

БАРОККО

XVII–XVIII века

Часть 1

БАРОККО.

Сложность и противоречивость эпохи интенсивного образования абсолютистских национальных государств в Европе в XVII в. определили характер новой культуры, которую принято в истории связывать со стилем барокко, но которая не исчерпывается этим стилем.

- * **Барокко** – это направление в европейском искусстве и архитектуре XVII века, которое характеризуется причудливостью образов, напряжёнными динамичными сценами, отмеченное вычурным, усложненным художественно-образным мышлением.
- * Итальянское слово **barocco** можно перевести как «причудливый» или «неказистый». В Португалии словом **barocca** называли жемчужину неправильной формы.
- * Изначально «**барокко**» имело негативный оттенок, и им называли причудливые картины, не имевшие классического построения.

- * Феномен **барокко** был бы невозможен без интеллектуальной революции XVII века, связанной с именами Ф. Бэкона, Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница, Б. Паскаля.
- * Научные данные всё более противоречили жизненному опыту и видимому образу мира. Обострялось различие реальности и действительности. Произошел бесповоротный психологический надлом — основа будущего стиля барокко.
- * Английский поэт Джон Донн написал в 1610 г.

Так много новостей за двадцать лет
И в сфере звезд, и в облике планет,
На атомы Вселенная крошится,
Все связи рвутся, все в куски дробится.
Основы расшатались, и сейчас
Все стало относительным для нас

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ БАРОККО

- * Основными признаками **барокко в архитектуре** были подчеркнутая монументальность, представительность, преобладание сложных криволинейных форм при определении планов и фасадов сооружений.
- * Для **барокко характерна живописная иллюзорность**, желание обмануть глаз, выйти из пространства изображенного в пространство реальное.
- * Использование стилевых особенностей барокко способствовало взаимодействию различных видов и жанров искусства, а также развитию новых – оперы и балета.

*Сан-Карло алле
куатро Фонтане.
1638-1667*

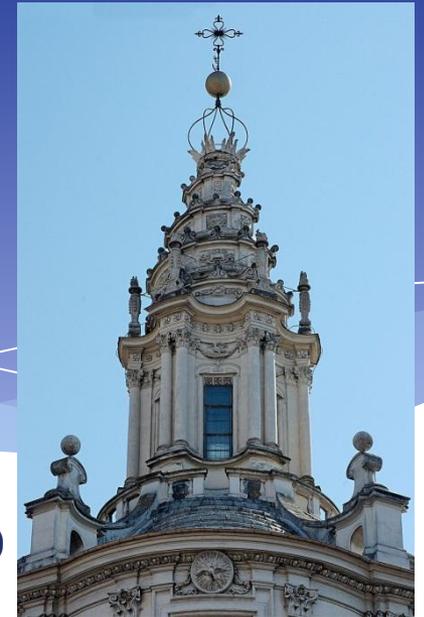
ИТАЛИЯ

АРХИТЕКТУРА

ФРАНЧЕСКО

БАРРОМИНИ

*Шпиль церкви
Сант-Иво алла
Сапиенца. 1642- 1660*

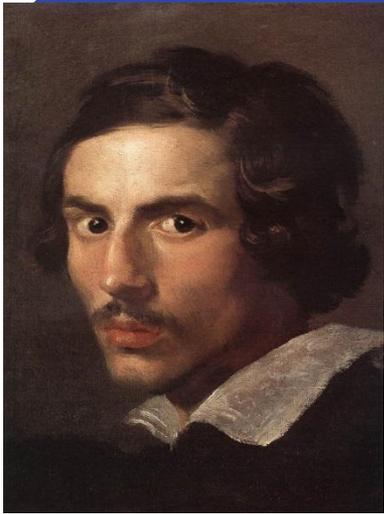
Церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне на пл. Навона

