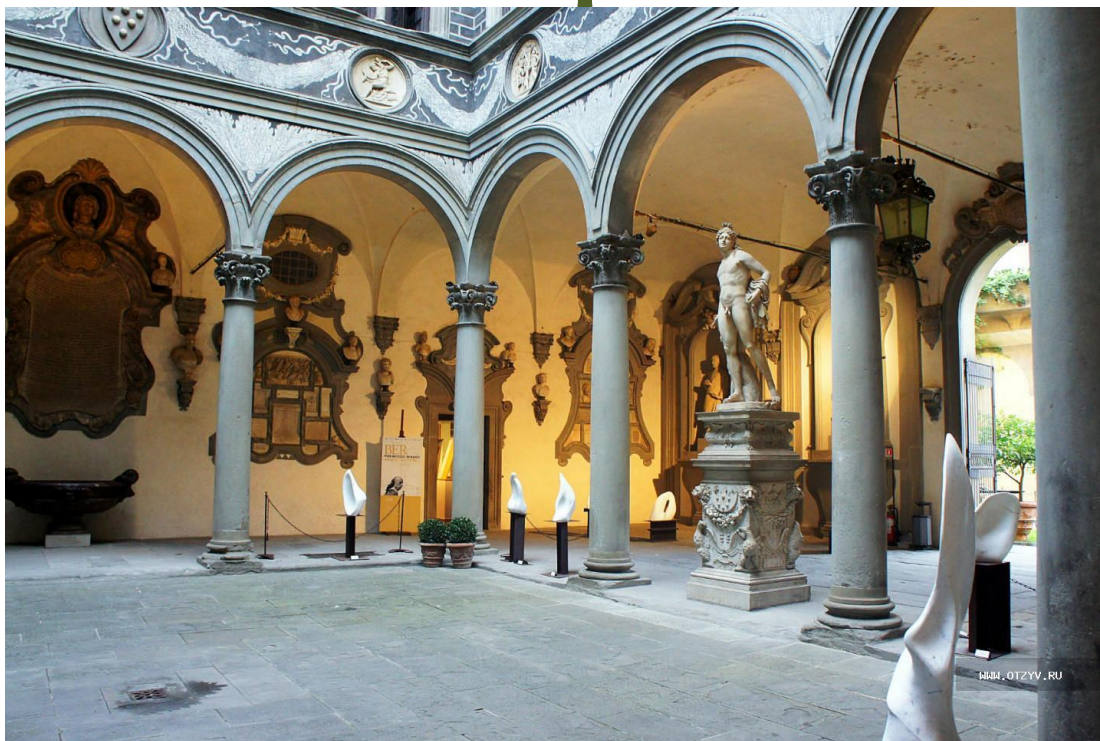

Искусство Западной Европы **Нового** времени

Оглавление

1. Италия – родина искусства Возрождения	
.....3	
Леонардо да Винчи	6
Рафаэль	
.....18	
Микеланджело	
.....26	
Тициан	
.....51	
2. Стили и направления в искусстве	

Италия – родина

искусства Возрождения

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСКУССТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ

- конец 13 в. – 14 в.

ПРОТОРЕНЕССАНС

- 15 в.

РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

- конец 15 в. – первые десятилетия 16 в.

ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

- вторая половина 16 в.

ПОЗДНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСКУССТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ

В эпоху Возрождения формируется новое художественное мышление, отличное от Средневековья. Формируется оно на основе гуманизма – философского течения, считающего человека «венцом божественного творения». При этом гуманизм не отрицал религиозное мировоззрение предшествующей эпохи Средневековья, но провозглашал право человека на выбор собственной судьбы, на проявление свободы воли.

В эпоху Возрождения интенсивно развиваются ремёсла, искусства, науки. Развиваются, в том числе, науки, способствующие формированию нового художественного видения: оптика, теория линейной перспективы, пластическая анатомия человека и животных и т.д. Научными познаниями вооружена теперь художественная практика. Художники стремятся показать мир таким, каким его видят глаза человека. Идеалом культуры представляется эпоха Античности с её достижениями в искусствах, литературе и философии.

Наивысшие достижения в пластических (пространственных) искусствах достигаются в период Высокого Возрождения. Ведущие художники: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти. Их творчество связано с Флоренцией и Римом. Ведущим художником Венецианской Республики в Италии стал Тициан Вечеллио. Тициан, как все венецианцы, был великим колористом.

Леонардо да Винчи

(1452 - 1519)

В истории человечества нелегко найти другую столь же гениальную личность, как основатель искусства Высокого Возрождения Леонарда да Винчи.

Всеобъемлющий характер деятельности этого великого художника и учёного стал ясен только тогда, когда в полном объёме было исследовано его наследие, изучена его жизнь.

В области пространственных (пластических) искусств Леонардо многогранен: он работал как живописец, рисовальщик, скульптор, архитектор. Наиболее известны его картины: **«Мадонна с цветком»** (**«Мадонна Бенуа»**), алтарная композиция «Мадонна в гроте», «Мадонна Литта», **«Джоконда»**, «Дама с горностаем». Трагично сложилась судьба знаменитой монументальной композиции Леонардо. Это **«Тайная вечеря»** - настенная роспись в трапезной монастыря **Санта Мария делла Грацие в Милане**. Сейчас роспись в плохой сохранности и подвержена консервации.

**А. Вероккьо.
Крещение. 1475.**

А. Вероккьо. Крещение. 1475.

**Фрагмент картины А. Вероккьо.
«Крещение».**

Левый ангел написал Леонардо да Винчи, ученик Андре Вероккьо.

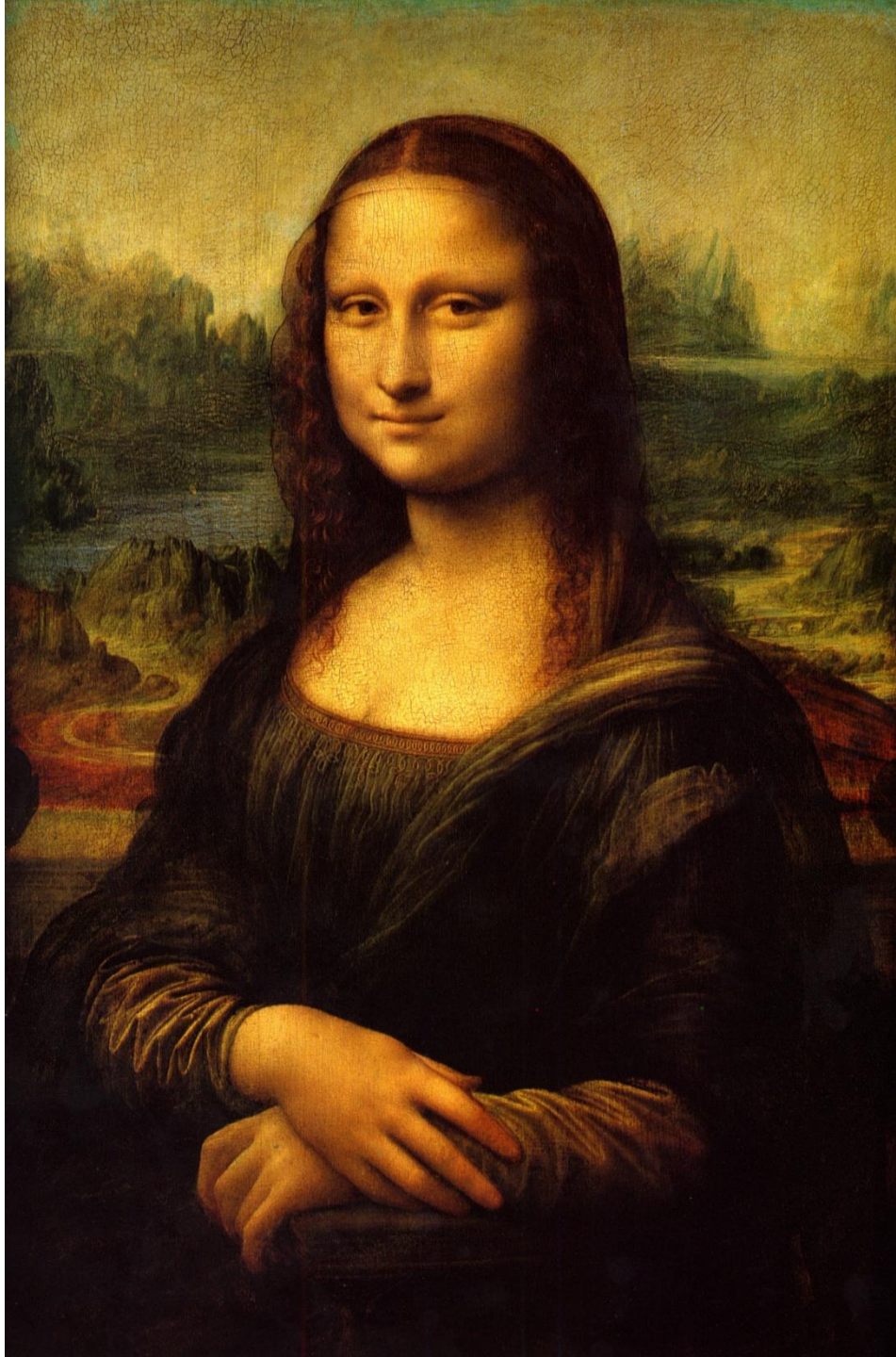
**Леонардо да Винчи.
Мадонна с цветком.
1472.**

