

«ПРИЧУДЛИВЫЙ, СТРАННЫЙ»

(конец 16 – конец 18 вв. в Риме)

- грандиозность;

- пышность и динамика;

патетическая приподнятость;

- интенсивность чувств;

- пристрастие к эффектным зрелищам;

-

совмещение иллюзорного и реального;

- сильный контраст масштабов и ритмов,
материалов и фактур, света и тени.

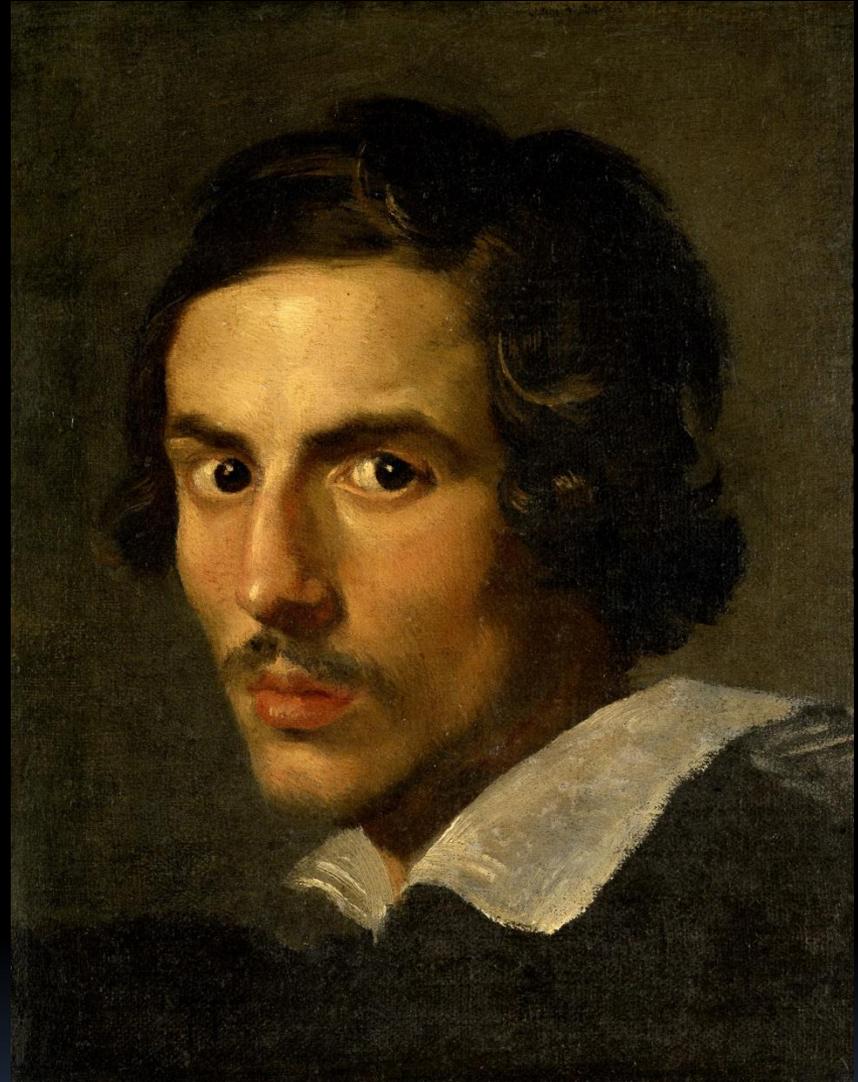
АРХИТЕКТУРА

1. Тяготение к большим городским и садово-парковым ансамблям, где воедино сливаются архитектура, скульптура и живопись.
2. Увеличение масштабов, массивность, искажение классических пропорций, когда ордерные элементы перестают быть соразмерными человеку.
3. Появление цельного и единого фасада, который становится своеобразной декорацией здания, рассчитанной на эффект перспективного сокращения. Создание нарочито искривленного, почти иллюзорного пространства за счет текучести криволинейных форм и объемов (овал в планах и деталях, эллипс вместо круга, прямоугольник вместо квадрата и т. д.).
4. Усиление декоративного начала, детализация, иллюзорное исчезновение стен в массе украшений, скульптур, зеркал, окон ("боязнь пустоты"); использование насыщенных цветов и позолоты, создание оптических визуальных эффектов за счет преломления и отражения солнечных бликов, бокового освещения, контрастное чередование освещенных и затененных зон.

Джованни Лоренцо Бернини

1598 – 1680 гг.

- архитектор;
- художник;
- градостроитель;
- декоратор;
- скульптор.

«Чем Шекспир является для драматургии, тем Бернини стал для скульптуры: первый пан-европейский скульптор, чье имя мгновенно отождествляется с определённой манерой и видением, и чьё влияние было непомерно сильно...»

Коза Амалфея, вскормившая младенца Зевса, и сатир. 1615 г.

Легендарная коза, вскормившая своим молоком младенца Зевса на острове Крит в пещере Козьей горы в то время, когда богиня Рея (мать Зевса) прятала юного бога от его отца Кроноса, хотевшего сына съесть. Когда родился Зевс, Амалфея произвела на свет двух козлят. По Мусею, шкуру этой козы (Эгиду) Зевс использовал для щита во время войны с титанами.

