

Изобразительное искусство барокко

Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини

«Экстаз Святой Терезы»

- Подлинным шедевром скульптурного творчества Бернини стала алтарная композиция **«Экстаз Святой Терезы»** для римского собора Сайта Мария делла Витториа. Композиция раскрывает один из эпизодов записок испанской монахини Терезы, жившей в XVI в. и позднее причисленной церковью к лику святых. В своих записках она рассказала, как однажды к ней во сне явился ангел и пронзил ей сердце золотой стрелой:
- **«В руке ангела я увидела длинную золотую стрелу с огненным острием; мне показалось, что он вонзил ее несколько раз в мое сердце... Боль была так сильна, что я не могла удержаться от крика, но в то же время испытала такую бесконечную сладость, что... пусть бы эта боль длилась вечно».**

Перед Бернини стояла непростая задача изобразить сверхъестественное явление, поэтому скульптурная группа была задумана как видение во сне. Автору удалось виртуозно передать в мраморе высшее напряжение чувств героини. Мастер скрывает от зрителя точки опоры фигур, ему удастся представить их парящими в облаках.

Нереальность происходящего подчеркнута пучками лучей на заднем плане и клубящимися облаками, на которых полулежит Святая Тереза, бессильно запрокинув голову. Ее веки полужакрыты, она словно не видит представшего перед ней нежного и улыбчивого ангела. Страдание и наслаждение переплетаются в ее болезненно-восторженном облике. Эмоции героини доведены до крайнего предела, до исступления, но при этом у зрителя не создается впечатления неестественности ее чувств. Эффект мистического видения скульптор подкрепил светом, падающим в дневное время сквозь желтое стекло окна собора.

- Да, Бернини победил мрамор, он действительно сделал его «гибким, как воск».
- К лучшим творениям Бернини принадлежат и фонтаны, которыми он украсил Рим. Самые известные из них — фонтан Тритона (1637) и Четырех рек (1648—1651) — блестящее сочетание экспрессивной барочной пластики с бурлящей и пенящейся водой.

Лоренцо Бернини. Фонтан Четырех рек. Фрагмент. 1648—1651 гг. Рим

ЖИВОПИСЬ

барокко

- Изобразительное искусство барокко наиболее ярко и выразительно представлено **декоративной монументальной живописью** покорявшей и ослеплявшей современников своим праздничным блеском, накалом страстей, неукротимой энергией и динамикой. **Пышные композиции украшали стены и потолки (плафоны) дворцов и храмов, загородных резиденций знати и парковых павильонах.**

- Главные ее темы — торжество Божественной справедливости и прославление на небесах Христа, Богоматери и святых, а также античные аллегорические сюжеты, прославление воинских побед, утверждение новых законов, идея неограниченной власти государства и церкви.

Гиацинт Риго. Портрет Людовика 14. 1701г. Лувр. Париж.

Характерные черты барокко нашли отражение в жанре *парадного портрета*. Художники видели свою главную задачу в передаче противоречивых чувств и переживаний, тончайших психологических оттенков человеческой души.

Ни один придворный живописец конца XVII — начала XVIII в. не мог пройти мимо жанра парадного портрета.

«Все они создавали огромные портреты с изображением поколенным или в рост, где зритель попадал в царство пышных занавесей и торжественных колонн, переливчатого шелка, тяжелого бархата, расшитой золотой парчи, громоздящихся складок, необъятных мантий, гигантских париков и взбитых, как пена, кружев, блеска декоративных лат, орденских цепей, звезд, лент, сияния драгоценных камней, самоуверенных лиц и поз, указующих перстов, жезлов, скипетров, атрибутов могущества, ранга, титула, нагромождаемых в таком изобилии, что от них начинает кружиться голова...