ДЖОВАННИ ЛОРЕНЦО БЕРНИНИ

Автопортрет

1598-1680

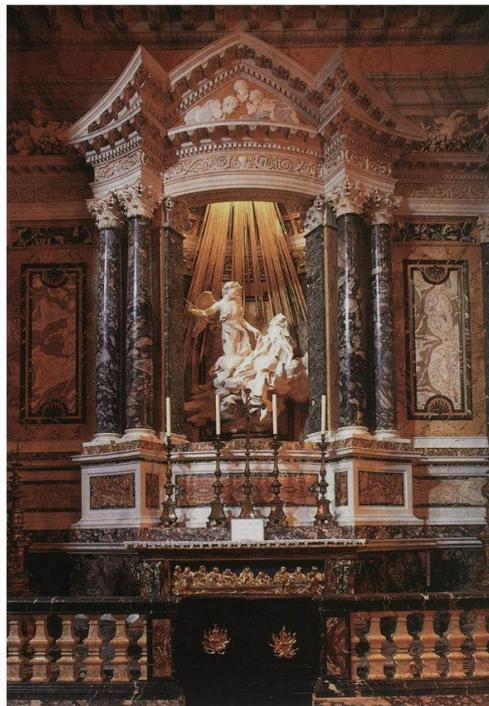
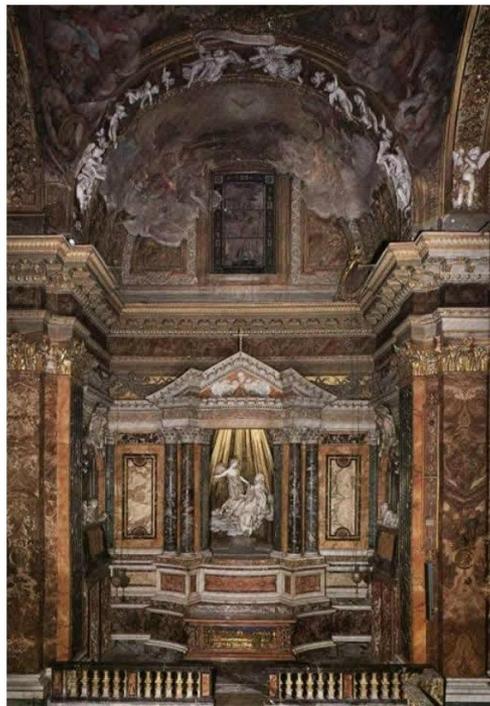

Давид. 1623-1624

*Аполлон и Дафна.
1622-1625*

БЕРНИНИ

*Экстаз святой Терезы.
Скульптурная композиция в
капелле Корнаро в церкви Санта-
Мария-делла-Витториа.
1645—1652. Рим*

Фонтан Четырех рек – Ганг, Дунай, Нил, Ла-Плато на площади Навона. 1648–1651

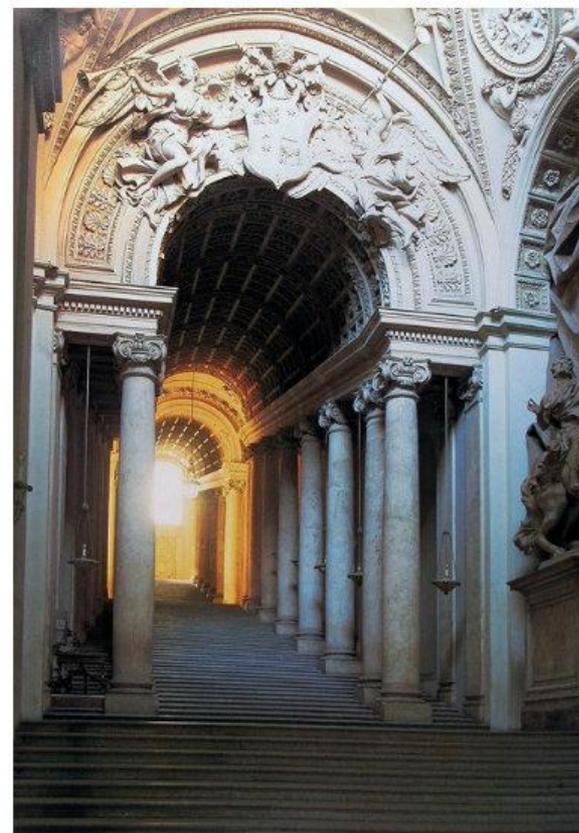
БЕРНИНИ – СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА И ПЛОЩАДЬ В ВАТИКАНЕ: КОЛОННАДА, КИВОРИЙ, АЛТАРЬ. 1657—1663

284 колонны в четыре ряда

БЕРНИНИ. СКАЛА РЕДЖА В ВАТИКАНЕ

КОРОЛЕВСКАЯ ЛЕСТНИЦА. 1663—1666.

