

*Изобразительное
искусство барокко*

Скульптурные шедевры

Лоренцо Бернини

«...Я победил трудность, сделав мрамор гибким, как воск, и этим смог в известной степени объединить скульптуру с живописью...»

Лоренцо Бернини

Джованни Лоренцо Бернини (Джан Лоренцо Бернини; итал. (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598 (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598, Неаполь (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598, Неаполь — 28 ноября (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598, Неаполь — 28 ноября 1680 (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598, Неаполь — 28 ноября 1680, Рим (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598, Неаполь — 28 ноября 1680, Рим) — великий итальянский архитектор (Джан Лоренцо Бернини; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 7 декабря 1598, Неаполь — 28 ноября 1680,

Автопортрет.
1598-1680

Экстаз Святой Терезы
1645-1652 гг.

Экстаз Святой Терезы (итал. *Estasi di santa Teresa d'Avila*) — алтарная группа в капелле Корнаро в римской церкви Санта-Мария-делла-Витториа, созданная в 1645—1652 годах Джованни Лоренцо Бернини по заказу венецианского кардинала Федерико Корнаро. Скульптура посвящена святой Терезе, испанской монахине и католической святой, жившей в XVI веке. В одном из писем святая Тереза рассказала, как однажды во сне «к ней явился ангел в плотском образе» и пронзил ей сердце золотой стрелой с огненным концом, отчего она испытала «сладостную муку». Бернини воплотил это мистическое видение в мраморе.

Скульптуры, выполненные из белого каррарского мрамора, расположены в алтарной нише среди колонн из цветного мрамора, на фоне позолоченных бронзовых лучей, которые символизируют божественный свет. Святая Тереза погружена в состояние духовного озарения, запрокинув голову, охваченная томлением святая лежит на облаках, стоящий рядом ангел направляет в ее сердце золотую стрелу.

Фонтан Четырѣх рек (итал. (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона. Сооружѣн в 1648 (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона. Сооружѣн в 1648—1651 (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона. Сооружѣн в 1648—1651 гг. по проекту Бернини (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона. Сооружѣн в 1648—1651 гг. по проекту Бернини. В 1644 (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона. Сооружѣн в 1648—1651 гг. по проекту Бернини. В 1644 г. папа Иннокентий X (итал. Fontana dei Quattro Fiumi) — один из самых знаменитых фонтанов Рима. Находится на пьяцца Навона. Сооружѣн в 1648—1651 гг. по проекту Бернини. В 1644 г. папа Иннокентий X

Фонтан Тритона

Фонтан Тритона — фонтан в Риме, созданный Джованни Лоренцо Бернини.

Этот фонтан расположен на площади Барберини, недалеко от палаццо Барберини. Фонтан был сделан в 1642 году по заказу папы Урбана VIII (Барберини) вскоре после завершения строительства палаццо.

Постамент фонтана образуют 4 дельфина, на кончиках хвостов которых располагается огромная раковина. На раскрытых створках этой раковины находится статуя Тритона, сына бога Посейдона. Тритон выдувает из раковины струю воды, которая наполняет чашу фонтана.

«Слон Минервы»
перед Санта-Мария-
сопра-Минерва

Аполлон и Дафна
(1622—1625 гг.) — мрамор,
243 см, галерея Боргезе,
Рим.

Бюст Людовика XIV Бюст
Людовика XIV в Версале.

*Экстаз Блаженной
Людовики Альбертини
(1671-1674 гг.)- мрамор, Сан-
Франческо-а-Рипа, Рим*

Живопись барокко

Изобразительное искусство барокко наиболее ярко и выразительно представлено **декоративной монументальной живописью**, покорявшей и ослеплявшей современников своим праздничным блеском, накалом страстей, неукротимой энергией и динамикой.

Главные ее темы — торжество Божественной справедливости и прославление на небесах Христа, Богоматери и святых, а также античные аллегорические сюжеты, прославление воинских побед, утверждение новых законов, идея неограниченной власти государства и церкви.

Монументальная живопись барокко получила широкое распространение в западноевропейских странах, особенно во Франции. Но здесь она развивалась в рамках уже сложившихся стилей — классицизма XVII в. и рококо, возникшего в начале XVIII столетия.

