

ЕВРОПЕЙСКИЕ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ

- Европейская живопись 17 века идет вслед за эпохой Возрождения. Что касаясь исторических событий, то в это время идет смена феодализма на капитализм, экономический рост Европейских стран. В связи с большой насыщенностью социальными событиями, главной темой живописи является образ человека в настоящей бытовой ситуации. Но еще остаются сильны религиозные сюжеты, из эпохи Возрождения

-
- Не существует какого-то единого стиля в живописи. Художники пробуют, экспериментируют. Самые главные направления - это барокко и классицизм. Большое влияние вносит Итальянское искусство. Его характеризуют великие личности Веласкеса, Рембрандта, Пуссена, Караваджо, Рубенса, Бернини.

- Самый большой прорыв в живописи был в первой половине 17 века, начало 1660-х годов. Вторая половина 17 века - время перелома. Влияние политики оказало воздействие на живописцев. Зато Рим становится неким художественным центром. Молодые и уже опытные художники приезжают туда либо для обучения, либо за новыми впечатлениями.

Италия

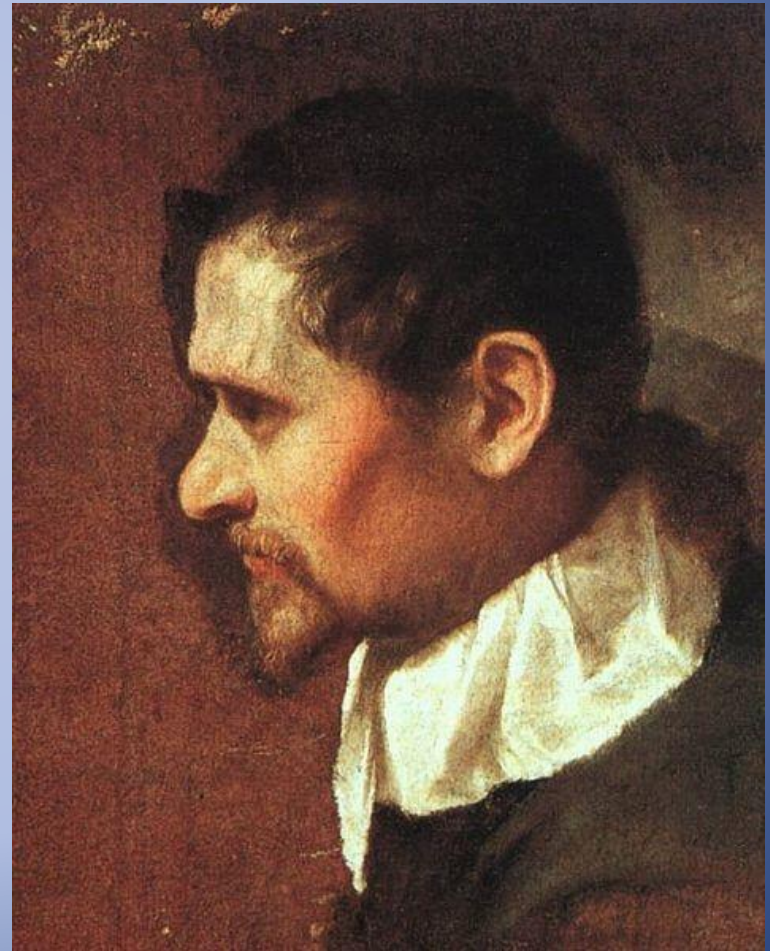
- В 17 веке произошло еще одно немаловажное событие. Искусство живописи как бы разделилось на 2 лагеря: это мастера, которые могли работать только под планкой правительства, и прогрессивные художники, которые стояли в оппозиции к устоявшимся направлениям живописи, которые несли свои новые идеи. В Италии появляются две школы, протестующие против маньеризма (стиль этот характеризуется утратой гармонии между природой и самим человеком, духовным и телесным). Это Балансная школа (братья Караччи) и караваджизм Микеланджело Меризи да Караваджо.

Балансная школа.

Представители: Людовико Караччи, Агостино Караччи и Аннибале Караччи

- При разработке нового стиля они опирались на классическое направление 16 века. Они продвигали более простые образы, но в то же время величественные.

