

Теория и история зарубежного искусства

Для студентов специальности 020600

«Культурология»

кафедра культурологии ИСМД

Гильмулина Елена Анатольевна, доцент, кандидат
искусствоведения, заслуженный работник
культуры РБ

Европейское искусство XVII века: Барокко и классицизм

Требования к знаниям, умениям и навыкам

В результате студент должен:

- знать теоретические основы искусства, основные этапы истории искусства XVII века,
- уметь различать и идентифицировать жанровую и стилевую принадлежность произведений зарубежного искусства различных видов и форм,
- владеть навыками искусствоведческого анализа произведений искусства.

План лекции

Искусство XVII века: Барокко и классицизм

1. Европейская художественная культура XVII века.
2. Термин «барокко» в истории искусства и его значение.
3. Искусство классицизма. «Большой стиль» Людовика XIV в архитектуре и изобразительном искусстве Франции.
4. Внестилевая форма художественного мышления: творчество Караваджо, Рембрандта, Веласкеса.

Ключевые понятия

- Барокко
- Декоративно-прикладное искусство
- Классицизм
- Художественный стиль

Постренессансная культура

- Исторический фон развития искусства в XVII в. Великие географические и естественнонаучные открытия.
- Острое ощущение человеком того времени зыбкости и неустойчивости своего положения, противоречия между иллюзией и реальностью.
- Формирование новой европейской культуры было связано со стремительно меняющейся «картиной мира» на рубеже XVI-XVII вв. и кризисом гуманистических идеалов итальянского Возрождения.

Возникновение стиля барокко

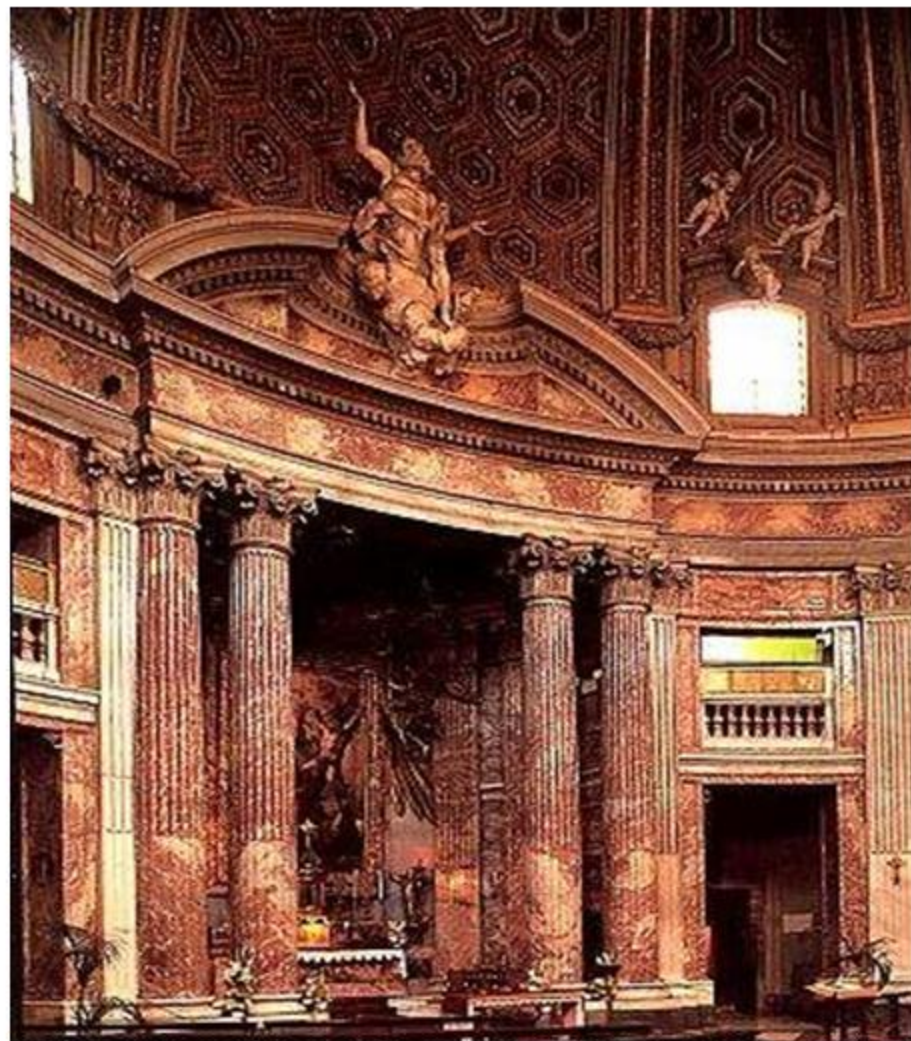
- **Барокко** - «странный», «причудливый»; *perola barroca* — «жемчужина неправильной формы».
- Существуют и другие предположения о происхождении этого слова - характеристика европейской культуры XVII—XVIII веков, центром которой была Франция.
- Стиль барокко появился в XVI—XVII веках в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции.
- Именно эпоху барокко принято считать началом триумфального шествия «Западной цивилизации».