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

Бюст Папы Григория XV, 1621.

Папа Григорий XV посвятил Джованни Бернини в рыцари

Бернини интересовали экстремальные состояния человека.

«Проклятая душа» 1619 г./ автопортрет

«МУЧЕНИЧЕСТВО СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ»

1614 – 1616 гг. / мрамор

«Давид» 1623 г.
сам автор?

«ПОХИЩЕНИЕ ПРОЗЕРПИНЫ»

1621 – 1622 гг.

Находится в галерее Боргезе (Рим).
Высота статуи 295 см.

«Аполлон и Дафна»

1622 – 1625 гг.

Скульптор запечатлел итог мифологической погони бога солнца Аполлона за прекрасной нимфой Дафной. Настигаемая Аполлоном Дафна просит помощи у богов — и начинает превращаться в лавр. Мы видим героев в тот самый миг, когда Аполлон практически настиг беглянку, но пальцы рук Дафны уже превращаются в ветви, а ноги — в корни лавра.

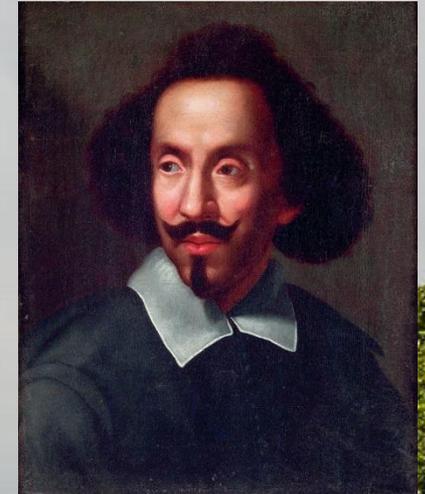

Бюст Констанции 1635 г.

Бернини бросился в погоню за братом и убил бы его, если бы не подоспели стражники, но в дом Констанции скульптором был отправлен слуга, который изрезал ей все лицо ножом. Порывы страсти у художника могли не только создавать красоту, но и уничтожать ее. Впрочем, за все эти преступления Бернини был наказан штрафом. Хотя нет, не все: понтифик, считавший скульптора своим другом, приговорил его еще к женитьбе на самой красивой девушке в Риме.

СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА - главный столп католической веры.

Колокольня , инженерная ошибка / Иннокентий 10

Франческо Барромини

«ЭКСТАЗ СВЯТОЙ ТЕРЕЗЫ»

(алтарная группа) 1645 – 1652 гг.

Одна из самых больших и значимых скульптур эпохи барокко, мраморный ансамбль, известный как «Экстаз святой Терезы», располагается в часовне церкви Санта-Мария-делла-Виттория (Италия) и была создана ведущим скульптором римской школы Бернини (1598-1680). Этот объект христианского искусства считается одним из важных произведений во время церковной контрреформации, призванной укрепить католическую веру: экстаз святой Терезы демонстрирует всепоглощающее чувство наслаждения, испытываемое при служении Христу, что согласуется с целями католической контрреформации.

Экстаз Блаженной Людовики Альбертони

1671 – 1675 гг.

Умиравшая возлежит на ложе, укутанная в одежды, в состоянии религиозного экстаза, ожидая нисхождения Святого Духа. Скульптура выполнена из мрамора разных цветов: фигура из белого мрамора, покрывало из красного с белыми прожилками.

Эта скульптура является вариацией другого творения Бернини — «Экстаз святой Терезы».

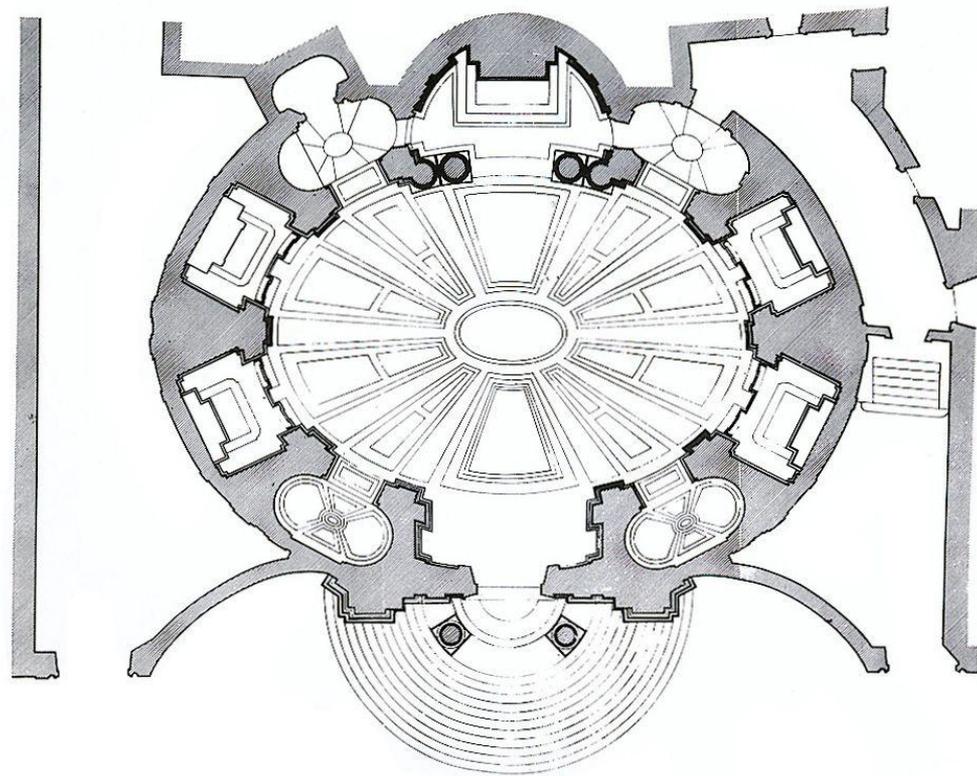
Сант-Андреа-аль-Квиринале 1658 – 1678 гг. / дворцовой церковью