МИКЕЛАНДЖЕЛО МЕРИЗИ ДА КАРАВАДЖО 1571-1610

РАННИЕ РАБОТЫ

Игроки в карты
1594

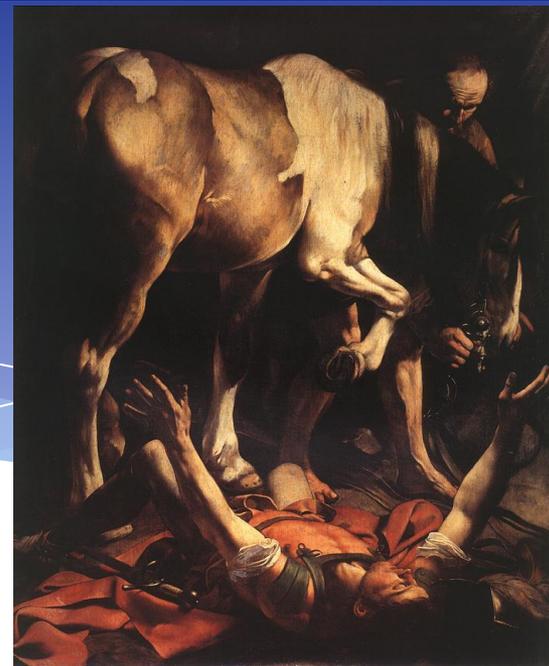
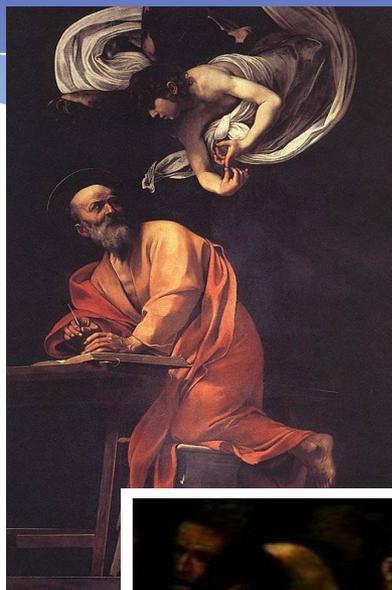
Вакх. 1596

Лютнист. 1596

Тенебросо — в переводе означает «тёмный» или «мрачный». Словом «тенебросо» называют манеру живописи, в которой темные краски значительно преобладают над светлыми, а контрасты света и тени — очень выразительные и резкие. **Кьяроскуро** – светотень

