

Стили в искусстве и архитектуре XVII столетия.

Лекция I.

Стили в искусстве XVII ст.

- **Лекция 1 Искусство классицизма и барокко. Стили в искусстве XVII ст.** Вопрос о «реализме» в искусстве XVII в. Истоки искусства классицизма (Франция) и барокко (Италия, Фландрия). Караваджо и караваджизм. Проблема стилевой атрибуции искусства Голландии и Испании.
- **Лекция 2 Искусство классицизма и барокко (продолж.).** Н. Пуссен, К. Лоррен, Л. Бернини, П.-П. Рубенс, Я. Снейдерс, А. Ван Дейк. Влияние школы Ван Дейка на английскую живопись. Сопоставление выразительных возможностей стилей и творческих манер мастеров барокко в Испании. Х. де Рибера, Ф. Сурбаран. Д. Веласкес: исторические картина и бодэгонес.

- *1. Социально-экономические и идеологические условия формирования художественной культуры в Западной Европе в XVII веке.*
- *2. Стили в искусстве и архитектуре XVII ст.: барокко и классицизм. Вопрос о «реализме» в искусстве XVII столетии.*
- *3. Происхождение искусства классицизма (Франция) и барокко (Италия, Фландрия). Караваджо и караваджизм. Проблема стилевой атрибуции искусства Голландии и Испании.*

Стили в искусстве XVII ст.

- В область искусства и архитектуры понятие стиля вошло в XVIII в. через труды И.И. Винкельмана (1717-1768) и первоначально обозначало особенности национальных форм: «египетский, греческий, индийский, китайский стили».
- В XIX в. швейцарский искусствовед Генрих Вёльфлин (1864 - 1945) ввел понятие стиля как основного принципа исторического изучения искусства. Стиль был осмыслен как формальная структура, совокупность чисто внешних признаков архитектурной формы.
- В искусствоведении XX в. стиль понимается как цельная художественная система, обладающая как внешним (формальным), так и внутренним (содержательным единством). Понятие «стиль эпохи» отражает единые для исторической эпохи принципы мировосприятия и творческого мышления. Стиль — это эпохальное явление в искусстве, в котором ясно выражаются социально-эстетические концепции той или иной эпохи.

Историческая ситуация в Европе

- **XVII** в. — значительный этап в истории западноевропейской культуры, пора дальнейшего роста и укрепления национальных государств Европы, коренных экономических сдвигов и социальных столкновений, обострения противоречий феодализма и капитализма, обретения национального самосознания.
- В **XVII** веке по сравнению с бурными и трагическими событиями второй половины **XVI** века (разорением и уничтожением целых народов в завоеванных землях, религиозными войнами, Крестьянской войной в Германии и Нидерландской революцией, Реформацией и контрреформацией) наступает некоторая стабилизация политической и культурной жизни.
- Дворянство и буржуазия боролись за политическое господство. В ответ на Реформацию ожесточилась католическая реакция. Культура **XVII** в. воплощает в себе всю сложность этой эпохи.

1

2

3

1. Робер де Котт.
Портрет короля Людовика XIV
2. Филлип де Шампень.
Портрет Армана Жана дю Плесси, герцога де Ришелье
3. Роберт Уокер.
Портрет Оливера Кромвеля

4

5

■ На протяжении столетия в каждой стране были свои выдающиеся правители или государственные деятели, повлиявшие на ход исторического и культурного развития: Оливер Кромвель и Карл I в Англии, Людовик XIV, прозванный «Король-Солнце» и кардинал Ришелье во Франции, испанский король Филипп IV, и многие другие.

4. Д. Веласкес.
Портрет короля Филиппа IV Испанского.

5. Даниель Музенс.
Портрет короля Карла I. 1631.

Политическая карта Европы

- В Европе XVII века абсолютная монархия во Франции, монархии в Дании, Норвегии, Пруссии, Португалии, Швеции и Шотландии соседствовали с буржуазной республикой в Голландии, Швейцарской конфедерацией, «шляхетской республикой» в Польше, абсолютной монархией, буржуазной республикой и конституционной монархией — в Англии, колониальной империей и католической монархией — в Испании, с расколотыми на множество княжеств Италией, Ирландией и Германией.

Экономическая ситуация в Европе

- Рост городов и усиление их политической и экономической роли приводит к увеличению податного третьего сословия — купцов, ремесленников, крестьян, а так же зарождающейся городской буржуазии. Повсеместно продолжают расширяться торговые связи, развиваются мануфактуры и зарождается промышленность, завершается формирование централизованных национальных государств с различными формами правления.
- Новые экономические потребности, расширение торговли способствовали бурному подъему точных и естественных наук. В XVII в. завершился переход от поэтически-целостного восприятия мира к собственно научным методам познания действительности. Девизом эпохи можно назвать слова Джордано Бруно, сказанные на ее пороге: «Единственным авторитетом должны быть разум и свободное исследование».

Реформация и контрреформация

Мартин Лютер
1483 — 1546

Жан Кальвин
1509 — 1564

- Реформация — восстание против интеллектуального, политического и теологического господства Италии.
- Двумя великими деятелями Реформации являются Лютер и Кальвин.
- Лютер и Кальвин возвратились к учению св. Августина, сохранив, только ту часть его учения, которая связана с отношением души к Богу.

■ При папе Павле III и его приемниках растет противодействия католиков протестантизму — возникает движение Контрреформации. Ведущую роль в нем сыграли новые монашеские ордена — капуцинов и, созданный Лойолой, орден иезуитов.

■ Иезуиты приобрели большой престиж своим миссионерским рвением, а открывая университеты — и глубокое влияние на умы молодежи.

Папа Павел III
1534 — 1549

Игнатий Лойола
1491 — 1556

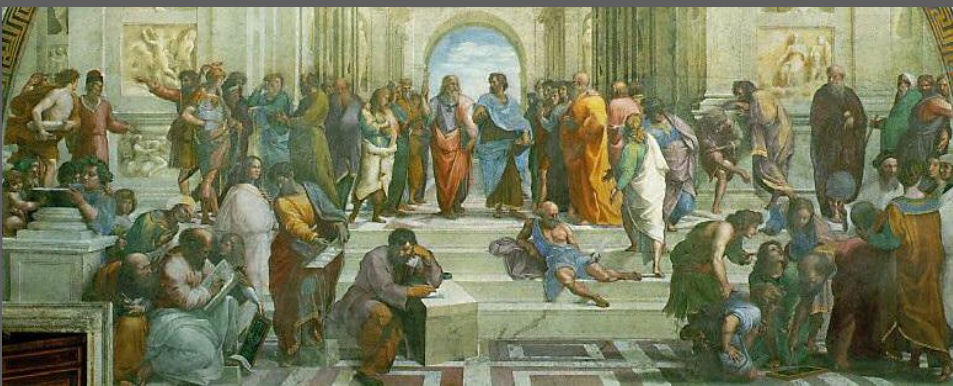
Реформация и контрреформация

- Реформация глубочайшим образом потрясла умы в странах центральной Европы и вызвала там ожесточенные религиозные войны. От католического мира откололись кальвинистская Голландия, протестантская Англия, лютеранские княжества северной Германии и Скандинавские страны.
- Тридцатилетняя война завершилась Вестфальским миром (1648), закрепившим религиозный раскол Западной Европы.