итальянского королевского дома

Барочная церковь построена по поручению кардинала Камилло Памфили. Бернини создал церковь как ответ Борромини, построившему церковь Сан-Карло-алле-Куаттро-Фонтане.

План церкви представляет собой овал, так что расстояние от входа до алтаря является самым коротким. По периметру овала расположены 8 ниш — капелл, разнообразных по форме и декоративному убранству. Алтарная ниша богато декорирована. Церковь выполнена в светлых тонах: розовом, сером, а также золотом и белом.

Бернини считал Сант Андреа аль Квирнале одним из лучших своих творений, а его сын Доменико вспоминал, как отец часами сидел внутри церкви, наслаждаясь выполненной работой.

ПЛОЩАДЬ СВЯТОГО ПЕТРА В ВАТИКАНЕ

1656 - 1667 гг. / КЛЮЧ – СИМВОЛ СВ. ПЕТРА

Двойная колоннада

Фонтаны доставляли горожанам чистую воду из акведуков , то есть имели помимо эстетического значения - практическое.

ФОНТАН ЧЕТЫРЕХ РЕК

1648 – 1651 гг.

Первоначально Бернини не был допущен к участию в конкурсе на лучший проект из-за происков недругов. Несмотря на это, он подготовил проект фонтана, предусматривавший размещение вокруг обелиска статуй речных богов главных рек четырёх частей мира (Нила, Ганга, Дуная и Ла-Платы)

Russell
Bruce Photography © 2017
www.LondonPhotographer.London

ФОНТАН ТРИТОНА

1542 г.

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. Между дельфинами расположен герб папы Урбана VIII.

Скульптура фонтана завершена Бернини в апреле 1644 по заказу папы Урбана VIII. Он дополнял фонтан Тритона и должен был служить для поения лошадей. Фонтан изображает открытую раковину с тремя пчёлами, которые спускаются к воде. Три пчелы являются символом семейства Барберини.

ФОНТАН ПЧЕЛ / 1644 г.

«Урбан VIII, великий понтифик, после того как был построен фонтан для украшения города, также был построен этот маленький фонтан для обслуживания частных лиц в 1644 году, XXI своего понтификата».

ЖИВОПИСЬ

1. Натюрморт и пейзаж объявляются жанрами низшей живописи.

2. Портрет – в случае, если он выражает благородство и величие.

3. Исторические, героические сюжеты.

4. Миф.

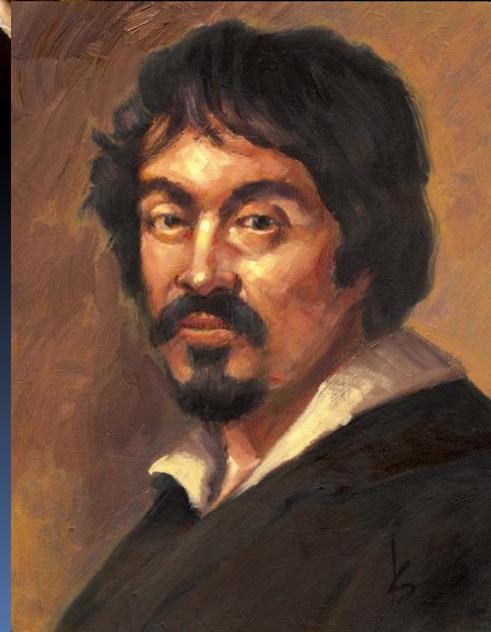
5. Аллегория.

6. Эпатаж.

7. Контраст.

8. Динамика.

9. Диссонанс.

Пётр Пауль Рубенс

1577 – 1640 гг.

Творческое наследие Рубенса насчитывает около 3000 картин, значительная часть которых выполнена в сотрудничестве с учениками и коллегами.

