



Маньеризм



86 **Маньеризм** (от итальянского *maniera*, *манера*) — западноевропейский литературно-художественный **стиль XVI — первой трети XVII века..**
Существует толкование понятия «маньеризм», как выражения формотворческого, «претенциозного» начала в искусстве на разных стадиях культурного развития — от античности до современности.



Маньеризм в изобразительном искусстве

СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- № -повышенный спиритуализм
- № -эротизмом
- № -взвинченность и изломанность линий (в частности, использование так называемой «змеевидной» линии),
- № -удлинённость или даже деформированность фигур,
- № -напряжённость поз (контрапост)
- № -использование едкой хроматической гаммы,
- № -перегруженность композиции и т. д.



аахеен хаенс

(1552, Кёльн - 4 марта, 1615, Прага), немецкий живописец и рисовальщик.

активно работал в Нидерландах.

В 1588 году Ханс фон Аахен возвратился в Германию и приобрел признание как художник и мастер тонкого психологического портрета в аристократических семействах в Кельне,



Лучшим произведением художника считают картину «Торжество Истины и Справедливости» (1598, Пинакотека, Мюнхен), выполненную в сложной технике живописания на меди.



Святой Георгий поражает дракона
1590-е годы. Частная коллекция.



Бахус, Церера и Купидон
1610. Музей истории искусства, Вена



Изумление богов

1590-1600-е годы. Национальная галерея, Лондон



ВАЗАРИ ДЖОРДЖО

1511, Ареццо — 1574, Флоренция. Итальянский архитектор и живописец, историк искусства, автор *«Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»*. Мастер флорентийской школы

Работал во Флоренции, Ареццо, Риме, Болонье, Венеции, Неаполе. Придворный мастер герцогов Медичи. Вошедший в историю как автор проекта и строитель дворца Уффици во Флоренции и первый историк итальянского искусства,



Пейзаж Флоренции.



Персей и Андромеда, 1572
Палаццо Веккьо, Флоренция



ТИЦЦОРЕТТО ЯКОПО

29.9.1518 — 31.5.1594

итальянский живописец венецианской школы.

В совершенстве владея рисунком, умением передавать сложные ракурсы, драматические световые эффекты, разнообразные мотивы движения,



smallbay.ru

Тайная вечеря
1594. Церковь Сан Джорджо Маджоре, Венеция.

ЭЛЬ ТРЕЖО



(1541—1614)

Грек с острова Крит

Большую часть жизни художник провел в Толедо. Но прежде чем приехать на Пиренейский полуостров, он много лет работал в Италии