- Аннибале Карраччи

- В 1580-х годах братья открывают Академию в Болонье - "Академия-деи-инкаминати" (Академия, вступающая на новый путь). Основной упор делался на практику, а не на теоретические основы выстраивания изображения. Кроме типичных предметов школ искусств там преподавали анатомию, литературу, историю и философию. Это был большой и важный шаг в развитии европейского искусства. Ведь последующие школы открывались уже по этому принципу. Позже Аннибале Карраччи становится родоначальником "классического" пейзажа.

Караваджизм.

Течение носит более демократичный характер, хотя так же выступает за реалистичность образов.

- Течение получило название от имени своего основателя Микеланджело Меризи да Караваджо. Для примера о представлении стиля можно посмотреть работу Караваджо "Лютнист", она более ярко отображает суть стиля. В технике преобладают темные тона, которые противопоставлены ярко освещенным деталям. Ближайшим последователем Караваджи был Доменико Зампиери.

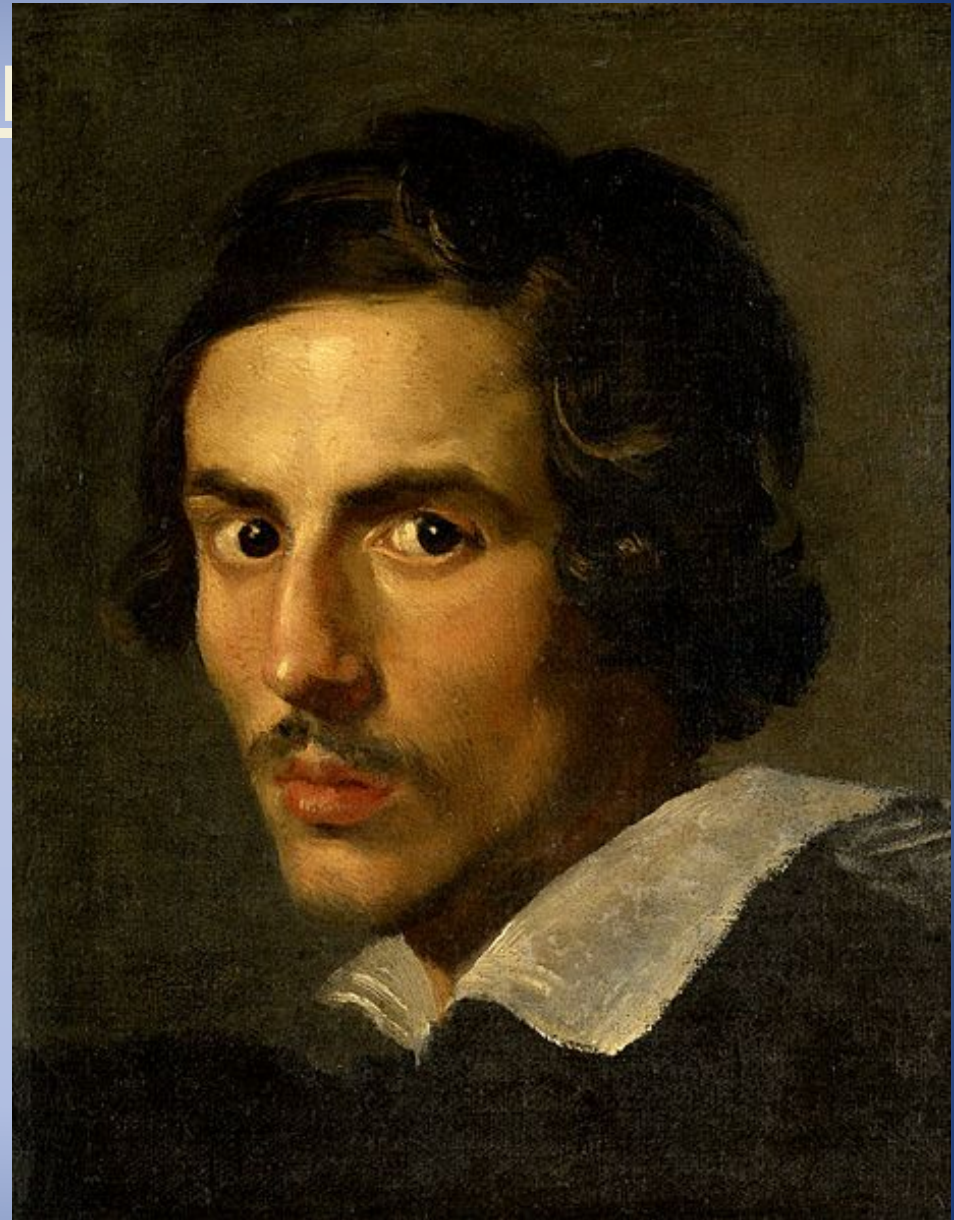
Евангелист Иоанн

- В третьем десятилетии 17 века усилилось влияние барочной живописи. Ее называют "высокое" барокко. Больше декоративности, больше динамики и экспрессивности. Из художников этого периода 17 века можно выделить Джованни Ланфранко, Франческо Барбьери (Гверчино), Доменико Фетти, Лоренцо Бернини, Пьетро да Нортоне, Сальватор Роза.

Лоренцо 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»

Самое известное произведение Бернини — [пьяцца Сан-Пьетро](#) в Риме.

Аполлон и Дафна

Экстаз Блаженной Людовики Альбертони, 1671-1674

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.

- Кроме влияния Италии, в развитии живописи 17 века сыграли большую роль Нидерланды. Оттуда появились две школы: голландская и фламандская. В них развивается религиозная тематика. Ярким представителем фламандской школы был Рубенс Питер Пауль. Другие художники этого периода 17 века: Якоб Иордане, Франс Снейдерс, Адриан Браувер, Давид Тенирс.