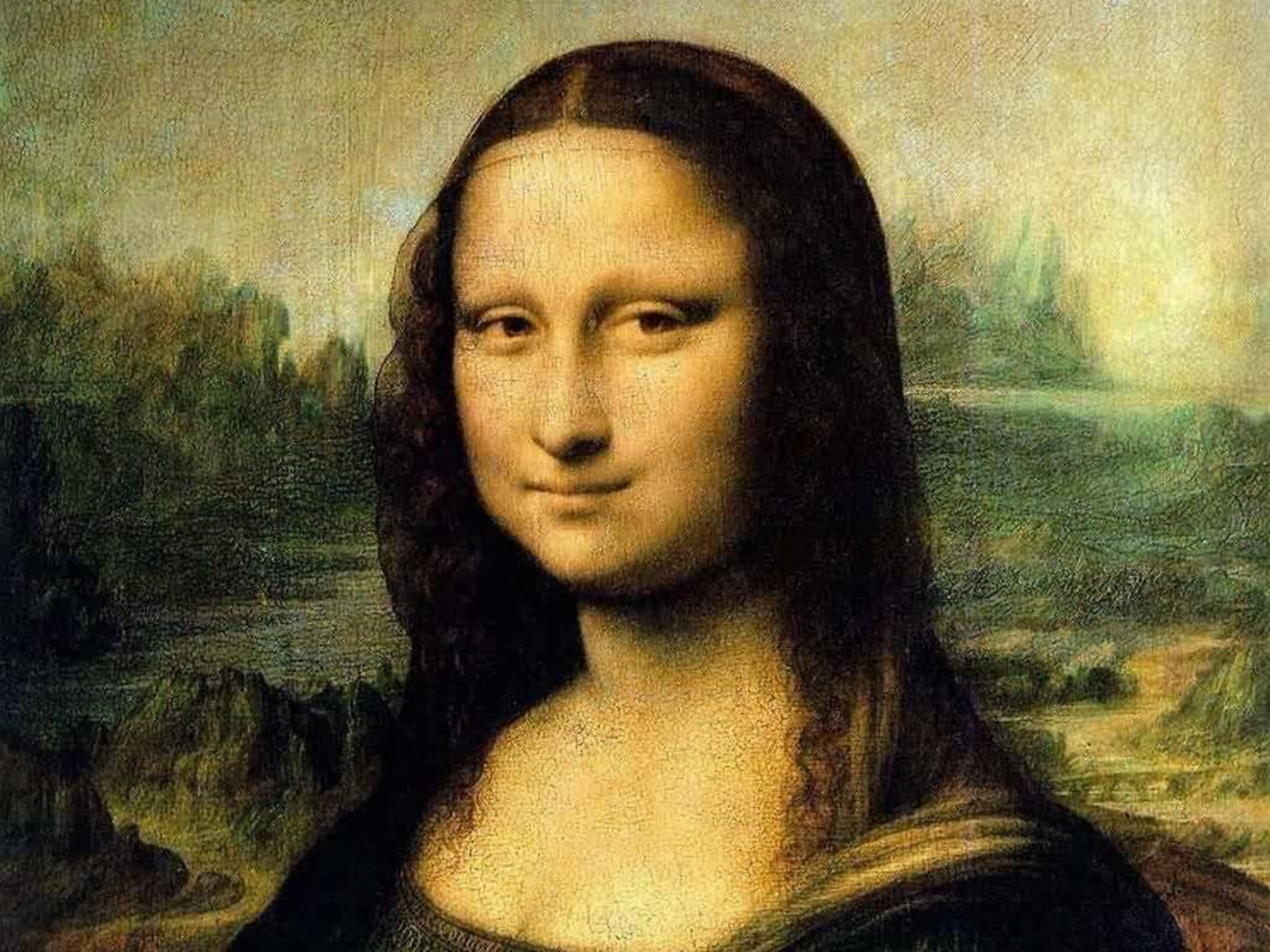
**Леонардо да Винчи.
Мадонна в гроте.
1483-1494.**