smallbay.ru

Лаокоон
1604-1614



Мария Магдалина,

1578

Музей изящных искусств,

Будапешт



Троица
1579



smallbay.ru

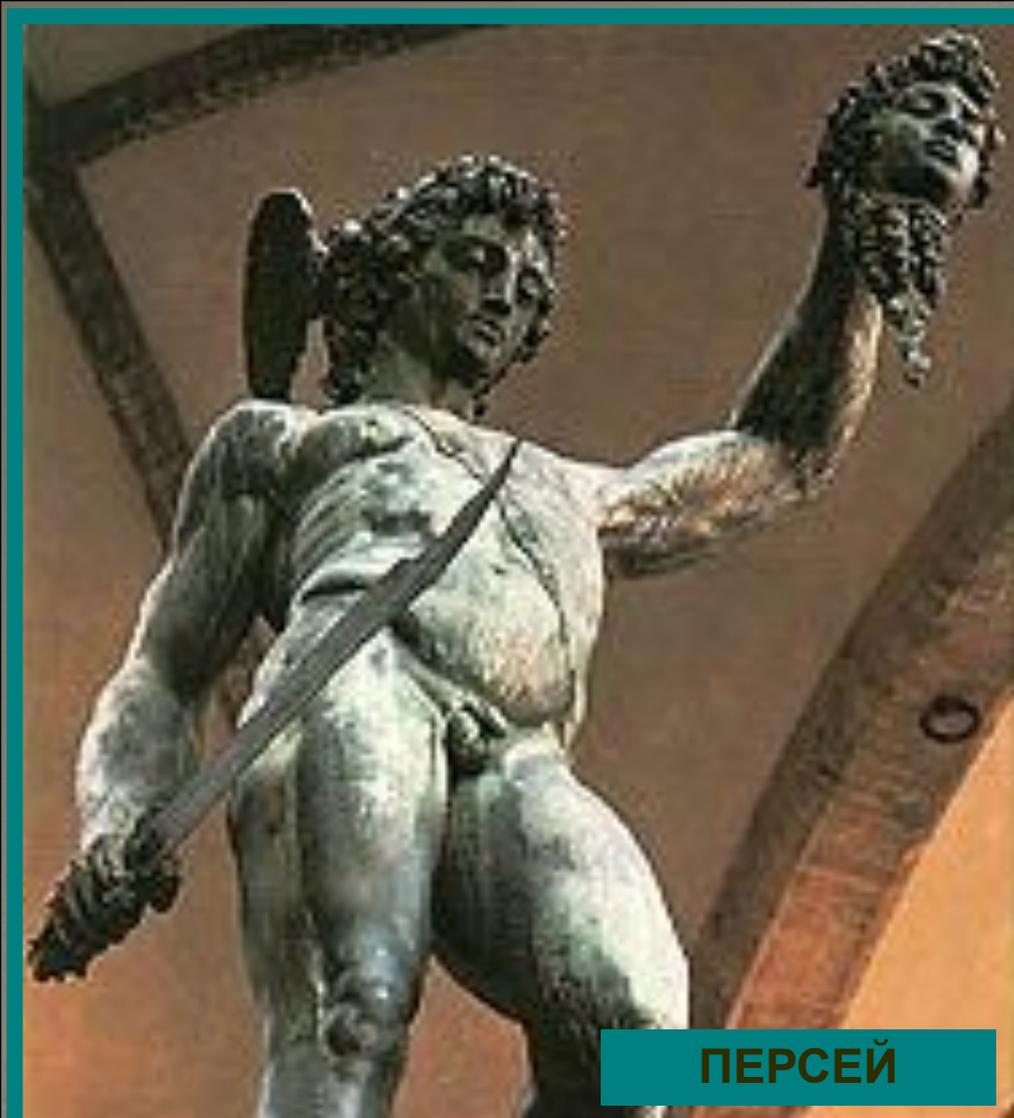
Апостолы Петр и Павел, 1592
Эрмитаж, Санкт-Петербург



СКУЛЬПТУРА

⌘ Бартоломео Амманнати Бартоломео Амманнати, Джамболонья Бартоломео Амманнати, Джамболонья, Бенвенуто

⌘ сочетаются причудливость поз с изысканной плавностью и элегантностью форм.



ПЕРСЕЙ



СОЛОНКА



Бенвенуто Челлини

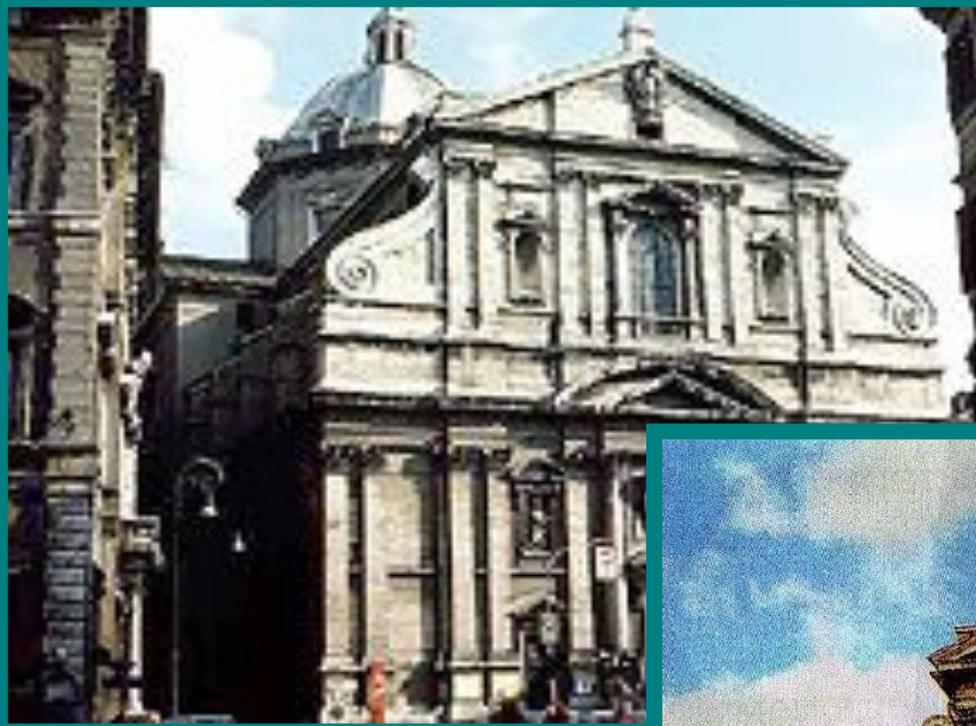


Скульптурные композиции в основном выполнялись под античностью. Но, так же как и все произведения искусства периода маньеризма, изобиловали элементами гротеска и неестественностью поз.

Джамболонья. *Похищение сабинянок*. 1574—1582.
Флоренция, Лоджия деи Ланци

Отличительные черты архитектуры маньеризма

- ✂ Отказ от пропорций.
- ✂ Перенасыщение декором.
- ✂ Контраст гладких и рустованных поверхностей.
- ✂ Использование витых колонн.
- ✂ Игра световых и цветовых контрастов.
- ✂ Сопоставление больших и малых масштабов.
- ✂ Слабое отличие от барокко (отсюда – раннее барокко).



Джакомо да Виньола, Джакомо делла Порта.

Церковь Иль Джезу. 1575 г. Рим





Училище, 1560 г. Флоренция



Джорджо Вазари.

МАНЬЕРИЗМ В МУЗЫКЕ

- В музыке «маньеристским» считается, например, творчество итальянского композитора **Карло Джезуальдо да Веноза**,
- переменчивость настроений,
- повышенное внимание к деталям, которые оттеняют необычная хроматическая гармония,
- резкие перемены в фактуре и мензуре.
- экстравагантная тематика (напр., несколько пьес, передающих «одурманенное» состояние курильщиков),
- вычурная нотация (напр., партитура с нотами разного цвета, выполненная в форме сердечка),
- исключительно сложная, плохо поддающаяся расшифровке запись ритма.

МАНЬЕРИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ

- ✎ изощрённость слога и структуры,
- ✎ усложнённый синтаксис,
- ✎ аллегорическая образность,
- ✎ игра контрастов (в том числе между «любовью возвышенной» и «любовью земной»).
- ✎ Наиболее известный пример — двухтомный роман «Эвфуэс» (1578—1580 г.) **Джона Лили**, породивший термин «эвфуизм», означавший в высшей степени искусственный и вычурный стиль



БАРОККО

У истоков традиции барокко в живописи стоят два великих итальянских художника - Караваджо и Аннибале Карраччи, создавшие самые значительные работы в последнее десятилетие 16 века - первое десятилетие 17 века. Для итальянской живописи конца 16 века характерны неестественность и стилевая неопределённость. Караваджо и Карраччи своим искусством вернули ей цельность и выразительность.



Караваджо



Аннибале Карраччи



Караваджо.
Автопортрет.
"Маленький
больной Вакх".
1593

яркое освещение сцены из темноты



Отдых на пути в Египет. 1597 г.





Мадонна со змеёй. 1606.



«Призвание апостола Матфея»



Мученичество апостола Матфея

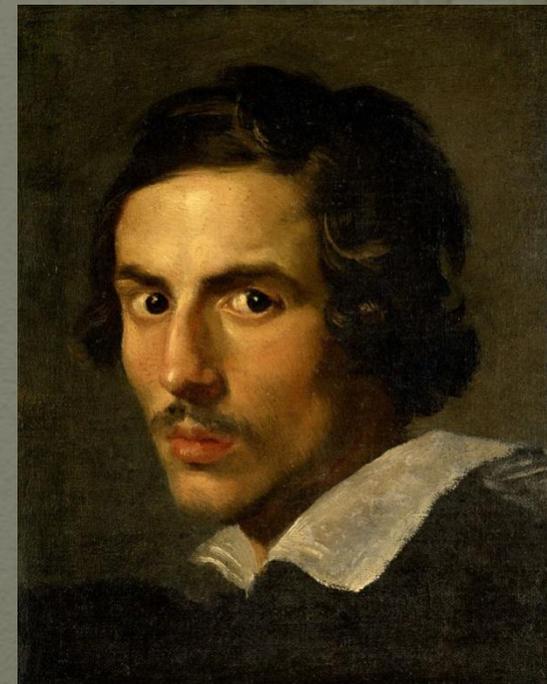




Давид с головой Голиафа

Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини (1598 – 1680)

великий итальянский архитектор и скульптор, крупнейший представитель римского и всего итальянского барокко ученик своего отца Пьетро Бернини. Его творчество может служить эталоном эстетики барокко: для него характерны «повышенная эмоциональность, театральность, активное противоборство пространства и массы, сочетание религиозной аффектации с подчёркнутой чувственностью»



Экстаз Святой Терезы











Фонтан в Риме



Находится на пiazza
Навона Находится
на piazza Навона.
Сооружён в 1648 Находится
на piazza Навона



Характерные черты:

- Обилие пышных декоративных украшений
- подчеркнутая театральность
- искажение классических пропорций
- оптический обман
- преобладание сложных криволинейных форм.
- Желание удивить, восхитить и даже ошеломить зрителя становилось главной задачей архитекторов.

Барокко в архитектуре

- ✎ Для архитектуры барокко (Л. БерниниДля архитектуры барокко (Л. Бернини, Ф. БорроминиДля архитектуры барокко (Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии, Б. Ф. Растрелли в России) характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм.
- ✎ Часто встречаются развернутые масштабные колоннадыЧасто встречаются развернутые масштабные колоннады, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах, волютыЧасто встречаются развернутые масштабные колоннады, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах, волюты, большое число раскреповок, лучковые фасады с раскреповкой в середине, рустованные колонны и пилястры.
- ✎ Купола приобретают сложные формы, часто они многоярусны, как у собора Св. Петра в Риме.

Преобладающие и модные цвета:

приглушенные пастельные тона; красный, розовый, белый, голубой с желтым акцентом.

Линии: причудливый выпукло - вогнутый асимметричный рисунок; в формах полуокружность, прямоугольник, овал; вертикальные линии колонн; выраженное горизонтальное членение.

Форма: сводчатая, куполообразная и прямоугольная; башни, балконы, эркеры.

Характерные элементы интерьера:

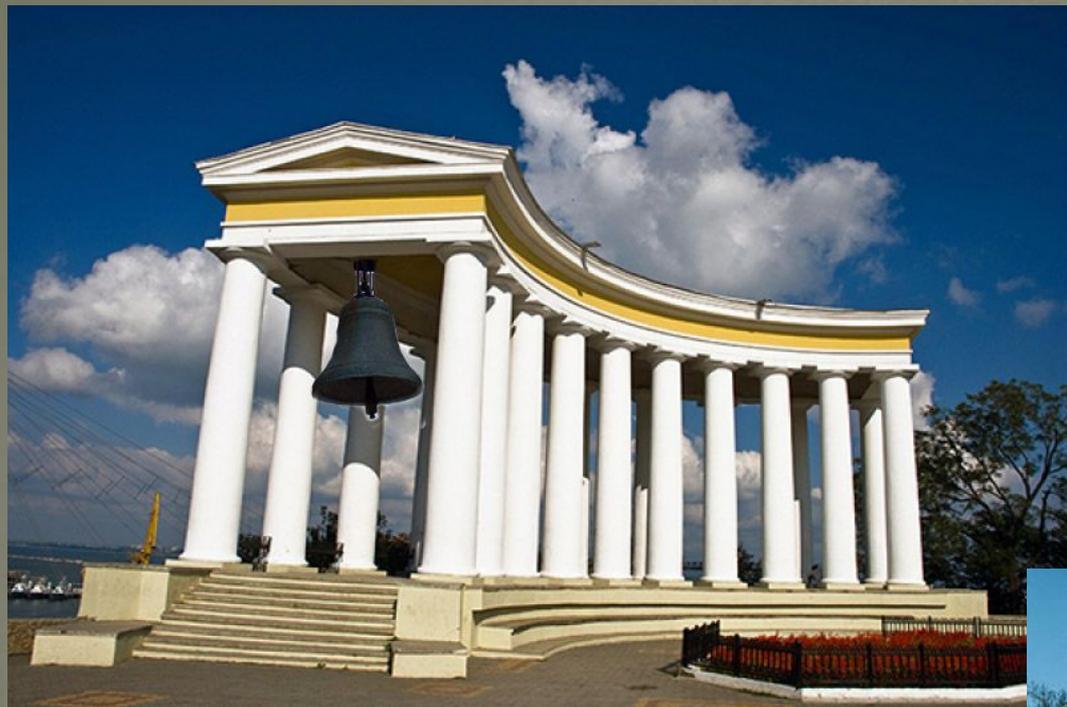
стремление к величию и пышности; массивные парадные лестницы; колонны, пилястры, скульптуры, лепнина и роспись, резной орнамент; взаимосвязь элементов оформления.

Конструкции: контрастные, напряженные, динамичные; вычурные по фасаду и вместе с тем массивные и устойчивые.

Окна: полуциркульные и прямоугольные; с растительным декором по периметру.

Двери: арочные проемы с колоннами; растительный декор

Колоннада (фр. colonnade) — в архитектуре ряд или ряды колонн, объединённых горизонтальным перекрытием

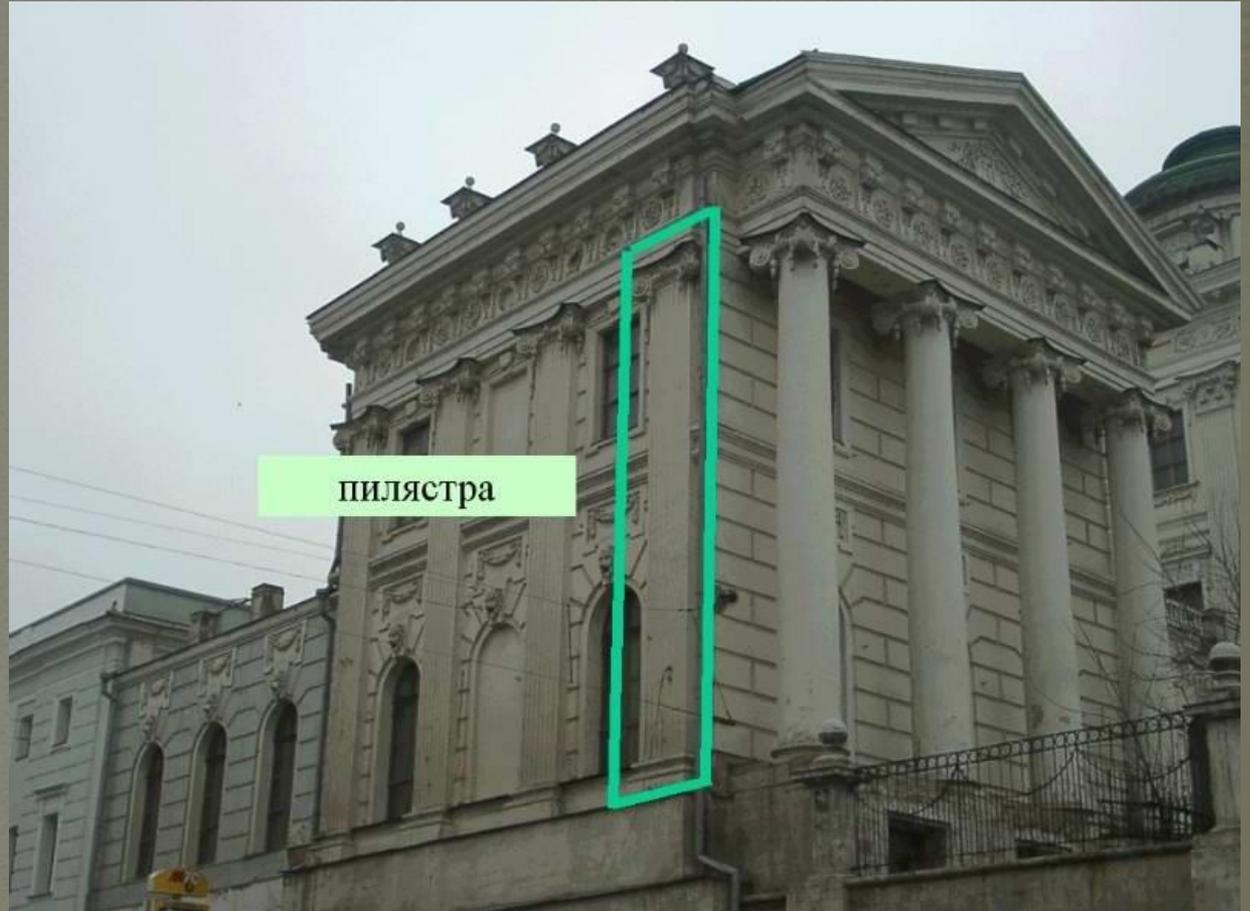


- **Волюта** (итал. *voluta* — завиток, спираль), архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с кружком («глазком») в центре, составная часть ионической капители, входит также в композицию коринфской и композитной капителей.

- Форму волюты иногда имеют архитектурные детали, служащие для связи частей здания, а также консоли карнизов, обрамления порталов, дверей, окон



Пиля́стр (также пиля́стра, итал. pilastro от лат. pila «колонна», «столб») — вертикальный выступ стены, обычно имеющий **базу** и **капитель**, и тем самым условно изображающий колонну



пилястра

Самые крупные и знаменитые ансамбли барокко в мире: Версаль Самые крупные и знаменитые ансамбли барокко в мире: Версаль (Франция),



ые и
салы
мые
мире
ранх
рма

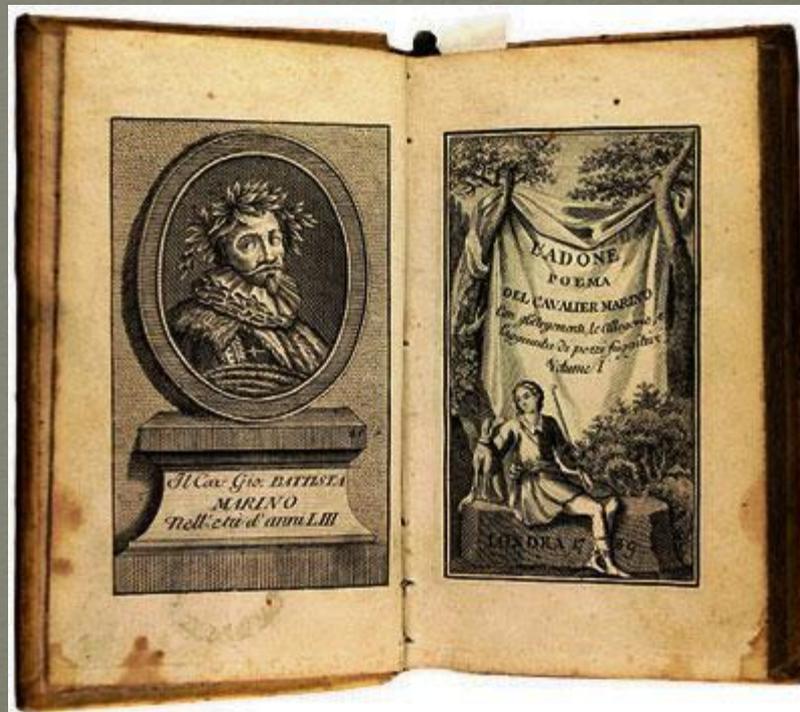
бли
р
е
)
ер



Регулярный парк версальского дворца.



Литература барокко



Литература эпохи барокко.



Д. Марино (Италия)



Мигель де Сервантес



Франсиско де Кеведо.
Испанский поэт и прозаик.

Жанры:
❖ сонеты
❖ романы
❖ поэмы



Оноре д'Юрфе.
Французский писатель XVII века.

В ОБЛАСТИ РОМАНА
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ — Г. ГРИММЕЛЬСГАУЗЕН (РОМАН «СИМПЛИССИМУС»)

В ОБЛАСТИ ДРАМЫ — П. КАЛЬДЕРОН (ИСПАНИЯ)

. В ПОЭЗИИ ПРОСЛАВИЛИСЬ В. ВУАТЮР (ФРАНЦИЯ), Д. МАРИНО (ИТАЛИЯ), ДОН ЛУИС ДЕ ГОНГОРА-И-АРГОТЕ (ИСПАНИЯ), Д. ДОНН (АНГЛИЯ).

**В России к литературе барокко относятся
С. Полоцкий, Ф. Прокопович..**



МУЗЫКА БАРОККО

- ⌘ Музыка барокко носит светский характер, но новый стиль проникает и в церковную музыку.
- ⌘ Это мессы Иоганна Себастьяна Баха, оратории Генделя.
- ⌘ Ярко стиль барокко проявился в опере.
- ⌘ диссонансирующие созвучия, всевозможные украшения-мелизмы.
- ⌘ Появляются технически трудные виртуозные пассажи в пении.

Барокко в итальянской опере.

- ⌘ Опера – главное достижение музыкального искусства барокко.
- ⌘ В 17 веке оперное искусство расцветает в Италии.
- ⌘ Клаудио Монтеверди – первый оперный композитор барокко.
- ⌘ Он развил драматическую сущность оперы. Соединил речитативы, декламацию и вокал.

Монтеверди.



Вивальди.



Творчество Баха.

Иоганн Себастьян Бах 1685-1750 годы.



Композитор Бортнянский.