Стиль Барокко

- Италия – родина Барокко.
- Причины рождения стиля.
- «Жизнь – сеть сон» - кредо Барокко.
Характеристики стиля:
 - эмоциональная выразительность,
 - масштабность,
 - динамическая насыщенность,
 - сложность композиционных решений.

Учебный материал

Архитектура барокко

- Палаццо Квиринале (летняя резиденция римских пап) - первая и самая крупная постройка той эпохи.

Церковь Сант Андреа аль Квиринале. Рим
Алтарная ниша
1658 - 1661

Архитектура барокко

Принципы и выразительные средства архитектуры.

- Главный архитектурный памятник XVII в. – палаццо Барберини.
- Авторы – архитекторы Мадерна, Лоренцо Бернини и Франческо Борромини.
- Бернини выполнил огромное количество архитектурных и скульптурных работ, которые украсили храмы, дворцы и площади итальянской столицы.

Мастер создавал парадные монументы, фонтаны, надгробия, статуи святых, скульптурные группы, портреты.

Архитектура барокко

Карло Мадерна.
Церковь Святой Сусанны, Рим

Лоренцо Бернини

1598-1680

Сын скульптора, Бернини с детских лет рос в атмосфере искусства, его одаренность проявилась очень рано.

- Он не только великий архитектор, но и великий скульптор, великолепный рисовальщик, живописец, театральный декоратор.

Бернини, Дан Лоренцо. Площадь св. Петра,
Деталь аркады. 1656-1657. Рим, Италия

ВГУЭС

Экстаз святой Терезы

- Церковь Санта Мария делла Виттория. Рим.
- Декоративно-круглая скульптура
- Мрамор.
1645-1652

Скульптура Лоренцо Бернини

Мастер работал над портретами Римских пап, королей, вельмож, сановников.

Бернини раскрывал душевное состояние человека.

Мастер, стремился почувствовать и передать главное в облике портретируемого, делал многочисленные зарисовки, изображая модель не позирующей, а в движении, в разных позах, в общении с другими людьми.

Скульптор виртуозно передавал в мраморе самые различные по фактуре материалы - металл, шёлк, бархат, мех, кружево.

