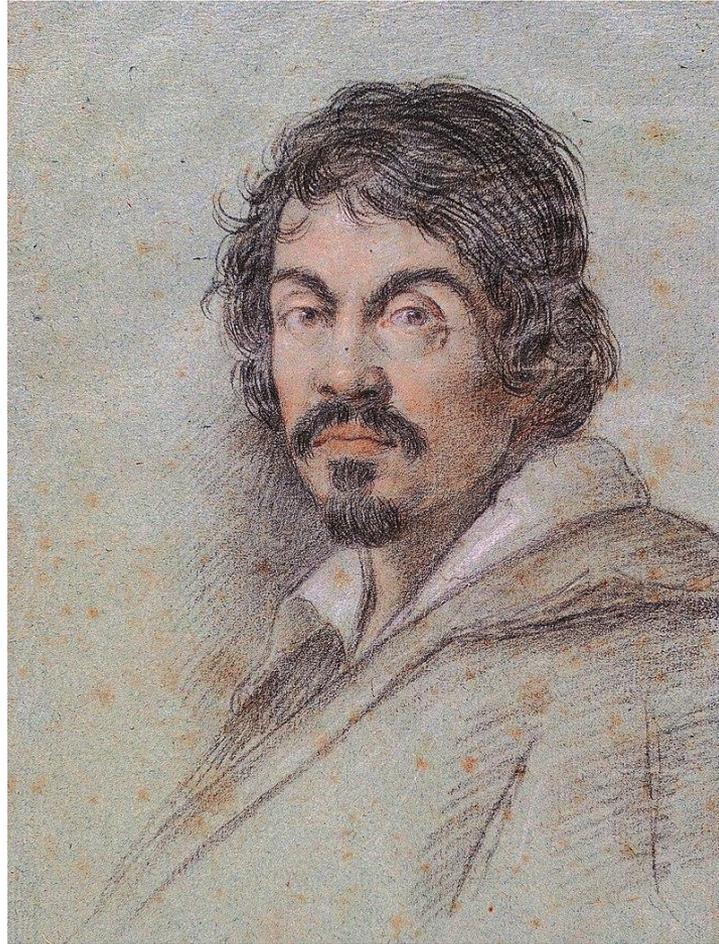

БАРОККО

Микеланджело Меризи да Караваджо

1571 – 1610 гг.

Одним из первых применил манеру письма

**«кьяроскуро» — резкое
противопоставление света и тени. Не обнаружено ни
одного рисунка или эскиза, художник свои сложные
композиции сразу реализовывал на холсте.**

16 век

**Центральная тема -
РЕЛИГИОЗНАЯ**

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА

1. Модели нестандартные – цыгане, гадалки, куртизанки (простонародность образов).
2. Лаконизм и простота.
3. Оппозиционный характер.
4. Мощный контраст света и тени.
5. Напряжение и драматизм.
6. Работал без набросков

«Больной Вакх» 1593

Картина была написана в период пребывания Караваджо в Риме. Не имея возможности заплатить натурщику, художник срисовал для картины своё зеркальное отражение

«Мальчик, укушенный ящерицей»

1594 -1596 гг.

положение рук изображенного юноши — одна вытянута, другая поднята вверх — совпадает с положением рук художника, держащего палитру во время работы над картиной.

«Корзина с фруктами» (1596)

В этой работе Караваджо всё как в жизни – всё течёт и всё изменяется, на смену пышной свежести приходят неизбежные тление и смерть

«Натюрморт с фруктами»

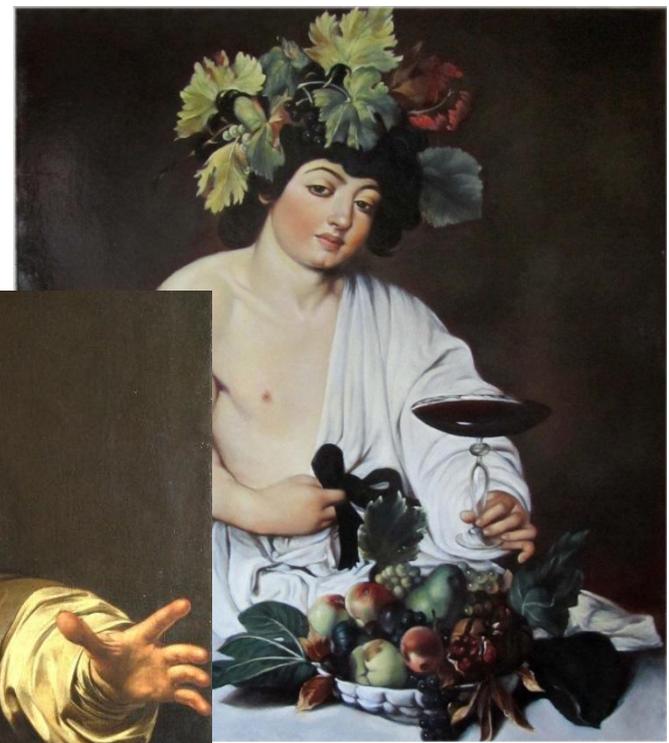
1605

Г.

Во времена Караваджо натюрморт считался низким жанром живописи.

Караваджо, не соглашался с общепринятыми представлениями

«Натюрморт требует не меньшего мастерства, чем картина, и написать один цветок ничуть не проще, чем фигуру»

«Мадонна ди Лорето» 1604 г.

«Магдалина»

(1597 г. / МОДЕЛЬ - ЗНАКОМАЯ КУРТИЗАНКА)

Мало того, что
модель —
куртизанка, так
еще и находится
на втором плане
(на переднем-ноги
бедняка)

«Мадонна со змеей»

1605 – 1606 гг. (то же модель)

«Успение Марии»

1603

Модель -утопленница

«Мученичество св. Матфея» 1599 –

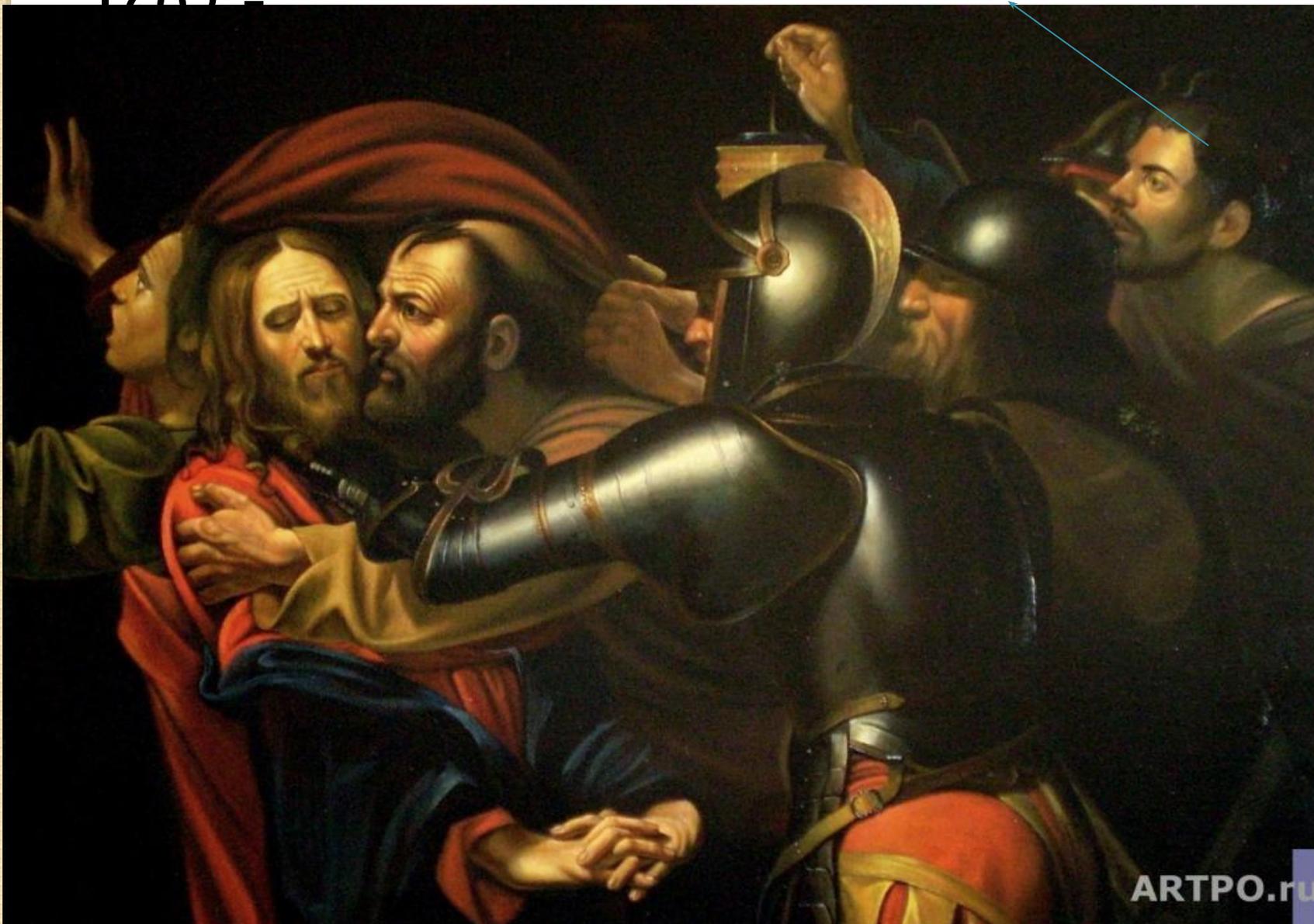

автор

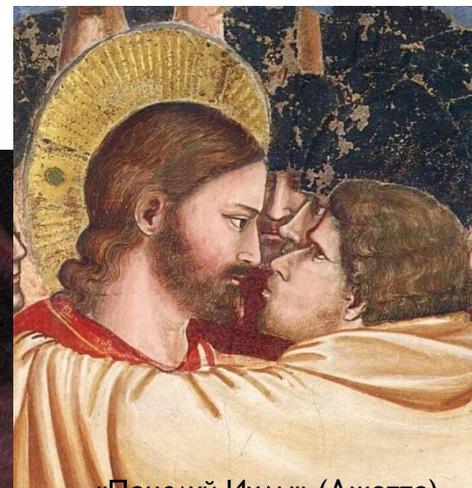
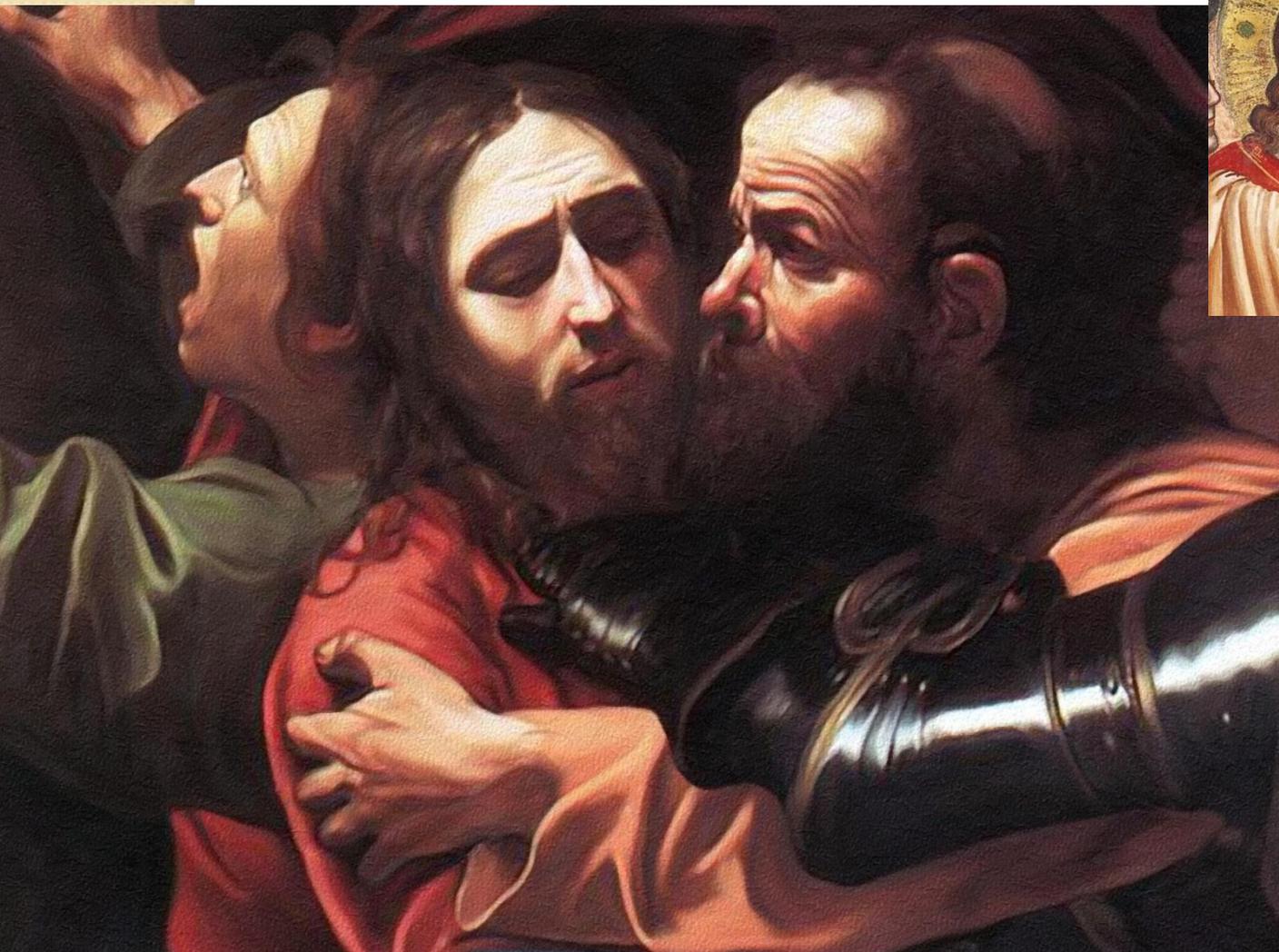
«Поцелуй Иуды»,

1602

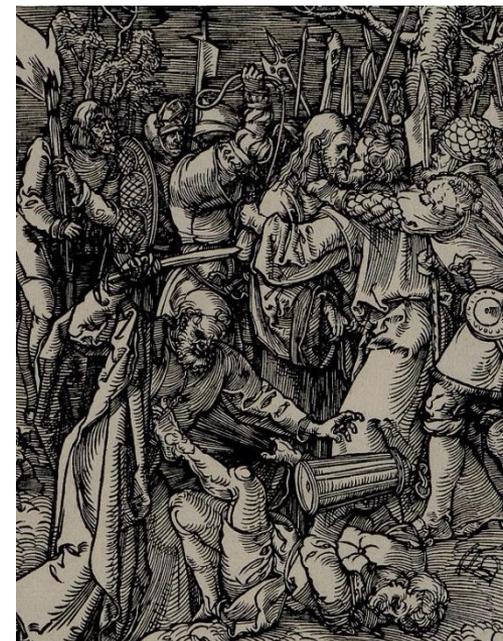
I месяц /автор, пытающийся разогнать темноту, охватившую землю после предательства

писал на темной грунтовке
(конфликт между светом и тьмой)

«Поцелуй Иуды» (Джотто)

«Поцелуй Иуды» (Дюрер)

Картина была похищена из Одесского музея западноевропейского и восточного искусства 30 июля 2008 года. Была обнаружена в Берлине. 25 июля 2010 года федеральной криминальной полицией Германии были задержаны 4 участника международной банды (1 россиянин и 3 украинца-коллекционер

1606 г. вынужден покинуть Рим, избегая смертной казни за драку со смертельным исходом (неприятности с законом с подросткового возраста из-за бунтарского духа)

«Обезглавливание Иоанна Крестителя»

1608 г.

"Давид с головой Голиаф» 1609 – 1610 гг.

Художник сам казнил
себя и сам вынес себе
смертный приговор.
Караваджо раскаивается
в содеянном, он не
злодей, но жертва своих
страстей и пороков.

последний автопортрет

Было предположение, что Караваджо умер от сифилиса, но последние исследования учёных, проделавшие радиоуглеродный анализ скелета, говорят, что причиной смерти художника был стафилококк (за несколько дней до смерти был помилован).

Рембрандт Харменс ван Рейн

С 1623 г. жил в Амстердаме

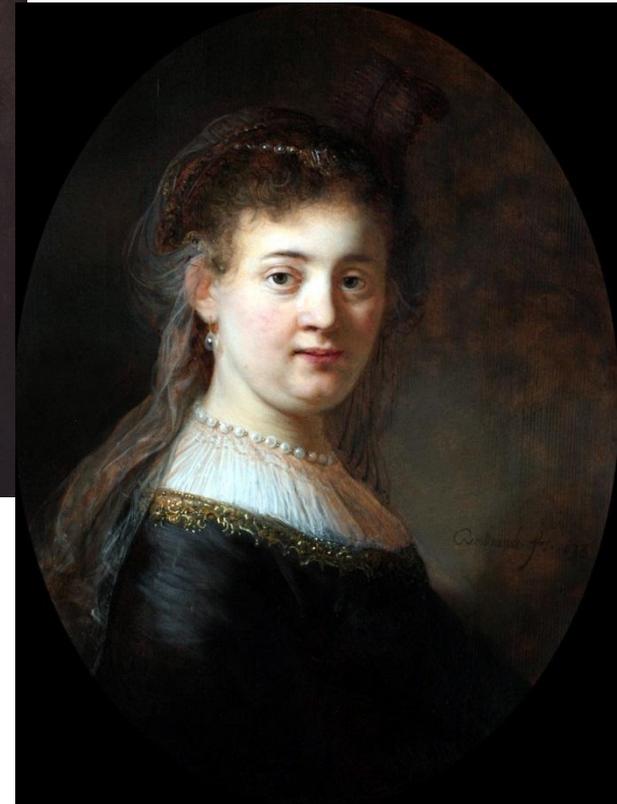
**Питер
Ластман**

(Католик/Италия)

портретист

**Ян
Ливенс**

Саски

С 1627 г. мастерскую начинают посещать ученики

Саския и Рембрандт

1633 г.

(Блудный сын в таверне)

Мажорный портрет человека, который
достиг совершенства и счастья

«Ночной дозор» 1642 г.

(групповой портрет стал историческим, 4м./3м.)

Картина была написана по заказу Стрелкового общества, желавшего украсить своё новое здание групповыми портретами шести рот.

Саския в красной шляпе

1642 г.

(после смерти жены)

Рембрандт наряжает свою жену в дорогие ткани, которые покрыты необычными и великолепными узорами корсеты. Автор рисует ее в широких с перьями шляпы, покрывает ее в ослепительно сияющие плащи, ее шею украшают ожерелья, а руки изящными браслетами.

Д
А
Н
А
Я

1642 ГОД

стал роковым (жена, | сын остался в живых, мало заказов)

Возраст
Без золотого дождя
Некрасивая

1636

-

1647

Свет
концентриру
ется на
фигуре
женщины

1985

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

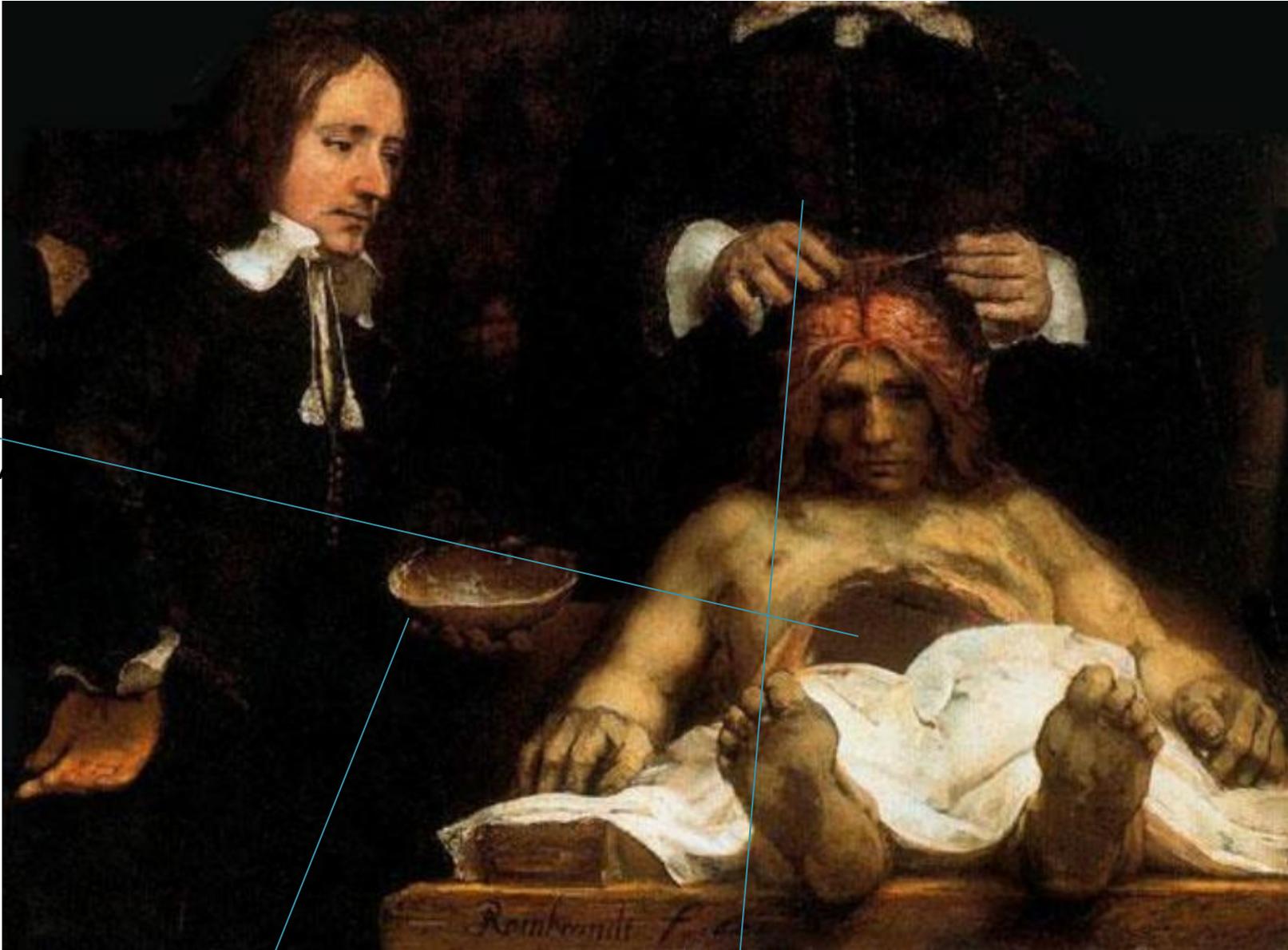
Помимо отца и сына на картине изображены ещё 4 персонажа. Это тёмные силуэты, которые с трудом различимы на тёмном фоне, но кто они такие — остаётся загадкой.

Существует и версия, что две фигуры в правой части картины: юноша в берете и стоящий мужчина — это те же самые отец и сын, которые изображены на другой половине, но только до ухода блудного сына из дома навстречу кутежам. Таким образом, полотно как бы совмещает два хронологических плана.

«Урок анатомии доктора Тульпа»

(пример бытового жанра)

БРЮШИНА
ВИСЕЛЬНИК
А
РАССЕЧЕН

«Урок анатомии доктора Деймама»

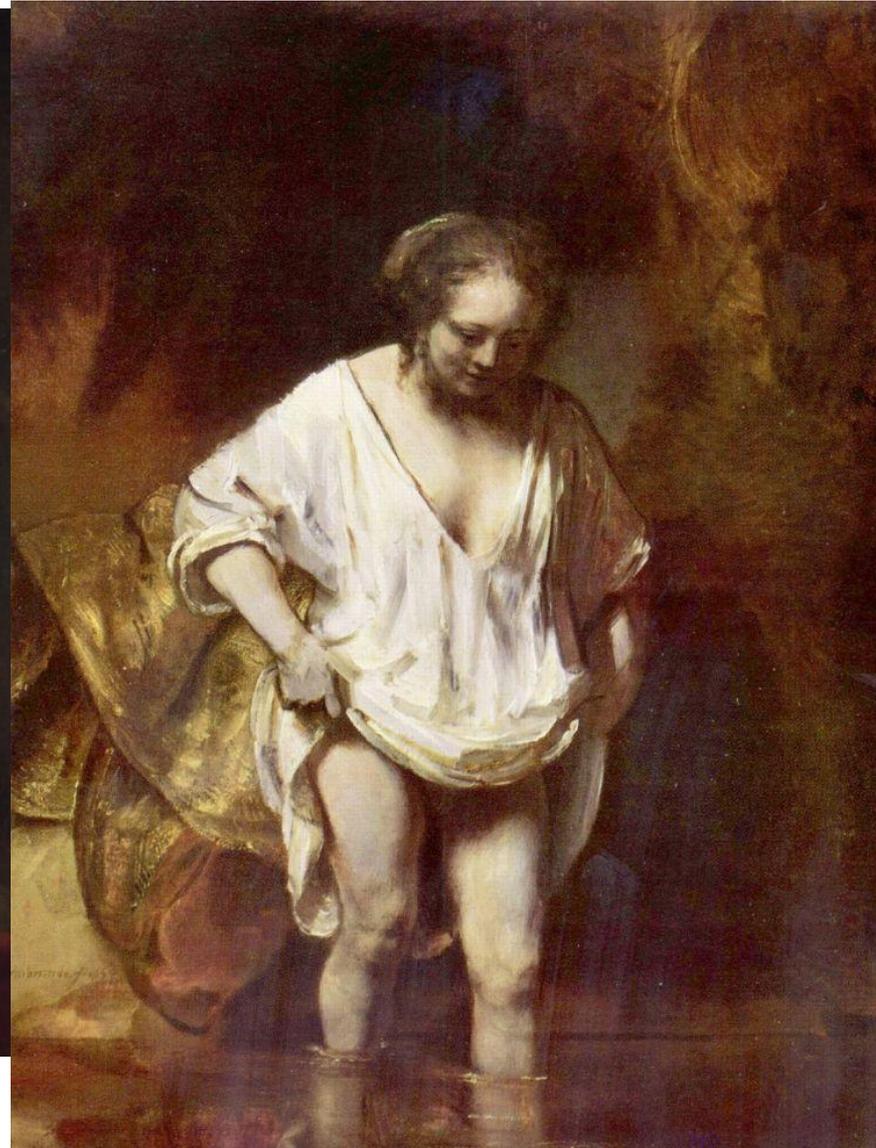
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
ЧЕРЕПА

ДОКТОР БЕРГГАУДЬИ ДЕЛАЕТ ТРЕПАНАЦИЮ
ЧЕРЕПА

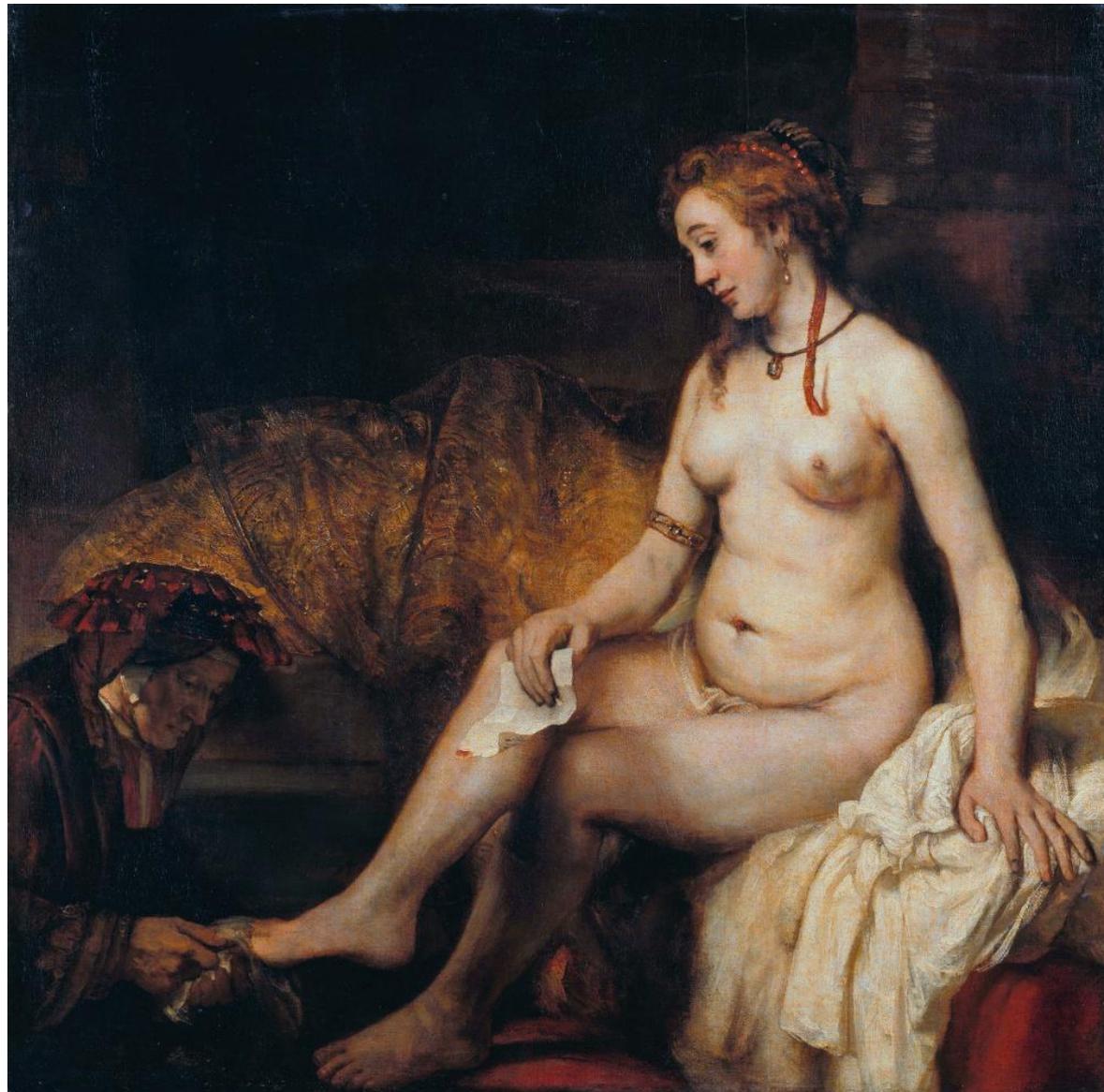
в **1647** году Рембрандт не смог внести очередной платеж за дом, а в июле 1656 года объявил себя банкротом.

**Портрет Хендрикье
Стоффельс**
1656 г.

Женщина, купающаяся в ручье
1655 г.

Вирсавия с письмом царя Давида

1654 г.

Хендрикье Стоффельс не только подарила Вирсавии плавные очертания своего тела, но и в общих чертах повторила её поступок и её историю (дочь)

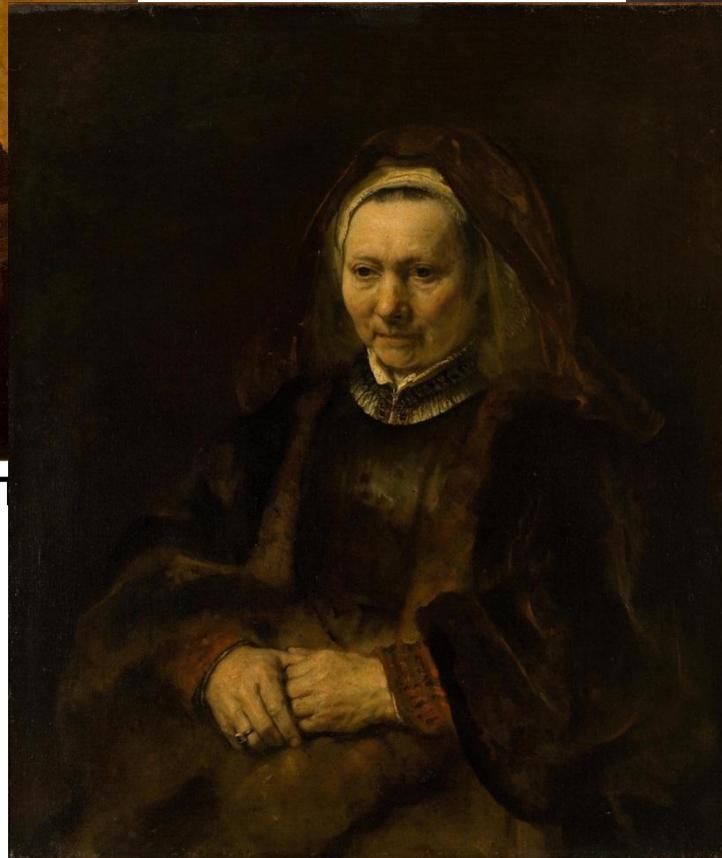
Последние два десятилетия жизни Рембрандта стали вершиной его мастерства как портретиста. Моделями выступают не только товарищи художника, но и неизвестные солдаты, старики и старухи — все те, кто, подобно автору, прошёл через годы горестных испытаний

Автопортрет

Рембрандта

Портрет пожилой
женщины

Диего Веласкес

«Предпочитаю быть лучшим в изображении уродства, а не вторым в изображении красоты».

1599 – 1660 гг.

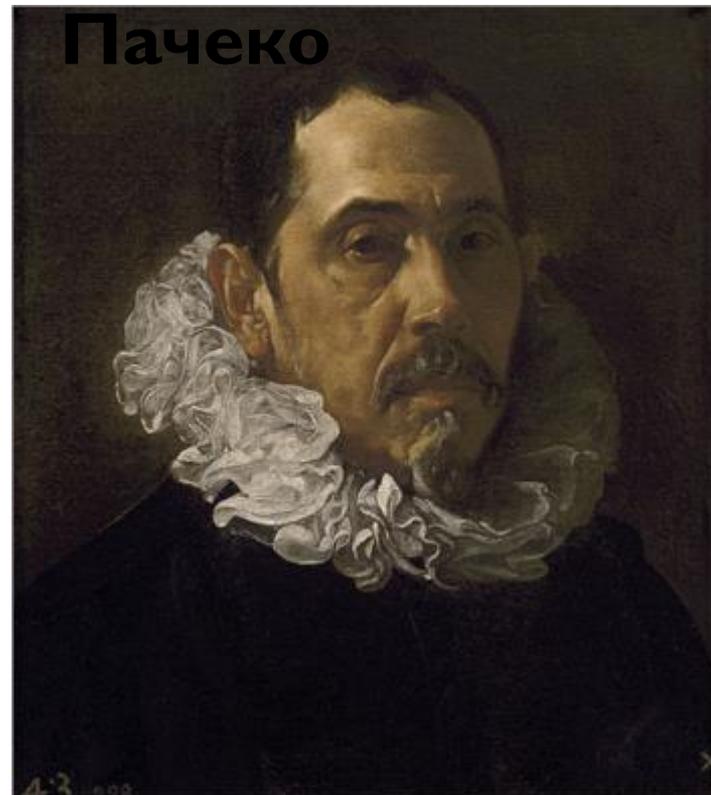
**Франсиско Эррера
Старший**

С 10 лет. Срок пребывания в мастерской был очень кратким, так как тот имел весьма скверный характер, чего молодой ученик не смог выдержать.

Школа отражала академический, официальный взгляд на изложение религиозных сюжетов и образов. Именно в этой школе молодой Веласкес получил свою первую техническую подготовку и эстетические навыки. С 11 лет (6 лет).
Учитель-теоретик искусства.(дочь)

Франсиско

Пачеко

УЖИН В ЭММАУСЕ

1618 г.

Религиозная тема +

Изображение **Боддегон** происхождения, часто с едой и напитками

Происходит внедрение божественного с повседневную жизнь.
Картина в картине.

ЗАВТРАК 1618

Старик смотрит на молодых людей с интересом и как будто с завистью. Свет падает таким образом, что кроме троицы за столом, зритель практически ничего не видит, на заднем фоне виднеется груда одежды на вешалке.

По задумке художника, картина имеет несколько смысловых измерений: контрастируют молодость и старость, тьма и свет.

Христос в доме Марфы и Марии

1618 г.

СИМВОЛ
Христа

На первом плане картины находятся две женщины – пожилая и молодая. В руках молодой ступка, в которой она готовит какие-то травы – это Мария. Лицо второй озабочено и обозлено, она гневно указывает молодой на работу, видимо приказывая ее выполнить. На столе миска с рыбой – рыба, как известно, символизирует Христа. Помимо рыбы художник изображает также тарелку с яйцами и кувшин – пищу, которую Марфа приготовила Христу и его спутникам.

На стене комнаты висит картина, как раз таки и изображающая сцену встречи Христа и сестер. Христос сидит в кресле, у его ног расположилась девушка Мария, а за спиной ее стоит Марфа, напряжение в ее виде выдает то, что она постоянно о чем-то думает и как гласит библейский сюжет, не может сосредоточиться на том, что говорит Христос.

ТРИУМФ ВАКХА

1629 г.

Представляет Филиппа четвертого в Италии с 1629 г.

**Портрет
Филиппа 4
в латах**

1656

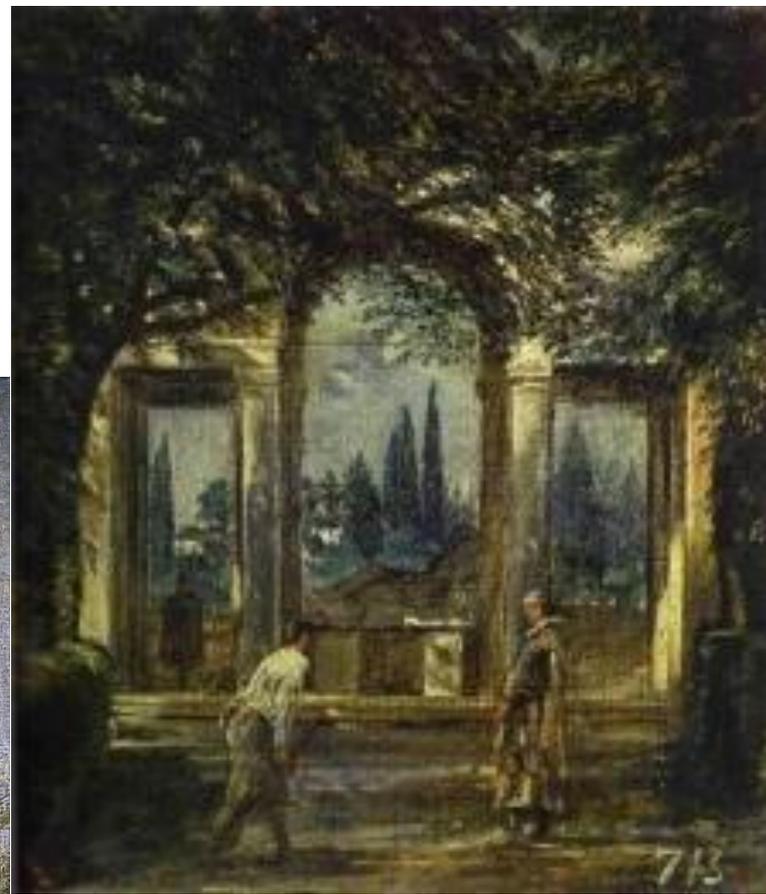
Кузница Вулкана 1629 – 1630 гг. (итальянский период)

Аполлон приносит известие мужу о неверности жены.
На картине изображено произнесенное СЛОВО.

Удивляет работой на свежем воздухе
(с натуры)

Сад виллы Медичи 1630 г.

Фасад Гротто-Лоджии 1630
г.

Севильский водонос 1620 – 1623

гг.

подмастерье

Веласкес

Пачеко

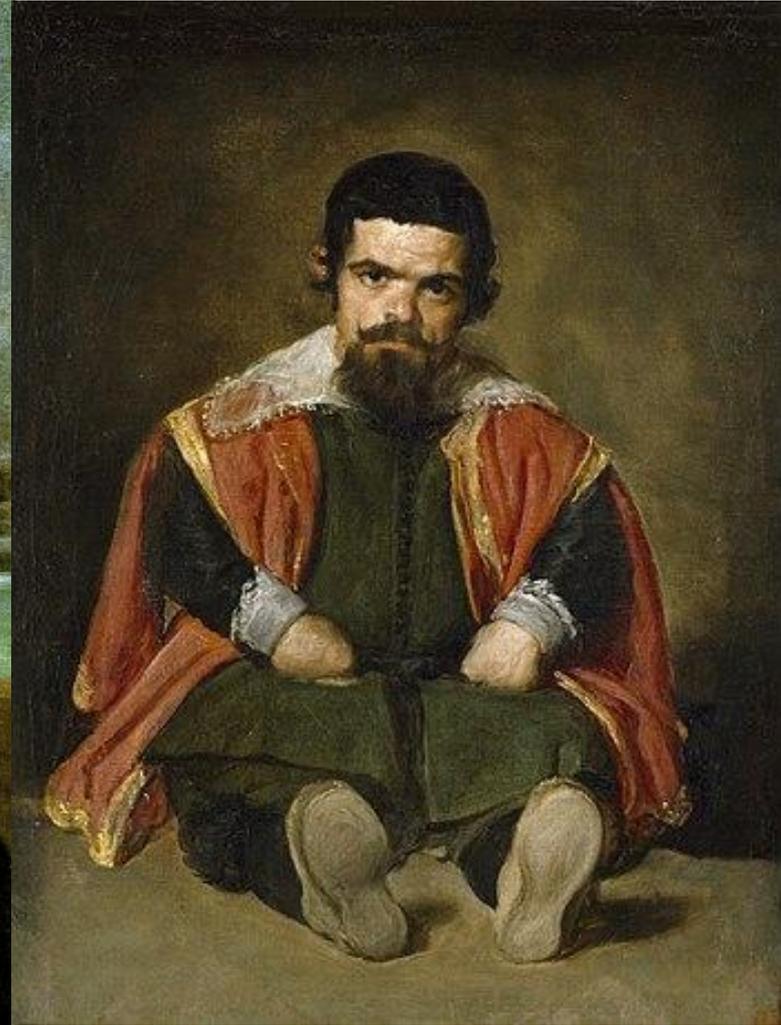

Аллегория

трех

возрастов

Шуты — серия портретов, изображавших придворных шутов и карликов

ИГРА С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ И ВРЕМЕННЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ

М
Е
Н
И
Н
Ы

автор

Инфанта
Маргарита

1656

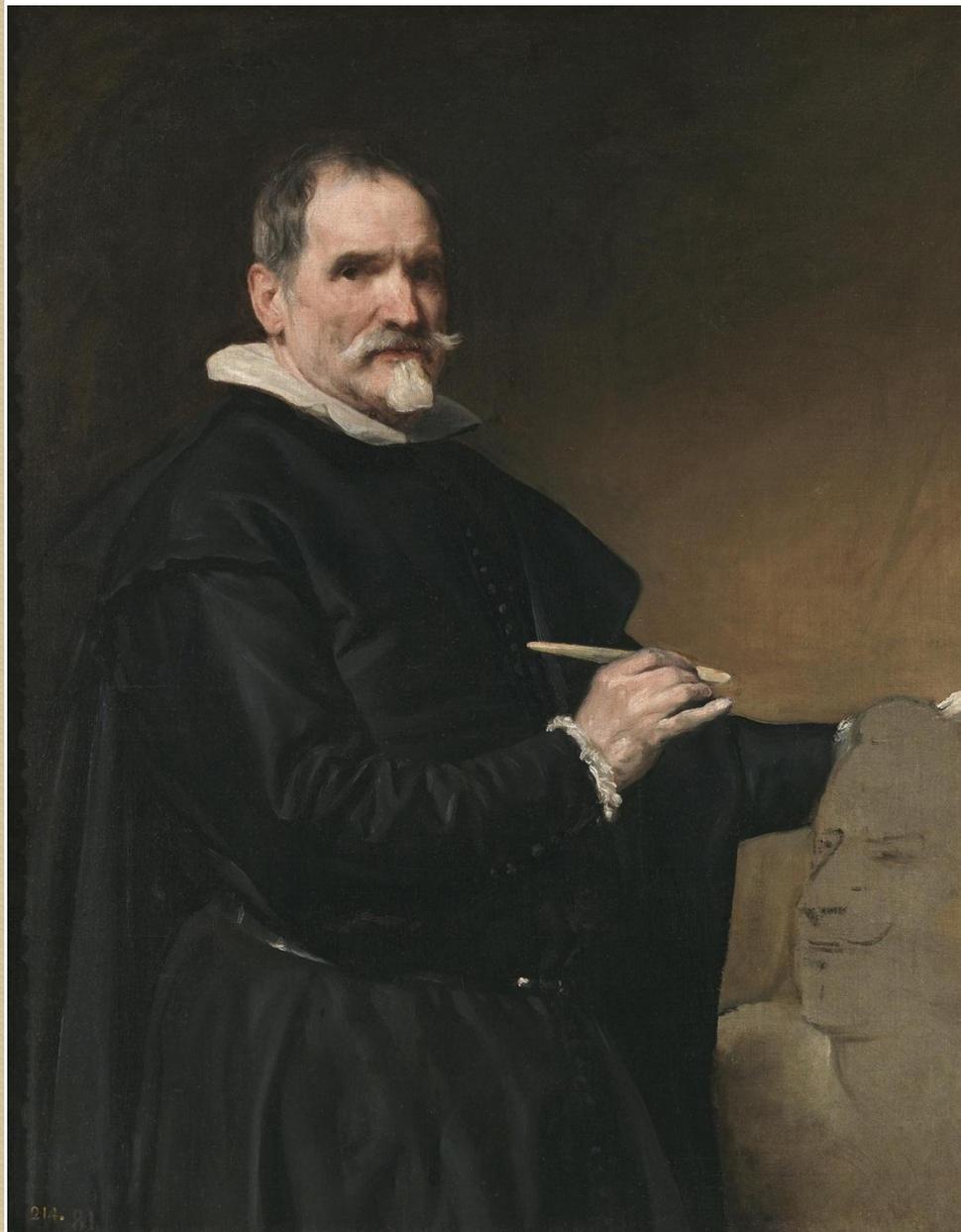
Королевская
чета, изо-
браженная
На
портрете

Впускает
свет извне,
Открывает
пространство

«Менины» Пабло Пикассо (44 вариации за полгода)

Портрет скульптора Хуана Мартинеса Монтаньеса 1636 г.