Мировоззрение

Мировоззрение новой эпохи — переход от ренессансной веры в безграничные возможности человека как центра мироздания, от убежденности в гармоничности окружающего мира к скепсису, разочарованию, трагическому противостоянию человека и мира, а затем новому пониманию человека как частицы мироздания, природной и социальной среды.

Рафаэль. Афинская школа 1509-1510.

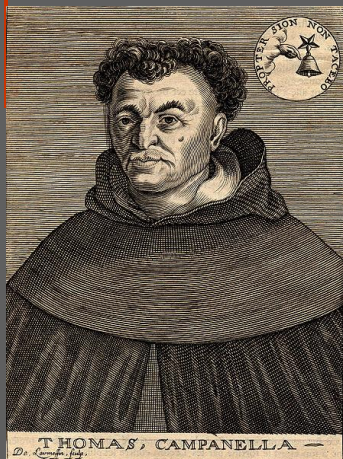

Караваджо. Юдифь и Олоферн. 1598.

Джованни Паоло Панини.
Современный Рим. 1757.

Философия

Томмазо
Кампанелла
1568—1639

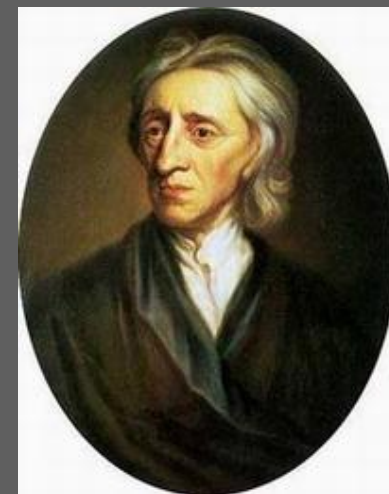

Фрэнсис Бэкон
1561 — 1626

- Кризис идеалов Возрождения способствовал одновременно усилению религиозного изоциренного мистицизма и своеобразному развитию гуманистического интереса к внутреннему богатству и противоречию человеческой природы, к восприятию человека как микрокосма, живущего в движении и изменении, борьбе и страстях, столкновениях и переживаниях, подобных происходящим в огромном вечно движущемся и изменяющемся мире.

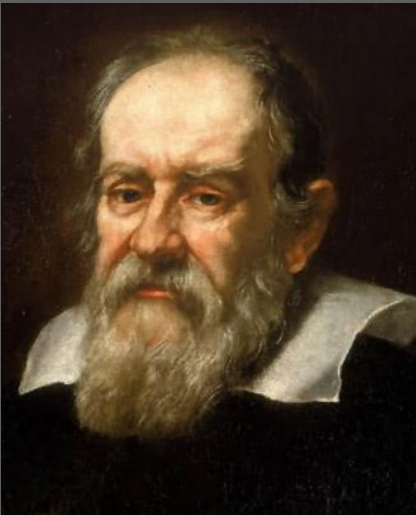
Готфрид Вильгельм
фон Лейбниц
1646 — 1716

Джон Локк
1632—1704

Рене Декарт
1596—1650

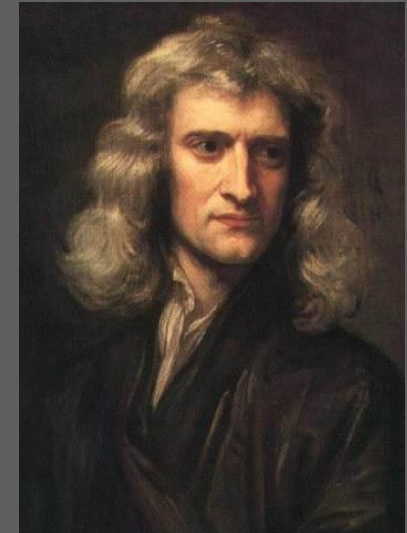
Галилео Галилей
1564—1642

Естественные науки

- Были созданы философские системы, отделенные, как от религии, так и от поэтического восприятия действительности, основанные на методах точных наук. Величайшие ученые своего времени (Галилей, Кеплер, Ньютон, Декарт и др.) стали рассматривать мир в его единстве и движении на основании всеобщих, познанных человеком законов развития природы, общества и сознания.

Иоганн Кеплер
1671—1630

Исаак Ньютон
1643—1727

Литература

Уильям Шекспир
1564–1616

Джон Мильтон
1608–1674

■ Художественную литературу XVII в. отличает широкий охват действительности и многообразие жанровых форм: высокая трагедия и роман, бытовая комедия и новелла, эпическая драма и лирический сюжет, ода и сатира. Начало века связано с именами Шекспира и Сервантеса. Следующее поколение — это Мильтон в Англии, Кальдерой в Испании, Корнель, Расин и Мольер во Франции.

Жан-Батист Мольер
1622-1673

Жан Расин
1639-1699

Изобразительное искусство

- Высшие достижения западноевропейского искусства XVIII в. связаны с искусством Италии, Фландрии, Голландии, Испании и Франции.
- В то время как религиозные войны привели к экономическому расстройству и полному упадку всякой художественной деятельности в Европе, в Италии под руководством иезуитов церковное зодчество достигает необычайного расцвета.
- В Англии пуританское движение не благоприятствовало развитию изобразительного искусства.
- В Германии после поражения крестьянских революций практически на два века наступает застой в художественной жизни.

Стили в искусстве и архитектуре XVII - XVIII ст.

ст.

Маньеризм

Италия
Федерико Цуккаро
Джан Паоло Ломатцо

Барокко

Италия
Мадерна, Бернини,
Борромини, Гварини;
Караваджо
Испания
Веласкис, Рибейра, Сурбаран
Голландия
Рембрандт, Гальс, Вермеер
Фландрия
Рубенс, Снейдерс, Йорданс

Рококо

Франция
Стиль Регенства
Обер
Стиль Людовика XV;
Ватто, Буше, Фрагонар
Германия
Пеппельман, Шлютер
Австрия
Фон Эрлах, Гильденбрандт
Россия
Растрелли

Академизм

Италия
Академия
братьев Каррачи

Классицизм

Дж. П. Беллори
Франция
Блондель, Перро,
Ленотр, Монсар;
Лоррен, Пуссен
Англия
Джонс, Рен

Ампир

Франция
Габриель, Суффло
Англия
Чемберс, братья Адамс
Бельгия и Голландия
Бидермаер, Шинкель
Германия и Австрия
Гимар
Россия
Баженов, Казаков, Воронихин

Ренессанс

Италия
Микельанжело
Виньола
Палладио

XVI ст.

XVII ст.

