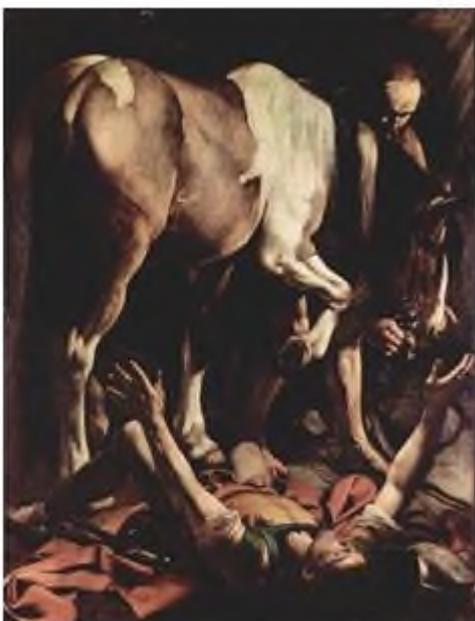

Билет № 3 Барокко в живописи

Перевод термина. Итальянское слово «барокко» означает буквально «странный», «причудливый». В переводе с испанского – «жемчужина неправильной формы».

Хронологические рамки. Стиль, существовавший с конца 16 до середины 18 века в Европе и России. Родина стиля – Италия.

Одним из основоположников барокко в итальянской живописи был **Микеланджело Меризи да Караваджо**. Его картины, написанные на религиозные сюжеты, напоминают реалистичные сцены современной автору жизни. Герои изображены в полумраке, из которого лучи света выхватывают выразительные жесты персонажей. Примерами могут служить такие картины как **«Обращение Павла»**, **«Призвание Матфея»**, **«Успение Марии»**. Последователи и подражатели Караваджо, которых называли караваджистами, переняли буйство чувств и характерность манеры Караваджо, так же как и его натурализм в изображении людей и событий.

Живопись

Италия

Основателем барокко в живописи считают **Микеланджело Меризи да Караваджо**

В его картинах на религиозные сюжеты всегда динамичные композиции, сложные, опрокинутые ракурсы фигур, резкий боковой свет.

«Обращение Павла»

Караваджо
«Призвание
Матфея»

Второй крупный центр барокко в живописи – это Фландрия и живопись фламандских художников: **Рубенса, Йорданса, ван Дейка, Снейдерса.**

В живописи барокко преобладают монументальные декоративные композиции на религиозные или мифологические темы, парадные портреты, предназначенные для украшения интерьеров. Типичная для барокко религиозная композиция показывает святых, Мадонну или коронованную особу в окружении ангелов в вихре драпировок и курчавых облаков. Пример: **Рубенс «Коронация Марии Терезы»**

Рубенс «Коронация Марии Терезы»

Популярные в эту эпоху сюжеты из классической мифологии изображались в столь же преувеличенной манере. Пример: **Рубенс «Персей и Андромеда».** Богиня Слава, слетая с небес венчает голову героя,

победившего морское чудовище, младенцы-путти заигрывают с Пегасом, драпировки одежды выразительно клубятся.

Рубенс «Персей и Андромеда»

Для барокко характерны аллегорические сюжеты. Такой сюжет есть и у Рубенса – это «Союз Земли и Воды», где мифологические персонажи: богиня земли Кибелла и бог морей Нептун олицетворяют собой Фландрию и Голландию. Картина была написана с дипломатической миссией – Рубенсу нужно было продлить торговое соглашение с Голландией, и картина наглядно иллюстрировала, что продление отношений сулят обеим сторонам процветание и богатство.

Рубенс «Союз Земли и Воды»

Примеры других барочных картин Рубенса: «Воздвижение креста», «Снятие с креста», «Персей и Андромеда», «Похищение дочерей Левкиппа», «Охота на гиппопотамов и крокодилов».

*Фландрия
Рубенс
«Воздвижение
креста»*

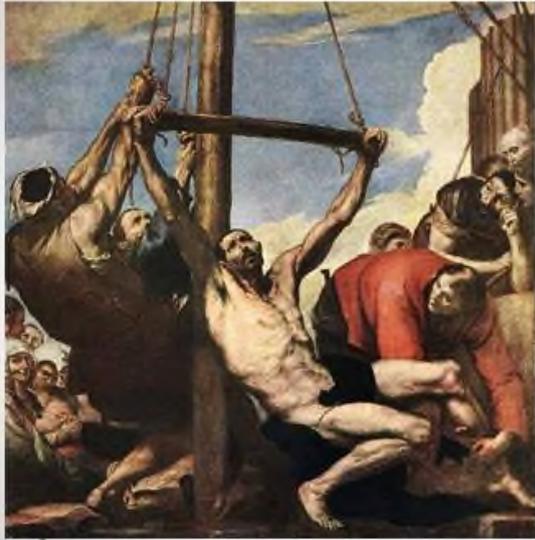
Картина пронизана движением: диагональная композиция задает тон всему произведению. Акцент сделан не на страданиях Христа, а на усилиях распинающих его

Рубенс «Охота на гиппопотамов и крокодилов»

Помимо Рубенса международного признания добился еще один мастер фламандского барокко, **ван Дейк** - создатель аристократического придворного английского портрета.

С творчеством Рубенса новый стиль пришел в Голландию, где его подхватили **Франс Хальс, Рембрандт и Вермеер**. В Испании в манере Караваджо творил **Диего Веласкес и Хусепе Рибера**.

Испания

Хуселе
Рибера

«Мученичество
св.
Варфоломея»

Диего Веласкес «Пряжи»

Рембрандт «Выступление стрелковой роты» или «Ночной дозор»

"Персей и Андромеда", Рубенс. Эрмитаж 99,5 * 139 см

1. Принадлежность к культурно – исторической эпохе, стилю, соответствие требованиям. Время создания – н. 17 века. Стиль барокко, проявляющийся у Рубенса в ярком красочном колорите, обилии резвящихся младенцев-путти, слетающей с небес богиней Викторией, водружающей на голову Персею венок, и в расправленных крыльях коня Пегаса.
2. История создания, место в творчестве художника. В творчестве самого яркого фламандского живописца Рубенса – это один из любимейших сюжетов, о чем говорит тот факт, что на фасаде собственного дома в Антверпене была изображена эта композиция, как эмблема художника, как девиз всепобеждающей любви.
3. Жанр – мифологический, но трактован художником свободно. Так вместо античной красавица – рыжеволосая, пышнотелая фламандка – идеал красоты для художника.
4. Смысл названия сюжет и композиция. Мифологическая история рассказывает о сыне Зевса и Данаи — Персее, который спас от чудовища Андромеду. Андромеда, была принесена в жертву морскому чудовищу за то, что мать похвалялась её неземной красотой и назвала её прекраснее всех морских дочерей Посейдона. За это красавицу приковали к скале. Персей спустился к Андромеде, которая пленила его своей небесной красотой, и убил чудовище. В схватке с чудовищем ему помогла голова убитой им медузы Горгоны, взгляд которой обращает в камень любое существо. За этот подвиг Персей получает Андромеду в жёны.

Именно этот сюжет и лёг в основу картины Пауля Рубенса. **На картине изображены:** сам Персей, его конь Пегас, который имеет крылья и умеет летать; голова медузы Горгоны на зеркальном щите; крылатые сандалии, подаренные Персею Гермесом. В ногах Персея лежит убитое им морское чудовище. Кроме основных героев мифа, здесь находятся и другие фигуры,

которые носят символическое значение: амурчики или путти — символы любви и страсти, богиня победы Ника венчает Персея лавровым венком.

5. Средства композиции. Несмотря на довольно статичное положение главных героев: Андромеда стыдливо прикрывает наготу, а Персей откидывает накидку и любуется красотой ее тела, движением композиция буквально пронизана: амурчики заигрывают с конем и откидывают накидку с Андромеды, конь бьет копытом, Богиня Виктория слетает с небес и увенчивает голову победителя лавровым венком. Привлекает внимание контраст светлого, обнаженного тела героини и темного панциря героя — победителя. Колорит картины яркий, праздничный, подчеркивающий ликующий победный смысл сюжета.

6. Ваши впечатления. Одна из лучших работ Рубенса, в которую он несомненно вложил много искреннего чувства, не может не нравиться.

Термины к билету № 3. Античное искусство.

Гравюра. Декоративно-прикладное искусство

1. *Античное искусство* – искусство Древней Греции и Древнего Рима. Понятие появилось в эпоху Возрождения, когда прекрасные творения этих стран принято было считать образцовыми, классическими для всей европейской культуры. Греческие мастера изучили строение человеческого тела, соразмерность его пропорций и запечатлели в скульптуре (Мирон «Дискобол», Поликлет «Дорифор», скульптуры Фидия) и вазописи (чернофигурной и краснофигурной). Архитекторы создали тип храма **периптера** – прямоугольный храм, обнесенный колоннадой и перекрытый двускатной крышей, разработали **архитектурный ордер** – соотношение несущих и несомых частей стоечно-балочной конструкции и их декор.

Древние римляне внесли свой вклад в развитие художественной культуры древнего мира. Они построили великолепные дороги, мосты, водопроводы. При строительстве применяли бетон. Создали систему арочного или цилиндрического свода, применяли купола (Пантеон), Создали самый большой амфитеатр древнего мира – Колизей, строили бани – термы.

Античное искусство сильнейшим образом повлияло на развитие искусства последующих эпох и повлиял о на такие стили как барокко, классицизм, ампир.

2. *Гравюра или эстамп* – вид тиражной графики.

Рисунок, отпечатанный с гравировальной доски, предварительно вырезанного или вытравленного ручным способом. Различают **ксилографию** – гравюру с деревянной доски, **офорт** – с металлической доски, **литографию** – с каменной доски. (Линогравюра – с линолеума). **Художники - гравёры: Дюрер (ксилограф), Рембрандт, Шишкин (офортисты), Домье, (литографист).**

3. *Декоративно-прикладное искусство* - охватывает ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. Произведениями Д.-п. и. могут быть: различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, а также одежда и всякого рода украшения. В сферу ДПИ входят народные промыслы: Жостовские подносы, керамика Гжели и Хохлома, Городецкая роспись, Вологодские кружева и т.д.