КАРАВАДЖО. БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

Обращение Савла. 1601

*Призвание апостола
Матфея. 1600*

*Святой Матфей
и Ангел. 1602*

*Кающаяся Мария
Магдалина. 1594*

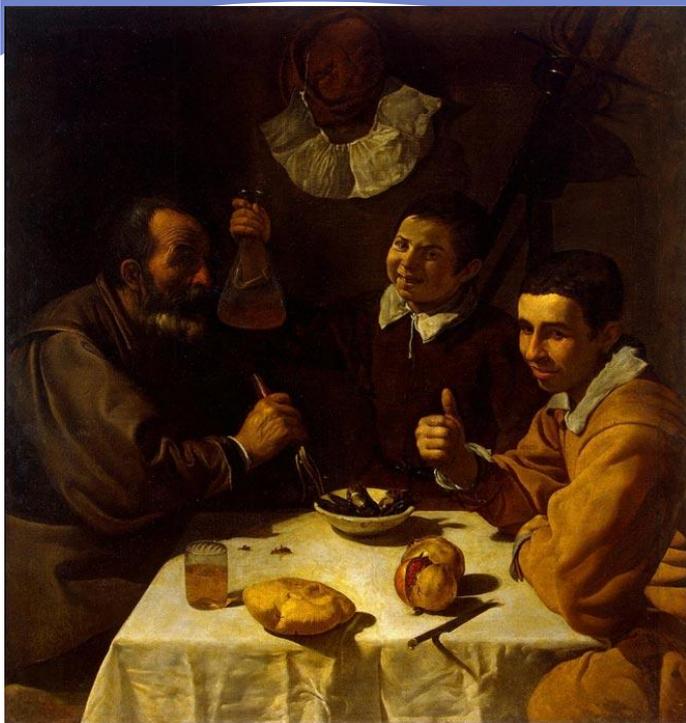
Смерть Марии. 1606

ИСПАНИЯ

ДИЕГО РОДРИГО ДЕ СИЛЬВА

ВЕЛАСКЕС. 1599-1660

Завтрак. 1618

Ранние работы были выполнены в жанре *бодегонес* – трактир

Водонос из Севильи. 1622

Христос в доме Марфы и Марии. 1620

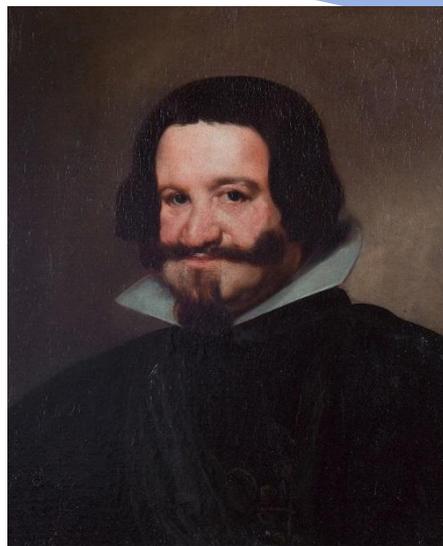
Веласкес- величайший художник «Золотого века» испанской живописи. Его работы получили признание ещё при жизни художника и всегда были гордостью испанского искусства. Мировую известность они получили во времена французского импрессионизма – конец XIX – начало XX веков.

*Портреты короля Испании
Филиппа IV.*

ВЕЛАСКЕС - ПРИДВОРНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ

Портрет Оливареса. 1638

*Сдача Бреды или Копья.
1635*

Менины. 1656

*Портрет папы Иннокентия X.
1650*

Пряхи. 1658

Венера перед зеркалом. 1648.

Менины. Веласкес и Пабло Пикассо

ЗОЛОТОЙ ВЕК ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ

- * Искусство Голландии выросло в искусстве Нидерландов XV—XVI веков, когда они были единым государством. С XVII века прошло государственное и художественное разграничение, что побудило формирование **двух национальных художественных школ, единых по происхождению, но разных по признакам**. Свой вклад в художественное разграничение внесли и религиозные разногласия. **Фландрия осталась в лоне католицизма**, где религиозное искусство испытывало новый расцвет в XVII в.
- * В XVII веке **в Голландии** успешно заканчивалась борьба за независимость от могущественной Испании. Самоутверждение стало присуще и поведению жителей, и национальному искусству, активно освобождавшемуся от религиозных ограничений, которые шли от католической Испании.
- * **Протестантизм** привел к распространению светских по тематике жанров: **портрет, пейзаж, бытовой жанр, натюрморт**, подобного которому не знали даже выдающиеся центры искусства в Италии или Франции.

«МАЛЫЕ ГОЛЛАНДЦЫ»

- * В Голландии XVII века жили и работали около 2000 художников. Большинство из них принято обозначать условным термином «**малые голландцы**», который отражает как небольшой размер, так и камерный характер их произведений. Малые голландцы работали преимущественно в трёх жанрах — **пейзаж, натюрморт, и бытовой жанр** — причём для каждого из них была характерна узкая специализация.
- 1. XVII век - золотой век голландской живописи, он отличался огромной продуктивностью. Можно сказать, что художники налаживали конвейер по производству картин, писали их целыми партиями, до пяти картин в неделю.
- 2. Каждый художник работал в каком-то одном жанре, более того, внутри каждого жанра была своя специализация, например, кто-то писал только вечерние и ночные пейзажи, кто-то только натюрморты-завтраки, кто-то цветы, и так далее. Ничего подобного не было ни в одной художественной школе другой страны.
- 3. Картины отличаются отточенностью формы, ясностью композиции, цветовых решений и ювелирной техникой. Черные лакированные рамы придают им еще большую красоту.