XVIII ст.

XIX ст.

Маньеризм

- МАНЬЕРИЗМ — (итал. *manierismo* — вычурность, манерничанье) — течение в западноевропейском искусстве 1520-1590-х гг. Возникло и развивалось вследствие кризиса идеалов «Высокого Возрождения» в Италии и носило откровенно гедонистический и светский характер.
- в *ЖИВОПИСИ* (по М. Фридендеру):
 - удлиненные фигуры,
 - экзотический костюм персонажей,
 - аффективные жесты,
 - яркие, контрастные тона.
- в *АРХИТЕКТУРЕ* проявляется в произвольном смешении и алогичном использовании элементов различных ордоров, романских и готических архаизмов.
- Наиболее известные маньеристы: в Италии — архитектор Бартоломео Аманати, живописец Понторлио, Партиджанини, Бронзино, Тинторетто, скульптор Бенвенутто, Челлини; в Испании — Эль Греко, в Нидерландах — Ян ван Скорелли.

Пармиджанини. Мадонна с длинной шеей, 1535 . Дерево, масло.

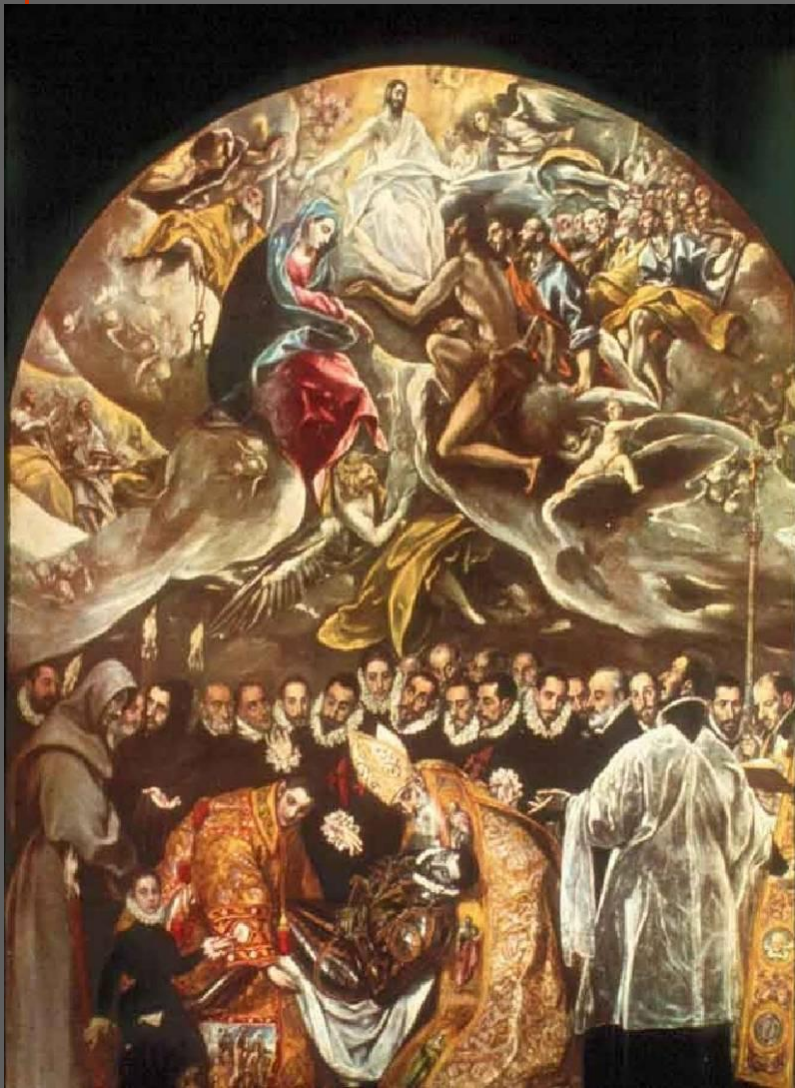
Понтормо. Погребение, 1525-1528. Дерево, масло. Санта Феличита, Флоренция.

Бронзино. Венера, Купидон и Время
(Аллегория вожделения), 1540-1545.
Дерево. Масло.

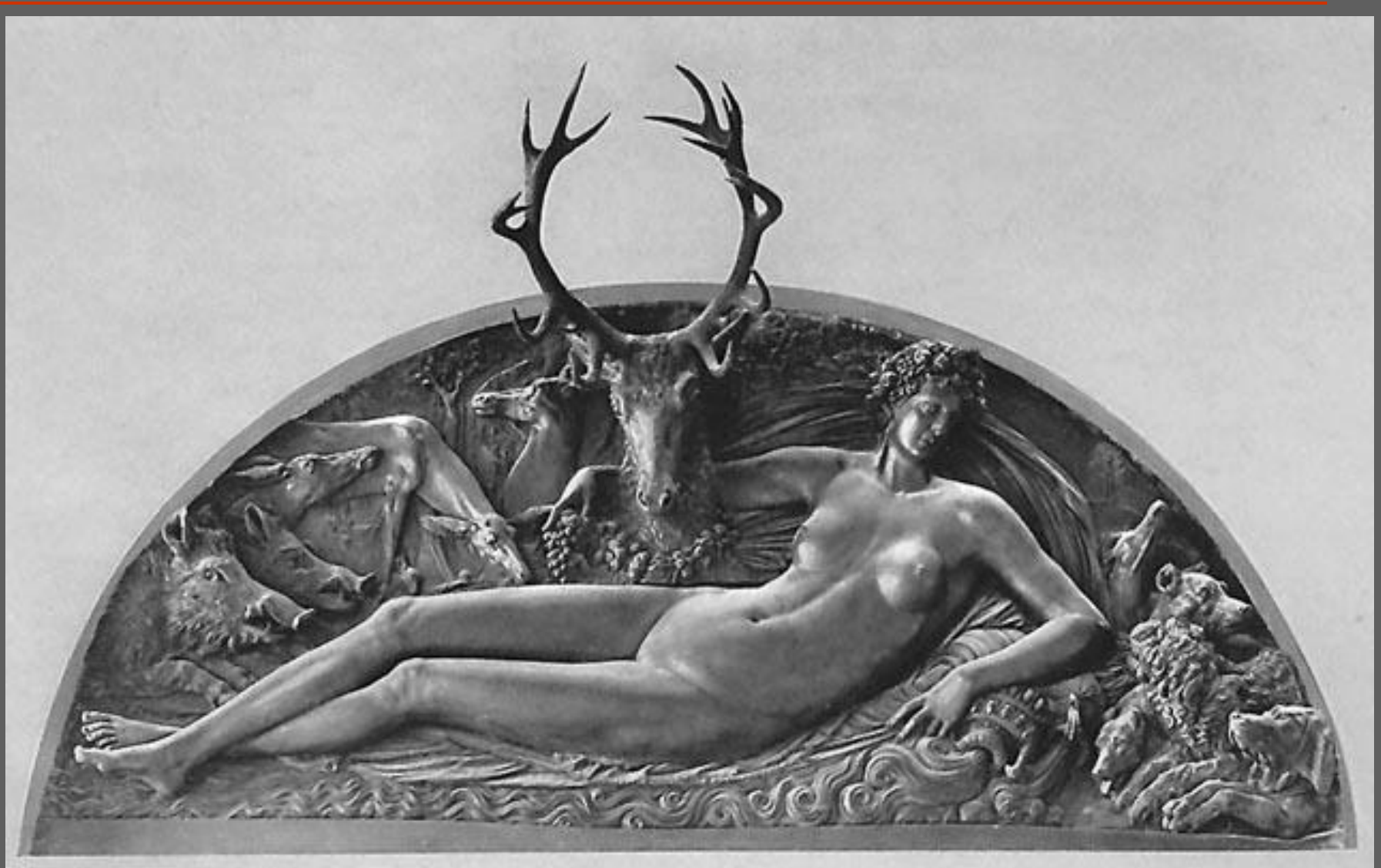
Бронзино.
Портрет молодого мужчины,
1540-1545.