Бюст кардинала Шипионе Боргезе

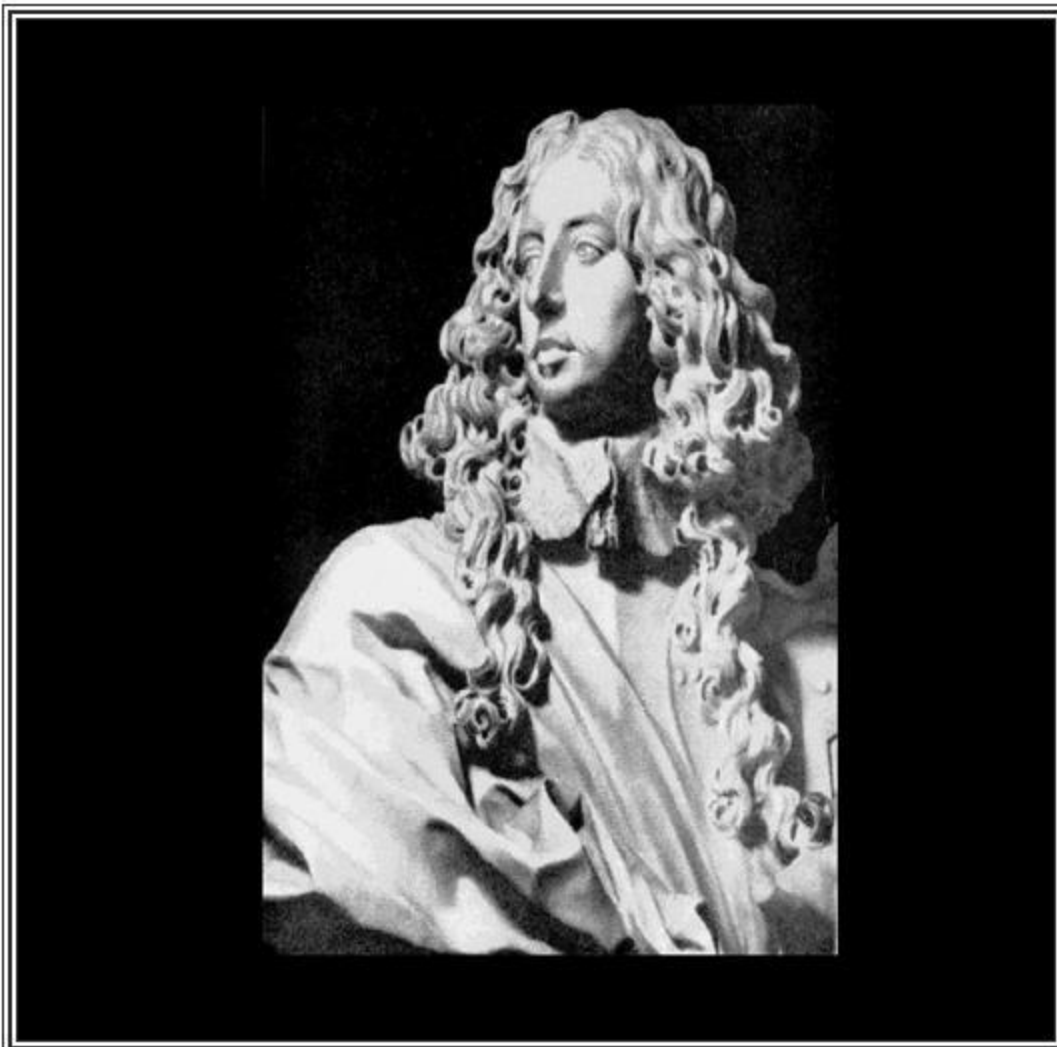
- Италия.
- Галерея Боргезе. Рим.
- Круглая скульптура. Мрамор.
1632

Скульптура Лоренцо Бернини

- Бюст кардинала Шипионе Боргезе (1632) среди более ранних портретов, выполненных Бернини - шедевр психологической характеристики и живой естественности.
- Скульптура герцога Модены Франческо д'Эсте Это из более поздних парадных портретов.

В нем поза, постановка фигуры, поворот головы, локоны пышных париков и развевающиеся драпировки способствуют созданию единого, приподнятого, но в своей основе правдивого образа.

