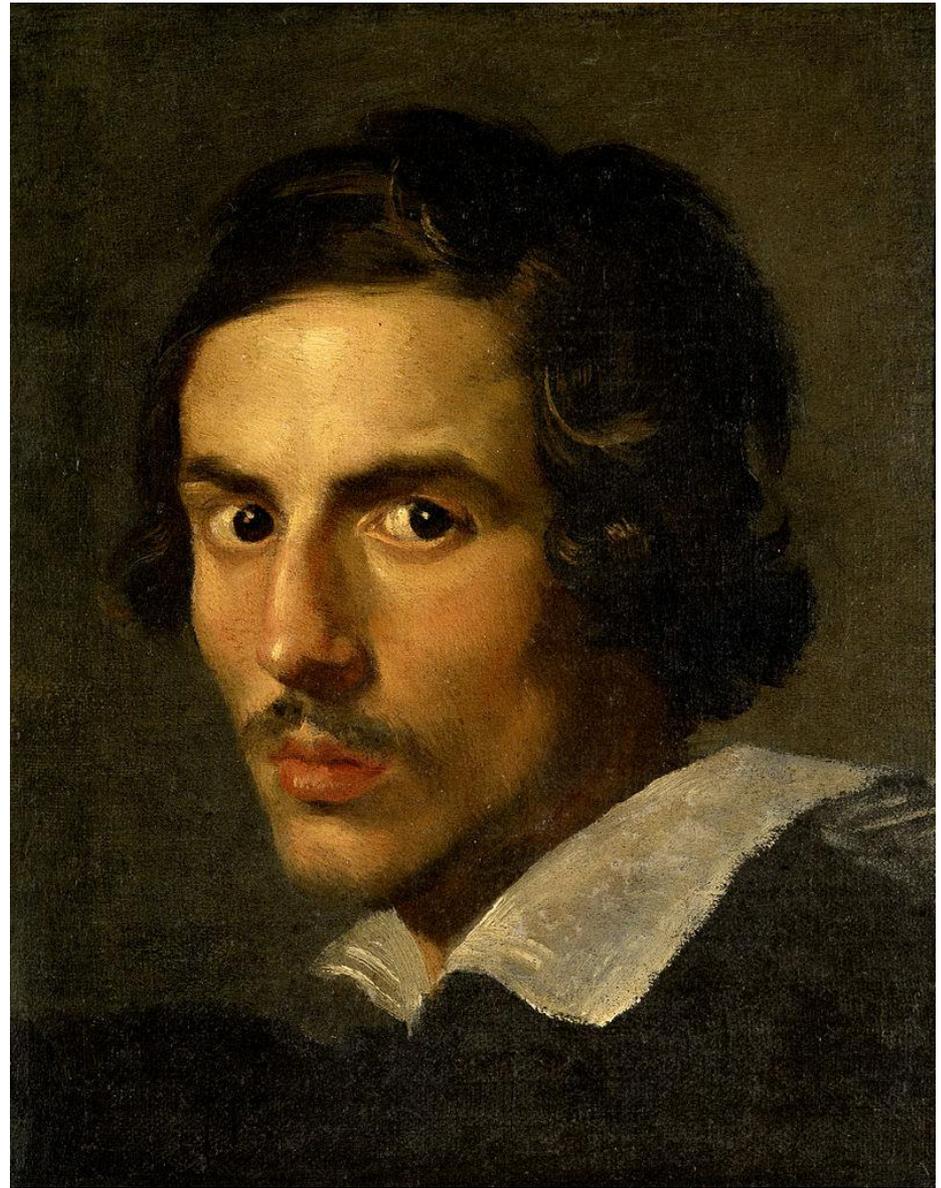

Бернини,
Джованни Лоренцо
7 декабря 1598,
Неаполь – 28 ноября
1680, Рим

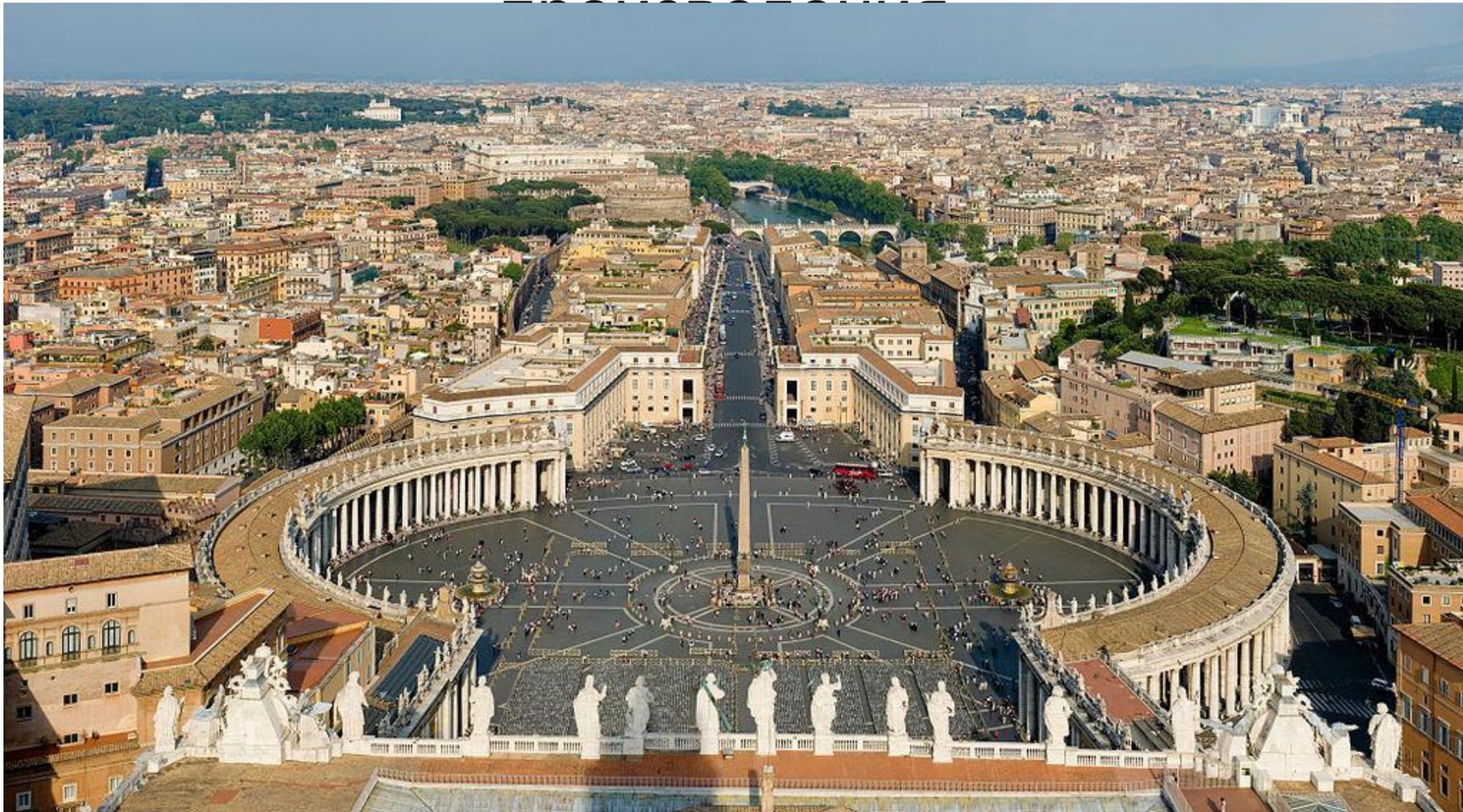
Великий
итальянский архитектор
и скульптор,
крупнейший
представитель
римского и всего
итальянского барокко,
ученик своего
отца Пьетро Бернини.

Автопортр
ет

Его творчество может служить эталоном эстетики барокко: для него характерны «повышенная эмоциональность, театральность, активное противоборство пространства и массы, сочетание религиозной аффектации с подчёркнутой чувственностью».

Ключевые

Пiazza Сан-Пьетро в
Риме

«Аполлон и Дафна»