**Леонардо да Винчи.
Мадонна Литта.
1485.**

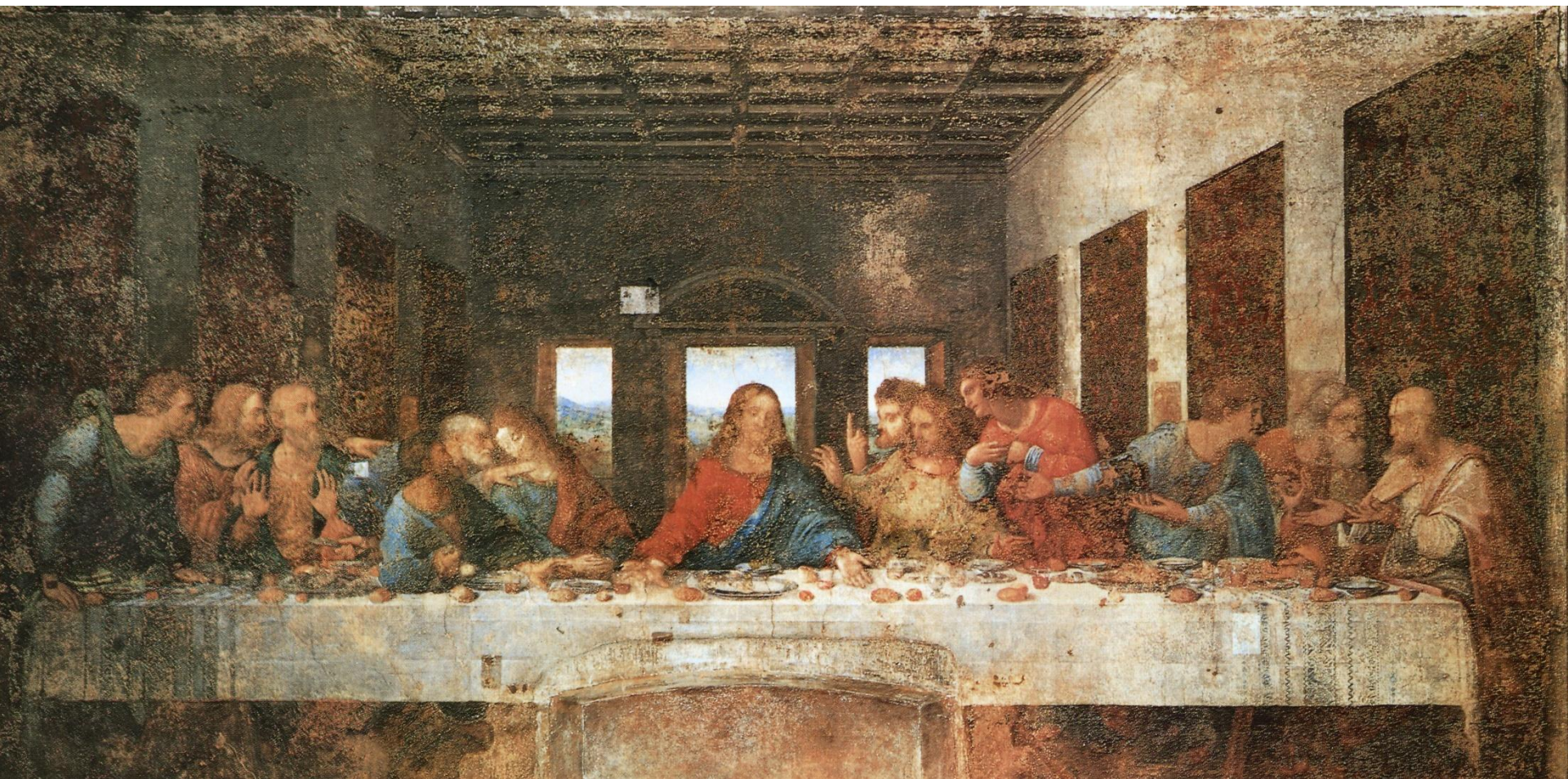

**Леонардо да Винчи.
Джоконда. 1503-1519.**

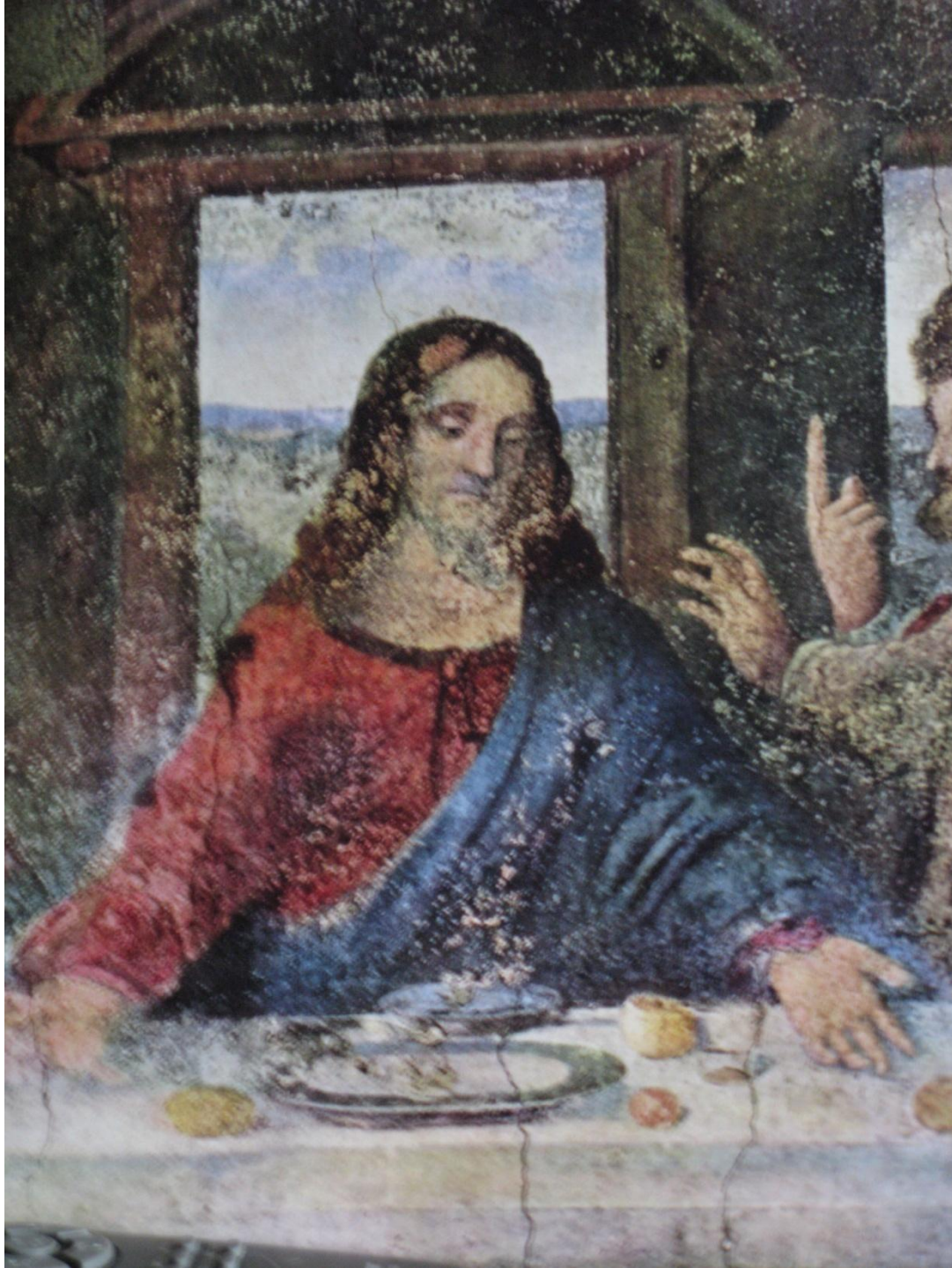
**Леонардо да Винчи.
Дама с горностаем.
1489-1490.**

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря.

Роспись трапезной монастыря Санта Мария делла Грацие в Милане.
1495-1497.

Ниже: **Фрагменты росписи.**

Рафаэль Санти

(1483 – 1520)

С творчеством Рафаэля в истории мирового искусства связывается представление о возвышенной красоте и гармонии. Принято считать, что в созвездии гениальных мастеров Высокого Возрождения, в котором Леонардо олицетворял интеллект, а Микеланджело – мощь, именно Рафаэль был главным носителем гармонии. Неустанное стремление к светлому совершенному началу пронизывает всё творчество Рафаэля, составляет его внутренний смысл.

Нередко Рафаэля считают живописцем мадонн. Действительно, тема Мадонны – это важная (но не единственная) тема в творчестве этого великого художника. Наиболее известны его **алтарная композиция «Сикстинская мадонна»** (написанная для церкви Святого Сикста в Пьяченце) и **настенная роспись «Афинская школа»** (одна из цикла росписей станц – комнат дворца в Ватикане, резиденции римских пап).

К наследию Рафаэля относятся также живописные произведения: «Мадонна Конестабиле», «Обручение

**Рафаэль
Санті.
Мадонна
Конестабил
е
1502-1503.**

**Рафаэль Санти.
Обручение Марии. 1504.**

Рафаэль Санти.
Сикстинская Мадонна.
Алтарная картина для
церкви Св. Сикста
в Пьяченце.
1515-1519.