Питер Пауль Рубенс как никто другой воплотил подвижность, безудержную жизненность и чувственность европейской живописи эпохи барокко. (Фламандская школа)

Автопортрет

Коронация Марии Медичи

Автопортрет с
Изабеллой Брант, 1609

Елена Фурман
(«Шубка», ок. 1638)

Самсон и Далила

Голландская школа (преобладают идеи реализма).

- Большая популярность и спрос на живопись исходила от частников. Постепенно происходит дифференциация жанров у художников. Это бытовой жанр, пейзаж, маринисты. Оказывает влияние на голландскую живопись творчество Караваджо, а также немецкого художника Адама Эльсхеймера.
- Непосредственно известные личности голландской живописи: Франс Хальс, Рембрандт Харменс ван Рейн, Ян ван Гойен, Паулус Поттер, Альберт Кейп, Ян Порселлис, Герард Доу, Герард Терборх, Ян Вермеер Дельфтский, Адриан ван Остаде, Филипс Воуверман.

Рембрандт Харменс ван Рейн

- Нидерландский художник, рисовальщик и гравёр, великий мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи. Он сумел воплотить в своих произведениях весь спектр человеческих переживаний с такой эмоциональной насыщенностью, которой до него не знало изобразительное искусство. Работы Рембрандта, чрезвычайно разнообразные по жанровой принадлежности, открывают зрителю вневременной духовный мир человеческих переживаний и чувств.

Автопортрет

«Христос во
время
шторма на
море
Галилейском
» (1633).

Единственны
й морской
пейзаж

Рембрандта
был

выкраден в
1990 году из

музея

Изабеллы

Гарднер и до

сих пор

находится в

розыске.

«[Даная](#)» в 1985 г. подверглась вандальному нападению, но была восстановлена российскими реставраторами.

«Ночной дозор» («Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема»