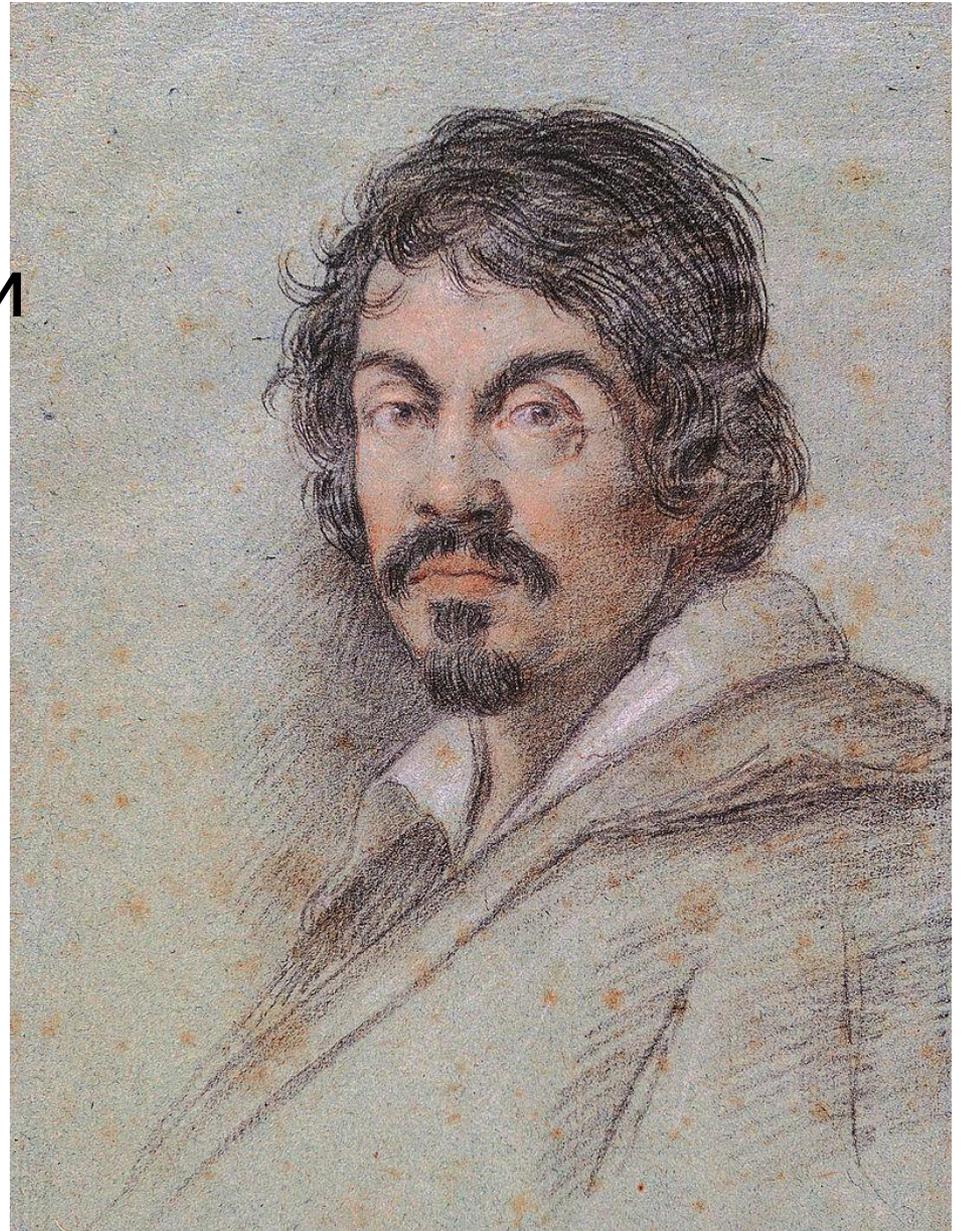

«Похищение
Прозерпины» Галерея
Боргезе - 1621-1622

Санта-Мария-деи-
Мираколи

Микеланджело Меризи
да Караваджо
29 сентября 1571, Милан
— 18 июля 1610, Порто-
Эрколе

Итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века, основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко. Одним из первых применил манеру письма «кьяроскуро» — резкое противопоставление света и тени.

Не обнаружено ни одного рисунка или эскиза, художник свои сложные композиции сразу реализовывал на холсте.

Влияние

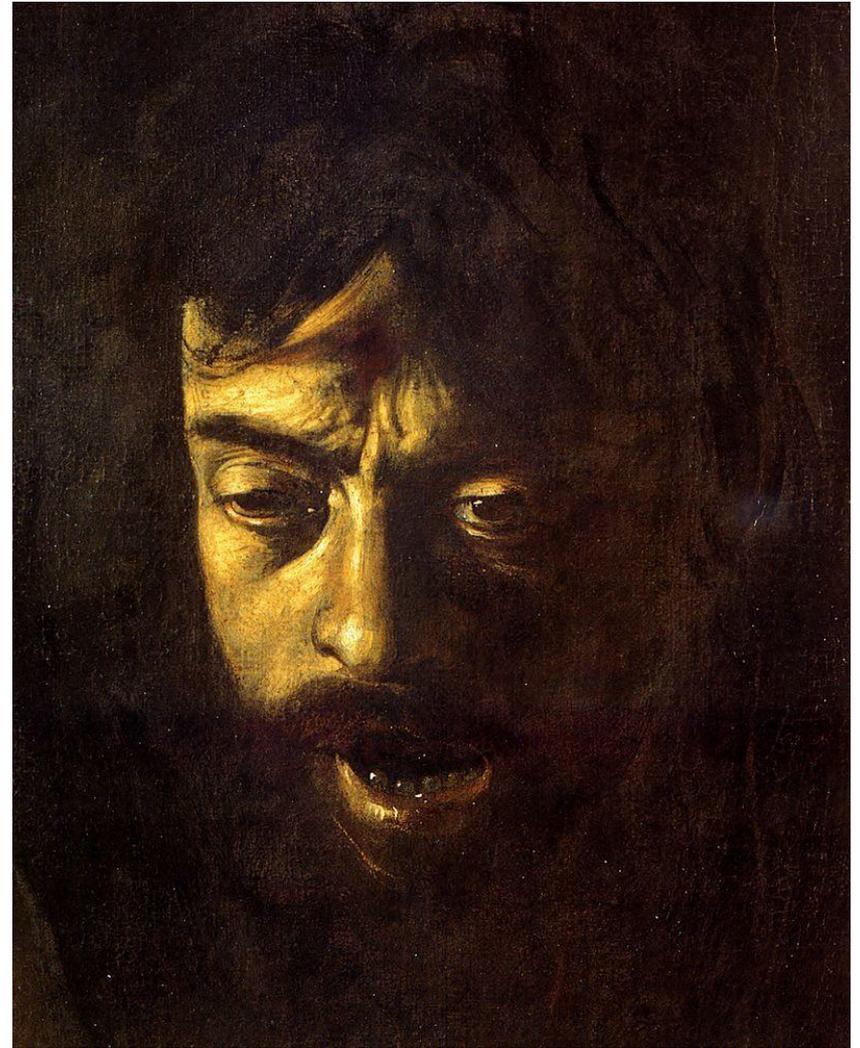
Искусство Караваджо оказало огромное влияние на творчество не только многих итальянских, но и ведущих западноевропейских мастеров XVII века — Рубенса, Йорданса, Жоржа де Латура, Сурбарана, Веласкеса, Рембрандта.