Рафаэль Санти.
Донна Велата.
(Дама с покрывалом).
1515 - 1516.

Рафаэль Санти. Афинская школа.

Роспись Ватиканских станц (Папских покоев в Ватикане).

1515.

**Микеланджело
Буонарроти
(1475 – 1564)**

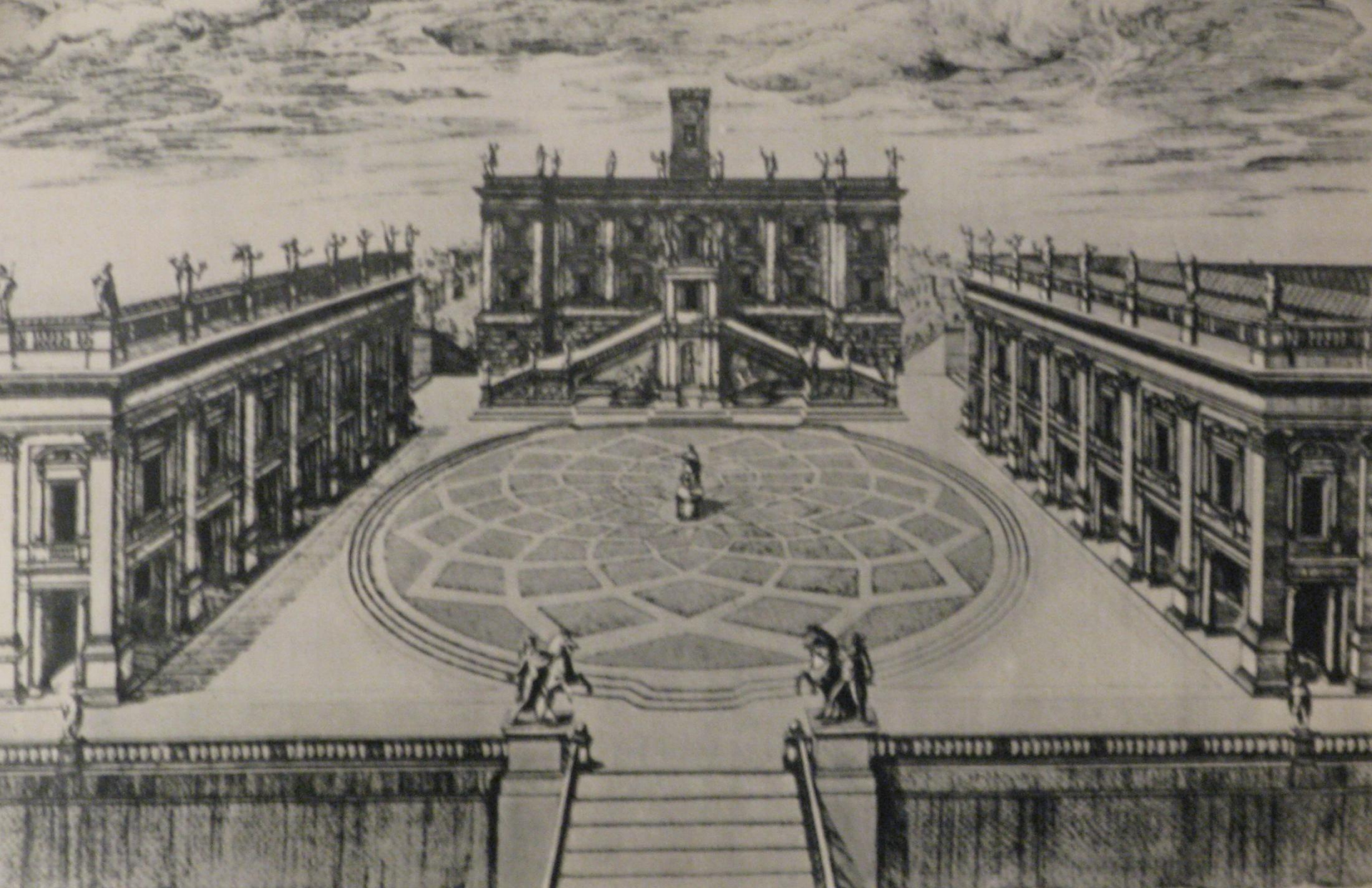
Микеланджело Буонарроти – величайший мастер Высокого Возрождения, создавший выдающиеся произведения скульптуры, живописи и архитектуры. Сам Микеланджело считал себя в большей степени скульптором.

В области архитектуры наиболее значительны его работы: ансамбль площади Капитолийского холма в Риме и строительство собора Святого Петра в Риме.

В области скульптуры Микеланджело создал: «Пьету» («Оплакивание Христа») для собора Святого Петра в Риме; «Давида» – статую для площади Синьории во Флоренции возле палаццо Веккьо; статуи для надгробия папы Юлия II; ансамбли надгробий герцогов Медичей (Джулиано и Лоренцо) в церкви Сан Лоренцо во Флоренции.

В области монументальной живописи кисти Микеланджело принадлежит **цикл росписей Сикстинской капеллы в Ватикане**. Роспись потолка Сикстинской капеллы Микеланджело создавал один на протяжении 4-х лет с 1508 года. Он расписал плафон общей площадью около 600 кв. метров. На композиции насчитывается около 300 фигур. **Сюжеты росписей - библейские истории от Сотворения мира до Всемирного потопа. Известной композицией цикла является «Сотворение Адама».**

Микеланджело - архитектор

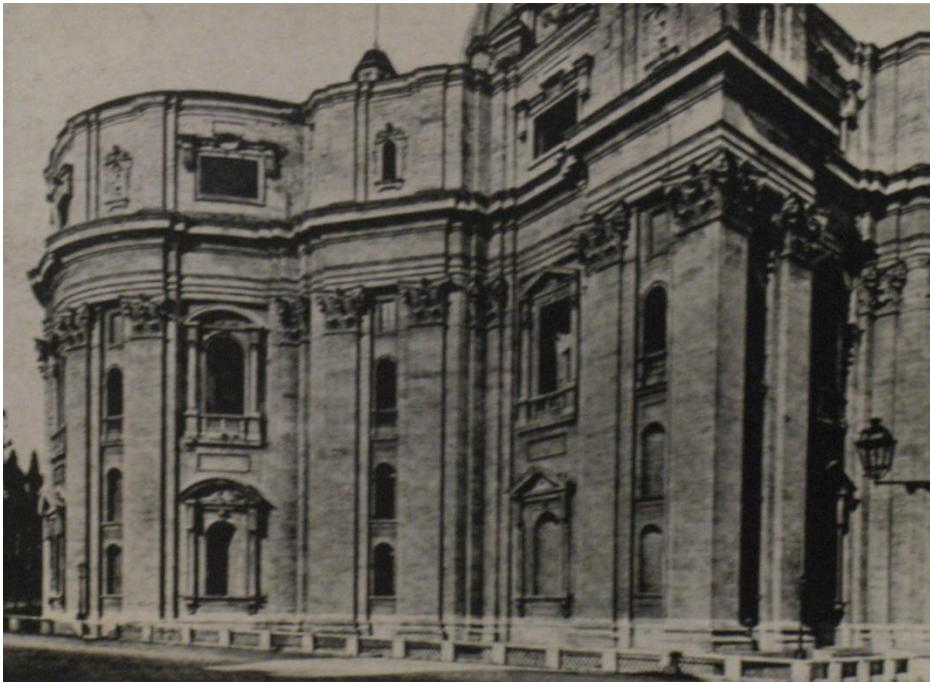
**Микеланджело. Ансамбль
Капитолийского холма в Риме.**

- Элементы ансамбля:
1. Сенатский дворец
 2. Музей и Библиотека, конная статуя Марка Аврелия
 3. Статуи Диоскуров и Лестница-пандус

Микеланджело.

