

*Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Тюмени «Детская школа искусств «Этюд»*

*Тема урока: Искусство Испании эпохи Возрождения.
Возрождение во Франции.*

Выполнила:
преподаватель истории ИЗО МАУ ДО «ДШИ «Этюд»
Чертова Наталья Владимировна

Искусство Испании эпохи Возрождения

Судьба Испании отличается от судьбы других стран Европы. В начале Средневековья страна была завоевана арабами-мусульманами (их называли маврами).

Началось отвоевание своей земли испанцами (Реконкиста). К середине XV века арабы были изгнаны; страна, разделенная на несколько королевств, объединена. Благодаря этому, а также ошеломляющим результатам плаваний Христуфора Колумба – открытию и завоеванию Америки – Испания получила право гордиться собой. У истоков этих свершений стояла царственная чета – королева Изабелла и король Фердинанд.

Следующий, XVI век, стал веком величия Испании. Большую часть столетия страной правил Карл V и его сын Филипп II.

*Возвращение Христофора Колумба: аудиенция у
короля Фердинанда и королевы Изабеллы*

Любимым живописцем Карла V был венецианец Тициан. Никто из испанских художников не мог с ним сравниться.

Тициан успел написать и несколько портретов молодого Филиппа II. Позже у Филиппа появился и свой, испанский живописец Алонсо Санчес Коэльо. Одна из самых известных и любимых королям картин Коэльо – портрет его дочерей, инфант Изабеллы Клары Евгении и Катарины Микаэлы.

Тициан. Портреты короля Карла V

Тициан. Портрет короля Филиппа II

Алонсо Санчес Козльо. Портрет инфант Изабеллы Клары Евгении и Катарины Микаэлы

На портрете работы Козльо живут только лица и руки девочек. Иначе и быть не могло: испанский женский костюм не предполагал свободы движений и даже свободы дыхания. Юбка натянута на жесткий конусообразный каркас и приподнята над полом лишь на столько, чтобы дама могла немного перемещаться, торс стянут негибким металлическим корсетом, поверх которого надето платье; голова покоится на высоком гофрированном воротнике, скрывающем шею. Это дань строгому этикету испанского двора.

*Алонсо Санчес Коэльо.
Портрет короля Филиппа II*

Позже Коэльо написал свой шедевр – портрет Филиппа II, находящийся ныне в музее Прадо. На этом портрете приглушенно все ради того, чтобы говорил только взгляд широко раскрытых ясно-голубых глаз. Лицо короля непроницаемо. Но зритель под этим немигающим взглядом не способен скрыть ни малейшего движения своей души.

Эскориал, дворец-монастырь Филиппа II

Скоро в Испанию прибыл грек Доменико Теотокопулос. Ему было тридцать пять лет, он был живописцем. Но живопись его не понравилась Филиппу II, поэтому он поселился не в столице, а в городе Толедо.

Свои картины мастер подписывал именем Доменикос, но испанцы призывали его Эль Греко, т.е. грек. Художник родился на Крите и в молодости писал иконы, затем отправился в Венецию, где был учеником Тициана и освоил технику масляной живописи.

Возможно, под влиянием Тициана, колорит навсегда стал основой искусства Эль Греко. Но цвета его картин нельзя увидеть в натуре, в природе. Цвет заполняет все пространство картин Эль Греко, деформирует и искажает человеческие фигуры.

Эль Греко «Благовещение»

Эль Греко «Моление о чаше»

Эль Греко «Погребение графа Оргаса»

Это произведение в последствии сам художник назвал «прекраснейшим».

Картина построена на аккордах черного, золотистого и серебристого тонов. В нижней части показана сцена похорон: святые Стефан и Августин бережно опускают умершего в невидимый нам саркофаг. Граф Оргас изображен как воин, рыцарь. Позади шеренгой стоят присутствующие на погребении, в одинаковых черных одеждах. Это групповой портрет толедской аристократии. Верхняя часть полотна изображает заступничество Иоанна Крестителя и Девы Марии перед Христом о спасении души покойного.