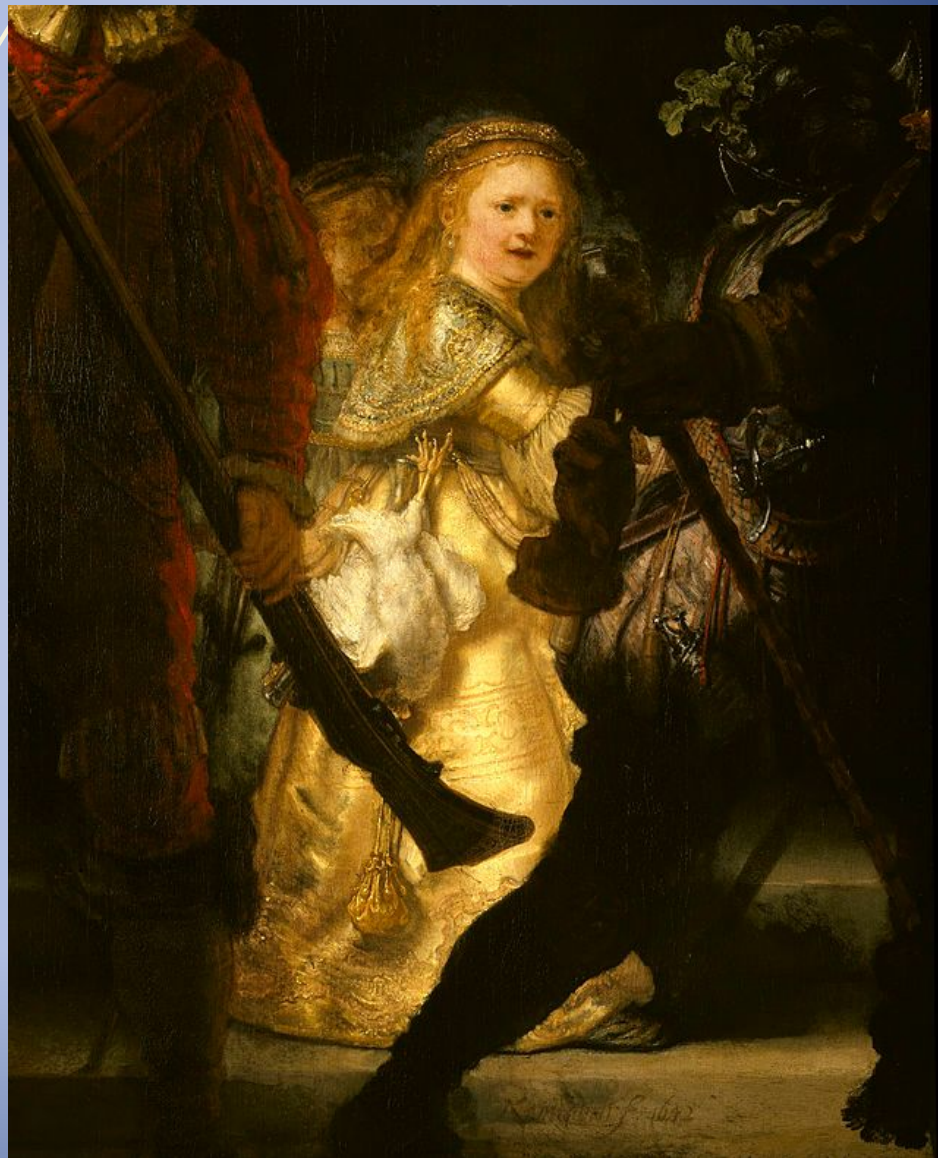

- Картина три раза подверглась попыткам порчи или уничтожения. Первый раз был вырезан кусок холста, во второй раз картине было нанесено более 10 ударов ножом, в третий раз картина была облита серной кислотой.

Рембрандт нашёл очень удачную композицию: мушкетёры выходят из тёмного дворика через арку на залитую солнцем площадь. Очевидна мастерская игра света и тени,

характерная для его поздних работ.