Герцог Модены Франческо д'Эсте

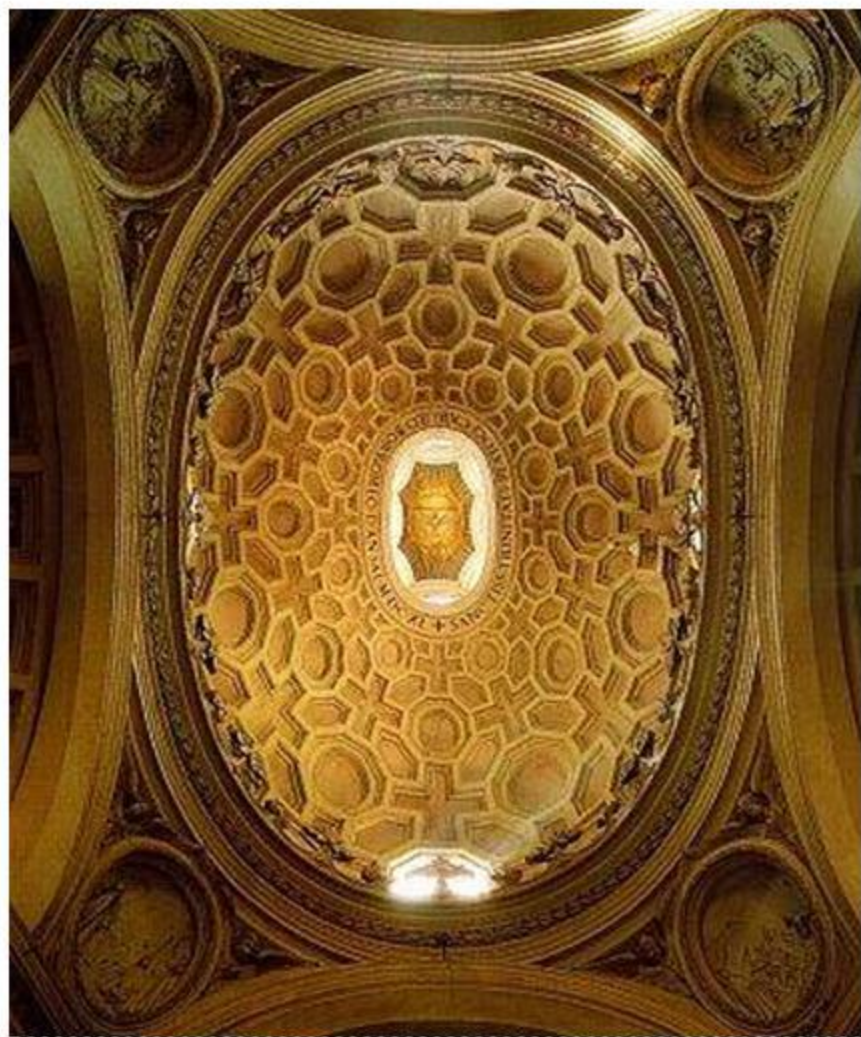
- Итальянская школа.
Музей Эсте, Модена.
- Круглая скульптура, станковая.
Мрамор.
1650-1651

Франческо Борромини 1599-1667

- Второй крупнейший зодчий XVII в.
- Его искусство олицетворение крайней степени творческой индивидуальности, свободы художественного выбора.
- Сознательно формировал особенное, напряженное динамичное пространство вокруг своих построек «волнением стен».
- При разработке фасада он использовал мотив вогнутой кривой, редко встречающийся в римской барочной архитектуре.

Учебный материал

Франческо Борромини

Культовое сооружение необычайно сложной формы, представляющей симбиоз овала и ромба с волнообразной линией стен.