Караваджисты появились в Испании (Хосе Рибера), Франции (Трофим Биго), Фландрии и Нидерландах (Геррит ван Хонтхорст, Хендрик Тербрюгген, Юдит Лейстер) и других странах Европы, не говоря о самой Италии (Орацио Джентилески, его дочь Артемизия Джентилески).

Автопортрет

«Больной Вакх» (фрагмент)
(1593)

«Давид с головой
Голиафа» (фрагмент)
(1607-1610)

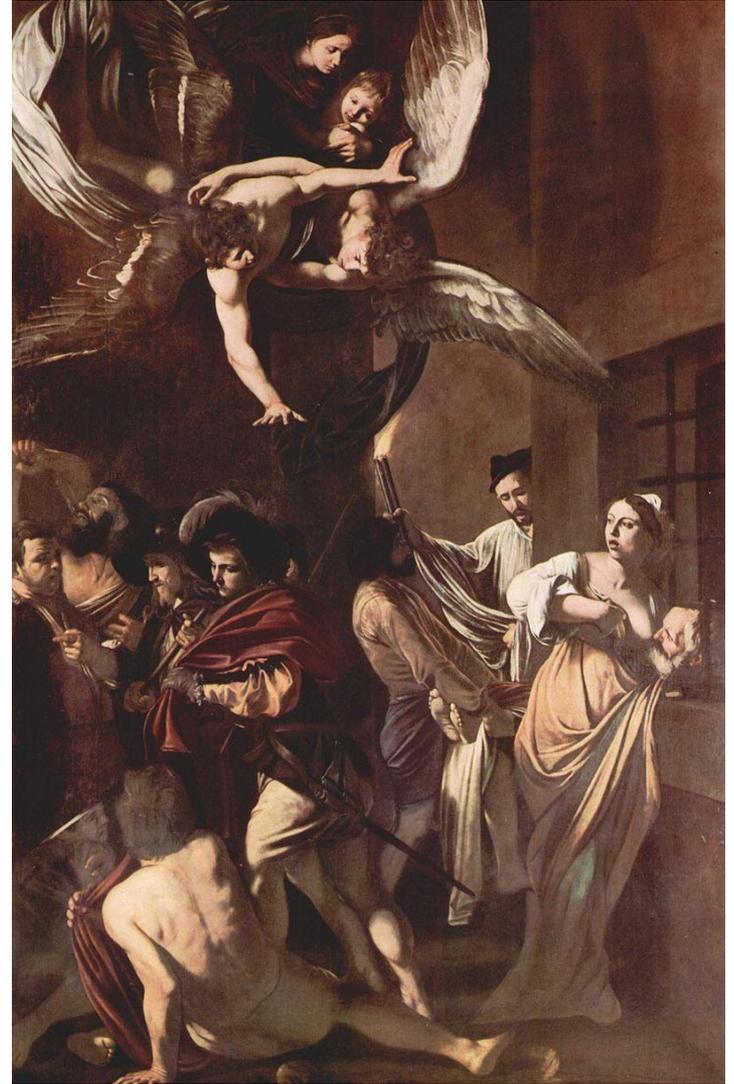
«Музыканты» (1595). Караваджо написал себя с рожком между двумя музыкантами