«Погребение графа Оргаса»: фрагмент

«Погребение графа Оргаса»: фрагмент

Мастерская Эль Греко была постоянно загружена заказами. Его гость, тоже художник, изумился, увидев написанные маслом на очень маленьких полотнах копии всего того, что мастер исполнил за свою жизнь. Это был своеобразный каталог, из которого заказчик выбирал образцы для повторения. Почти все композиции Эль Греко писал многократно. Поэтому сейчас сходные его картины можно встретить в разных музеях. Но были у художника и произведения уникальные. Одно из них «Вид Толедо». Город, который стал для Эль Греко второй родиной, изображен не при свете дня, а при вспышке молнии. Она на мгновение осветила то, что уже в следующий миг исчезнет из виду. Толедо стал для художника символом вечности, твердости и гордости, истинно испанского характера.

Эль Греко «Вид Толедо»

Автопортрет Эль Греко

Возрождение во Франции

Начало эпохи, которая называлась Возрождением, было для Франции едва ли не самым страшным временем в ее истории. Страна была растерзана Столетней войной. Англичане в союзе с бургундцами захватили север Франции и обосновались в Париже. Дофин (будущий король Карл VII) вынужден был бежать. Казалось, Французскому королевству пришел конец. Но Жанна д'Арк вывела соотечественников из сковывавшего их оцепенения. Гибель Жанны побудила его к решительным действиям. Французы сначала вытеснили англичан из Бургундии, затем из Парижа, и наконец у захватчиков остался только город-порт Кале. Столетняя война закончилась – но какой ценой! Население Франции сократилось наполовину. В Лувре находится портрет Карла VII работы художника Жана Фуке. Недоверчивый прищур, мешки под глазами, унылый нос, толстые сплюснутые губы, безвольный подбородок...И это король? Однако современников портрет вполне удовлетворял.

Жан Фуке. Портрет короля Карла VII

В каждой стране есть местность, словно вобравшая в себя все лучшее, - ее «сердце». Во Франции это долин реки Луары. Замки, построенные здесь, принесли долине Луары славу колыбели французского Возрождения.

В Амбуазе, крупном городе на Луаре, находилась резиденция короля Карла VIII. Здесь он родился и умер. Сюда привез из итальянского похода мастеров, чтобы возвести на месте старого средневекового замка огромный дворец с парками и садами. Работы были начаты и шли полным ходом. Были возведены огромные, невиданной высоты башни, разбит регулярный парк. Но король умер, и строительство прекратилось. Замок остался хаотическим нагромождением старых и новых построек.

