

Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини

**Работа выполнена
Анастасией Кудряшовой,
ученицей 11 а класса
гимназии № 405**

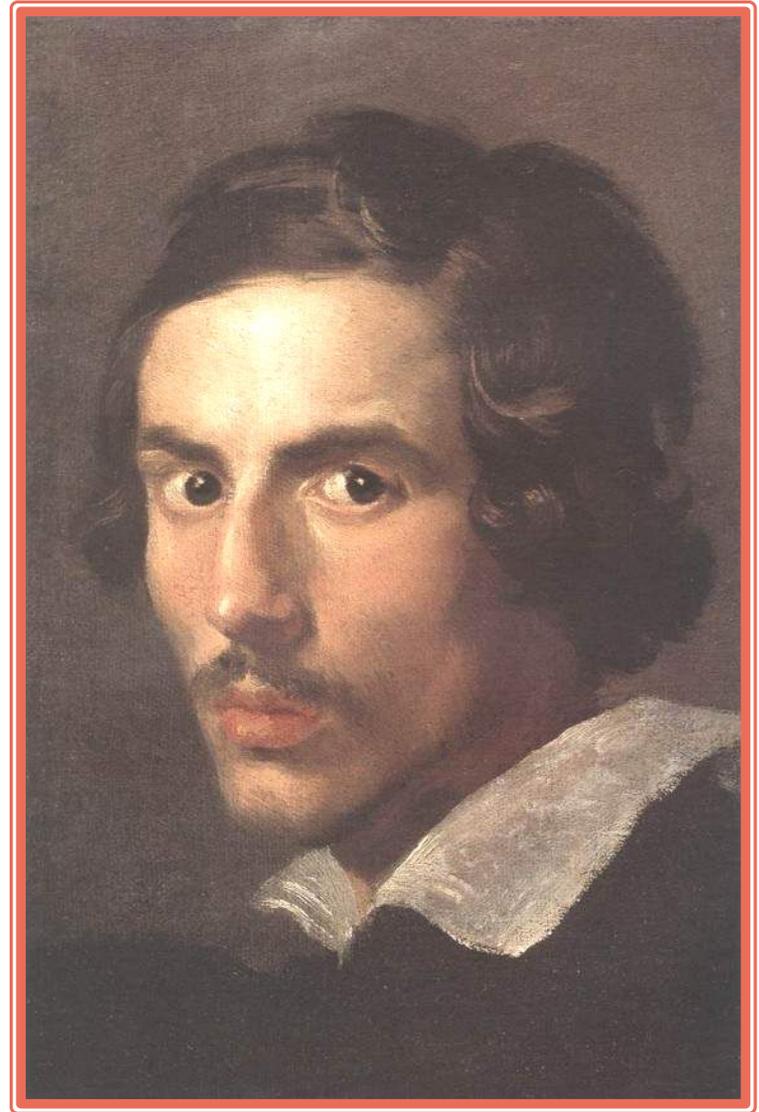
**Преподаватель:
Н.В.Дудкина**

Санкт-Петербург, 2011

Джованни Лоренцо Бернини (Bernini) (1598 – 1680), итальянский художник, виртуоз скульптуры и архитектуры, один из законодателей вкуса эпохи барокко.

Джованни Лоренцо появился на свет 7 декабря 1598 года в Неаполе в процветающей семье неаполитанки Анджелики Галанте и скульптора Пьетро Бернини, тосканца по происхождению.

К моменту рождения сына Пьетро уже давно сделал карьеру. Реставрируя античные статуи (род деятельности, не чуждый впоследствии и его сыну), он работал во Флоренции, Риме и Неаполе.

Давид. 1623г. Галерея Боргезе, Рим

В течение двухсот лет в Италии появились четыре полностью различных статуи Давида и все — шедевры. Донателло, Верроккио, Микеланджело, и наконец — Бернини.

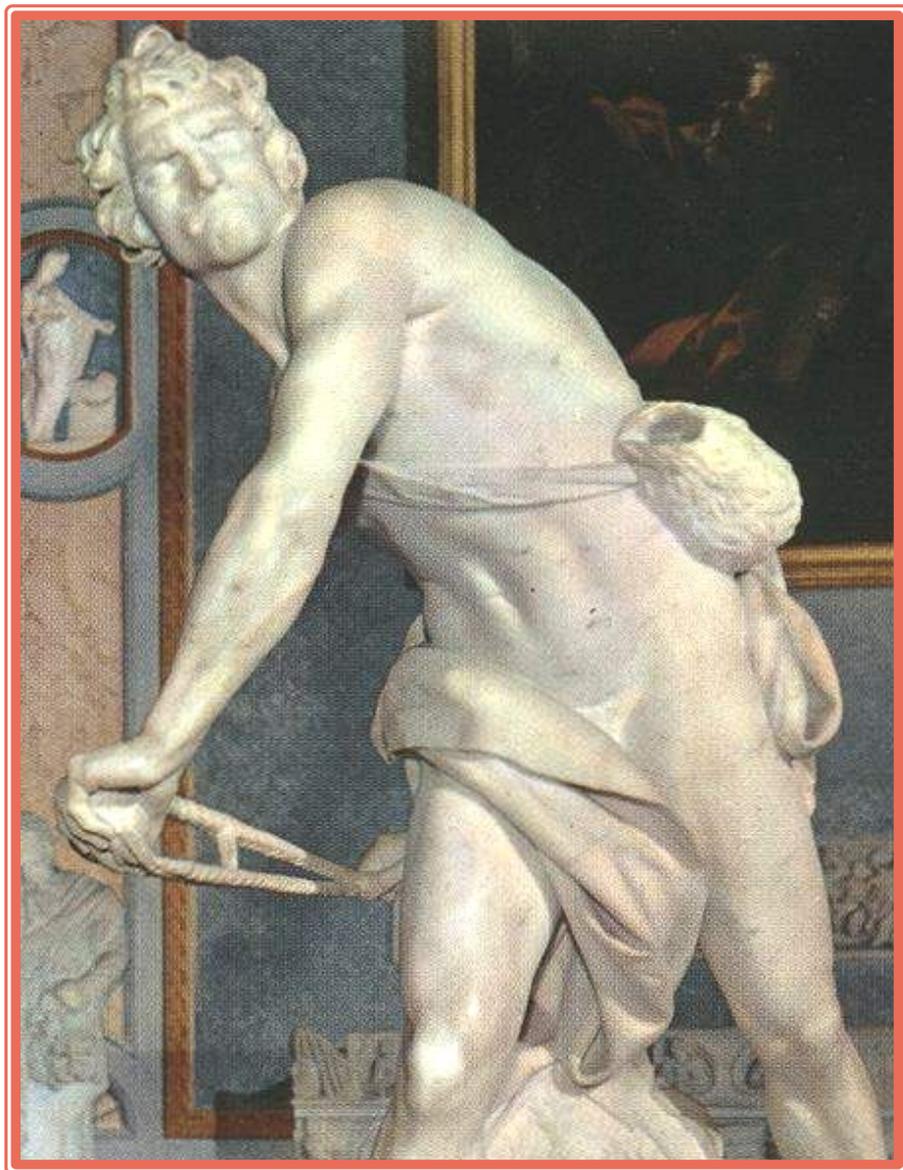
Эти четыре скульптора имели совершенно различные цели.

И только Бернини, кажется, определенно интересуется правдоподобным описанием убийства Голиафа юным Давидом. Из этих четырех статуй, самое драматическое, самое реалистическое изображение библейского героя — это Давид Бернини.

Двадцатичетырехлетний Бернини задумал и вырезал статую Давида всего за семь месяцев, что является замечательным достижением уже само по себе.

Давид. 1623г. Галерея Боргезе, Рим

Бернини заставляет зрителя становиться частью его статуи. Давид смотрит на гигантского убийцу, ощущает Голиафа, стоящего выше его плеча. Зритель почти побужден двигаться по траектории полета приготовленного к броску снаряда. Grimаса на лице представляет совершенно определенное намерение.

Огромная напряженность искривленного тела передает силу, которую Давид готов применить. Давид замер в момент, когда он готов выпустить камень. Это – чудо драматического действия, замороженное в камне.

Экстаз Святой Терезы. 1645 - 1653г.

В капелле Корнаро, в Церкви Санта Мария делла Виттория, находится алтарная группа «Экстаз святой Терезы», выполненная в 1652 году Бернини.

Тереза, которой в состоянии экстаза является ангел с золотой стрелой, полулежит на мраморном облаке. Скульптурная группа помещена в глубокой нише, между колоннами, на фоне золотых лучей.

Эта сцена представлена как театральное зрелище — на рельефах боковых стен капеллы изображены девять членов семьи Корнаро, словно наблюдающих за происходящим.

Экстаз Святой Терезы. 1645 -1653г.

В «Экстазе св. Терезы» поражает то, как Бернини обрабатывает мрамор: он как будто лепит из мрамора, такими мягкими и легкими становятся формы.

Мистический экстаз святой Терезы выражен больше каскадом ее одежд, чем потом на ее лице или дрожью ее рук и ног, так же, как ангельский огонь выражен путаницей туники юного ангела.

В этой знаменитой мистически-эротической группе Бернини достиг необычайного предела скульптуры, где пластика становится живописью.

Святая Тереза – не вымышленный персонаж, а реальная испанская монахиня и писательница, жившая в XVI-м веке. Она считалась покровительницей Испании. При жизни Терезы инквизиция преследовала ее, но после смерти она была причислена к лику святых.

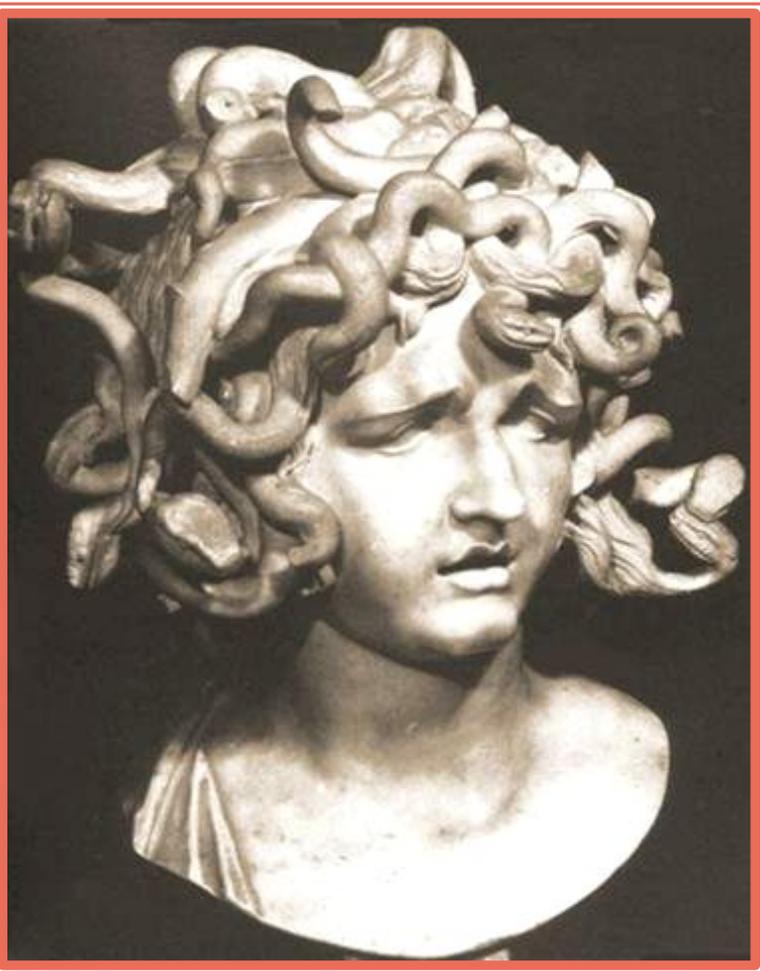
Свои вдохновенные проповеди и наставления св. Тереза облакала в форму писем. Эти письма отличаются тонким умом и изяществом слога и занимают одно из первых мест в эпистолярной литературе Испании.

В одном из писем св. Тереза рассказала о том, 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».

Голова Медузы

Основой для скульптуры Бернини «Голова Медузы», представленной в ГМИИ им. А.С. Пушкина, послужил сюжет из греческой мифологии о горгоне Медузе. Скульптор изваял бюст-портрет самой прекрасной и смертной горгоны, запечатленной в переходный момент ее превращения.

Игра ясна: плоть превращается в камень, волосы — в змей, счастье — в ужас, и эта трансформация окончательная, не оставляющая надежды.

Бернини, без сомнения, был знаком с текстом «Метаморфоз» Овидия, а также со стихами своего современника, поэта Джованни Батиста Марино, в поэме которого Медуза разглядывает свой отраженный облик в воображаемом зеркале, будучи застигнутой в момент, когда с болью и тревогой осознает свое превращение в мрамор.

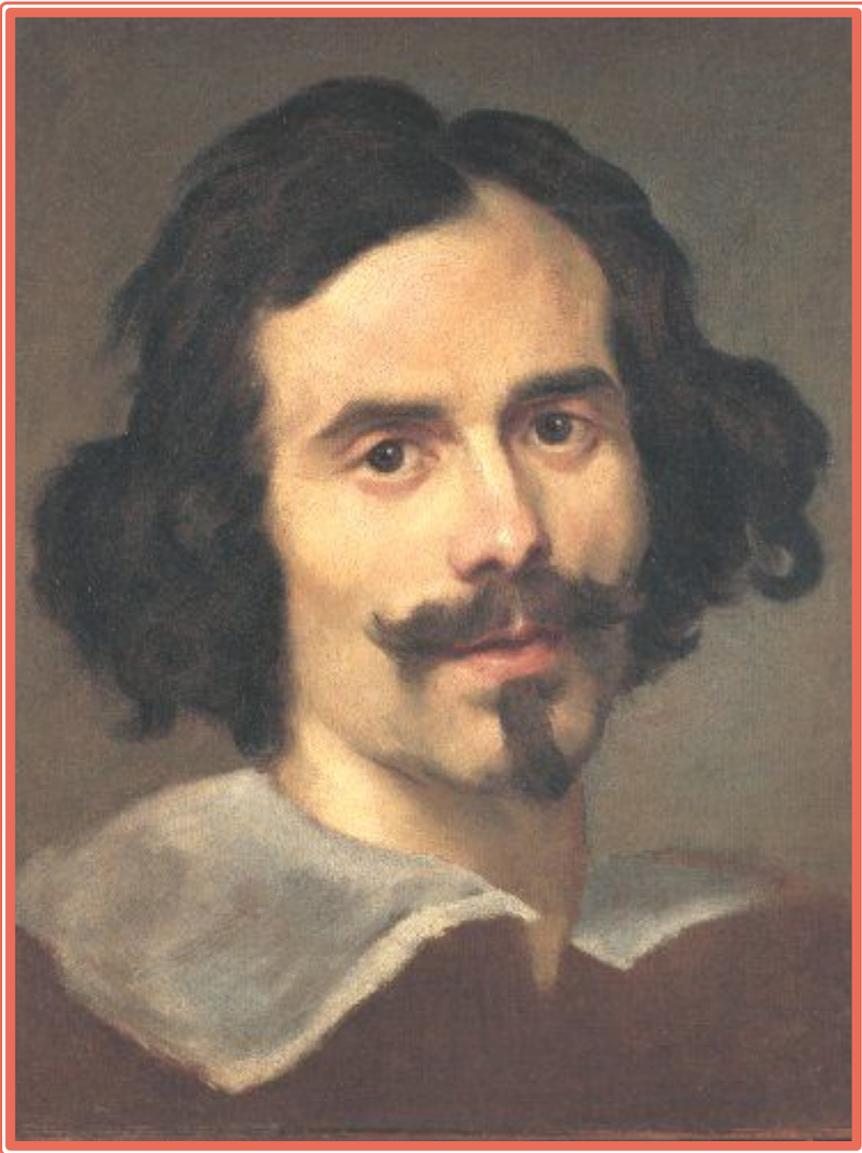
Жестокая усмешка искажает ее черты. Бернини, стремясь раскрыть замечательные подражательные качества скульптуры, переосмысляет античный миф: не горгона своим взглядом обращает врагов в камень, но Медуза, которая по роковой ошибке ловит свой образ в воображаемом зеркале, в буквальном смысле на наших глазах превращается в мрамор.

Для Бернини Медуза — это рафинированная барочная метафора скульптуры, ее высоких достоинств, скульптуры, которая обладает властью заставить окаменеть от удивления тех, кто способен приходить в восторг от необычайной искусности резца мастера.

Его инструмент делает живыми движение и выражение статуи, вплоть до того, что раздражение и бессилие Медузы, на глазах превращающейся в камень, кажутся почти реальными. «Голова Медузы» Лоренцо Бернини — триумф искусства барокко, которое во многих отношениях предвосхищает современную эстетику.

«Я победил мрамор и сделал его гибким, как воск, и этим самым смог до известной степени объединить скульптуру с живописью».

(Лоренцо Бернини)

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

- http://sschool8.narod.ru/Masters/A_Bernini.htm
- <http://www.abc-people.com/data/bernini/tereza.htm>
- <http://www.abc-people.com/data/bernini/david.htm>
- <http://www.peoples.ru/art/architecture/bernini/>

Для современников он был гением, «Микеланджело нового века». Мастер был обласкан монархами и князьями церкви и вел жизнь владетельного князя искусства -- жизнь, наполненную в то же время неутомимым трудом. Его биограф и современник Ф. Бальдинуччи писал, что Бернини отдавал работе над мрамором очень много времени, трудясь без перерыва. А когда его пытались оторвать от скульптур, он говорил: «Оставьте меня, я влюблен». В пылу увлеченности работой он мог свалиться с лесов, поэтому приходилось держать рядом с ним специального человека.

Создавая интерьеры, пышно украшенные скульптурой (интерьеры собора святого Петра с кафедрой святого Петра, 1657-66, и др. церквей), а также самостоятельные скульптурные произведения, Б. живописно сочетает разные материалы (белый и цветной мрамор, бронзу, стукко), использует расцветку, позолоту, световые эффекты. Скольжение бликов, контрастная игра света и тени создают ощущение нервной приподнятости.

? Бернини был выдающимся мастером и обладал поистине разносторонними талантами. Он был скульптором, архитектором, живописцем, театральным декоратором, автором пьес и их постановщиком, знаменитым острословом и карикатуристом. При жизни он пользовался колоссальным успехом. А его покровитель кардинал Маффео Барберини, ставший позднее папой Урбаном VIII, сказал скульптору: «Велико ваше счастье, о кавалер, увидеть кардинала Барберини папой, но еще большее счастье для нас, что кавалер Бернини живет во время нашего понтификата». В этих словах -- безусловное признание талантов Бернини.