Галере

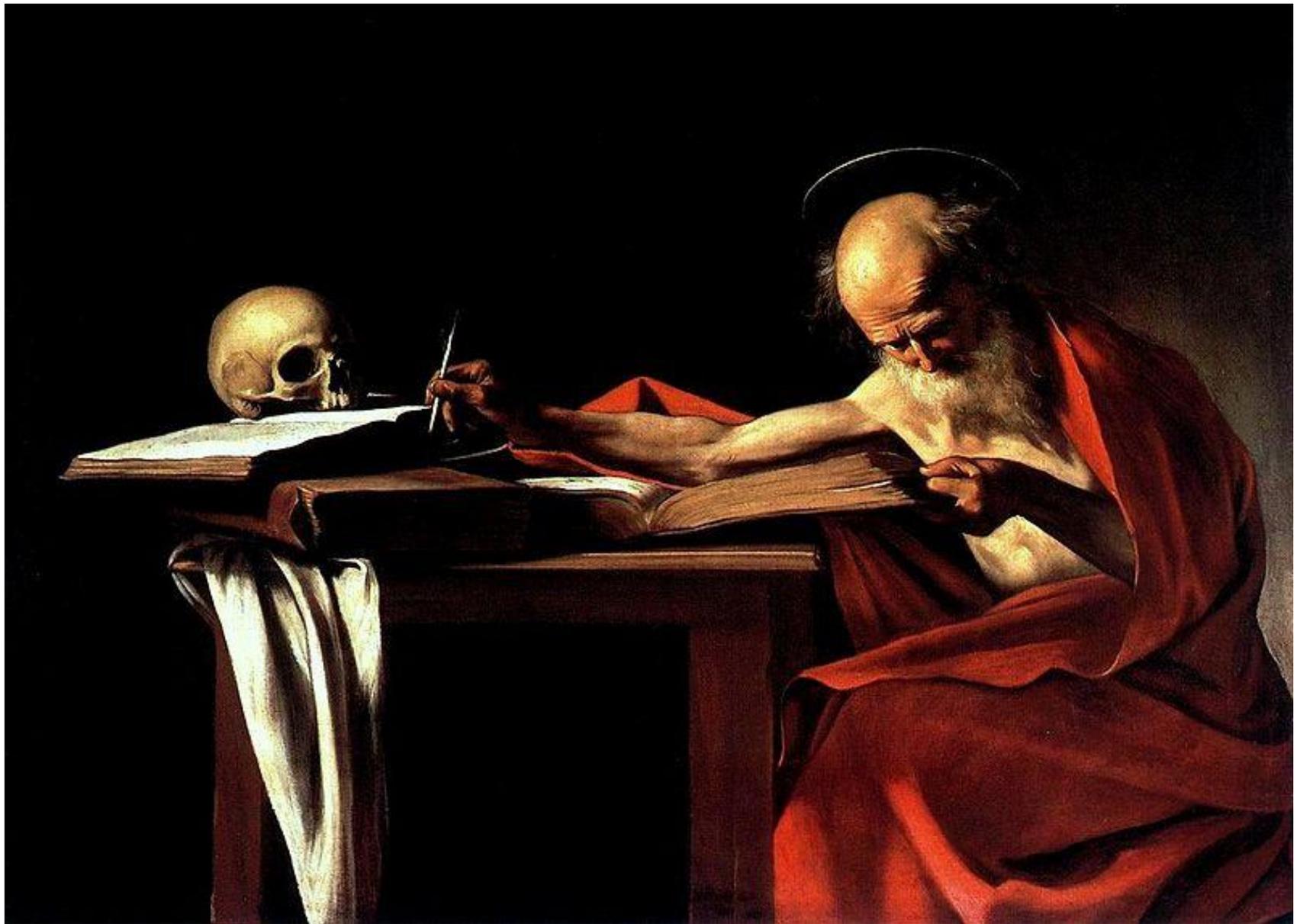
я

Мадонна и младенец со святой
Анной

Семь деяний
милосердия

Пишущий Святой
Иероним

Натюрморт с
фруктами

Художественная культура

Семнадцатый век Фландрии временем создания национальной художественной школы живописи Фландрии. Как и в Италии, господствующим направлением здесь стало барокко. Однако фламандское барокко во многом существенно отличается от итальянского. Барочные формы наполнены чувством клокочущей жизни и красочного богатства мира, ощущением стихийности силы могучего человека и плодоносящей природы. В рамках барокко во Фландрии в большей мере, чем это было в Италии, получают развитие реалистические черты.