Эль Греко. Похороны графа Оргаса.
1586. Холст. Масло. Толедо.

Эль Греко.
Вид Толедо, 1600. Холст. Масло.

Бенвенутто Челини. Нимфа Фонтенбло.

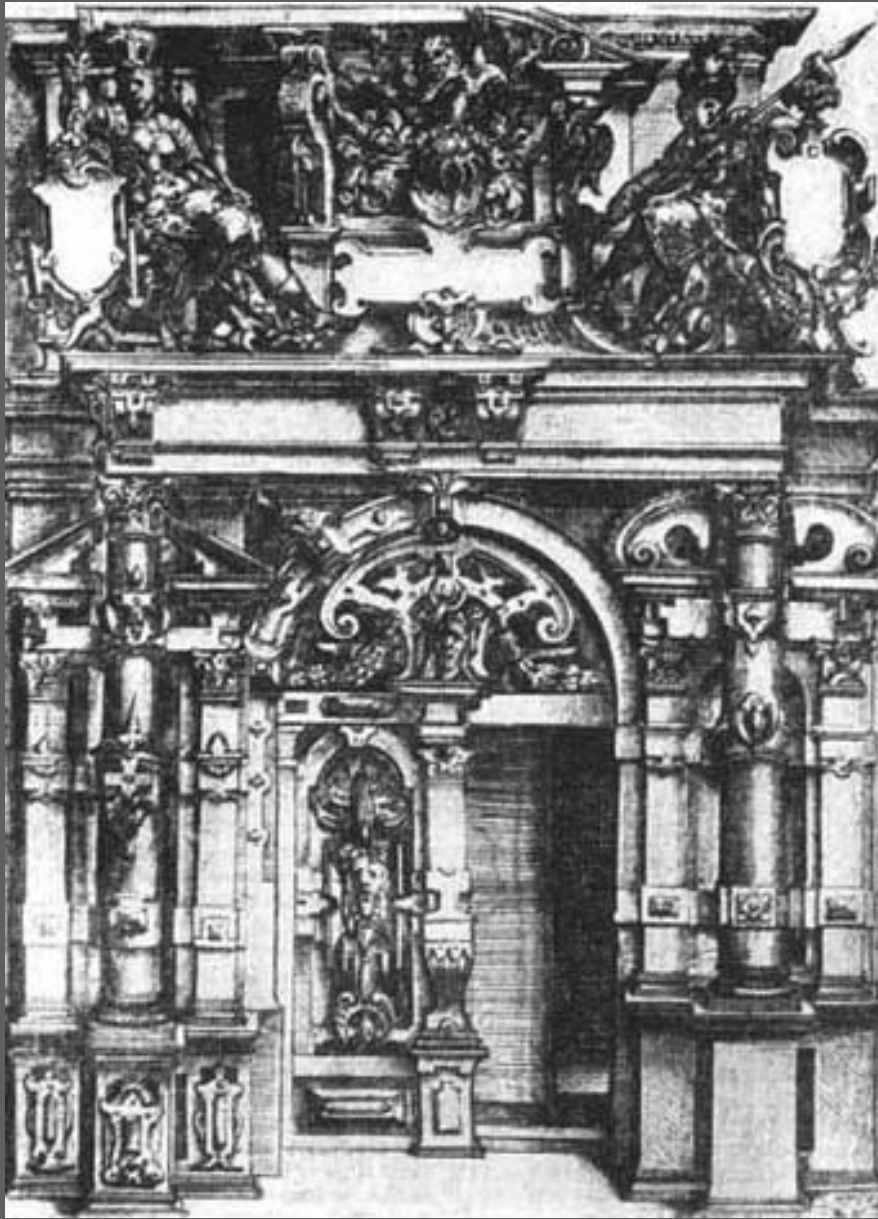

Бенвенутто Челини. Солонка Франциска I. 1539-1541. Золото с эмалью.

*Джованни да
Болонья.
Меркурий.
1580. Бронза.*

▣ Ф. Приматиччо. Декоративное убранство комнаты герцогини д'Этан во дворце в Фонтенбло. 1540-е гг. Стукковая лепнина, холст, масло. Фрагмент.

▣ В. Диттерлин. Портал с муфтированными колоннами. Лист из трактата об архитектуре. 1508. Офорт.

Амманнати. Внутренний двор Палаццо Питти.

*Внутренний двор Палаццо Питти,
деталь.*

*Внутренний двор Палаццо Питти,
колонны.*

П. Лигорио. Фонтан «Орган» на вилле д'Эсте в Тиволи. Между 1550 и 1572.

Ф. Цуккари. Палаццетто Цуккари, Рим. 1593. Портал.

Академизм

- Академизм (французское *académisme*) возник в конце XVI в. в Италии.
- В изобразительном искусстве академизм — направление, сложившееся в художественных академиях XVI—XIX вв. и основанное на догматическом следовании внешним формам классического искусства.
- Академизм способствовал систематизации художественного образования, закреплению классических традиций, которые им превращались, однако, в систему «вечных» канонов и предписаний.
- Считая современную действительность недостойной «высокого» искусства, академизм противопоставлял ей вневременные и вненациональные нормы красоты, идеализированные образы, далёкие от реальности сюжеты (из античной мифологии, Библии, древней истории), что подчёркивалось условностью и отвлечённостью моделировки, цвета и рисунка, театральностью композиции, жестов и поз.

Болонская школа

- Болонская школа, одна из школ итальянской живописи.
- Живопись Болоньи заняла видное место в итальянском искусстве уже в XIV в., выделяясь острой характерностью и экспрессией образов.
- Однако, термин «болонская школа» связывается преимущественно с одним из течений в итальянской живописи периода формирования и расцвета барокко.

Болонская школа. Аннибале Карраччи. 1597-1602. Фреска. Палаццо Фарнезе Рим.