Собор Святого Петра в Риме.

**Центральная часть и купол.
Решение фасадов: обилие деталей,
пластичность архитектурного объёма.**

Детали фасада:

пилястры коринфского ордера;

большой ордер;

**тяжёлый многоярусный антаблемент
с тягами по фасаду.**

Микеланджело.

**Собор Святого Петра
в Риме. Центральный
купол.**

Микеланджело
- скульптор

Микеланджел

о

Пьета.

Алтарная скульптура
Собора Св.
Петра
в Риме. 1499.

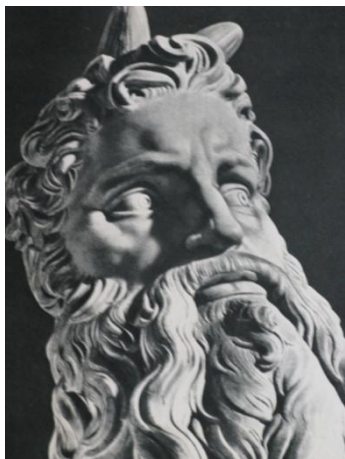
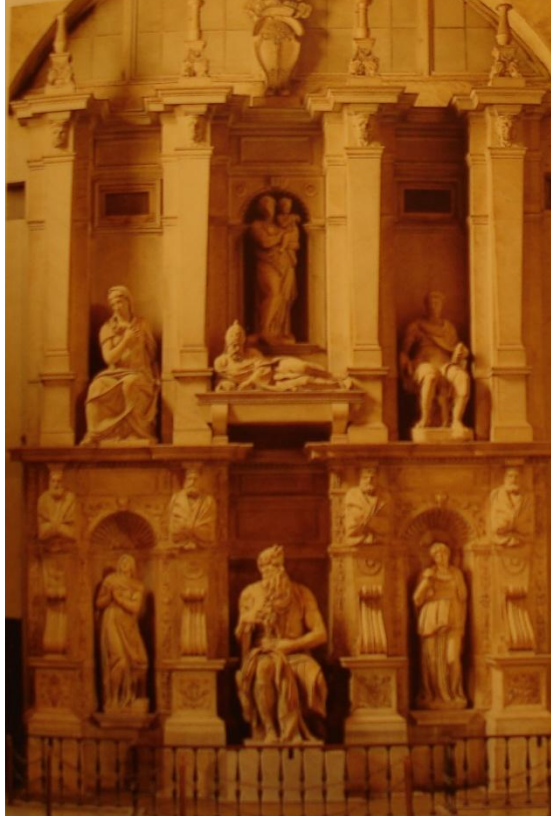
Микеланджел

о

Давид.

Статуя для площади
Синьории во
Флоренции.

1501-1504.

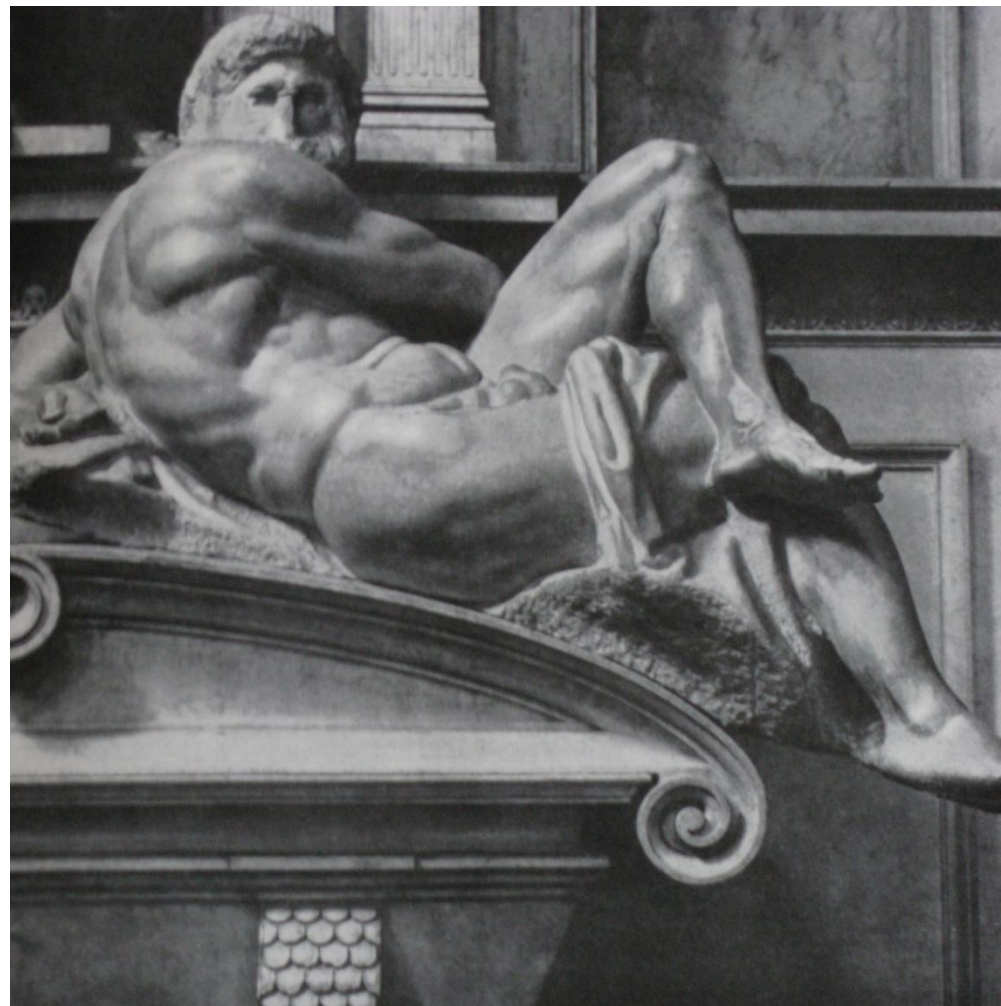
Микеланджело . Гробница папы Юлия II.
Общий вид и статуи для гробницы. 1505-1545.

Микеланджело.
Моисей.
Статуя с гробницы
папы Юлия II.

Микеланджело
Надгробие
Джулиано Медичи
в капелле Медичи
церкви Сан-
Лоренцо во
Флоренции.