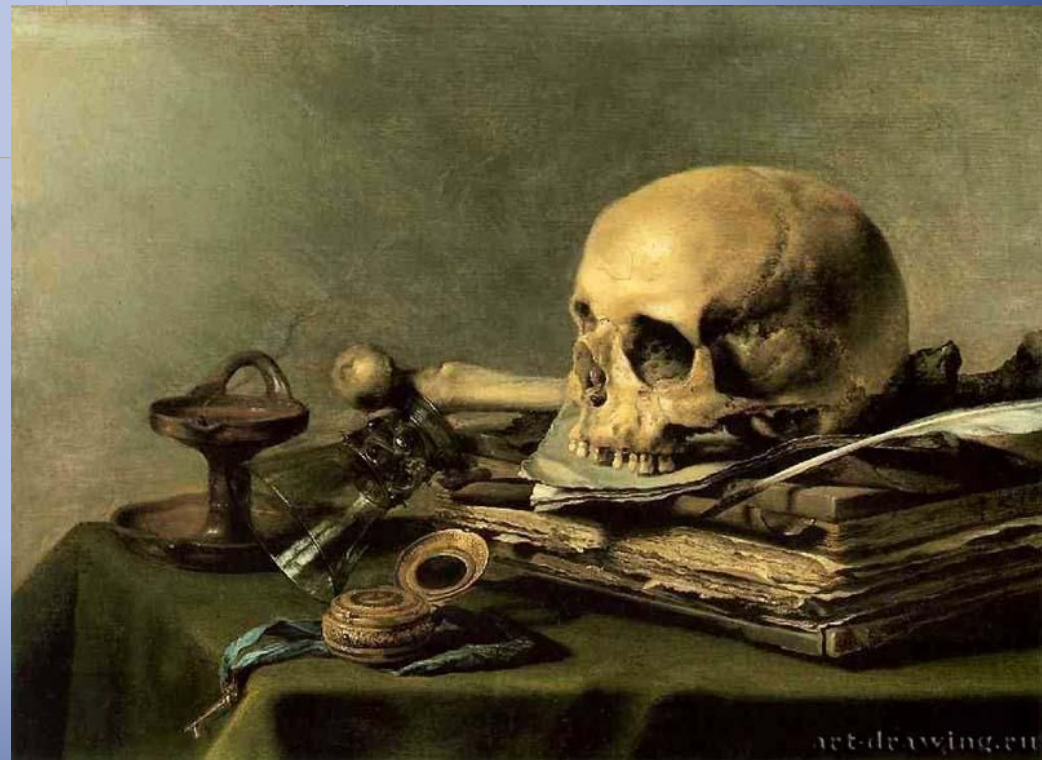
Связано с появлением девочки в золотистом платье (в художественном плане она, размещённая в месте золотого сечения, в левой части картины, призвана, по-видимому, компенсировать яркий камзол Рейтенбюрга в правой). Она окружена символами, традиционно относящимися к мушкетерам. На поясе у нее прикреплены пистолет и курица (или петух), в левой руке рог для вина. У ближайшего мушкетера на шлеме дубовые листья. Поэтому многие исследователи считают её талисманом отряда. Но загадки остаются.

- В голландской живописи хорошо развивается жанровое направление и пейзаж. Кроме этого натюрморт становится все популярнее. Особенностью именно голландского натюрморта является присущая мягкость и характерность предметов. А в их роли часто выступали окорок, кусок хлеба, стаканы и трубка. Из известных художников этого жанра выделяют Питера Клааса и Биллема Клаас Хеда, Абраама ван Бейерена и Биллема Кальфа.