Это был роскошный театр власти, достигшей полного самоупоения и вполне разучившейся отличать видимое от реального, показное от действительного, а точнее, верящей только одной желаемой, льстящей ей видимости»

(В. Н. Прокофьев)

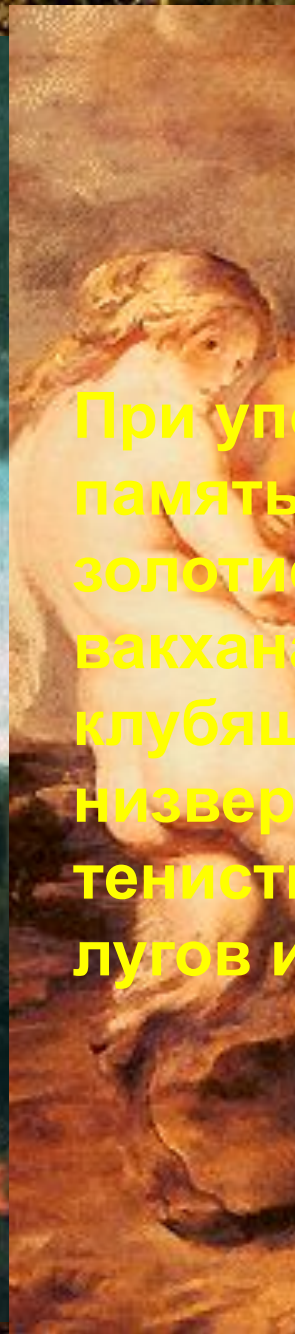

Сколько напыщенности и самолюбования в портрете Людовика XIV, выполненном французским художником Гиацинтом Риго (1659—1743)! Поразительны театральность и вычурность позы, высокомерный и снисходительный взгляд «короля-солнца», чрезмерная роскошь одеяния, богатство торжественных драпировок и атрибутов королевской власти. Картина, первоначально предназначавшаяся в качестве подарка племяннику испанского короля, так понравилась заказчику, что он пожелал оставить оригинал у себя. В Испанию была отправлена копия.

Рубенс — король живописи

- **Рубенс**, точнее Рюбенс (Rubens) Питер Пауэл (1577-1640), фламандский живописец. С 1589 жил в Антверпене, где получил всестороннее гуманитарное образование. Рано посвятив себя живописи, учился (с 1591) у Т.Верхахта, А. ван Норта, О.Вениуса (ван Вена). В 1600-1608 Рубенс побывал в Италии, где изучал произведения **Микеланджело**, живописцев **венецианской школы**, братьев **Карраччи**, **Караваджо**. Вернувшись в Антверпен, Рубенс занял место главного придворного живописца правительницы Фландрии инфанты Изабеллы Австрийской. Уже в его первых после возвращения картинах проявилось стремление к переработке итальянских впечатлений в духе национальных художественных традиций.

При упоминании имени Рубенса приходят на память пышные фламандские красавицы с золотистыми волосами, сцены охоты и битв, вакханалии, великолепные пейзажи с клубящимися облаками, стремительно низвергающимися водопадами, могучими тенистыми деревьями, безбрежными далями лугов и полей...

- **Питер Пауэл Рубенс (1577—1640)** принадлежит к числу выдающихся художников мира. Один из биографов так писал о значении его творчества:
- **«История искусства не знает ни единого примера столь универсального таланта, такого мощного влияния, такого непререкаемого, абсолютного авторитета, такого творческого триумфа».**

Посмотрите а его портрет и вы поймете, насколько талантлив был этот начинающий художник. Красивое лицо Рубенса спокойно и преисполнено чувства собственного достоинства. Модный, щегольской костюм с широким кружевным воротником, шляпа с высокой тульей и металлической брошкой, кожаные туфли с изящными подвязками подчеркивают его аристократичность и тонкий художественный вкус. Он сидит с молодой женой в беседке, увитой зеленью и цветущей жимолостью. С видом ласкового покровительства он слегка склонился к жене, его рука опирается на шпагу. Выразительные глаза обращены прямо к зрителю, их бесконечно добрый взгляд полон тихого и безмятежного счастья. Две склоненные друг к другу фигуры, красноречивый жест соединенных рук символизируют внутреннее согласие и любовь.