*«КОРОЛЬ
ХУДОЖНИКОВ И
ХУДОЖНИК
КОРОЛЕЙ»*

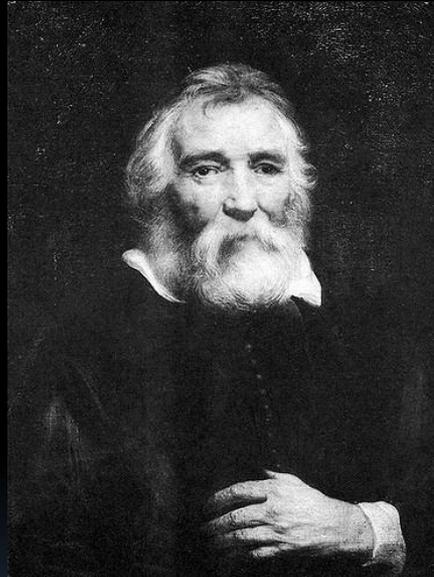
- БИБЛЕЙСКИЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ;
- ЭСКИЗЫ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И РОСПИСИ ДВОРЦОВ;
- ПОРТРЕТЫ.

ПРОСЛАВЛЯЛ МОГУЧУЮ СИЛУ ПРИРОДЫ

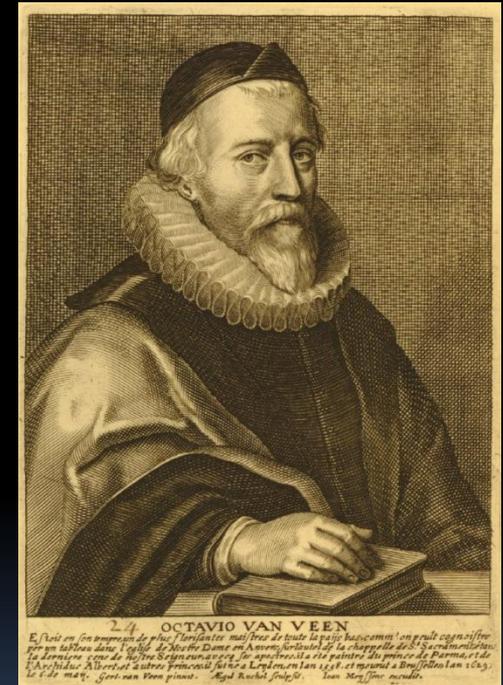
Тобиас Верхархт

Адам ван Ноорт

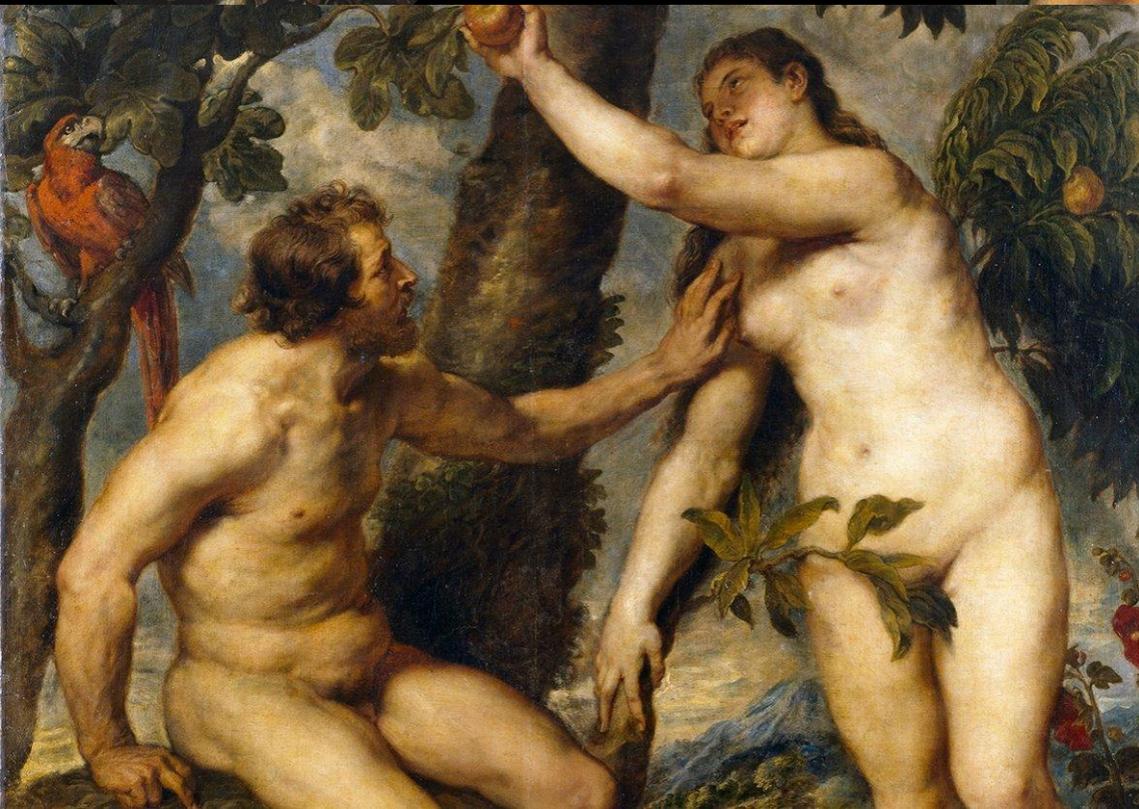

Отто ван Вениус

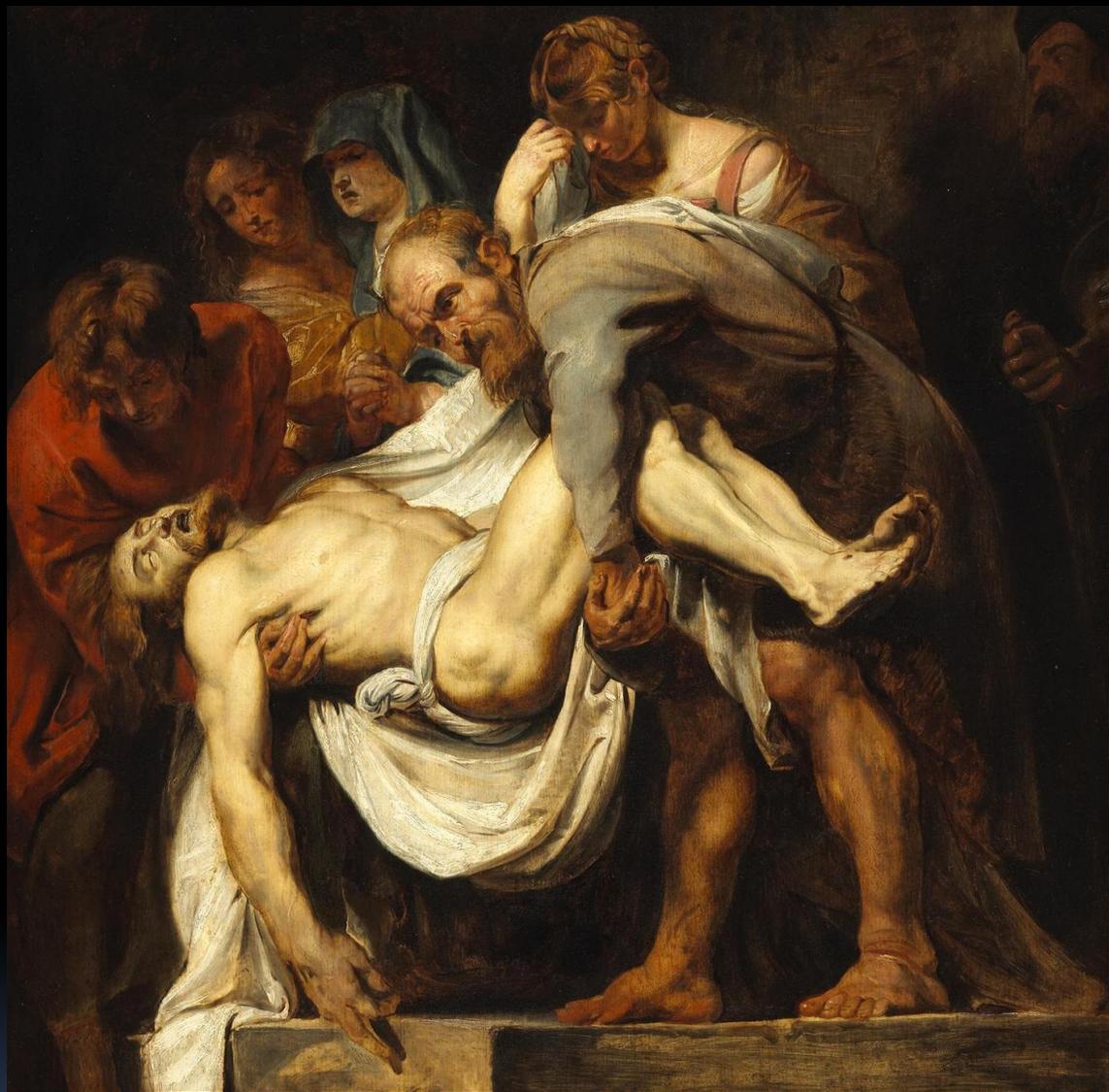
органичный сплав традиций брейгелевского реализма с достижениями венецианской школы. Рубенс специализировался на религиозной живописи (в том числе алтарных образах), писал картины на мифологические и аллегорические сюжеты, портреты (от этого жанра он отказался в последние годы жизни), пейзажи и исторические полотна, делал также эскизы для шпалер и книжных иллюстраций. В технике масляной живописи Рубенс был одним из последних художников, использовавших деревянные панели для станковых работ.

Герцог Винченса Гонзаго
(копиист)

«Адам и Ева» Тициан

«Положение во гроб» (Караваджо)

«Положение во гроб» 1602 г.

«Демокрит и Гераклит» 1603 г.

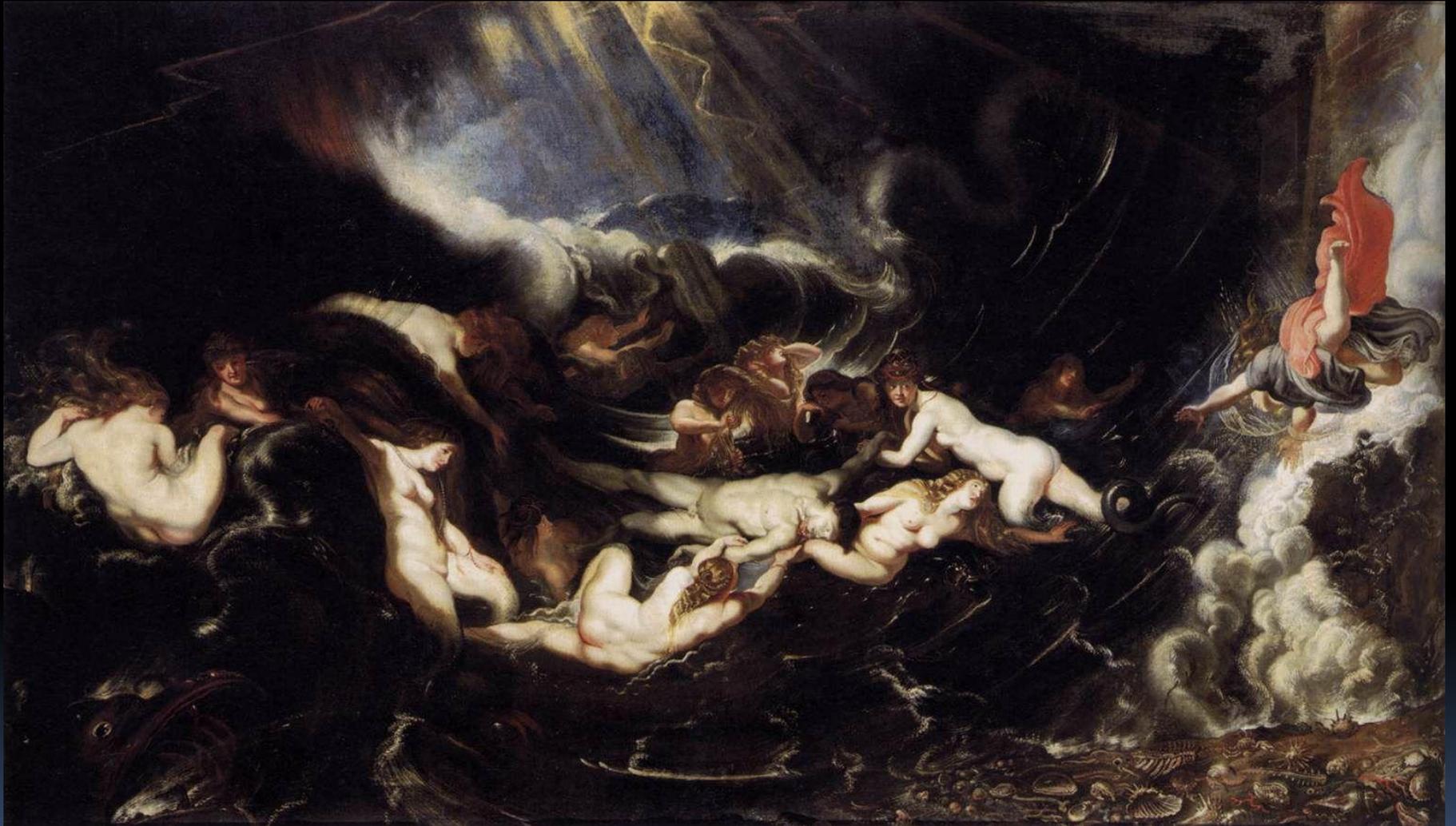
Конный портрет герцога Лерма

Поездка в Испанию (два месяца)

«ГЕРА И ЛЕАНДР»

1577 – 1600 гг. / (любовь, море, смерть)

«ГИБЕЛЬ ФАЭТОНА», 1577 – 1600 гг.

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ»

«МАДОННА ДЕЛЛА ВИЛЛИЧЕЛЛА»

1608 г.

Церковь Санта-Мария-ин-Валичелла (Рим)
(чудотворная икона / алтарный образ)

Генуя

Живописи Рубенса свойственна особая воздушность. Переходы света и теней едва заметны, причём тени легки и холодны по тону. Рубенс использовал белый гладкий грунт и по старой нидерландской традиции писал на полированной доске, благодаря чему придавал цвету особую интенсивность, а красочный слой образовывал гладкую эмалевую поверхность. Рубенс накладывал краску жидкими прозрачными слоями, сквозь которые просвечивал подмалёвок или тон грунта. Рубенс не использовал глухих теней, переходы между светом и тенью не резки, всё артистически обобщено и приведено в свето-цветовую гармонию. Для Рубенса характерно письмо длинными, волнистыми мазками, идущими по форме, что особенно заметно при изображении прядей волос, написанных одним движением кисти.

«Пьета», 1602 г.