Болонская школа. Аннибале Карраччи.
«Венера и Анхиз». 1597—1604. Фреска в
палаццо Фарнезе в Риме.

Художники болонской школы кон. XVI — XVII вв. (Карраччи, Г. Рени, Доменикино, Гверчино) выполняли, в основном, композиции на религиозные и мифологические темы, несущие печать идеализации и зачастую пышной декоративности.

Болонская школа возникла после основания братьями Карраччи в Болонье около 1585 г. «Академии вступивших на правильный путь», где впервые складывались доктрины европейского академизма и формы деятельности будущих художественных академий.

Аннибале Карраччи. Отдых на пути в Египет.
1604. Холст. Масло. Эрмитаж, С.-Петербург.

▣ Карраччи, Агостино.
Голова фавна на
вогнутой поверхности
(медальон). 1595.
181 x 187 мм.
Национальная галерея
искусств, Вашингтон

▣ Карраччи, Лодовико.
Явление девы Марии св.
Гиацинту. 1594. Холст.
Масло,
375 x 223 см
Музей Лувр, Париж

▣ Гвидо Рени.
Св. Иероним. 1635.
Холст. Масло,
278 x 238 см
Музей истории
искусств, Вена.

БАРОККО

- Барокко (итал. *barocco* через исп. *barroco* от португ. *barroco* - причудливый, неправильный, дурной, испорченный)) - один из самых трудных и многозначных терминов истории искусства. Словом «барокко» называют ряд историко-региональных художественных стилей европейского искусства XVII - XVIII вв., последние, критические стадии развития других стилей, тенденцию беспокойного, романтического мироощущения, мышления в экспрессивных, неуравновешенных формах.
- Формирование исторического стиля Барокко, прежде всего, связано с кризисом идеалом Итальянского Возрождения в середине XVI в. и стремительно меняющейся «картиной мира» на рубеже XVI- XVII вв.

- **Барокко** — причудливый.
- Зарождается в Риме около 1600 г.
- Несдержанный эмоциональный энергичный стиль.
- Противостоит искусству маньеризма*.
- Финансируется римским папством, поднимается на волне контрреформации.

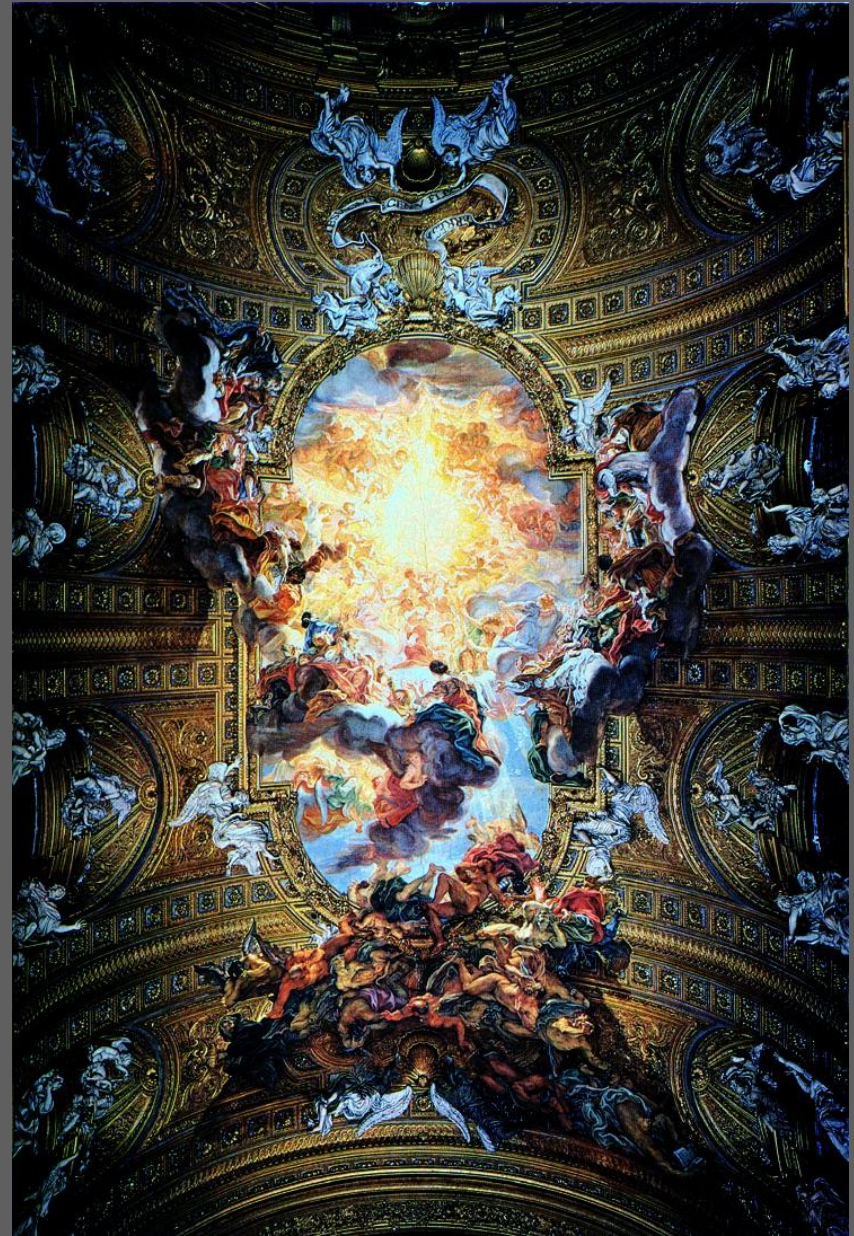
Пьяцца Навона. Рим, сер. XVII в.

* Существуют две концепции развития искусства Маньеризма и Барокко в Италии. Согласно первой, сторонником которой был М. Дворжак, эстетика Маньеризма, разрушив классицистические нормы искусства Возрождения, заложила основы будущего стиля Барокко. По иной концепции Маньеризм и Барокко, два художественных стиля, развивались параллельно и были во всем противоположны.

Главная художественная идея Барокко, в сущности, невыполнима: с одной стороны — создание общей иррациональной, мистической атмосферы, а с другой - стремление сделать тайну и чудо осязаемыми, предельно чувственными, материальными, чтобы «можно было руками потрогать».

- *Изображена сцена Страшного Суда, где свет и тень разделяют спасенных и проклятых.*
- *Церковный потолок как бы растворяется в небесах, подчеркивая роль церкви — посредника между миром и вечным спасением.*

ДЖОВАННИ БАТТИСТА ГАУЛИ . Триумф Имени Иисуса, 1676-79 гг. Потолок церкви Иль Джезу, Рим. Фреска.

- Драматизм стиля Барокко заключается в столкновении языческого мироощущения и чувственности, накопленной эпохой Возрождения, с духовными порывами, откровениями, стремлением вырваться за физические пределы материи.

ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ. Экстаз св. Терезы Аквильской, Мрамор. 1645—1650 гг. Часовня семьи Коронаро. ц. Санта Мария делла Витториа, Рим.