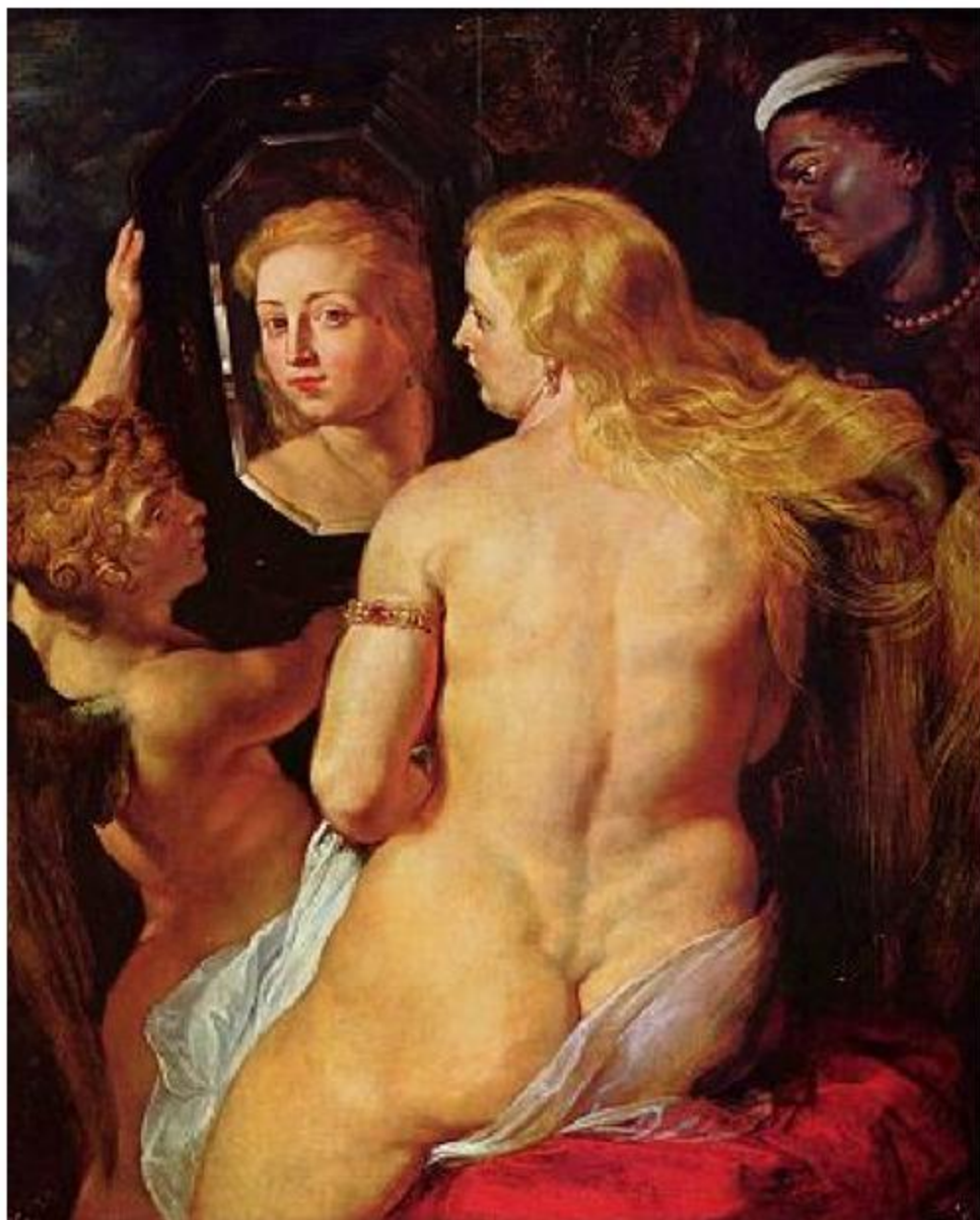
Церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане («У четырех фонтанов»)

Изобразительное искусство Фландрии

- Важная особенность живописи барокко – передача движения, пластики.
- Театральность и вычурность форм, свойственные живописи барокко, невероятное сочетание возвышенной духовности и крайнего натурализма, грандиозности и излишества мелких деталей нашли отражение в творчестве самого великолепного живописца барокко – Питера Пауля Рубенса (1577-1640).

Охота на тигров. 1617 - 1618

Туалет Венеры.
1612-1615 Фландрия.

КЛАССИЦИЗМ

Классицизм (фр. *classicisme*, от лат. *classicus* — образцовый) — художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве конца XVII — образцовый) — художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве конца XVII — начала XIX вв.

- Обращение к античности и к античному искусству как к норме и идеальному образцу.
- Родина стиля Франция.
- Возникновение классицизма на волне общественного подъема французской нации и французского государства.

• В основе классицизма лежат идеи рационализма В основе классицизма лежат идеи рационализма, идущие из философии

КЛАССИЦИЗМ

- Эстетика классицизма придаёт огромное значение общественно-воспитательной функции искусства.
- Многие правила и каноны классицизм берет из античного искусства (Аристотель, Гораций).
- Художественное произведение, с точки зрения классицизма, должно строиться на основании строгих канонов, тем самым обнаруживая стройность и логичность самого мироздания.