По Н. А. Дмитриевой, Рубенс — один из художников, которого следует воспринимать в оригинале, а не в репродукции. «Его довольно грузные композиции и грузные тела в подлиннике такими не кажутся: они выглядят лёгкими, исполненными своеобразной грации»

АНТВЕРПЕН (1608 г. – Родина)

Портрет священника

Веронезе

«Поклонение пастухов»

«Поклонение волхвов»

«Самсон и Далила», 1610 г.

(женщины – мягкие, мужчины- мускулистые)

«Христос в терновом венце» 1612 г.

Т

Р

А

Г

Е

Д

И

Я

Караваджо «Бичевание Христа»

Автопортрет с Изабеллой Брант

1609 г.

Рубенс был скрытным во всём, что касалось его частной жизни, не сохранилась его переписка с женой, дети упоминались очень редко и только в контексте гуманитарных интересов. Об истинных чувствах художника к его близким можно судить только по многочисленным графическим и живописным портретам.

«Вознесенье Господне» 1610 г.

В январе 1611 года Рубенс приобрёл большой участок на улице де Ваппер. Постройка особняка обошлась художнику в 10 000 флоринов, только его фасад тянулся на 36 м, а в глубине участка был разбит сад размером 24 на 48 метров. Для работы над эскизами и графикой предназначалась особая комната, в ней же принимались натурщики. Эта же комната служила и личным кабинетом. Для учеников была предназначена особая студия, даже превосходящая по размеру мастерскую самого Рубенса.

«Адам и Ева в райском саду»

(1613 г. / соавторство с Яном Брейгелем)

АЛЛЕГОРИИ ПЯТИ ЧУВСТВ

«АЛЛЕГОРИЯ СЛУХА»

«АЛЛЕГОРИЯ ОСЯЗАНИЯ»

«АЛЛЕГОРИЯ ОБОНЯНИЕ»

«АЛЛЕГОРИЯ ЗРЕНИЯ»

«АЛЛЕГОРИЯ СЛУХА»

Портрет семьи Яна Брейгеля Старшего

1612 – 1613 гг.

Натюрморт с дичью (1612 г.)

Франс Снейдерс

Возвращение Дианы с охоты, 1615. Холст, масло, 136x184.
Дрезденская Картинная Галерея, Германия

«Четыре философа» 1612 г.

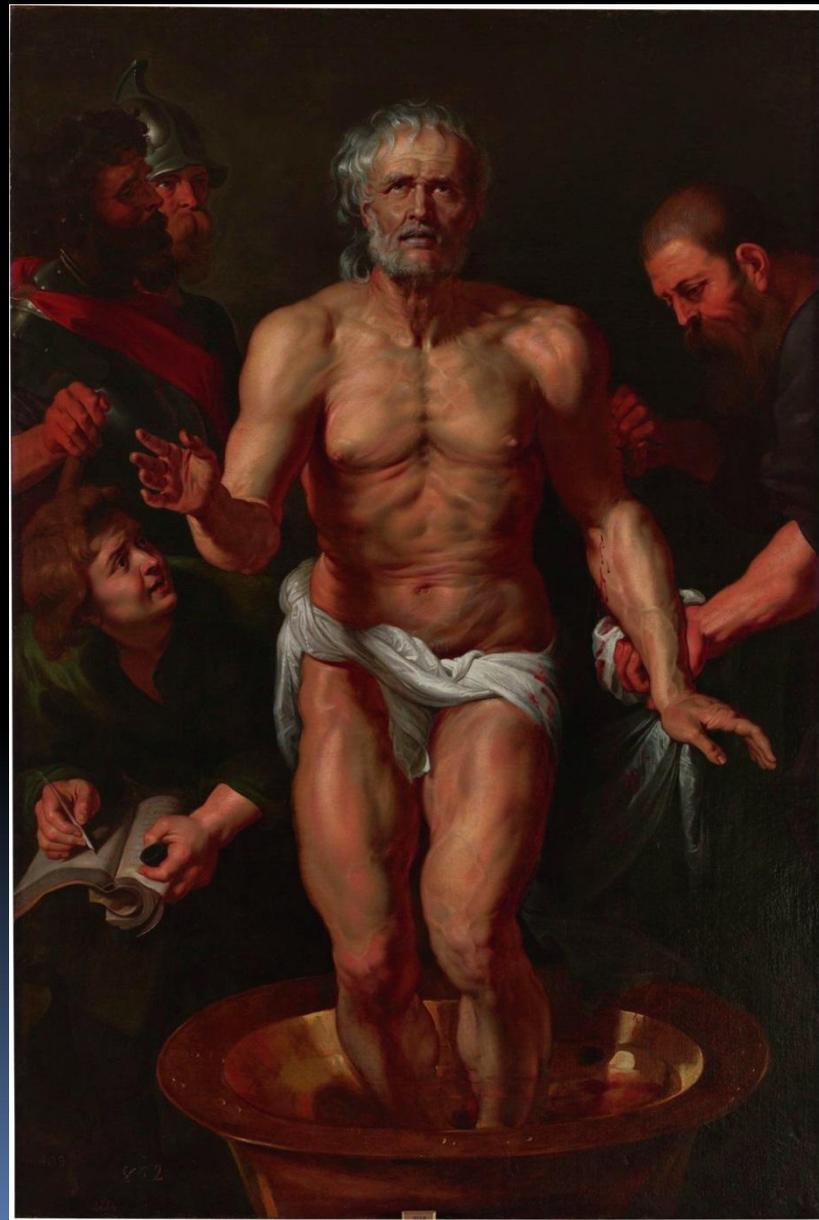

Центр композиции ночного автопортрета образует триада лиц Воверия и братьев Рубенсов. Рубенс изобразил себя отдельно, вероятно, обозначая необходимость продолжать жизнь уже без брата .