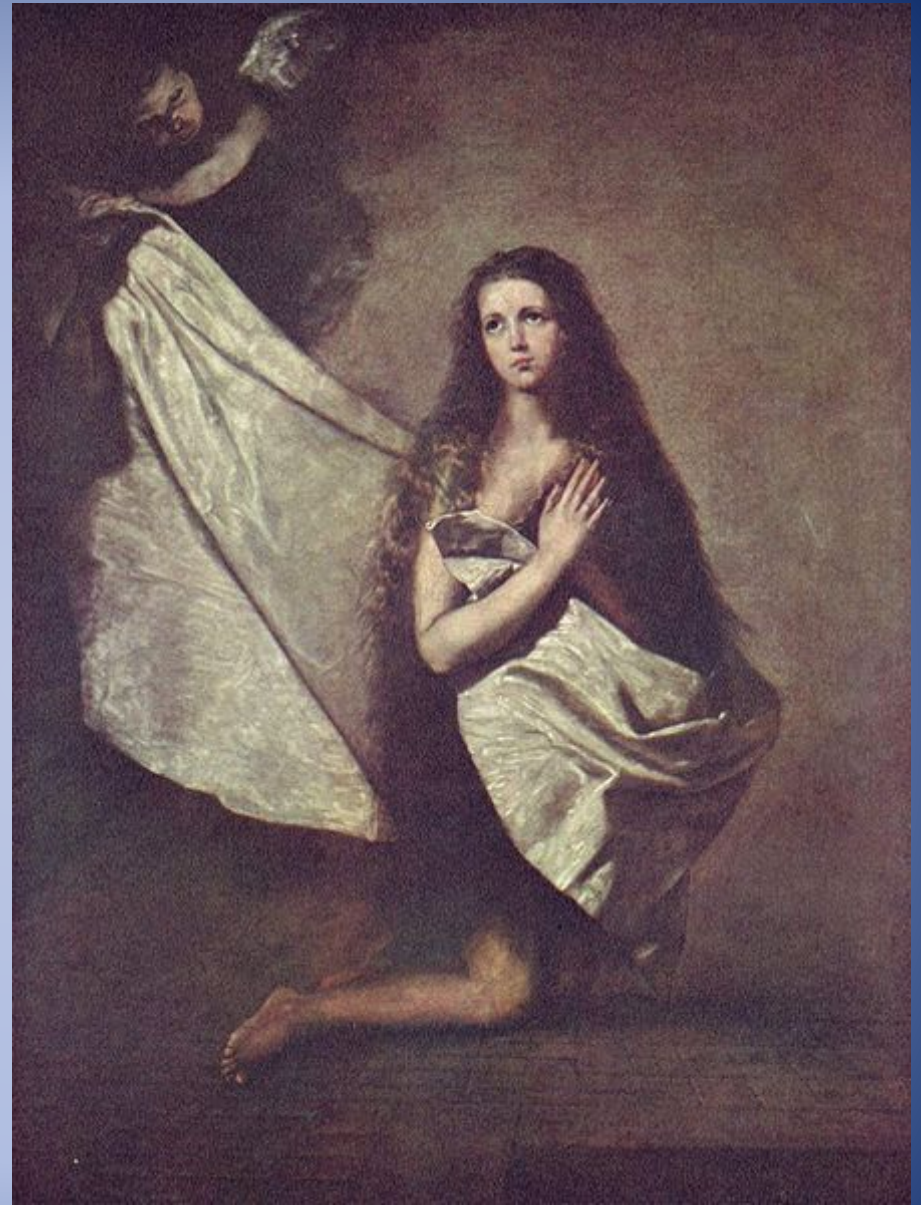
Завтрак. Питер Клас

Суета сует. Питер Клас

Испания

- В Испании, которая считалась центром художеств, в начале 17 века основным течением был реализм. Одним из значимых художников того времени был **Хосе Рибера**. Он делал упор на религиозную тематику.