- Отсюда отталкивающий натурализм или уникальное сочетание чувственности и классичности с идеализмом и мистикой, с потрясающей силой проявившееся в творчестве П. Рубенса и Рембрандта

*П. РУБЕНС. Плакание
(Христос на соломе). 1617-1618
Холст. Масло. 138 x 98 см Музей
изящных искусств. Антверпен*

*РЕМБРАНДТ. Слепление Самсона
(фрагмент). 1636 Холст. Масло. 236
x 302 см Städelches Kunstinstitut,
Франкфурт.*

ФРАНЦИЯ

- *Демонстрирует менее театральный и драматический характер, по сравнению с итальянским барокко.*

*Л. ЛЕВО. Колледж
Четырех Наций
(Французский
институт). Париж.
1662-1688*

*ШАРЛЬ ЛЕБРЕН, Роспись плафона зеркальной галереи.
Версальский дворец. 1681-1684*

*ШАРЛЬ ЛЕБРЕН, АРДУЕН МАНСАР.
Посольская лестница. Версальский дворец. 1679-1683*

Классицизм

- КЛАССИЦИЗМ (от лат. *classicus* — образцовый), художественный стиль и эстетическое направление в европейской литературе и искусстве XVII — начала XIX вв., одной из важных черт которых являлось обращение к образам и формам античной литературы и искусства как идеальному эстетическому эталону.

В пластических искусствах предпосылки классицизма зарождаются во II-й половине XVI в. в Италии — в архитектурной теории и практике Палладио, теоретических трактатах Виньолы, С. Серлио; более последовательно они выражены в сочинениях Дж. П. Беллори (XVII в.), а также в эстетических нормативах, разработанных академистами болонской школы. Однако на всём протяжении XVII в. классицизм, развивающийся во взаимодействии и полемике с барокко, лишь во французском искусстве превращается в целостную стилевую систему, а общеевропейским стилем становится в XVIII — начале XIX вв.

*НИКОЛА ПУССЕН. Поклонение Золотому тельцу. 1634, 154 x 214 см
Национальная галерея, Лондон.*

- Художественный стиль Классицизма основывается на представлениях о разумной закономерности мира, о прекрасной облагороженной природе,
- стремится к выражению возвышенных идеалов, к симметрии и строгой организованности, логичным и ясным пропорциям, к гармонии формы и содержания литературного, живописного или музыкального произведения
- представляет собой наивысшее выражение идеи композиционной целостности, ясности, завершенности, уравновешенности.
- устанавливает иерархию жанров — «высоких» (трагедия, эпопея, ода, история, мифология, религиозная картина и т. д.) и «низких» (комедия, сатира, басня, жанровая картина и т. д.).
- Закреплению доктрин классицизма способствовало создание в Париже королевских академии живописи и скульптуры (1648) и академии архитектуры (1671), разработавших свод законов композиции и рисунка, нормы изображения эмоций, систему жанров в живописи и пропорций в архитектуре.

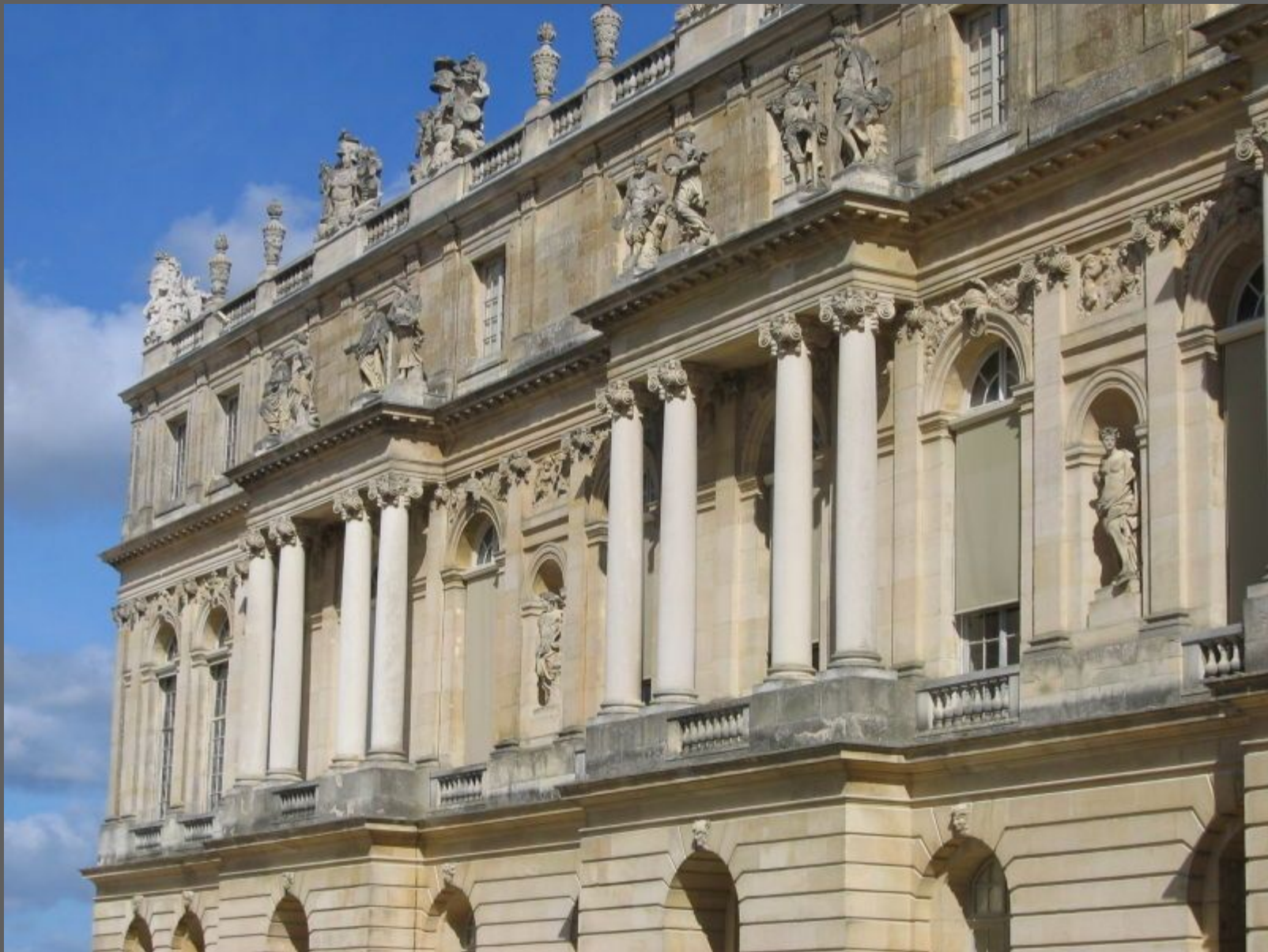
НИКОЛА ПУССЕН. Идеальный пейзаж. 1645-1650
Холст. Масло, 120 x 187 см Музей Прадо, Мадрид.