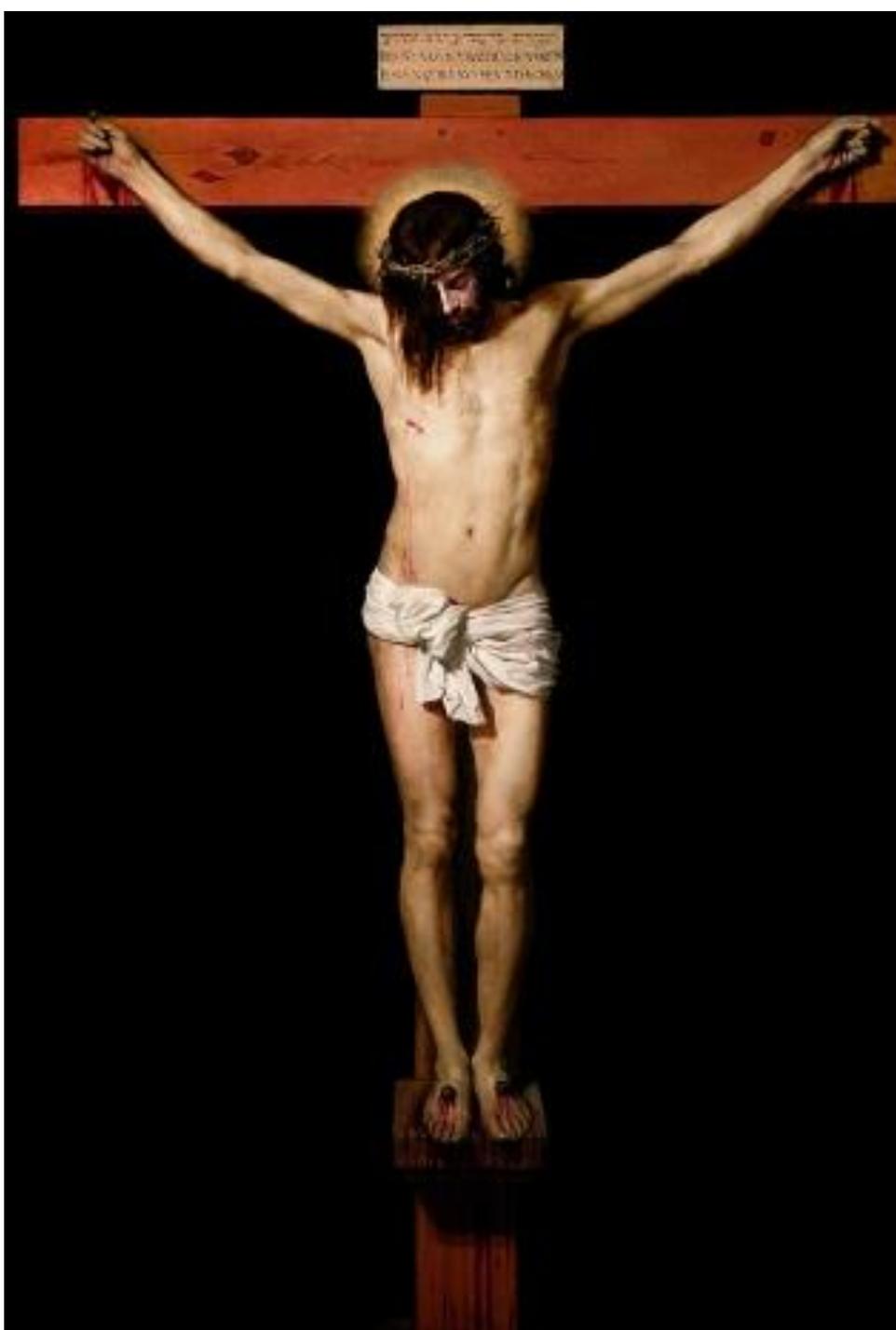
Ваяет голову Филиппа 4.
Веласкес в этой неоконченной
работе раскрывает свой
секрет –
он не рисует эскизы перед
работой.
Все, включая абрис,
выполнено кистью.

СДАЧА БРЕДЫ 1634 –

1653 гг.

правдивое изображение войны скрыто пейзажем,

Христос на кресте 1632 г.

На этой картине изображено распятие Христа, и художник передал всю боль и унижение, которые перенёс Иисус. Не случайно вокруг головы Иисуса художник изобразил светящийся ореол. Христос в этот момент соединялся со своим отцом на небесах.

Папа Иннокентий Десятый

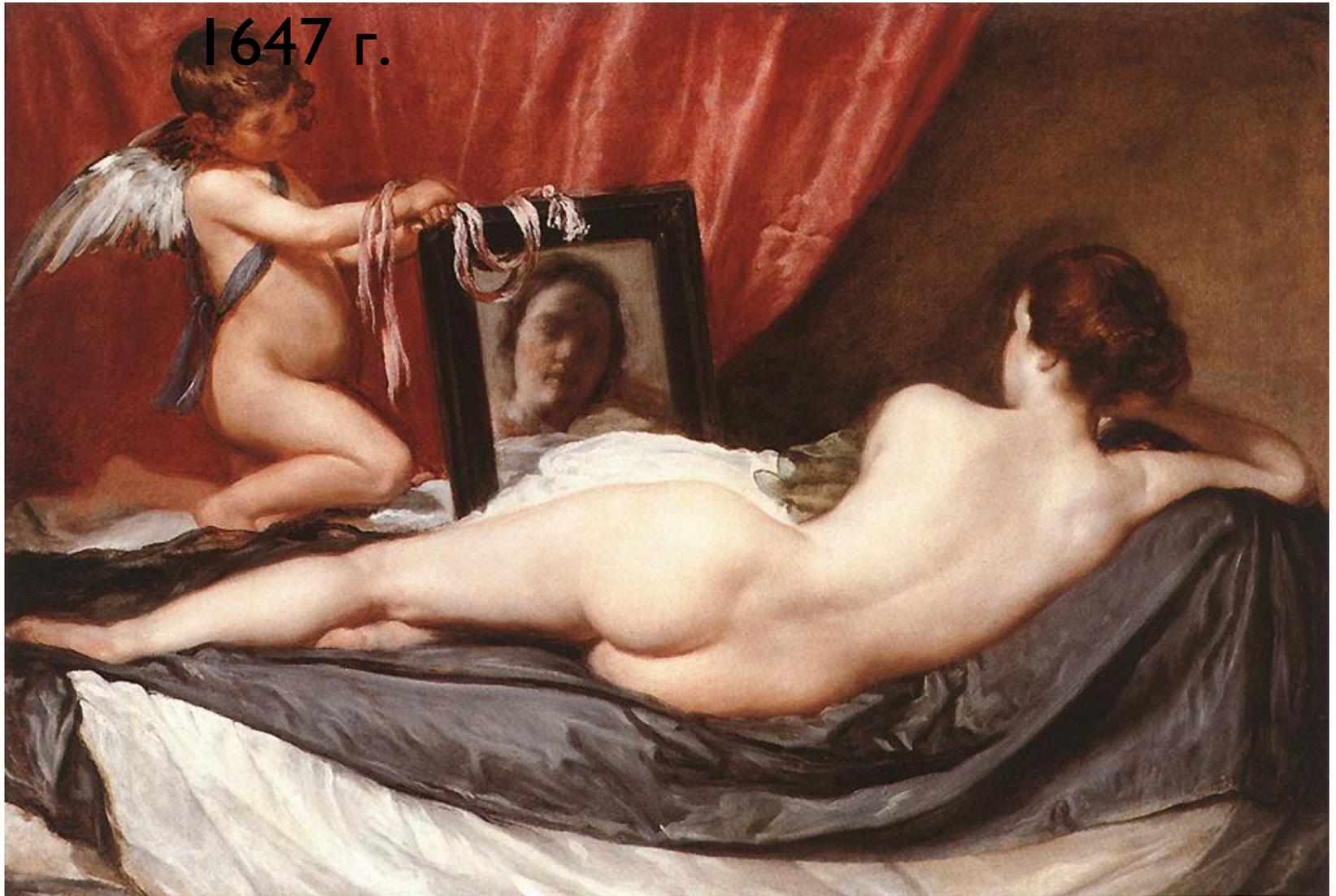
(Италия второй раз)

1650 г.

На картине папа изображён таким, каким его увидел Веласкес в первый раз — энергичным и подозрительным. Колористическая гамма сконцентрирована на двух тонах — красном и белом. Красный цвет разнообразен множеством оттенков.

ВЕНЕРА С ЗЕРКАЛОМ

1647 г.

Художник пренебрегает испанской моралью и пишет обнаженное женское тело по заказу сластолюбивого герцога

ПРЯЖИ 1657

Согласно общепринятой современной трактовке картина изображает состязание между Афиной, в образе женщины слева, и Арахной, работающей справа, повернувшись к зрителю спиной. На заднем плане публика рассматривает один из завершённых гобеленов Арахны «Похищение Европы»

Портрет инфанты

(14 портретов)