Особенности художественной культуры Фландрии — жажда познания мира, народность, жизнерадостность, торжественная праздничность — с наибольшей полнотой выразились в живописи. Фламандские живописцы, такие художники как Питер Пауль Рубенс, Антонис ван Дейк, Якоб Иорданс, Давид Тенирс Младший и другие, запечатлели в своих полотнах опоэтизированную чувственно-материальную красоту природы и образ цельного сильного человека, исполненного здоровья, неиссякаемой энергии. Задача украшения родовых замков, дворцов аристократии и богатого городского патрициата, а также католических храмов способствовала широкому распространению в живописи мощного декоративизма, основанного на колористических эффектах

Период расцвета национальной культуры и искусства Фландрии охватывает первую половину 17 века, он обусловлен особенностями ранней буржуазной революции конца 16 века.

Пробудившаяся в ходе революции духовная энергия народа создала почву для мощного подъема творческих сил, что обусловило бурный расцвет фламандской культуры и искусства. Фландрия — страна крестьянства — славилась возникшими еще в средневековье своеобразными формами народной праздничной культуры, в которой ярко проявлялся культ природы, стихийных могучих сил человека, связанных с прославлением плодородия.

Массовые карнавальные действия, свадьбы, игры, празднества бобового короля были излюбленными в народе. Они породили образы и темы, ставшие типичными для фламандской живописи 17 столетия, оттеснявшими религиозную живопись с ее догматическим католическим содержанием.

Питер Пауль Рубенс
28 июня 1577, Зиген —
30 мая 1640, Антверпен

Автопортрет. 1623

Г.

Крупнейший южнонидерландский живописец, воплотивший в своих произведениях подвижность, безудержную жизненность и чувственность европейской живописи эпохи барокко. Творчество Рубенса — органичный сплав традиций брейгелевского реализма с достижениями венецианской школы. Хотя на всю Европу гремела слава его масштабных работ на мифологические и религиозные темы, Рубенс был также виртуозным мастером портрета и пейзажа.

Ранние годы

Детство Питера Рубенса протекло сначала в Зигене, а потом в Кёльне, и лишь в 1587 году, после смерти Яна Рубенса, его семья получила возможность возвратиться на родину, в Антверпен.

В 11 лет вместе со старшим братом Филиппом Рубенс поступает в латинскую школу для получения юридического образования. По окончании учёбы в иезуитской коллегии, Рубенс становится пажом на службе у графини де Лялен. Занятиям живописью Рубенс стал предаваться очень рано.

Его учителями по живописи были Верхахт, Тобиас, Адам ван Ноорт, являвшиеся его отдалёнными родственниками, и Отто ван Веен, состоявший художником при дворе. Разносторонние интересы последнего оказали сильное влияние на формирование личности молодого Рубенса. Будучи большим знатоком истории и мифологии античности, ван Веен также находился под влиянием искусства итальянского Возрождения, что в полной мере передалось ученику.

Рубенс, путём чтения книг стал всесторонне развитой личностью, отлично ориентирующейся как в древнегреческой философии, так и в античных геммах.

После четырёхлетнего обучения у ван Веена, в 1598 году, Рубенс был принят свободным мастером в антверпенскую гильдию Святого Луки, а в 1600 году, по установившемуся издавна обычаю нидерландских живописцев, отправился заканчивать своё художественное образование в Италию. Изучение и копирование лучших образцов античного и ренессансного искусства помогли закрепить и применить на деле полученные ранее знания, выработать собственную манеру и индивидуальный стиль, так легко узнаваемый во всех произведениях художника, а также отточить мастерство.

«Геро и Леандр» из собрания Рембрандта
(подражание Тинторетто), ок. 1605

Мантуанский период

Винченцо Гонзага - известный меценат, коллекционер, покровитель наук и искусств, способствовал культурному расцвету Мантуанского двора: был ценителем театрального искусства и держал знаменитый придворный театр. В его роскошном дворце находилось богатейшее собрание произведений искусства, пользовавшееся мировой известностью. Здесь Рубенс впервые познакомился с античными памятниками, увидел работы Тициана, Веронезе, Корреджо, Мантеньи, Джулио Романо.

По поручению герцога он копировал имеющиеся во дворце картины, а также ездил с подобными заданиями в другие города Италии, причем особенно часто в Рим, Геную, Венецию, Флоренцию. Исполнял Рубенс и некоторые дипломатические поручения герцога, самым значительным среди которых была поездка в 1603—1604 годах в Испанию с подарками испанскому королю Филиппу III и его премьер-министру герцогу Лерме.

Герцог Лерма. Портрет работы Рубенса.

«Похищение Ганимеда» (подражание)

Во время пребывания в Мантуе Рубенс курировал местную картинную галерею, пополняя её портретами придворных красавиц. Рубенсу были тесны рамки жанра придворного портрета.

Он не желал прослыть в амплу придворного портретиста, его влекли более крупные, монументальные формы творчества. Но даже в свой нелюбимый жанр придворного портрета он привнёс такие существенные улучшения и новшества, что портрет стал рассматриваться как высшее достижение монументального творчества.

Римский период

В 1605 году брат Рубенса, занял место библиотекаря при ватиканском кардинале Асканио Колонна и пригласил молодого художника в Рим. После двух лет изучения классических древностей Рубенс (летом 1607 года) был вызван для исполнения портретов генуэзской аристократии на Ривьеру. Там он свёл знакомство с Якопо Серра, генуэзским банкиром, кредитовавшим папу римского. Благодаря его помощи Рубенс получил завидный заказ на алтарь для церкви Санта-Мария-ин-Валичелла в Риме. Одновременно он работал над алтарём для монастыря оракторианского ордена в Фермо.

Появление заказов на работу в Риме, который тогда был мечтой для всех европейских художников, позволило Рубенсу разорвать свои обязательства по отношению к провинциальному мантуанскому двору. В октябре 1608 года он получил письмо от брата из Антверпена о том, что их мать находится на смертном одре. Он поспешил на север, но уже не застал её в живых.

Возвращение в

Антверпен

Возвращение в Антверпен молодого, но уже известного в Италии художника заставило искать его услуг многих состоятельных бюргеров, клерикальные круги и наместников испанских Габсбургов. К брюссельскому двору последних Рубенс оказался привязан «золотыми оковами». Положенное ему жалование было таково, что он смог открыть просторную мастерскую, нанять множество подмастерьей и выстроить один из лучших особняков Антверпена который с годами наполнился картинами, статуями и предметами декоративно-прикладного и ювелирного искусства, представлявшими лучшее в искусстве Италии

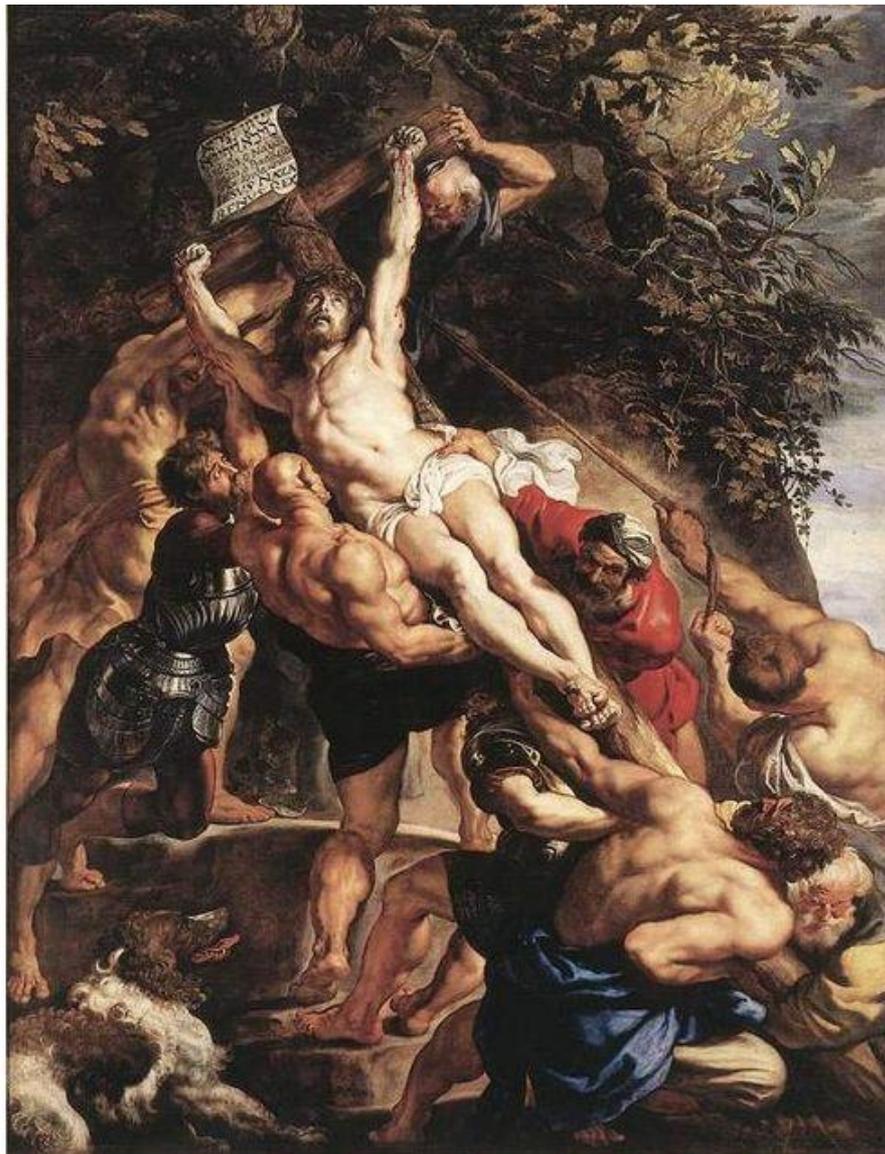

Дом Рубенса в
Антверпене

Не порывал Рубенс и
связей с
могущественным
орденом иезуитов. Он
принял участие в
проектировании
орденом антверпенской
церкви св. Карла
Борромея и практически
единолично отвечал за
её внутреннее
убранство; впрочем, в
подготовке
эскизов плафона ему
помогал Антонис ван
Дейк.

Это самый талантливый из его многочисленных учеников.

Венцом его сотрудничества с церковью стали грандиозные алтарные картины «Водружение креста» для церкви Святой Вальбурги и «Снятие с креста» для городского собора Антверпена.

Воздвижение Креста Господня.
Полное изображение триптиха

Питер Пауль Рубенс. «Снятие с креста»

Мастерская

Рубенса

В октябре 1609 года Рубенс сочетался браком с Изабеллой Брант, дочерью известного гуманиста Яна Бранта. В последующее десятилетие Рубенс достиг в Европе славы, с которой из художников предыдущих эпох мог сравниться только Тициан. Основывалась она как на религиозных полотнах, для которых он выбирал самые драматичные эпизоды библейской истории («Страшный суд» и «Распятие»), так и на брызжущих безудержной энергией, сочных по палитре сценах из античной мифологии («Битва греков с амазонками» и «Похищение дочерей Левкиппа»).

Битва греков с амазонками.
1618

«Похищение дочерей Левкиппа»,
1618

Многочисленность подписанных Рубенсом работ свидетельствует о том, насколько большую помощь художнику оказывали его ученики, среди которых — такие виртуозы, как Якоб Йорданс и Франс Снейдерс. В 1620-е годы произведения мастерской Рубенса наводнили не только Испанские Нидерланды, но и всю Европу. Можно предположить, что для холстов большого размера сам мастер выполнял только первоначальный эскиз композиции и наносил краски на те участки, которые требовали особой проработки. Зачастую он представлял клиентам миниатюрный гризайльный эскиз будущего холста и, получив их одобрение, доверял его исполнение подмастерьям.

Закат жизни

Во время своих странствий Рубенс овдовел. По возвращении в родной Антверпен в 1630 г. он взял в жёны 16-летнюю дочь друга, Елену Фурман. В последнее десятилетие жизни она становится излюбленным предметом его портретов, среди которых выделяется своей игривостью «Шубка». Мы узнаём её черты в «Саду любви» (1634), в «Трёх грациях» (1638) и в «Суде Париса» (1639).

Елена Фурман с
детьми

Гораздо чаще, чем раньше, позднего Рубенса влекут пейзажи. Такие как «Пейзаж с радугой» и «Замок Стен», обязаны своим появлением приобретению Рубенсом в 1635г. брабантского поместья Элевейт, неподалеку от Мехелена.

Средства на покупку доставил полученный от испанского короля заказ на 120 иллюстраций к текстам классических авторов, преимущественно Овидия.

Жизнь в сельской местности приблизила Рубенса не только к природе, но и крестьянам. В таких вещах, как «Кермеса», он пытается превзойти Брейгеля в изображении разудалой стихии народного праздника.

Работать ему с каждым годом становилось всё труднее из-за прогрессирующей подагры. В 1640 г. Рубенса не стало. В его антверпенском доме после реставрации был открыт (в 1947 г.) музей.

Творческая манера

Рубенс никогда не стеснялся подражать тем из предшественников, которые восхищали его, и особенно **Тициану** с **Брейгелем**. Первое десятилетие его творчества представляет картину трудолюбивого и методичного освоения достижений художников XVI века. Благодаря такому подходу он освоил все жанры ренессансной живописи и стал самым универсальным художником своего времени.

Композиционные решения Рубенса отличаются исключительным разнообразием (диагональ, эллипс, спираль), богатство его красок и жестов никогда не перестаёт удивлять. Вполне соответствуют этой жизненности и грузные женские формы, так называемые «рубенсовские», которые могут оттолкнуть современного зрителя своей несколько тяжеловесной телесностью.

В 1610-е гг. Рубенс разрабатывает новые для фламандской живописи формы, в частности, жанр охотничьих сцен, которые проникнуты страстной динамикой зрелого барокко. В этих работах вихрь композиционного движения сносит ограничения, традиционно налагаемые на художников линией и формой.

Рубенсовские мазки поражают смелостью и свободой, хотя при всей широте их он никогда не впадает в пастозность. Его непревзойдённое искусство владения кистью очевидно и в многометровых композициях 1620-х годов, и в точных, лёгких, подвижных мазках небольших работ последнего периода.