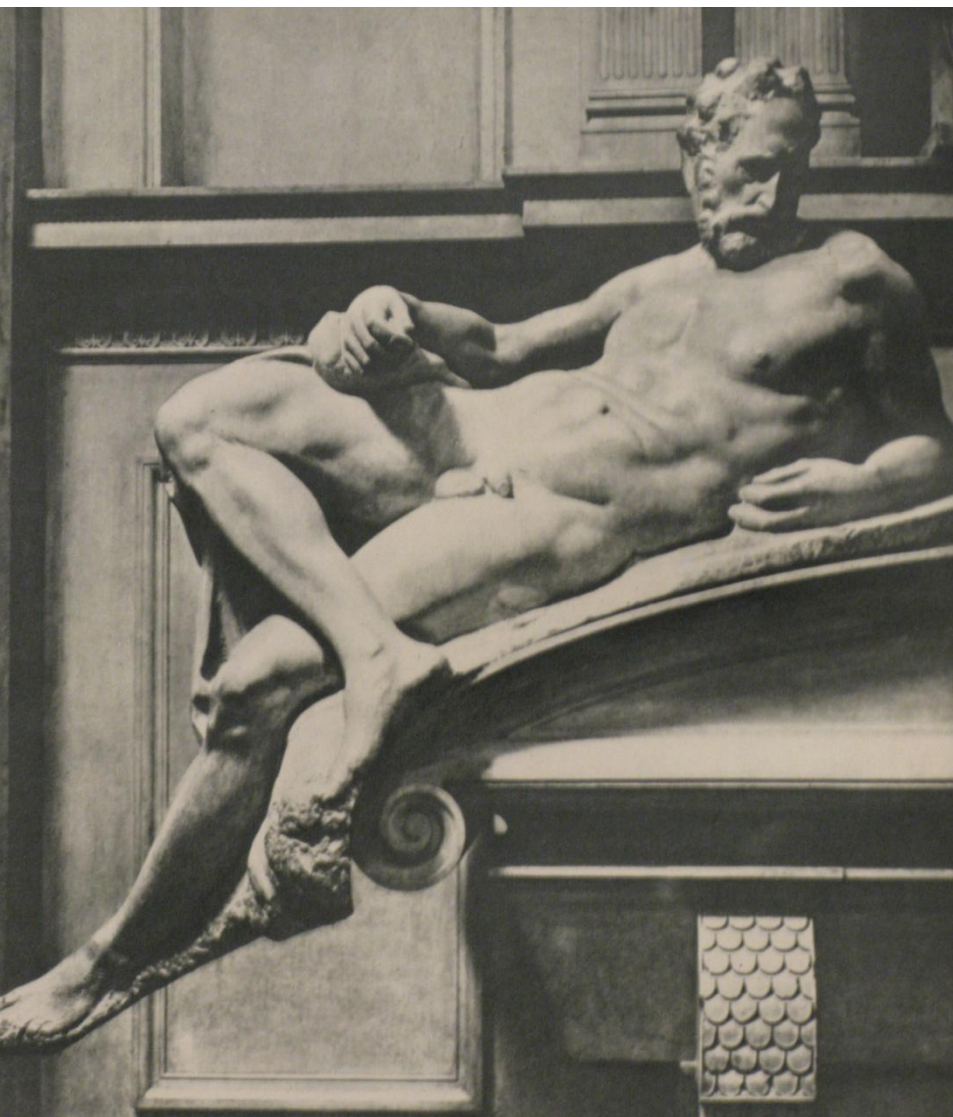

Микеланджело

Статуи «Ночь» и «День» с надгробия
Джулиано Медичи.

Микеланджело.
Надгробие Лоренцо Медичи в капелле Медичи
в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции.

Микеланджело. Статуи «Вечер» и «Утро» с надгробия Лоренцо Медичи.

Микеланджело

- живописец

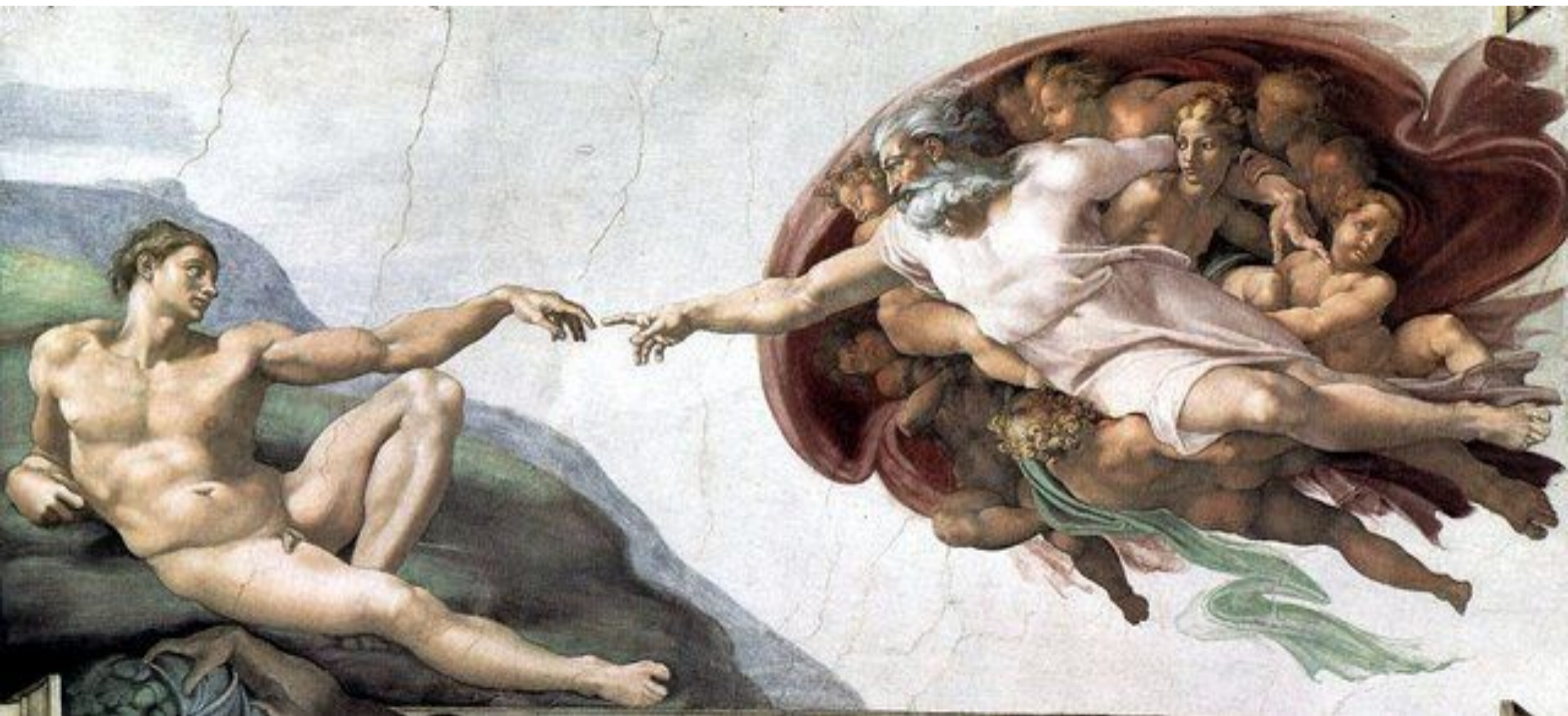
Микеланджело. Общий вид Сикстинской капеллы в Ватикане с росписью плафона (потолка) и алтарной стены

Микеланджело. Фрагменты росписи потолка Сикстинской капеллы в Ватикане.

Микеланджело. Сцена сотворения Адама.
Роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане.