- Франция XVII в. — чрезвычайно церемониальное общество, с формализованным этикетом и ритуалами, сфокусированное на дворе.

ИАСЕНТ РИГО

Король-Солнце Людовик XIV,
1701 (1643—1715 гг. правления)
Холст. Масло. Лувр. Париж.

Ж. Ардуэн-Мансар. Версальский дворец.
Северо-западная часть садового фасада. 1684—1689.

Формальные категории классицизма и барокко

	КЛАССИЦИЗМ	БАРОККО
1. Формообразующее начало:	тектоничное	атектоничное
2. Способ формообразования:	формосложение	формовычитание
3. Принцип композиционной организации:	скульптурный	живописный
4. Доминирующие композиционные связи:	координационные	субординационные
5. Направленность формы:	горизонтальная	вертикальная
6. Приемы гармонизации:	метрические	ритмические
7. Качества формы:	закрытость статичность иррегулярность	регулярность открытость динамичность

КЛОД ПЕРРО, ЛУИ ЛЕВО. Дворец Лувр. Париж. 1667-1670. Восточный фасад.

Вопрос о «реализме» в искусстве XVII столетии.

- Реализм – (от фр. *realisme*, от лат. *realis* — вещественный) — в искусстве в широком смысле правдивое, объективное, всестороннее отражение действительности специфическими средствами, присущими видам художественного творчества.
- В более узком значении реализм рассматривается как художественный стиль, который возникает в эпоху Просвещения (XVIII в.) и связан с творчеством мастеров этой эпохи, критиковавших современные или социальные порядки с точки зрения справедливости.
- Впервые термин «реализм» в области изобразительного искусства появился в середине XIX в. В этом смысле отличительной особенностью реализма является обращение к изображению повседневной жизни людей.

Караваджо

- Микеланджело Меризи да Караваджо (Caravaggio) (1573—1610).
- Учился в Милане (1584-1588);
- работал в Риме (до 1606),
- Неаполе (1607 и 1609-1610),
- на островах Мальта и Сицилия (1608-1609).
- Не принадлежал к определенной художественной школе

В ранних произведениях противопоставил индивидуальную выразительность модели, простые бытовые мотивы идеализации образов и аллегорическому истолкованию сюжета, свойственным искусству маньеризма и академизма.

Его творческая манера оказала непосредственное влияние на сложение течения караваджизма - самостоятельного направления в европейском искусстве 17 века.

- Закрытая, завершенная композиция;
- Фигуры находятся в ракурсе, изображение как бы продолжается в пространстве зрителя;
- Тенеброзо — драматическая темная атмосфера разрывается ярким театральным светом;
- Зритель становится одним из участников действия;
- Оппонент художественной традиции: его модели — простые люди, представители «дна» общества.

*Караваджо. Давид. 1609. Холст.
Масло. Галерея Боргезе, Рим.*

- Сборщик налогов (мытарь) Матфей, оставляет свое занятие, чтобы последовать за Христом.
- Новый тип религиозного искусства, соединяющий низкое с возвышенным.
- Virtuозное использования луча света как символа божественного призвания.

*КАРАВАДЖО. Призвание Св. Матфея, 1597-1601.
Холст. Масло. Часовня Сан Луиджи ди Франчези, Рим.*

КАРАВАДЖО. Призвание св. Матфея, 1597-1601. Фрагмент.

- Савл, командир римлян, преследовавший христиан.
- Низкий горизонт фактически соответствует уровню глаз зрителя, находящегося в церкви.
- Показан момент духовного преобразования.

Караваджо. Обращение Савла, 1600 г. Холст. Масло. Часовня Черази на Санта Мария дель Пополо, Рим.

Караваджо. Обращение Савла, 1600 г. Фрагмент.

- Зритель становится участником сцены.
- Эмоциональная реакция присутствующих.
- Не идеализированные ученики.
- Проецирование действия в пространство зрителя.

*Караваджо. Положение во гроб.
Прим. 1603. Холст. Масло. Церковь
Санта Мария Валенсия, Рим.*

*Караваджо. Положение во гроб.,
прибл. 1603.Фрагмент.*

- Автор бросает вызов церковной традиции изображения данного сюжета.
- Картина вызвала споры из-за будничности фигуры, босых ног и распухшего тела.
- Была отклонена приходом, заказавшим ее.
- Куплена Герцогом Мантуя по совету Рубенса.

*Караваджо. Успение Марии. 1603.
Холст. Масло. Лувр, Париж.*

Караваджо. Успение Марии 1603 г. Фрагмент.

Караваджизм

- Караваджизму как системе художественных средств, характерных для начального этапа становления реализма в европейской живописи XVII в. свойственны демократизм художественного идеала, интерес к непосредственному воспроизведению природы, повышенное чувство реальной предметности изображения, активная роль контрастов света и тени в живописном решении картины, стремление к монументализации жанровых мотивов.
- Обращение к приёмам караваджизма было важной ступенью в творческом развитии многих ведущих мастеров XVII в. (Рембрандт, П.-П. Рубенс), хотя в ряде случаев оно и не являлось результатом прямого воздействия искусства Караваджо и его последователей (Ф. Рибальта, Д. Веласкес, Жорж де Латур).

Караваджо. Успение Марии. Рим. 1603.

Д.Веласкес. Завтрак. Испания. 1617.

- В живописи XVII в. решающие сдвиги произошли в жанрах, имевших вековые традиции (библейские и мифологические композиции, историческая картина, портрет).
- Как самостоятельные жанры развиваются бытовой жанр, пейзаж и натюрморт.
- Новая художественная система развивалась почти во всех странах Западной Европы: в Италии — Караваджо и его последователи, во Фландрии одновременно с Рубенсом и его кругом — Брауэр; во Франции — Луи Ленен, в Испании — Веласкес.

Луи Ленен. Возвращение с сенокоса. Франция. 1641.

А. Брауэр. Курильщик.. Голландия. 1637.

Караваджизм в Италии

- Караваджисты — последователи Караваджо, работали во всех значительных художественных центрах и особенно сильно сказались в живописи Рима, Генуи и Неаполя.

Аннибале Карраччи. Женщины-мироносицы у гроба Христа.

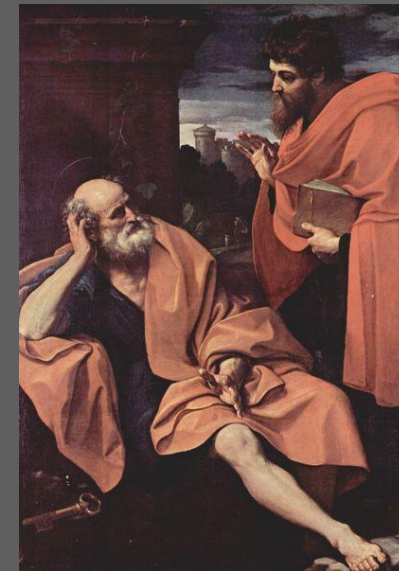
- В Италии тенденции караваджизма сохраняли своё значение вплоть до конца XVII в.