*Шарль Лебрэн. Канцлер
Сегье верхом на лошади.
Около 1660 года. Масло,
холст. Лувр, Париж .*

Зеркальная галерея дворца в Версале. Франция.

Поражали своей парадной пышностью декоративные композиции Шарля Лебрена (1619—1690) в Версале и Лувре. Провозглашенный им «метод изображения страстей», предполагавший помпезное и льстивое восхваление высокопоставленных особ, принес художнику головокружительный успех. В 1662 г. он стал первым живописцем короля, а затем директором королевской мануфактуры гобеленов (вытканых вручную ковров-картин, или шпалер) и руководителем всех декоративных работ в Версальском дворце. В Зеркальной галерее дворца (см. ил. на с. 49) Лебрен расписал золоченый плафон множеством аллегорических композиций, прославляющих царствование и завоевания «короля-солнца» Людовика XIV. Нагромождаемые живописные аллегии и атрибуты, яркие краски и декоративные эффекты барокко явно контрастировали с архитектурой классицизма.

[Антонис ван Дейк](#). Портрет Джеймса Стюарта, ок. 1637

Характерные черты барокко нашли отражение в жанре **парадного портрета**. Художники видели свою главную задачу в передаче противоречивых чувств и переживаний, тончайших психологических оттенков человеческой души. Вот почему среди портретов XVII в. нет профильных изображений, люди в них обращены лицом к зрителю. Чаще всего это монархи, государственные и общественные деятели, высшая знать — кавалеры и дамы, а также богатые купцы и священники. Величественные позы, гордые, надменные взгляды... Портреты изобилуют множеством символических атрибутов и аллегорических намеков. Сложные драпировки, яркие, запоминающиеся детали, занавесы из тяжелых тканей создают праздничную торжественную атмосферу.

Рубенс- король живописи

«История искусства не знает ни единого примера столь универсального таланта, такого мощного влияния, такого непререкаемого, абсолютного авторитета, такого творческого триумфа».

Питер-Пауль Рубенс. Художник с женой Изабеллой Брант на фоне куста жимолости. Около 1609 года. Холст на дереве. Старая Пинакотека, Мюнхен.

Рубенс. «Меркурий, Аргус и Ио».
1635-38. Картинная галерея.
Дрезден.

РУБЕНС (Rubens)
Питер Пауль (28 июня
1577, Зиген, Германия
— 30 мая 1640,
Антверпен),
фламандский
живописец,
рисовальщик, глава
фламандской школы
живописи барокко.

Характерные для барокко приподнятость, патетика, бурное движение, декоративный блеск колорита неотделимы в искусстве Рубенса от чувственной красоты образов, смелых реалистических наблюдений.

Рубенс. «Союз Земли и Воды». Около 1618. Эрмитаж.

Рубенс. «Охота на лису и волка».

Питер-Пауль Рубенс. Низвержение Сеннахериба. Первая половина 17 века. Дерево. Старая Пинакотека, Мюнхен.

Живописи Рубенса присущи уверенная свободная манера, выразительная пластическая лепка, тонкость красочных градаций. В мастерской Рубенса работали и его ученики: А. Ван Дейк, Я. Йорданс, Ф. Снейдерс.

Антонис Ван Дейк.
Автопортрет.
Первая треть 17
века. Старая
Пинакотекa. Мюнхен.

Якоб Йорданс. «Бобовый король». Около
1638. Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Франс Снейдерс. Охота
на оленя. Вторая
четверть 17 века. Холст.
Королевский музей
изящных искусств в
Брюсселе.

Домашнее задание:

1. Темы рефератов (на выбор):

«Изобразительное искусство барокко»; «Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини»; «Монументальная живопись итальянских и французских мастеров»; «Парадный портрет барокко»; «Традиции Возрождения в изобразительном искусстве барокко»; «Рубенс — «король живописи»; «Портретное искусство Рубенса»; «Творчество Антониса Ван Дейка»; «Живописные шедевры Якоба Йорданса»; «Натюрморты Франса Снейдерса»; «Произведения фламандских мастеров в собраниях российских музеев».

2. Задание всему классу (общее):

Познакомьтесь с творчеством знаменитых учеников Рубенса Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса или Франса Снейдерса.

Оформите презентацию от класса на тему «Фламандские живописцы барокко». Сопроводите живописные произведения краткими аннотациями (3-4 картины каждого художника).