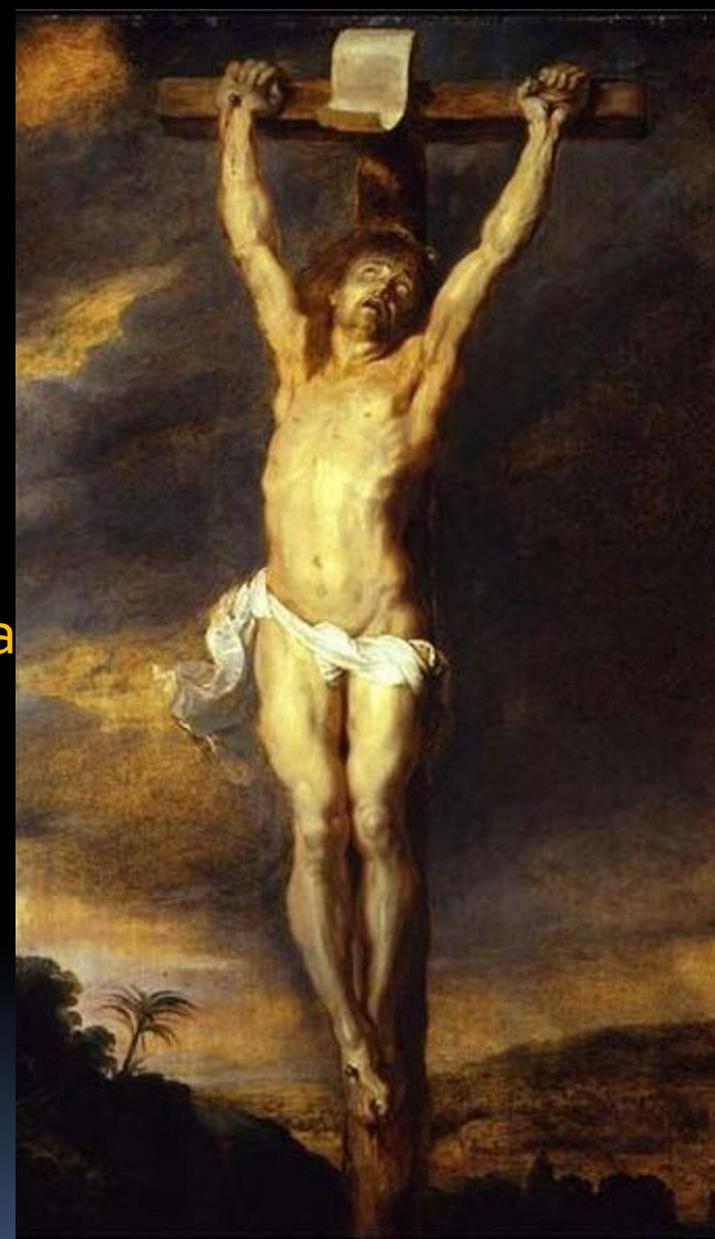
Единственным человеком, к которому Рубенс испытывал абсолютное доверие, был старший брат Филипп.

«Смерть Сенеки»

1612 г.

редкий
случай, когда
удалось
передать
трагедию

«Распятие», 1627 г.

«Воздвижение Христа», (триптих, 1611 г.)

«Святая Вальбурга и чудо спасения в шторм»

1611 г.

«Снятие с креста» (алтарный образ ; триптих 1612 г.)

Беременная Дева Мария

св. Христофор несет Христа
(закрытые створки)

Собор Антверпенской Богоматери

«Похищение Ганимеда»

1611 г.

«Четыре части света» 1612 – 1614 гг.

«Венера у зеркала»

1615 г.

*Голубизна кожи объясняется тем,
что писал белилами по голубому
грунтовке*

«Коронация Марса»

«Пьяный
Геркулес
с нимфами
и сатирами»

1612 г.

Портрет Клары
Серены
(дочери герцога, 1624 г./
умерла в 12 лет)

«Страшный суд»

1617 г.

«Низвержение грешников»

1577- 1600 гг.

К 1612 году художник находит тему, которая стала его визитной карточкой.

«Охота на львов»

«ОХОТА НА ГИППОПОТАМА И КРОКОДИЛА»

«ОХОТА НА ВЕПРЯ»

«Марс и Рея Сильвия» 1617 г.

Мужчина – деятельность , женщина - ждет