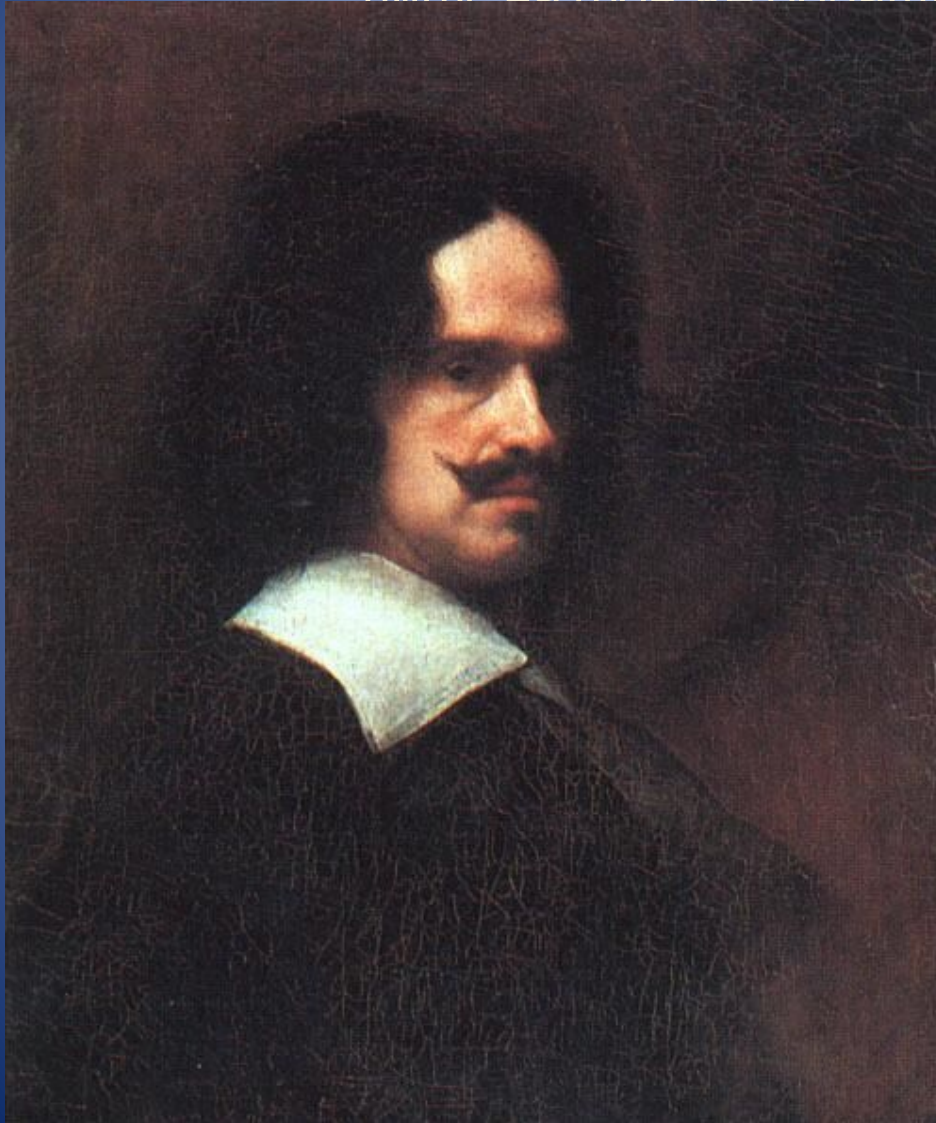
Святая Агнесса

- Франсиско Сурбаран. У него была особая манера письма: он сочетал немного тонов, которые давались большим планом. А так же его живопись была достаточно предметна в плане одежды и человеческого тела

Отрочество Мадонны

Центральной фигурой испанской живописи 17 века является Диего де Сильва Веласкес. С самого начала творчества он писал в стиле реализма. Уделял большое внимание человеческому образу, лицу, на фоне же обращал меньше внимания.

- Хотя в портретах Веласкеса обычно отсутствуют жесты и движение, они необычайно реалистичны и естественны. Фон подобран так, чтобы максимально оттенять фигуру, цветовая гамма строгая, но оживляется тщательно подобранными сочетаниями цветов. Веласкесу удавалось в портрете передать характер человека, показать противоречивость черт его характера.

«Портрет папы Иннокентия X»,
1650, галерея Дориа-Памфили,
Рим

«Венера с зеркалом», ок.
1644—1648, Лондонская
Национальная галерея

Филипп IV Испанский

Инфанта Маргарита
Австрийская

Франция.

- Французская живопись тоже была подвержена влиянию реализма и демократичности. Одним из первых художников-реалистов во Франции был Жак Калло. Он писал как на тему библейских сюжетов, так и описывал события современности.

