

**Дистанционный курс по дисциплине ИМК
на период с 20.03.20 по 20.04.20
для II курсов ИНО,ВИ,НИНР,ОДИ,ОСИ,ГМ,ХД,Ф-НО;
III курсов ВИ, МИЭ, ХД.**

Тема 7.1. (согласно рабочей программе по ИМК)

Художественная культура барокко.

Содержание учебного материала

Стили и направления в культуре Нового времени.

1. Барокко и классицизм. Экономико-политические особенности эпохи. Новое мировосприятие и его отражение в культуре XVII века. Эстетика и главные темы искусства барокко и классицизма. Многообразие жанров голландской живописи и ее знаменитые мастера. Реалистическая живопись Голландии. Творчество Рембрандта Харменса Ван Рейна – вершина реализма. Своеобразие художественной манеры, богатство и разнообразие тематики произведений. «Пир Валтасара». Барокко в испанской культуре. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в культуре XVII века. Мифологические и библейские темы и образы, реалистический характер их решения. Диего Веласкес «Христос в доме Марфы». Сочетание веры и скепсиса, рационализма и мистики в барочном мироощущении; динамика и контрастность стиля. - **2 часа.**

2. Архитектура барокко. Характерные черты барочной архитектуры. Шедевры итальянского барокко. Творчество Лоренцо Бернини, Франческо Борромини. Архитектурные ансамбли Рима. - **2 часа.**

Тема 7.2. (согласно рабочей программе по ИМК)

Художественная культура классицизма.

1. Классицизм в архитектуре Западной Европы. Характерные черты архитектуры классицизма. Возрождение и классицизм. Идея величия и могущества империи, воплощенная в архитектурных сооружениях классицизма. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля. Сказочный сон Версаля. «Большой королевский стиль» Людовика XIV – сплав классицизма в архитектуре дворца и регулярного парка Версаля с барокко в оформлении интерьеров (мебель, гобелены, плафоны). - **2 часа.**

2. Классицизм и рококо в культуре Франции. Пуссен – основоположник классицизма. Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные

темы его произведений. Классицистический характер творчества Клода Лоррена. - 2 часа.

Лекция № 1

Общая характеристика культуры XVII века. Фландрия.

В Италии, Фландрии, Голландии, Испании, Франции складываются национальные школы. Развиваются традиции эпохи Возрождения, но разрушен идеал гармонии, поэтическое восприятие жизни изменилось. Искусство становится сложнее, противоречивее и в содержании, и в художественных формах.

В центре искусства по-прежнему человек, но не титан Возрождения, а человек, осознающий свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Синтез искусства – новое истолкование. Скульптура динамичнее вторгается в архитектуру и в садовое пространство. Декоративная живопись также активнее взаимодействует с архитектурой. Многообразие жанровых форм. Бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт занимают прочное место в искусстве.

17 век – это появление и развитие двух больших стилей: барокко и классицизма. Барокко раскрывает сущность жизни в движении, в борьбе случайных изменчивых стихийных сил. События трактуются в грандиозном плане: сцены мучений или подвиги, триумфы. Классицизм в своей основе несет рациональное начало, прекрасно лишь то, что упорядочено, гармонично, где присутствует контроль разума. Строгое деление на высокие и низкие жанры. И классицизм и барокко тяготеют к обобщению, но для барокко – это стремление к динамичным массам, к сложным, обширным ансамблям. Часто оба стиля причудливо переплетаются в творчестве одного художника, в искусстве одной страны. Наряду с барокко и классицизмом возникает реалистичное направление. Примеры: творчество Караваджо, Веласкеса, Рембрандта, Хальса, Вермеера.

Культура 17 века. Нидерланды. Фландрия.

Господствующее направление – барокко, но отличается от итальянского искусства, здесь больше реалистичных черт. Идеал Нидерландской культуры – красота действительности. Барокко с его размахом и меньшими ограничениями органичен для нидерландского искусства, основные черты которого пышность, парадность, динамизм, героика. Здесь своеобразность, народная, праздничная культура – массовые карнавальные действия, свадьбы, игры. Именно они стали главными во

фламандской живописи, оттеснив религиозную живопись. Нидерланды 17 век – 2 самостоятельные школы живописи: фламандская и голландская – у каждой – самостоятельный путь и свой вклад в мировую культуру.

Фландрия осталась под властью Испании, власть Ватикана – в религии.

Живопись Питер Пауль Рубенс (1577 родился в Кельне, в Германии, в семье адвоката – эмигранта из окрестности Антверпена). Необыкновенно виртуозен и живописен. Совершенствует свое художественное образование, полученное в Антверпене, в Италии (8 лет) – копирует Леонардо да Винчи, Микеланджело. Изучает языки, естественные науки, очень одаренная личность, глава фламандской школы живописи. Был придворным художником испанской наместницы Нидерландов. Рубенс сформировал национальную школу граверов.

1 период (антверпенский) в творчестве Рубенса – влияние Караваджо и венецианцев. Писал огромные композиции для католических храмов. Например, «Воздвижение Христа» (1611).

Подобно античным мастерам, считал человека совершенным созданием природы – ценил не идеальную красоту, но полнокровную с избытком жизненных сил. Примеры: «Вакханалия», «Похищение дочерей Левкиппа», «Охота на львов», «Охота на кабана».

2 период (расцвет) в 1620-е г. Цвет у Рубенса – основной выразитель эмоций. Отказ от локального цвета – переход к тональной многослойной живописи, по белому или красному грунту. Тщательность моделировки сочетал с эскизностью. Добивался ощущения изменчивости предмета, окутанного вибрирующей светотенью. «Персей и Андромеда» (1620-1621). Много работал как портретист. Заказы со всей Европы – привели Рубенса к мысли о необходимости иметь мастерскую, где будет ему помогать целая армия учеников. Рубенс писал во всех жанрах религиозных, мифологических, аллегорических, исторических, обращался к темам сражений, пейзажам. Его портреты: создает свой идеал женской красоты – пышнотелой фламандской красавицы: «Автопортрет с Изабеллой Брандт», «Портрет камеристки инфанты Изабеллы», «Елена Фоурмен с детьми».

3 период с 1620-х – поздний – стэновский (замок Стэн), (женитьба на Елене Фоурмен) – появляются задушевные, интимные ноты, изменяется сам характер письма, теперь это, так называемая, «эмалевая» живопись.

В Эрмитаже находятся 42 картины и большое собрание рисунков Рубенса: «Снятие с креста», «Союз Земли и Воды», «Персей и Андромеда», «Охота на

львов», «Возчики камней», «Пейзаж с радугой», «Пастушеская сцена», «Статуя Цереры». У Рубенса в мастерской работали два одаренных ученика, крупные фламандские художники: Антонис Ван Дейк и Якоб Иорданс.

Антонис Ван Дейк добился мировой известности, имел огромное число заказов. Композиции Ван Дейка были экспрессивные, формы утонченные, манера письма – изысканная и деликатная. Тяготел к драматическому решению темы и показу психологических аспектов жизни отдельных героев – портреты аристократов, создание официального портрета. «Портрет красавицы», «Портрет Карла II» (английский период - это последние 10 лет, проведенные им в Англии – там пишет «Портрет Карла I», «Портрет Генриетты Марии», «Портрет Томаса Чалонера»). В Эрмитаже хранятся 26 его картин: «Семейный портрет», «Автопортрет», «Мадонна с куропатками», «Портрет Лазаря Махаркейзюса», «Портрет Томаса Уортона.

Якоб Иорданс: более демократичен, народен, чем Рубенс и Ван Дейк. Живопись Иорданса – это, прежде всего, обыденность, тривиальность, возведенные в монумент. «Бобовый король», «Сатир в гостях у крестьянина» – народные фламандские типы в произведениях и на мифологические темы: «Воспитание Юпитера», «Одисей в пещерах Полифема», и в религиозных «Четыре евангелиста», «Поклонение пастухов».

Ученики Рубенса – Франс Снейдерс и Пауль де Вос: У Снейдерса – лавки дичи, овощей, рыбные, фруктовые – пиршество форм и цвета.

У Пауля де Воса – сцены охоты (очень динамичные). «Взбесившаяся лошадь», «Охота на оленя» - Эрмитаж

Среди «бытовых живописцев Фландрии – создатели жанра «бадегонес», то есть жанра, где показывались сцены из трактирной жизни – Адриан Браувер и Давид Тенирс.

Адриан Браувер – ученик Хальса – писал гротескно-юмористические произведения в духе традиций жанровой живописи Брейгеля, но без философских обобщений. Вдохновлялся бытовыми ситуациями: «В кабачке», «Драка за картами», «Квартет», «Спящий курильщик», «Автопортрет», «Драка крестьян, играющих в карты» – своеобразный колорит; очень выразительны его пейзажи (большую часть жизни жил в Голландии). В творчестве А. Браувера гротеск, поразительная наблюдательность – известно примерно 150 картин Браувера в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств им. Пушкина в Москве.

Давид Тенирс Младший – в его творчестве отчетливо проявляются тенденции к внешней занимательности. Композиции картин большие по размеру, но мелко фигурные, декоративные по цвету. Долгое творчество – огромное количество картин (в Эрмитаже примерно его 40 работ) – крестьянские свадьбы, праздники, фантастические сцены, трактирные сцены – но все тщательно выписано, герои внешне идилличны и добродетельны (в отличие от Брауверовских героев): «Деревенский праздник», «Кабачок», «Вид в окрестностях Брюсселя» – у Тенирса по импрессионистически показан воздух, окутавший предметы.

Лекция № 2

Культура 17 века. Голландия и Испания 17 века

Освобождение от гнета испанского абсолютизма и католической церкви – к образованию самостоятельного государства: Республики семи соединенных провинций. Архитектура и скульптура: городские общественные постройки – ратуши, биржи, торговые ряды, бюргерские дома с высокими крутыми кровлями из кирпича, отделка белым камнем. Во второй половине 17 века – в архитектуре – классицизм, но в голландском варианте – черты упрощенности и суховатости. Живопись – преобладает над другими видами живописи, живописцев очень много, конкурировали. Занятия живописью как хобби: работали еще и врачами, трактирщиками, чиновниками. Вкусы буржуазного общества предопределили пути развития голландского искусства, кто им противоречил – погибал. Главный объект – окружающая действительность. Реалистическое направление – главное. В каждом жанре свое ответвление: среди пейзажистов одни – маринисты, другие – зимние пейзажи; третьи – пейзажи с лунным светом и т.д. Среди жанристов тоже. Именно такая специализация обусловила отточенность мастерства живописца. Только самые крупные мастера могли ярко проявлять себя в различных жанрах.

Франс Хальс – великолепный портретист. Его образы всегда в действии, в конкретных жизненных ситуациях – близость к бытовому жанру.

Харменс ван Рейн Рембрандт – гениальный живописец. «Урок анатомии доктора Тульпа» – первая принесшая успех картина. Женитьба на Саскии ван Эйленбурх. Большие религиозные и мифологические картины. В 1640-е г. – зрелый период творчества художника, но конфликт с обществом. 1650-1660-е г. – трагичный период в жизни Рембрандта – «Ассур», Аман и Эсфирь», «Возвращение блудного сына».

Бытовой жанр Голландии: Адриан ван Остаде – сцены из жизни крестьян «Флейтист», «Живописец в мастерской». Ян Стен – мастер сцен пирушек и народных праздников. «Больная и врач» – легкий юмор и теплота. Герард Терборх – элемент многозначительности, недосказанности, поэтического очарования в его произведениях: «Бокал лимонада», «Деревенский почтарь». Эммануэль де Витте – в композиции соединял пейзаж, натюрморт и жанровые сцены: «Рыбный рынок», «Рынок в порту». Питер де Хоох – у него бытовая живопись, которая носит умиротворенный, созерцательный характер: «Хозяйка и служанка», «Кладовая».

Ян Вермеер Дельфтский – мастер передачи световоздушной среды. Невелико творческое наследие, ибо подолгу работал над каждой картиной. «Девушка с письмом», «У сводни», «Служанка с молоком», «Улички», «Вид города Дельфта».

Якоб Рейсдаль – видный пейзажист Голландии, круг пейзажных тем – широк, его природа одухотворена большими личными чувствами и переживаниями: «Еврейское кладбище», «Лесное болото», «Вид деревни Эгмонд».

Голландский натюрморт – Питер Класс и Виллем Хеда. На первый взгляд – беспорядок, присутствие человеческой руки, но композиции голландских натюрмортов всегда строго продуманы.

Искусство Испании 17 века

Первая половина – период блестящего расцвета искусства. По пути реализма – живопись. Католическая религия – сильное влияние на изобразительное искусство, на его тематику, в нем преобладают религиозные сюжеты, но трактованы как реальные сцены. Внимание на передаче национального характера. Человек в строгом, благородном и величественном аспекте. Специфические черты испанского искусства 17 в. – демократизм и интеллектуализм. Большое влияние на развитие испанского народа оказала арабская культура, от нее – декоративность;

Эль Греко – особое место в испанском искусстве со второй половины 16 – нач. 17 века. Эль Греко (Доменико Теотокопули) – художник философского мышления, разносторонний, пылкая фантазия до экзальтации. Трагизм образов, повышенная выразительность. Родился на острове Крит, в 25 лет поехал в Италию. В его творчестве традиции иконописи и мозаичного искусства Византии. Местом его деятельности – Толедо (кастильская знать, оппозиция королю). Картины на религиозные сюжеты, состояния

мистического экстаза – к субъективному. Произвольно смещающиеся планы, смелые ракурсы, контрасты света и тени, сильно удлиненные фигуры. Обычно низкий горизонт. Природа вторит ритмам движения человеческой фигуры. Мир – как бушующая стихия. Длинные и беспокойные мазки. Удивительный колорит – цвет выразитель чувств, как бы излучаемый предметами. «Погребение графа Оргаса» - самое замечательное произведение Эль Греко. Здесь остропсихологические портреты толедцев. Круг портретируемых у Эль Греко широк – от ученых до детей из простонародья. «Портрет Парависино». «Толедо в грозу» - знаменитый пейзаж.

Рибера – один из первых представителей реалистичной школы Валенсии, последователь Караваджо. В Неаполе жил продолжительное время. В творчестве преобладают религиозные темы, трактованные с жизненной достоверностью, бытовой конкретностью и драматизмом. Мифологические сюжеты. Стремился к точной передаче, включающей множество подробностей, рисунок и моделировки тщательны, но через обобщенную энергичную лепку объема большими массами света и тени достигает монументальности. Чаще однофигурные композиции: «Святой Иероним» – здесь резкая светотень – тяжеловесность красочных тонов. С середины 1630-х г. живопись Рибера – мягче, воздушнее, исчез темный фон, глухие и красноватые тени – что были в ранних работах. «Св. Инесса», «Хромоножка», «Св. Онуфрий» – вокруг фигур мерцающая световоздушная среда. Часто в изображении нищих – используются элементы парадного портрета и жанровость.

Сурбаран – в обыденном видел значительное и находил возвышенное в суровой простоте, порядке, ясности. У него – четкость объемов, построенных большими плоскостями с помощью светотени. «Св. Кастильда», «Натюрморт с сосудами», «Отрочество Марии» – здесь мягкость, нежность. В последние годы – мистические тенденции.

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599-1660) – вершина испанской живописи 17 века. У него - глубина психологического анализа и характеристик. Никогда не льстит героям, но сила в индивидуальной неповторимости. Мастер валерной живописи – серая с множеством оттенков, черные краски – мягки и прозрачны. Virtuозный мазок разнообразен. В раннем периоде творчества – близок Караваджо, писал в жанре «бодегонес»: «Завтрак», «Водонос». В 1623 г. - в Мадрид, где прожил 40 лет при дворе короля Филиппа IV, свободен от заказов церкви, знакомился с сокровищами мировой живописи – большое значение для формирования его творчества

«Портрет Филиппа IV» – использовал традиции парадного портрета. В 1629-1631 г. – поездки в Италию – к обогащению живописной манеры письма «Сдача Бреды» посвящена взятию голландской крепости испанскими войсками.

1630-1640 – расцвет портрета в его творчестве – очень глубок, реалистичен «Портрет инфанта», «Конный портрет Балтасара Карлоса», «Поколенный портрет Филиппа IV», «Портрет папы Иннокентия X», «Инфанта Маргарита». Серия портретов шутов и карликов – скорбный трагизм: «Эль Бобо» (забился в угол), «Эль Примо» (красивая голова на уродливом теле).

«Менины или Фрейлины» - сочетание парадного портрета, жанровой сцены, синтез двух пространств: изображенного и предполагаемого. Удивительная смелость, свежесть, легкость колорита. «Венера» - земная красота, здесь сильна традиция, идущая от Тициана.

«Пряхи» Веласкеса (1657) – это одновременно сцена труда и светский сюжет: знатные дамы рассматривают гобелен и тут же работают пряжи

Бартоломео Эстебан Мурильо (1617 - 1682) видный испанский живописец. Родился в Севилье, в бедной семье. Первым учителем был Хуан де Кастильо – холодный жестокий живописец. В 1640 в Мадрид – знакомится с Д. Веласкесом, который помог в получении разрешения на копирование в королевских дворцах: штудирует произведения Тициана, Рубенса, Ван Дейка – стало решающим для формирования творчества Мурильо.

В 1645 – в Севилью. Здесь известность – серия из 11 картин, посвященная францисканцам (заказ этого ордера) «Кухня ангелов», «Чудо Св. Диего», «Св. Диего, раздающий милостыню». Писал своих святых, опираясь на образы из простонародья.

В 1660 г. с мастером Эррерой Мурильо создал Академию живописи в Севилье, где изучали анатомию человеческого тела. Мурильо – ректор Академии. Много работает для церкви: создал 20 картин для августинского монастыря, 11 – для капеллы Дела Каридад. В 1665 – расписал церковь Санта Мария ла Беланке: для знаменитых мадонн Мурильо позировали местные красавицы. С 1670 г. начинается блестящий период в его творчестве «Св. семейство со св. Елизаветой и Иоанном Крестителем». В 1674 – 8 полотен для церкви Дела Каридад, подвиги милосердия. Целая страница творчества – детям: «Игра в кости», «За едой паштета», «Маленькие торговки», «Мальчик с собакой», «Продавщица фруктов» - лучшие в испанской живописи.

Лекция № 3

Культура 17 века. Италия

Наступление католицизма и феодальной реакции сказалось отрицательным образом на развитии итальянской культуры. В стиле барокко, занимающим приоритетное место в итальянском искусстве, заметно тяготение к грандиозным размерам, сложным формам, к пафосу; идеализация, драматизм сюжетов, сложные ракурсы, стремление создать впечатление «живых картин».

Архитектура Италии 17 века – служила утверждению идей католицизма и абсолютизма. Архитекторы не вводят новые типы зданий, но находят для старых типов построек – церквей, палаццо, вилл, новые конструктивные, композиционные и декоративные приемы, которые в корне меняют форму и содержание архитектурного образа. Применяют сложные планы с преобладанием криволинейных очертаний, активно используют античные ордерные формы, которые усиливают пластичность и живописность общего решения.

Творчество Франческо Борромини (1599-1667) – носило крайнее иррациональное выражение, отличалось экспрессией и живописностью решения причудливых масс в архитектуре. Борромини не считаетя с логикой конструкций и возможностями материалов, он заменяет прямые линии и плоскости изогнутыми, скругленными, извивающимися. Например, его церковь Сан-Карло у 4-х фонтанов в Риме (1634-1667). Эффект построен на чередовании вогнутых и выпуклых линий. Сложный волнообразный фасад, расчленен двух ярусной колоннадой, украшен декоративной скульптурой, глубокими нишами овального живописного панно, разрывающими карниз, нарушающими равновесие композиции; чувствуется напряжение, динамизм здания.

Бернини Лоренцо (1598-1680) – разносторонне одаренный человек, архитектор, скульптор, живописец, гениальный декоратор. В основном заказы римского папы, возглавлявшего официальное направление итальянского искусства. У него - церковь Сант-Андреа аль Квиринале в Риме (1653-1658).

Крупнейшая работа Бернини – окончание многолетнего строительства собора св. Петра в Риме и оформление площади перед ним 1656-1667. По его проекту – два могучих крыла монументальной колоннады, сначала форма трапеции, затем крылья переходят в громадный овал, 19 м. высотой колонна.

Во время движения иллюзия, что колонны то сдвигаются, то раздвигаются. Скульптура Лоренцо Бернини присутствует в соборе св. Петра (Бернини). В церкви Санта-Мария делла Виттория - это «Экстаз св. Терезы». Рим 1645-1652 (в алтаре), сцена мистического видения. «Давид» у Бернини представлен в резком развороте, скульптура требует обхода, здесь появляются реалистические черты. Великолепны скульптурные портреты Бернини – кардинала Боргезе, портрет Людовика XIV.

Живопись Италии 17 века.

Микеланджело Меризи да Караваджо (1573-1610) – реалистический живописец, родился в Ломбардии, художественное образование получил в Милане. Суровые годы жизни. Писал сначала цветы и фрукты на картинах других художников для заработка. «Юноша с лютней» – светотенью вылеплено лицо и фигура, убедительные в своей вещественности, осязаемости. Простота и естественность повседневной жизни. Его композиции со срезанными по пояс фигурами точно построены, в них присутствует строгая закономерность, целостность. Скандальную известность приобрела работа Караваджо «Успение Марии» (1605-1606), написанная по заказу церкви. Необычные жизненные и демократичные образы святых с обликом рыбаков, людей из простонародья. «Призвание апостола Матфея» – решена как жанровая сцена. Вообще, в святых Караваджо нет ничего необычного. Необычно сложены только ракурсы. Огромная эмоциональность заключена в композиции. Суровый реализм – не был оценен современными художниками, но зато воздействовал на развитие реалистического искусства.

Болонская академия в Италии была основана в 1585 году братьями Карраччи Лодовико, Агостино и Аннибале. Возникла как реакция на маньеризм, развивала академическое направление в живописи. Ее мастера широко использовали ренессансное наследие, изучали натуру, которая, однако, по их представлению должна была перерабатываться и облагораживаться по канонам и идеалам высокого Возрождения. Это мастерская, где преподавали не только практические, но и теоретические дисциплины: перспективу, анатомию, историю, мифологию; но отказ от реалистического отражения жизни вел болонских учеников к эклектизму.

Аннибале Карраччи (1560-1609) – наиболее талантливый автор ряда алтарных образов и картин на мифологические сюжеты. Вместе с братьями – цикл на темы любви богов в палаццо Фарнезе в Риме (1597-1604), здесь свод

и часть стен по принципу росписей Микеланджело в Сикстинской капелле, но образы Карраччи утрачивают значительность и глубину.

Гвидо Рени – последователь Карраччи, возглавил позднее болонскую Академию.

Франческо Гверчино – также известный болонский мастер, испытавший сильное воздействие Караваджо.

Принципы болонской академии вышли далеко за пределы Болоньи и Рима. Артемизия Дженилески – первая женщина-художник – её картина «Юдифь».

Лекция №4

Культура 17 века. Франция

Самым крупным явлением художественной жизни Франции 1-ой половины 17 века стал классицизм, в котором отразились национальные идеалы, сложившиеся в это время. Основная этическая проблема – это отношение человека и общественной среды нашли глубокое отражение в искусстве. Центральное место в классицизме занимал образ разумного, мужественного человека. Основные черты классицизма:

1. Ясность действия, противопоставление групп, четкость построения композиции.
2. По примеру античных рельефов действующие лица располагались в неглубоком пространстве, расчлененном на ряд планов. Замкнутая композиция усиливала сосредоточенность действия.

Основным противоречием классицизма стало противоречие между естественной природой человека и гражданским долгом. Страсть в классицизме рассматривалась как разрушительная сила, ей противопоставляется разум. Выявляются общие типичные особенности в характере, вместе с тем образ человека лишается индивидуального своеобразия.

Выдвигаются универсальные законы искусства – классицизм строится на основе традиций античного и высокого Возрождения.

- 1) художественные произведения построены на симметрии, гармонии, единстве времени и места действий.

2) сюжеты всегда выбираются строгие, важные, мудрые.

В оппозиции к академическому направлению, представленному классицизмом, во Франции начинает развиваться направление с реалистической, бытовой направленностью (в г. Нанси, Лане, Тулузе).

Жак Калло – оригинальный гравёр, путешествовал по Италии, в искусстве шел от народных истоков – ярмарочных балаганов, отсюда – разнообразие характеров, мимики, жестов, композиции офортов – как увиденное издали грандиозное театральное зрелище. Совершенствовал технику офорта, сочетая ее с сухой иглой и резцом. Серия «Каприччи» как иллюстрации реальной жизни. У него несколько серий, например, серии «Нищие», «Большие бедствия войны» – отсюда – «Дерево повешенных» – символ жестокой эпохи (казнь мародеров).

Жорж де Латур – художник сурового эпического склада. Изображал бытовые сюжеты: «Игра в карты» – изображение простонародья, но основное место у Латура – религиозные картины, обычно при контрастном ночном освещении. «Новорожденный» – интимная сцена решена в монументальных формах. «Св. Себастьян» – суровый драматизм через мощь пластичных форм, скупых жестов.

Луи Ленен – крупный художник, работал с братьями. Жанровые композиции – как групповые портреты (вокруг стола; за молитвой и т.д.). В композиции нет действия: «Крестьянская трапеза», «Молитва перед обедом». Композиции классически уравновешенны, просты и скупы по деталям. «Семейство молочницы» – тонкий жемчужный колорит. Цвет и свет – передают эмоциональный строй образа «Кузница».

Основоположник классицизма в живописи был Никола Пуссен (1594-1665), для композиций экспериментировал с освещением, цвет у него на втором месте, главное – рисунок, линия. Родился в Нормандии, в семье землевладельца. Учился у талантливого художника Варена. В 1612 г. – в Париж (у Лаллемана). В 1623 г. – в Венецию, потом Рим (в мастерской у Доменико) – штудировал Альберти, Дюрера, да Винчи. Увлекался Караваджо «Избиение младенцев», «Мучительная смерть св. Эразма». Пуссен в рамках классических, религиозных и мифологических сюжетов – раскрывал темы современной эпохи. Его темы проникнуты высокой моралью. Его идеал – герой в жизненных испытаниях духа. Он был вдохновлен искусством Античности и Возрождения. Ранний римский период 1920-е годы – исполнен ощущением полноты жизни. Герой – хозяин своей судьбы:

«Битва». Земной, но недостижимый образ – «Венера». В конце 1620-х – начале 1630-х – почерк изменился. Колорит стал теплее (влияние Тициана – «Царство Флоры», «Ринопольдо и Армида») – героические темы. Программное произведение «Смерть Германика» (легендарный полководец, отравленный императором Тиберием). «Танкред и Эрминия» – содержание раскрыто через столкновение различных характеров и состояний. В 1750-1760-х – Пуссен часто обращается к пейзажу – преклоняется перед ее величием – образ героического пейзажа. Обычно – средний горизонт, охватывает равнины, обширные пространства, горные массивы и скалы, морские просторы. «Пейзаж с Геркулесом и Какусом», «Пейзаж с Полифемом».

Клод Желе (Лоррен) мастер классического пейзажа, но решенного через призму личных переживаний. Его пейзажи всегда мечтательны. Обогащает пейзаж множеством наблюдений, тонко чувствует световоздушную среду, природу в различные моменты дня: «Итальянский пейзаж», «Пейзаж с танцующими». Источник света в глубине картины – у горизонта, или высоко, как бы за пределами картины, оставлял среднюю часть картины свободной, часто вводил в пейзажи жанровые элементы. Большое влияние на последующих пейзажистов Западной Европы.

Франция 2-ой половины 17 века.

В это время изменились задачи искусства – в центре внимания художников – апофеоз абсолютистского государства. Главным центром художественной жизни является двор Людовика XIV, Версаль.

Руководящая роль Королевской Академии живописи и скульптуры возникла в 1648 г., в 1671 г. – основана Академия архитектуры. Внутри классицизма утверждён «большой стиль» – строгое размежевание жанров «высоких» и «низких».

Архитектура – в невиданном масштабе – проблемы архитектурного ансамбля. Появляется новый тип дворца и регулярного централизованного города. Применяется ордерная система античности, симметрия. Тяга к огромным пространственным решениям, включающим парадно парковые ансамбли.

Версаль (1668-1689) в 17 км. к юго-западу от Парижа. В 1620-х г. – как небольшой охотничий замок Людовика XIV, состоящий из дворца, парка, распланированного города, соединенных дорогами со всей страной (архитектор Лемерсье). Идея Версаля как централизованного ансамбля принадлежала – архитекторам Луи Лево и Андре Ленотру. Завершил

строительство Жюль Ардуэн-Мансар. Версаль – «некий исполинский храм под открытым небом». План Версаля отличается симметричностью, ясностью. Вытянут внешний дворец, господствует над окружающей местностью и организует ее. В каменном массиве дворца преобладание горизонтальных линий. В композиции фасада выделен второй этаж – бельэтаж, расчленен стройными ионическими колоннами и пилястрами, покоится на тяжелом рустованном цоколе, третий этаж, как аттик, завершается балюстрадой. Энергичный выступ центрального ризалита придает всему зданию живописность. С площади от дворца расходятся 3 лучевых проспекта, средний – в Париж. По другую сторону проспекта – ось переходит в главную королевскую аллею парка.

Лувр (архитектор Клод Перро: восточный фасад) в 1667-1668г – выстроен в дополнение к основным частям здания, возведенным в 16 веке архитекторами Леско и Лемерсье. Украшен колоннадой коринфского ордера, растянут на 173 м. и рассчитан на восприятие с дальнего расстояния. По вертикали – на 3 части: цокольный этаж, колоннаду, охватывающую по высоте два этажа, и антаблемент. В середине и по краям выступают ризалиты в виде трех классических портиков – оттеняют внушительность размещенных между ними колоннад. Сдвоенные колоннады – ощущение тяжести антаблемента. Высокий цоколь – холодное величие. Лувр стал образцом для будущих резиденций королей Европы.

Задания:

- 1) Проработать: внимательно прочитать, **законспектировать** лекции (одна лекция рассчитана на одну неделю);
- 2) Посмотреть, хорошо **изучить** представленный в папках иллюстративный материал;
- 3) **Выполнить** реферат на одну из представленных тем (по выбору):

Темы по культуре Западной Европы XVII века

1. Общая характеристика архитектуры Италии 17 века
2. Творчество Ф. Борромини
3. Творчество Л. Бернини (архитектура, скульптура)
4. Творчество Караваджо
5. Болонская академия живописи (Аннибале Каррачи, Гвидо Рени, Гверчино)
6. Творчество Рубенса
7. Творчество Антониса ван Дейка
8. Творчество Якоба Иорданса
9. Фламандский натюрморт 17 века
10. Жанровая живопись Фландрии 17 века (Андриан Браувер, Давид Тенирс Младший)
11. Общая характеристика голландской живописи 17 века
12. Творчество Франса Хальса
13. Творчество Рембрандта
14. Бытовой жанр Голландии 17 века (Андриан Остаде, Ян Стен, Герард Терборх, Габриэль Метсю, Питер де Хоох)
15. Творчество Яна Вермеера Дельфтского
16. Творчество Якоба ван Рейсдаля
17. Голландский натюрморт 17 века
18. Общая характеристика испанского искусства 17 века
19. Творчество Эль Греко
20. Творчество Хусепе Риберы
21. Творчество Франсиско Сурбарана
22. Творчество Диего Веласкеса
23. Общая характеристика искусства Франции 17 века
24. Творчество Жака Калло
25. Творчество Жоржа де Латура
26. Творчество Луи Ленена
27. Творчество Никола Пуссена

28.Творчество Клода Лоррена

29.Скульптура Франции 2-ой пол. 17 века

30.Французская архитектура 2-ой пол. 17 века (Версаль, Лувр)

4) **Решить** тест:

1. Автор картины «Персей и Андромеда»:

П. П. Рубенс;

Д. Веласкес;

Н. Пуссен.

2. Кем был Г. Терборх:

пейзажистом;

художником бытового жанра;

художником натюрморта.

3. Автор картины «Девушка с письмом»:

Метсю;

Вермеер;

Остаде.

4. Представителем фламандского натюрморта был:

Хеда;

Кальф;

Снейдерс.

5. Автор картины «Бокал лимонада»:

Я. Стен;

Ф. Хальс;

Г. Терборх.

6. П. П. Рубенс глава школы живописи:

фламандской;

голландской;

испанской.

7. Ф. Сурбаран писал картины на сюжеты:

мифологические;

религиозные;

современной ему истории.

8. Диего Веласкес автор знаменитой картины:

«Возвращение блудного сына»;

«Менины»;

«Призвание апостола Матфея».

9. Рембрандт работал только как:

исторический живописец;

портретист;

практически во всех жанрах.

10. Антонис ван Дейк – основоположник парадного портрета:

Англии;

Франции;

Нидерландов.

11. Я. Иорданс – автор известной картины:

«Праздник бобового короля»;

«Семейство молочницы»;

«Взятие Бреды».

12. Наиболее характерная особенность картин Караваджо:

классическая композиция;

колорит;

мощная светотеневая моделировка.

13. Жорж де Латур работал как:

религиозный художник;

портретист;

художник натюрморта.

14. Никола Пуссен – яркий представитель стиля:

барокко;

рококо;

классицизма.

15. Стиль «классицизм» возник в:

16 веке;

17 веке;
18 веке.

16. Автором картины «Пейзаж с Полифемом» является:

К. Лоррен;
Луи Ленен;
Н. Пуссен.

17. Последователем Караваджо в живописи Франции явился:

Н. Пуссен;
Жорж де Латур;
К. Лоррен.

18. Знаменитая картина, получившая позднее название «Ночной дозор», была написана

Ф. Хальсом;
Э. де Витте;
Рембрандтом.

19. К «стеновскому» периоду в творчестве Рубенса относится картина:

«Охота на львов»;
«Шубка»;
«Воздвижение креста».

20. Болонская академия возникла на рубеже:

17-18 вв.;
16-17 вв.;
18-19 вв.

21. Основателем Болонской академии был:

Гвидо Рени;
Аннибале Карраччи;
Гверчино.

22. Знаменитая картина «Юноша с лютней» написана:

Рембрандтом;
Рубенсом;
Караваджо.

23. Скульптура «Экстаз св. Терезы» исполнена Бернини в стиле:
классицизм;
барокко;
рококо.

24. Площадь перед собором св. Петра в Риме оформлена:
Борромини;
Джакомо Виньолай;
Бернини.

25. Готические традиции наиболее ощутимы в творчестве:
Риберы;
Эль Греко;
Сурбарана.

26. Особенностью портретов Д. Веласкеса является:
реализм образов;
гротеск;
суровый аскетизм.

27. Жак Калло – известный автор графического листа:
«Дерево повешенных»
«Христос, исцеляющий больных»;
«Рыцарь, смерть и дьявол».

28. Жак Калло работал преимущественно в технике:
ксилографии;
офорта;
литографии.

29. «Портрет папы Иннокентия X» исполнен:
Веласкесом;
Рембрандтом;
Антонисом ван Дейком.

30. Из мастерской П. П. Рубенс вышли:
Браувер;
Иорданс;
Метсю.