Королевский замок в Амбуазе

Регулярный парк замка в Амбуазе

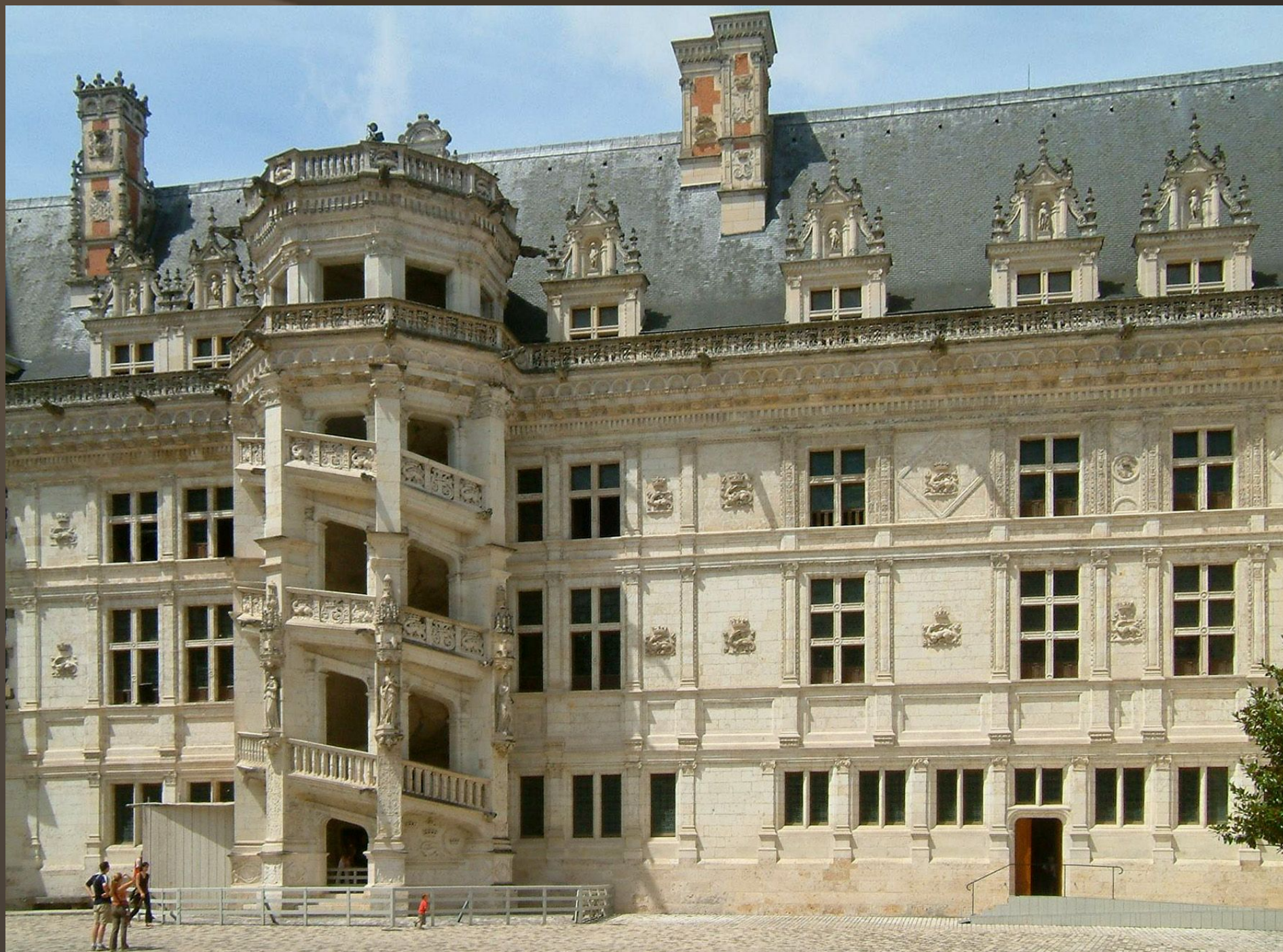

После Карла VIII на французский престол вступил молодой Франциск I, который начал перестраивать другой замок - в Блуа, намереваясь затмить его великолепием Ватиканский дворец. Наружный фасад здания, выходящий на берег реки, превратил в несколько ярусов галерей с арками.

Замок Блуа: фасад

Замок Блуа: внутренний двор

В этом удивительном замке французского Возрождения, Шенонсо, гармонично сочетаются красота окружающей природы и человеческая фантазия. Замок был построен посередине реки. Здание увенчано лесом высоких кровель, шпилей, каминных труб; особую живописность ему придают люкарны – декоративные окна в крыше. Возникает образ грациозный, прихотливый, женственный.

Замок Шенонсо

Вид сверху на замок Шенонсо и парк

Затем во французской придворной жизни и во французском искусстве началась новая эпоха – эпоха Фонтенбло. « Мы приняли решение создать здесь в будущем нашу резиденцию, чтобы получать удовольствие от этой местности и от охоты на лис, рыжих и черных..». Это намерение Франциска I предопределило судьбу Фонтенбло – старинного охотничьего угодья французских королей. Как выглядел Франциск I в это время мы знаем по портрету Жана Клуэ.