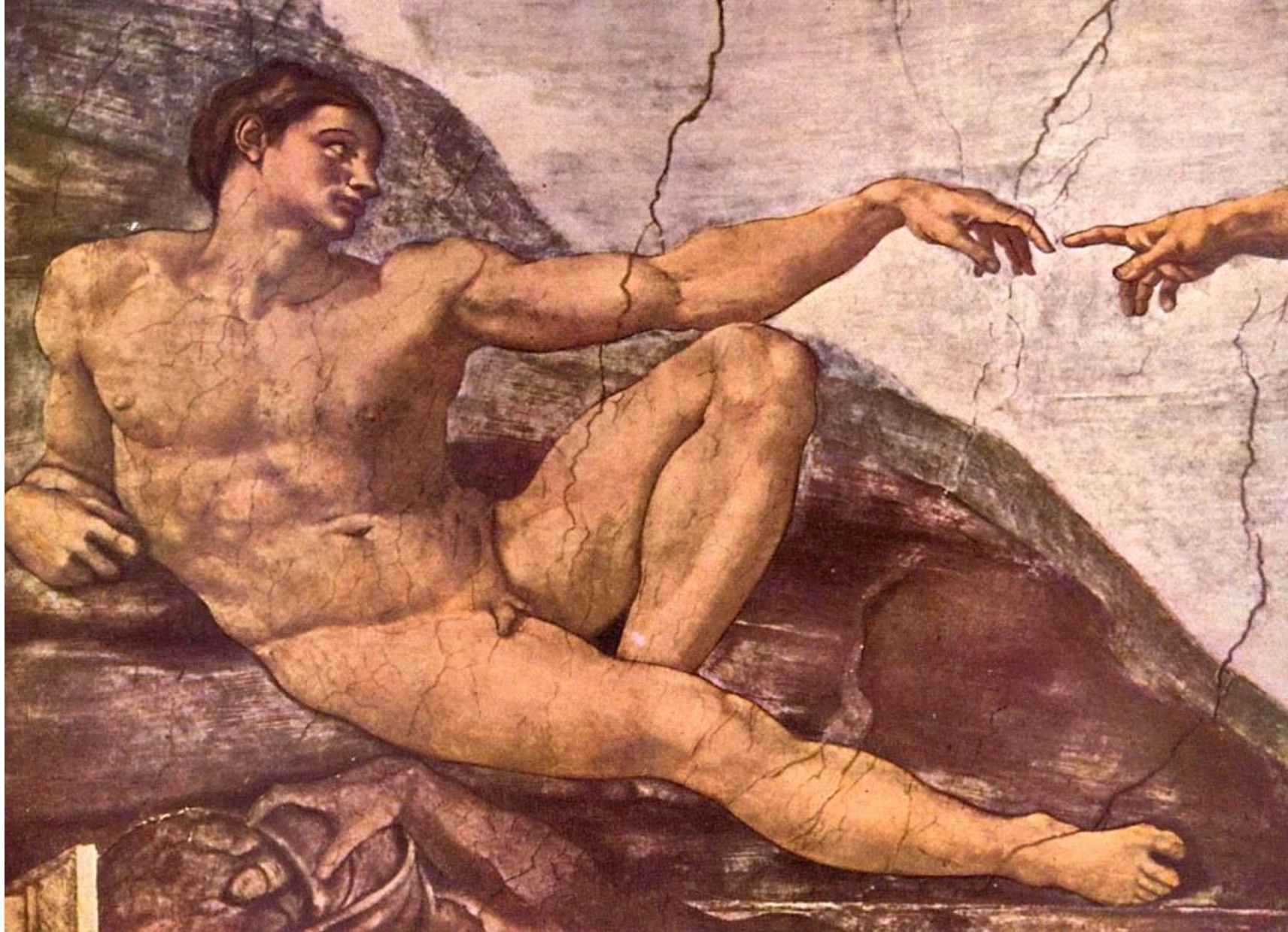

Микеланджело.

Сцена сотворения Адама. Роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане.

Ниже фрагменты росписей: «Адам», «Сивилла Кумская», «Дельфийская сивилла»,

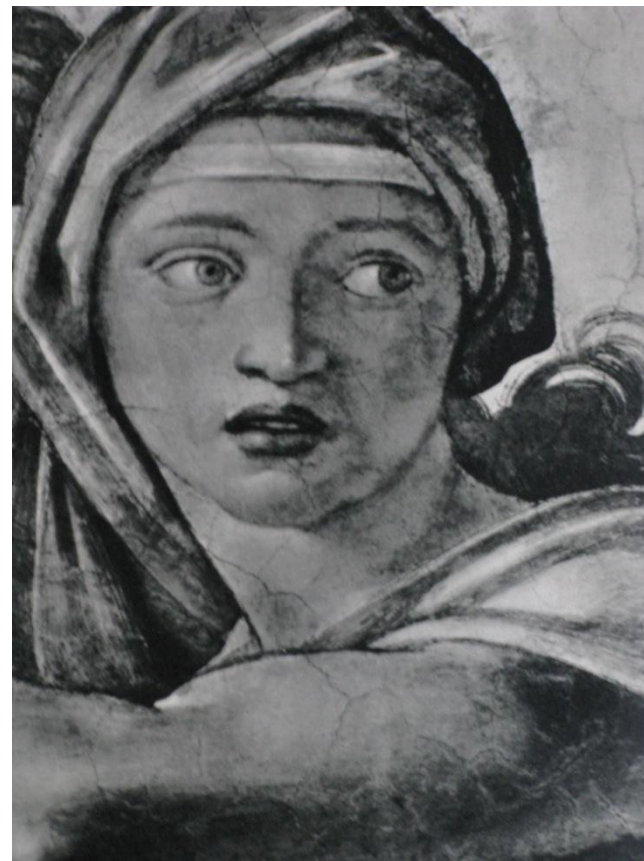
«Ливийская сивилла», «Пророк Иезекиль».

Микеланджело. Адам из сцены «Сотворение Адама».

Микеланджело.
Сивилла Кумская.

Микеланджело.
Дельфийская сивилла.

Микеланджело.
Ливийская
сивилла.

Микеланджело.
Пророк Иезекиль.

Тициан Вечеллио

(1476 или 1477 – 1576)

Творчество Тициана Вечеллио относимо к эпохе Высокого Возрождения, территориально связано с Венецианской Республикой в Италии, составляет наследие Венецианского Возрождения. Творчество Тициана отличается широким и разнообразным охватом типов и жанров живописи. Он один из создателей монументальной алтарной картины, пейзажа как самостоятельного жанра, различных типов портрета, в т. ч. торжественно парадного. Творчество Тициана оказало значительное влияние на искусство 17 столетия.

Тициан Вечеллио – великолепный колорист, как все венецианские живописцы. В 1530-40-е годы он создал немало изображений золотоволосых красавиц – мифологических героинь. В поздний период творчества Тициан обращается к драматическим, даже трагическим сюжетам. **Драматичен образ героини в картине «Кающаяся Магдаллина» - пример его позднего творчества**

Тициан. Венера Урбинская. Около 1538.

Тициан. Даная. Около 1545-1546.

Тициан.
Кающаяся
Магдалина.
Около 1565.