Бартоломео Манфреди. Комната стражи.

Джузеппе Вермильо. Иоанн Креститель.

Гвидо Рени. Св. Петр и Павел.

Караваджизм во Франции и Фландрии

Ж. Валантен де Булонь. Плут.
Холст. Масло. 1630. Дрезден.

С. Вуэ. Гадалка. 1617. Холст. Масло.
Национальная галерея античного
искусства, Рим.

С. Вуэ. Тайная
Вечеря. 1615-1620.
Холст. Масло.
Палаццо Апостолико,
Лорето.

Т. Ромбоутс. Игроки в карты.
Холст. Масло. Королевский музей
изящных искусств. Антверпен.

А. Янсенс. Скальд и Антверпия.
1609. Холст. Масло. Королевский
музей изящных искусств.
Антверпен.

Караваджизм в Голландии

Хендрик Тербрюгген.
Мальчик с трубкой, 1623,
Эгер.

Дирк ван Бабюрен. Омовение ног.
(*Christ Washing the Apostles Feet*). 1616.
Холст. Масло. Государственный
музей, Берлин.

Геррит ван Хонтхорст. Отречение
апостола Петра. ок. 1612-1620. Ренн.

- Искусство Караваджо нашло последователей и в других странах Европы, оказав влияние на сложение реалистические течения во многих европейских художественных школах.

Проблема стилевой атрибуции искусства Голландии и Испании

- В живописи XVII в. решающие сдвиги произошли в жанрах, имевших вековые традиции (библейские и мифологические композиции, историческая картина, портрет). Как самостоятельные жанры развиваются бытовой жанр, пейзаж и натюрморт.
- Наиболее полное и последовательное выражение эти тенденции нашли в голландском искусстве, где республиканско-буржуазный строй, отсутствие абсолютизма и засилья церковной идеологии создали особенно благоприятные условия.

Главными объектами наблюдения и изображения голландских художников были человек и природа. Ведущее место в живописи Голландии заняли бытовой жанр и портрет, пейзаж и натюрморт.

ВИЛЕМ КЛАС ХЕДА. Завтрак с крабом. 1648 г.

МЕЙНДЕРТ ХОББЕМА. Аллея в Мидделхарнисе .1689. Холст. Масло. 103,5 x 141 см Национальная галерея, Лондон.

АДРИАН ВАН ОСТАДЕ. Курильщик . Около 1655. Государственный Эрмитаж, С.-Петербург.

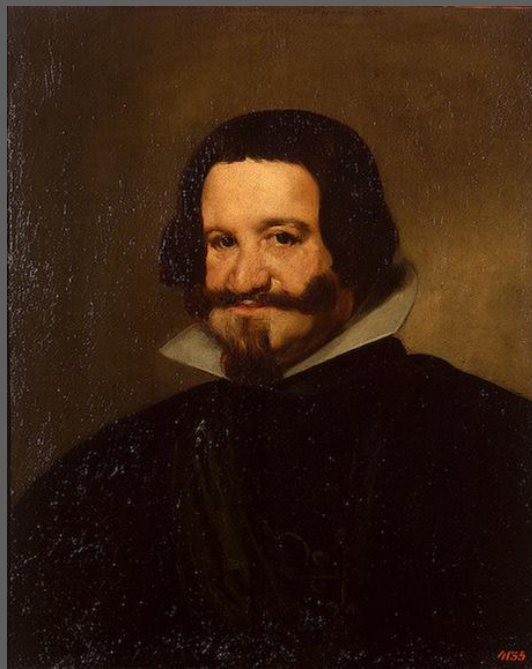
- Характер испанского искусства был обусловлен специфичным мировоззрением испанцев и особенностью черт национального характера, которые сложились в ходе многовековой реконквисты испанцев с завоевателями-маврами (арабами). Своеобразие испанской культуры XVII века, специфические черты искусства, его демократизм и утончённый интеллектуализм определялись соотношением классов в обществе, состоявшем из могущественной аристократии с одной стороны и крестьянства — с другой.
- Для испанского искусства было характерно существование традиций не классических, а средневековых, готических, а также привязанность к правде, к национально-бытовому колориту. Кроме того, испанское искусство, развивавшееся в условиях господства арабов в Испании, сумело необычайно интересно переработать мавританские черты, сплавив их с истинно национальными.
- В формировании испанской школы была очень велика роль церкви, в искусстве преобладали религиозные сюжеты. Однако религиозные идеи воспринимаются им очень конкретно, в рамках реальной действительности, чувственный мир удивительным образом уживается с религиозным идеализмом, а в мистические сюжеты врывается народная, национальная стихия.

Д. ВЕЛАСКЕС, ЗАВТРАК.
Около 1617 г.
Государственный Эрмитаж,
С.-Петербург.

Д. ВЕЛАСКЕС. Портрет
графа-герцога Оливареса.
1638 . Государственный
Эрмитаж, С.-Петербург.

Ф. Сурбаран. Дом в
Назарете. Около 1630
Холст, масло. Музей
искусства, Кливленд

АЛОНСО КАНО. Распятие .
Около 1640 г.
Государственный
Эрмитаж, С.-Петербург.

Литература:

- Алпатов М. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963, с.313
- Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. М., 1979, с.
- Виоле ле Дюк. Беседы об архитектуре. Том I. Москва, издательство всесоюзной академии архитектуры. 1937.
- Гартман К. Стили. Т. 2. От ренессанса до наших дней. Рига, 1915.
- Гартман К.О. История архитектуры. Т.2. ОГИЗ ИЗОГИЗ, 1938.
- Флетчер Б. и Флетчер Б.Ф. История архитектуры. 1914.
- Цирес А.Г. Искусство Архитектуры. 1946.

ПРОБЛЕМА БАРОККО

- Виппер Б.Р. Искусство XVII века и проблема стиля барокко.--В кн.: Ренессанс. Барокко. Классицизм. М., 1966, с.248-263.
- Морозов А.А. Проблема европейского барокко.— Вопросы литературы, 1968, № 12, с.111-126.
- Якимович А.К. Барокко и духовная культура XVII века.— Советское искусство, знание, '76, вып.2. М., 1977, с.91-133.

Сводные работы и общие проблемы

- Вёльфлин Г. Ренессанс и Барокко. Исследование о сущности и происхождении стиля Барокко в Италии [1888]. СПб., 1913.
- История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Том 2. Эстетические учения XVII — XVIII веков. Москва, Искусство, 1964.

Живопись

- Бенуа А. История живописи, Т.3-4. СПб., 1914. (статьи о Рубенсе, Браувере, Рембрандте, Вермеере, Эль Греко, Веласкесе)
- Виппер Б.Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII — XVIII - веков. М., 1966.
- Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М., 1970, с.453-508.
- Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы.