

Тема: Искусство Фландрии.

Задание: Конспект текста, ответы на вопросы.

ИСКУССТВО ФЛАНДРИИ Как и в Италии, господствующим направлением во Фландрии стало барокко, однако фламандское барокко значительным образом отличается от итальянского: произведения фламандцев наполнены ощущением красочного богатства мира, стихийной мощи человека и восхищением изобилием природы. Фламандские художники развивали бытовой жанр, в котором проявилось острокритическое отношение к действительности, нашла отражение жизнь нидерландского народа. Натюрморт в XVII в. окончательно утвердился как самостоятельный жанр. В нем отразился интерес к материальному миру, зародившийся еще в нидерландской «живописи вещей» начала XV в. Фламандские натюрморты, прославляющие красоту земного бытия, богатство плодов земли и моря, жизнерадостны и декоративны. Полотна, крупные по размерам, яркие по колориту, служили украшением стен просторных дворцов фламандской знати. В рамках барокко во Фландрии в большей мере, чем в Италии, получают развитие реалистические черты. Фламандские живописцы Рубенс, Ван Дейк, Йордане, Снейдерс запечатлели материальную красоту природы и образ сильного, энергичного, пышащего здоровьем человека. Период расцвета фламандского барокко приходится на первую половину XVII в

Питер Пауль Рубенс (1577-1640)

Автопортрет, 1623

Фламандский живописец, представитель стиля барокко. В его произведениях цвет и живопись преобладают над рисунком. Художник предпочитает яркие, чистые и насыщенные тона. Для его произведений характерны: театральность и вычурность форм, сочетание возвышенной духовности и крайнего натурализма, грандиозность, изобилие мелких деталей. Рубенс писал картины на религиозные и мифологические сюжеты, исторические полотна, портреты, пейзажи, сцены крестьянской жизни.

. Главой фламандской школы живописи был **Питер Пауль Рубенс (1577 — 1640)**. В его творчестве выражены национальный вариант стиля барокко и реалистические черты. Разнообразно одаренный, блестяще образованный Рубенс был живописцем, графиком, архитектором-декоратором, оформителем театральных зрелищ, талантливым дипломатом и ученым. Он пользовался почетом и уважением при княжеских и королевских дворах Мантуи, Мадрида, Парижа, Лондона. Рубенс писал портреты, картины на мифологические и библейские темы, расписывал церкви, оформлял дворцы и площади по случаю торжественных событий. Он в основном работал со своими учениками, часто задавая только эскиз композиции и проходя его кистью в самый последний момент. Его многочисленные картины полны напряженной динамики, колористического богатства, страстного жизнеутверждения. Выделяют три этапа творческого пути Рубенса: ранний — до 1620 г., зрелый — 1620—1630-е годы и поздний — последнее десятилетие его жизни. В ранний период барочная стилистика воспринимается Рубенсом сквозь призму живописи Караваджо

Зрелый период творчества художника начинается с цикла картин «Жизнь Марии Медичи» для Люксембургского дворца во Франции (1622—1625). Картины театральны, аллегоричны, манера письма выразительна, непринужденно свободна. В «Персее и Андромеде» (1620—1621) подчеркивается контраст земли и воды, мужественности и женственности (см. ил. вкл.). Сюжет картины фиксирует тот момент античного мифа, когда Персей, победивший морского змея, подходит к прикованной к скале Андромеде, которая должна была быть принесена в жертву чудовищу. Одетый в блестящие воинские доспехи Персей приближается к радостно трепещущей Андромеде и касается ее руки. Обнаженное тело Андромеды окружено легким сиянием. Золотисто-медовый ореол передает чувственность стыдливой женственности, убедительно изображены влажные глаза, легкий румянец, бархатная матовость кожи

. Рубенс демонстрирует невероятную жизнеутверждающую силу барокко. Все главные черты этого стиля: преобладание чувства над рассудочностью, динамизм форм и торжество декоративного начала — составляют основу его творчества. Композиционные приемы Рубенса, колорит его картин являются эталонами для типично барочной картины. Его портреты, особенно женские, восхитительно прекрасны. Блестящая техника позволяет художнику передать сияние перламутровой кожи, блеск и шелковистость волос, пышные формы. Среди поздних портретов выделяются изображения второй жены художника Елены Фоурмен — с детьми и обнаженной с накинутой на плечи шубой («Шубка»). Черты жены Рубенса узнаются в таких картинах, как «Андромеда» и «Вирсавия». В «Вакханалии», изображающей празднество в честь бога вина Вакха, Рубенс, следуя традиции, трактует мифологические образы как носителей природного стихийного начала, плодородия, жизнелюбия. Полотна «Вакх», «Вакх и Ариадна» воплощают театрально-языческое и карнавальное начало. В поздних работах Рубенса возникает тема величия природы («Ферма в Лакене», «Водопой»), Художник прекрасно передает народную стихию крестьянских праздников («Кермесса» «Крестьянский танец»). Образы Рубенса самобытны, полны мощи и духовной силы. Его творчество повлияло на развитие западноевропейской живописи

Персей и Андромеда

Вопросы:

1. Можно ли назвать Рубенса универсальной личностью, если да, то почему?
2. Главные черты барокко отражённые в картинах Рубенса?
3. В каких картинах Рубенс отразил черты своей второй жены?