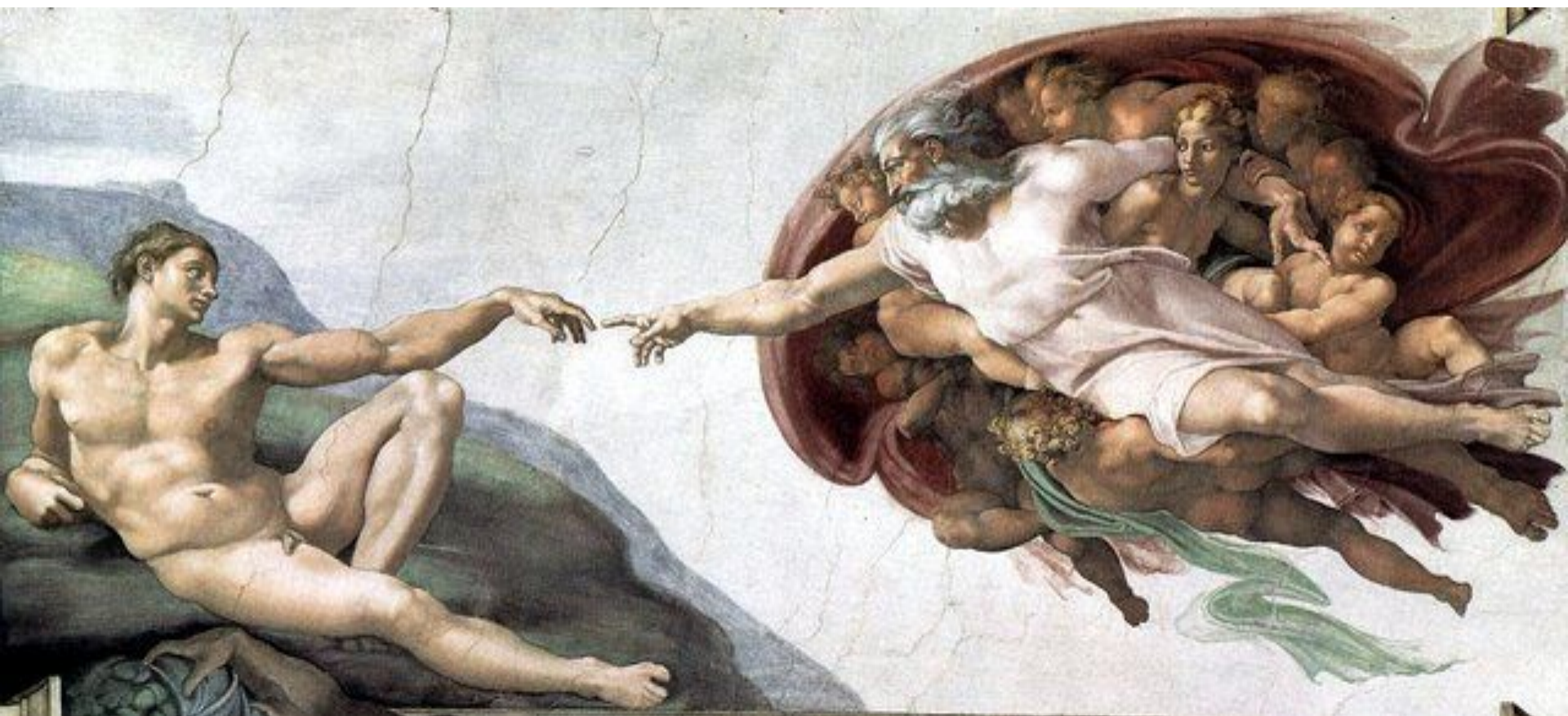
Ниже:
Фрагмент
картины.

ОБРАТИ
ВНИМАНИЕ !

Назови авторов этих произведений!

Кто автор этого произведения?

Кто автор этого произведения?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

**Если ты испытывал
затруднения, определяя
авторов этих произведений,
тебе следует вновь изучить
настоящий раздел
презентации!**

Стили и направления
в искусстве Западной
Европы
17 – 18 веков

Искусство 17 века развивалось в тесной связи с идеями и традициями Возрождения. Однако итальянское искусство в эту новую эпоху уже не было единственным и безоговорочным авторитетом. Во многих странах Западной Европы формируются национальные художественные школы.

Большой интерес представляет собой процесс формирования и развития стилей в западноевропейском искусстве 17 – 18 веков.

Стиль **барокко** формируется в Италии,
классицизм 17 века – во Франции;
рококо, ставшее своего рода продолжением
стиля барокко, формируется во Франции 18 века

БАРОККО

Стиль барокко в изобразительном искусстве Западной Европы 17 века

Слово барокко означает «странный», «причудливый». Такое название соответствует особенностями основного стилистического направления в европейском искусстве 17 века.

Искусство барокко сложилось и расцвело в Италии, где работал крупнейший архитектор и скульптор Лоренцо Бернини, живописец, глава демократического направления в искусстве барокко Караваджо.

Барокко так же поучило распространение во Фландрии. Знаменитые представители барокко во Фландрии – П.П. Рубенс, Я. Иорданс, А. ван Дейк. Во Франции барокко слилось с классицизмом в единый пышный стиль.

Барокко воплотило новые представления о единстве, безграничности и многообразии мира, о его драматической сложности и вечной изменчивости, интерес к реальной среде, к окружающему человека природной стихии. Строилось на коллизии человека и мира, идеальных и чувственных начал, разума и власти иррациональных сил.

Для искусства барокко характерно грандиозность, пышность, динамика, патетическая приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффектным зрелищам, совмещению иллюзорного и реального, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени.

В изобразительном искусстве получили распространение виртуозные декоративные композиции, религиозного, мифологического или аллегорического характера, парадные портреты, подчеркивающие привилегированность общественного положения человека.

Идеализация образов сочетание в них с бурной динамикой, неожиданными композиционными и оптическими эффектами, реальность с фантазией, религиозная аффектация – с подчеркнутой чувственностью.

В живописи огромное значение приобретает эмоциональное, ритмическое и колористическое единство целого, часто непринужденная свобода мазка, в скульптуре – живописная текучесть форм, ощущение изменчивости, становление образов.

Человек в искусстве барокко предстает многоплановой личностью, со сложным внутренним миром, вовлеченных в круговорот и конфликты среды.

В изобразительном искусстве этого периода преобладали сюжеты, в основе которой был заложен драматический конфликт – религиозного, мифологического или аллегорического характера. Создаются парадные портреты, предназначенные для украшения интерьеров.

Таким образом, основные признаки искусства стиля барокко:
контрастность, эмоциональность, динамичность образов, стремление к величию и пышности, к слиянию искусств.

Творчество Питера Пауля Рубенса, фламандского художника 17 века, является собой яркий пример стиля барокко в живописи.

**П.П. Рубенс.
Союз земли и воды.
1618.**

**П.П. Рубенс.
Вакх. 1638.**

П.П. Рубенс. Персей и Андромеда. 1622.

Сюжет картины «Персей и Андромеда»

В основе сюжета – древнегреческий миф о Персее. Этот герой, сын Зевса и аргосской царевны Данаи, стал победитель злой Медузы Горгоны, чей взгляд превращал всё живое в камень.

Будучи в Эфиопии, Персей спас царевну Андромеду, отданную на съедение морскому чудовищу за грехи своей матери. Прикованная к скале Андромеда со страхом ожидала своей участи. В это время Персей, увидевший красавицу, воспылал к ней нежными чувствами. Морское чудовище, показавшееся из моря, он умертвил при помощи отрубленной головы Медузы Горгоны: чудовище застыло, превратившись в камень. Персей держит за руку красавицу Андромеду, на его ногах – крылатые сандалии, а рядом – конь Пегас, отданные Персею Гермесом для борьбы с Медузой. Голова Медузы закреплена на блестящем щите, который дала Персею богиня Афина.

Как проявились в картине характерные стилиевые особенности стиля барокко?

- **Контрастность (тональная, цветовая).** Светлые по тону фигуры расположены на тёмном фоне. Фигура Персея выделена посредством цветового контраста: красный плащ героя в верхней части картины развеивается на фоне тёмно-синего одеяния летящей Славы.
- **Эмоциональность, динамичность образов** обусловлена обращением к драматическому сюжету.
- **Стремление к величию и пышности.** Все элементы картины (главные и второстепенные персонажи, детали одеяния Персея) достаточно крупные в сравнении с размером изобразительной плоскости, что придаёт изображению значительность и величие. Выразительной рисующей линией автор передаёт характерные пышные формы картины.
- **Стремление к слиянию искусств.** Декоративность, присущая картинам Рубенса, обусловлена их назначением. Произведения светской живописи в эпоху барокко предназначались для оформления пышных дворцовых интерьеров

П.П. Рубенс. Персей и Андромеда. 1622.

Остальные пункты **«Анализа произведений живописи (картины)»** на городском контрольном срезе вам необходимо будет написать – то есть письменно раскрыть в бланке для анализа – самостоятельно.