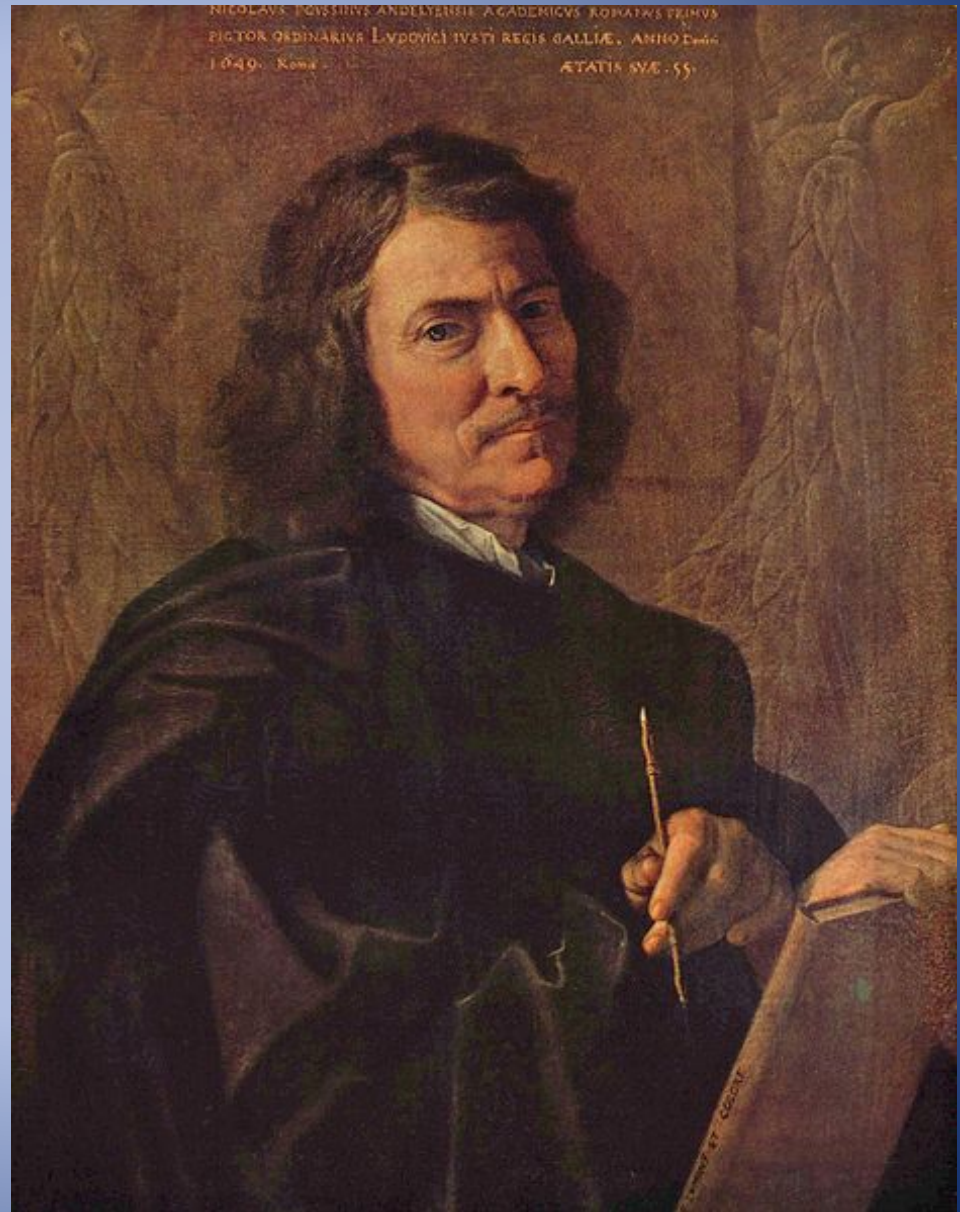
- Позднее на французскую живопись оказывает влияние караваджизм. Другие представители французской живописи 17 века: Валантен, Жорж де Латур, Антуан Ленен, Луи Ленен и Матье Ленен.
- Братья Ленен писали в основном в жанровой тематике. У каждого брата был разный уровень мастерства. Работали в близкой манере, подписывались одной фамилией, поэтому их работы с трудом поддаются различению. Более известен Луи, ему приписывают преобладающую часть картин из крестьянской жизни. Преобладающую часть миниатюр приписывают Антуану, портреты — Луи.

Луи Ленен. *Счастлиное семейство.*

- После реализма обороты начинает набирать классицизм. Основой его является рационализм. Представителями того времени были Никола Пуссен (он считался основателем классицизма во Франции), Эташ Лесюер, Филипп де Шампань.

Никола Пуссен

- Практически все его картины — на историко-мифологические сюжеты. Мастер чеканной, ритмичной композиции. Одним из первых оценил монументальность локального цвета.

Пастухи Аркадии

«Великодушие Сципиона»

Филипп де Шампань. «Тройной портрет кардинала

Душана 1627

- Во Франции создается Академия живописи и скульптуры. Она помогла централизовать французскую живопись. Немалую роль во французской живописи сыграл Шарль Лебрён. Он учился у Пуссена. Еще можно выделить фигуры Пьера Миньяра, Адама Франс ван дер Мейлена, Гиацинт Риго, Никола Ларжильер.

Портрет художника работы Никола Ларжильера

Шарль Лебрён

Жертвоприношение Иевфая

Презентацию подготовила:

Иванова Е.В., учитель русского языка и литературы, МХК.

МБОУ СОШ № 2 п. Березовка, г.
Хабаровск.