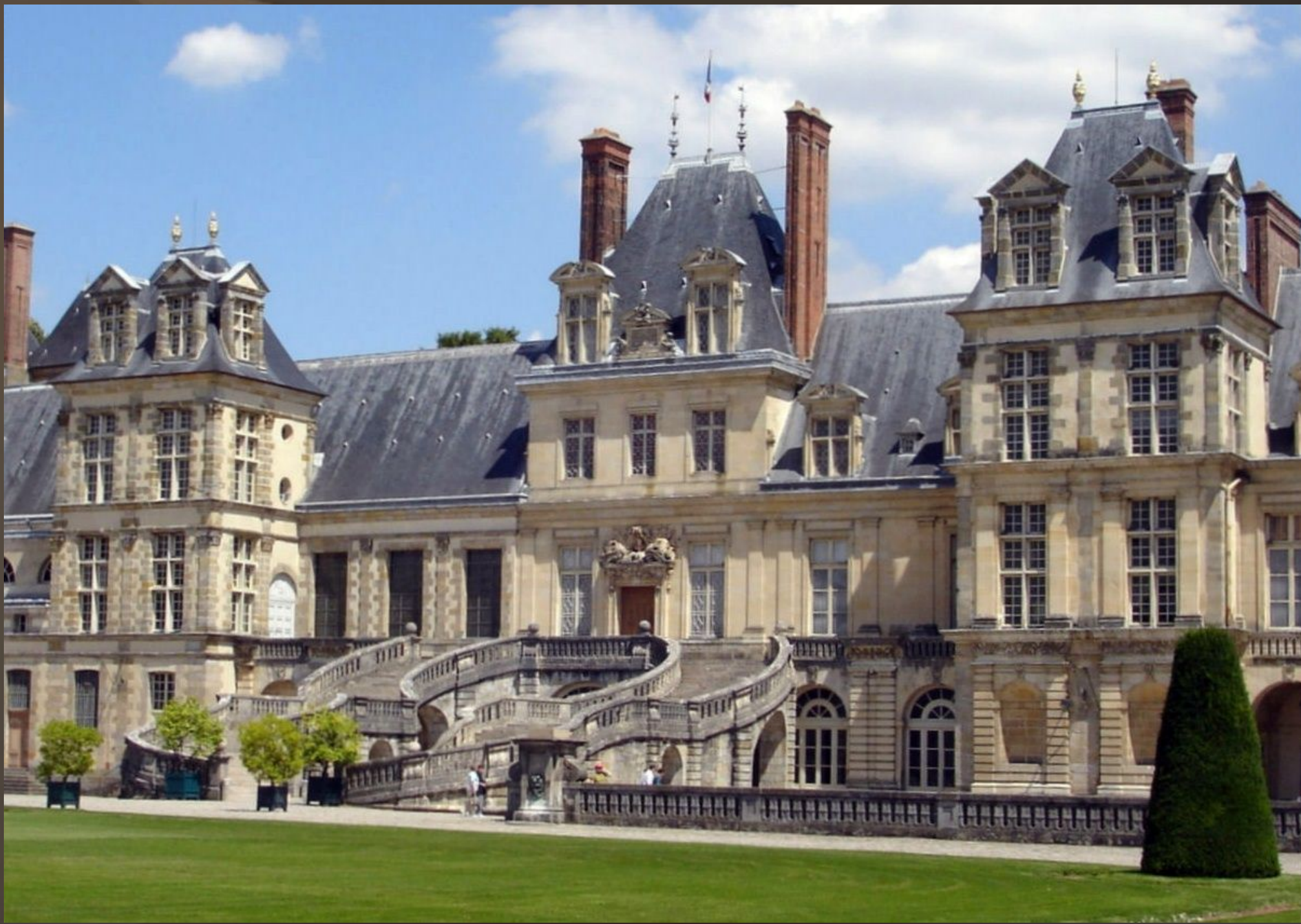
Замок Фонтенбло

Вид на Фонтенбло сверху

Замок Фонтенбло: лестница-подкова

Фонтенбло: галерея Франциска I

Галерея Франциска I: фрески на аллегорические сюжеты, лепнина, деревянные панели с инициалами короля

*Галерея Франциска I: фрагмент фрескового
и лепного убранства*

Жан Клуэ. Портрет короля Франциска I

В парадном портрете монарха все должно быть ясно и отчетливо, все должно внушать уверенность, что королевство находится в надежных руках. Но королю необходимы еще и благожелательность и проницательность – и Клуэ заимствует у Леонардо да Винчи легкий поворот, взгляд искоса и улыбку Моны Лизы (ведь последние годы Леонардо прошли во Франции, при дворе юного Франциска I).