ЯКОБ ван РЕЙСДАЛ. 1629-1682

Мельница в Вейке (1670) и Болото (1669)

ПЕЙЗАЖ

ПОРТРЕТ

Франс Хальс. Портрет молодого человека с перчаткой в руке.

Ян Стен
Автопортреты

Питер де Хоох.
Голландская семья

Ян Вермеер Дельфтский.
Девушка с сережкой

Франс Хальс.
Цыганка

Рембрандт. Синдики

БЫТОВОЙ ЖАНР

Ян Вермеер Дельфтский.

Девушка, читающая
письмо.

Аллегория
живописи

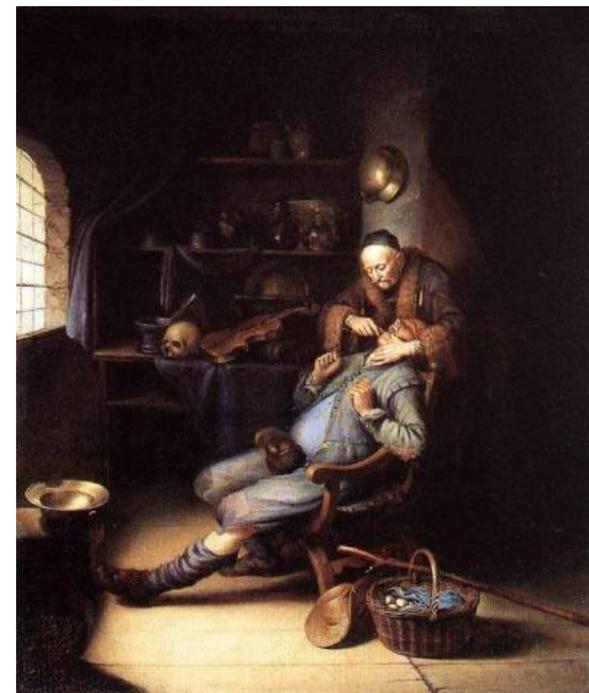
Питер де Хоох:

Задний дворик.

Хозяйка и служанка

Геррит Доу. Удаление зуба

БЫТОВОЙ ЖАНР ЯН СЕНА и ТЕРБОРХА

«домашнее хозяйство Яна Сена»

Ян Сен.
Гуляки.

Герард Терборх.
Бокал лимонада

Кавардак или
мир наизнанку.