**Питер Пауэл Рубенс,
Автопортрет с Изабеллой Брапт. 1609—1610 гг.
Старая Пинакотека, Мюнхен**

*Питер Пауэл Рубенс.
Битва амазонок с
греками. 1615—1619
гг. Старая Пина
котека, Мюнхен*

Да, это был период покоя, труда и тихого счастья в жизни художника. В 1609 г. Рубенс был назначен придворным живописцем, а это, в свою очередь, поднимало его престиж в обществе и открывало путь к свободному творчеству. В заказах не было недостатка, число поклонников его таланта постоянно росло. Его заказчиками были французская королева Мария Медичи, принцесса Нидерландов Изабелла, генуэзские купцы...

- Рубенс обладал колоссальной работоспособностью. В шесть часов после утренней мессы он шел в мастерскую к рабочему столу или мольберту, делая десятки эскизов и рисунков на бумаге или картоне. Затем он обходил учеников, специализировавшихся на каких-то элементах картины, прописывал уже готовые композиции, едва касаясь кистью отдельных частей полотна. Им создано около полутора тысяч самостоятельных произведений и еще столько же в сотворчестве с учениками — невероятная цифра для человека, прожившего всего 63 года! Убедительный комментарий к словам Делакруа: «Рубенс — Бог!»

В аллегорической картине «**Союз Земли и Воды**» он прославляет союз двух природных стихий, без которых невозможна жизнь человека. Землю олицетворяет мать богов Кибелла, воду — бог морей Нептун. На границе своих владений они заключают союз, который освящает крылатая богиня Виктория, возлагающая золотую корону на голову Кибеллы. Из-под скалы навстречу зрителю выплывает трубящий приветствие тритон. Очаровательные путти веселятся и играют в потоках льющейся воды.

**Питер Пауэл Рубенс,
Союз Земли и Воды. 1618 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт Петербург**

Эта картина заключала в себе глубокий смысл, связанный с надеждой Рубенса на скорейшее процветание родины. После разделения Нидерландов на Северные и Южные Фландрия потеряла выход к морю и, следовательно, лишилась выгодных торговых морских путей. Союз двух природных стихий — Земли и Воды — это надежда на установление мира, мечта художника о союзе Фландрии с морем.

- Не имея возможности быстро выполнять многочисленные заказы, Рубенс создал огромную мастерскую, куда стекались лучшие молодые художники Фландрии, среди которых были знаменитые Антонис Ван Дейк (1599—1641), Якоб Йордане (1593—1678) и Франс Снейдерс (1579—1657).

**Антонис Ван Дейк.
Автопортрет. Конец 1620-х —
начало 1630 х гг.
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург**

**Якоб Йордане.
Бобовый король. Около 1638 г.
Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербурга**

**Франс Снейдерс.
Лавка с дичью. 1609 г. Государственный
Эрмитаж. Санкт-Петербург.**

- Один из влиятельных покровителей художника однажды заметил: «У Рубенса было столько талантов, что его умение рисовать следует отнести к самому последнему». Да, Рубенс был не только художником, он был блестяще образованным человеком. Разносторонний ученый, знаток и коллекционер древностей, дипломат, ведший переговоры с монархами Испании и Англии, полиглот, знавший семь языков, переписывавшийся с выдающимися людьми Европы, архитектор, издавший двухтомную книгу «Дворцы Генуи» и построивший свой великолепный дом с парком в Антверпене, он снискал себе заслуженную славу при жизни. В 1630 г. после удачной дипломатической миссии английский король Карл I пожаловал художника в рыцари, подарил ему свою шпагу, шнур с королевской шляпы и кольцо, усыпанное бриллиантами...

- В 1640 г. художник умер. Из его роскошного дома в Антверпене навсегда уносили на черной бархатной подушечке маленькую золотую корону — почетный титул «короля живописи».

The background of the slide is a close-up photograph of a purple fabric with a repeating floral and scrollwork pattern. The fabric is draped, creating soft folds and shadows. The pattern consists of stylized flowers and swirling lines, rendered in a slightly lighter shade of purple than the background fabric. The overall aesthetic is elegant and decorative.

**Семенкова Наталья Станиславовна –
учитель русского языка и
литературы МОУ «Сосновская СОШ»**