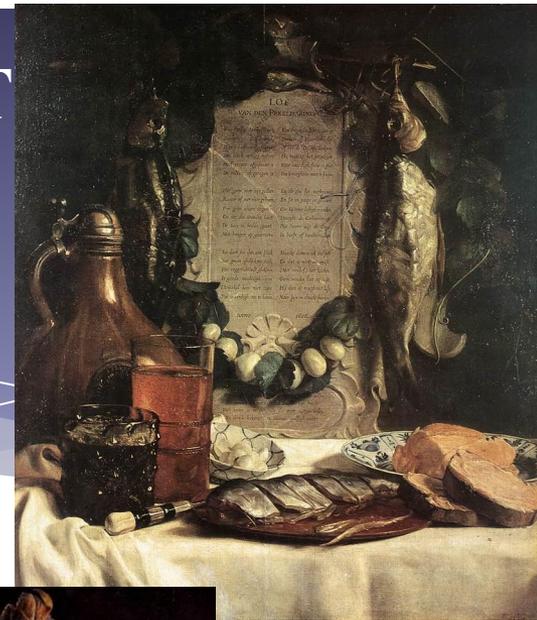
Ян Сен.
Девушка с
устрицами

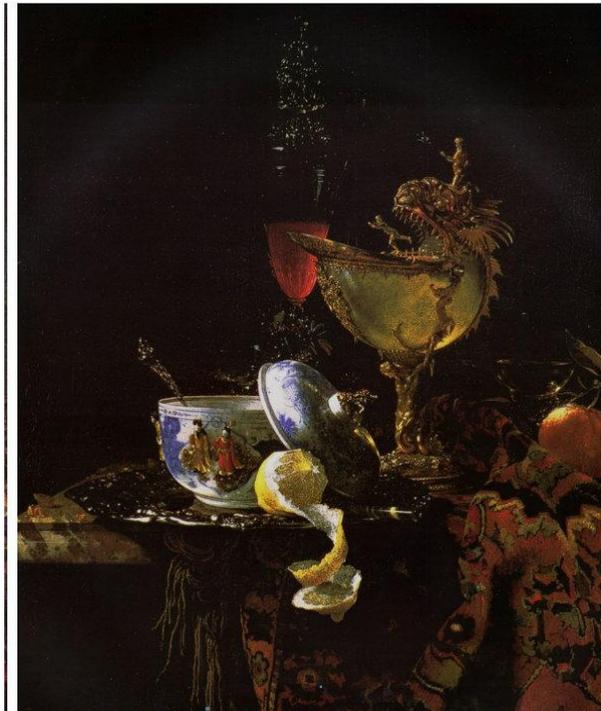

НАТЮРМОРТ

Виллем Клас Хеда. Завтрак ежевичным пирогом.
Тональный Харлем

Йозеф де Брай. Восхваление селедки

Виллим Кальф. Натюрморт с супником и Наутилусом.
Роскошный Утрехт

Ян Ван Хейсум. Цветы и фрукты

НАТЮРМОРТ «VANITAS» – СУЕТА СУЕТ и ОБМАНКИ (ТРОМПЛЁЙ)

*Vanitas. Ученый натюрморт
Корнелис Норбертус
Гисбрехтс. Тромплёй.
Аллегория живописи*

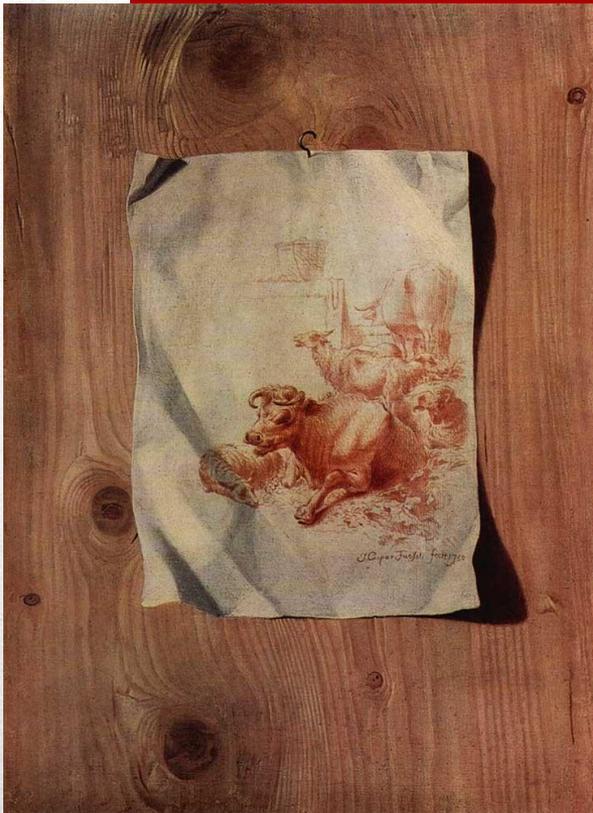

*Питер Клас ван Харлем.
Суета сует.
Аллегория искусств.*

*Симон Ренар де
Сен-Андре. Суета
сует- Аллегория
поэзии*

Йоганн Генрих Фюсли.
Обманка. 18 век.

Хуан Санчес Котан.
Натюрморт с айвой,
Капустой, дыней и
огурцом. 17 в. Испания

*Самюэль ван
Хогстратен.* Обманка
17 век..

«ОБМАНКА» - ТРОМПЛЁЙ

Йоханнес Леманс. «Натюрморт с охотничьими принадлежностями».