КЛАССИЦИЗМ

- Формирование классицизма во французской архитектуре связано с отмеченными ясностью композиции и ордерных членений постройками Ф. Мансара.
- Высокие образцы зрелого классицизма в архитектуре 17 в.— восточный фасад Лувра (К. Перро), творчество Л. Лево, Ф. Блонделя. Со 2-й пол. 17 в. французский классицизм вбирает в себя некоторые элементы архитектуры барокко (дворец и парк Версаля — архитектор Ж. Ардуэн-Мансар, А. Ленотр).

Версаль

Малый Трианон

Малый Трианон

- Малый Трианон — загородный дворец, построенный в Версале (1762-1764) по заказу Людовика XV поражает своими гармоничными пропорциями.
- Это образец безошибочно рассчитанной гармонии: в основе всех главных членений лежит соотношение 1:2 (длина здания вдвое больше высоты, высота двери вдвое больше ее ширины, высота второго этажа вдвое меньше первого и т.д.).

Вестибюль замка Сан Суси

- Один из вестибюлей замка сочетает в себе мотивы раннего классицизма и причудливые формы рококо.
- Потсдам.

Классицизм

- Основоположником и крупнейшим мастером классицизма 17 в. был французский художник Н. Пуссен, картины которого отмечены возвышенностью философско-этического содержания, гармоничностью ритмичного строя и колорита.
- Высокое развитие в живописи классицизма 17 в. получил "идеальный пейзаж" (Пуссен, К. Лоррен, Г. Дюге), воплотивший мечту классицистов о "золотом веке" человечества. Перекрестные связи с французским и голландским классицизмом, а также с ранним барокко сказались в коротком блестящем расцвете классицизма в архитектуре Швеции конца 17—начала 18 вв. (архитектор Н. Тессин Младший).

Никола Пуссен

Никола Пуссен

С 1650-х годов в творчестве Пуссена усиливается этико-философский пафос. Обращаясь к сюжетам античной истории, уподобляя библейских и евангельских персонажей героям классической древности, художник добивался полноты образного звучания, ясной гармонии целого (“Отдых на пути в Египет”, 1658, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург; “Великодушные Сципиона, 1653, ГМИИ, Москва).

Никола Пуссен

Развивая принципы идеального пейзажа, Пуссен делает природу воплощением совершенства и целесообразности: “Пейзаж с Полифемом”, около 1649, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург; серия пейзажей “Времена года”, 1660-1664, “Аполлон и Дафна”, - все в Лувре, Париж. Вводя в пейзаж мифологические персонажи, олицетворяющие различные стихии и используя в них эпизоды библейских сказаний, Пуссен выражал идеи высшей необходимости или судьбы, как начала, регулирующего взаимоотношения человека и мироздания.

Никола Пуссен

Учебный материал

Никола Пуссен

Господствующий в произведениях Пуссена 1630-х годов ясный композиционный ритм воспринимается как отражение разумного начала, придающего величие благородным поступкам человека (“Аркадские пастухи”, около 1629-1630; “Нахождение Моисея”, 1638).

Микеладжело Караваджо (1571-1610)

- Реформатор европейской живописи XVII в.
- Отвергал школу как систему подготовки живописцев, ставил во главу угла индивидуальные способности.
- Уравнял в творчестве жанры живописи.
- Особенность его творческого почерка - караваджиевский луч.

Призвание апостола Матфея

Положение во гроб

Рембрандт Харменс Ван Рейн

Возвращение Блудного Сына 1669 г.

Вопросы для самопроверки

- Расскажите об эстетических признаках стиля барокко
- Какие архитектурные ансамбли связаны с именем Л. Бернини?
- Расскажите об особенностях живописи барокко на примере творчества П.П. Рубенса
- Назовите основные этапы становления классицизма во Франции
- Расскажите об основных признаках «большого стиля» Людовика XIV на примере Версаля
- Каков творческий метод Н. Пуссена, создателя стиля классицизма в живописи?

Рекомендуемая литература

1. История мирового искусства : пер. с ит. - М. : БММ, 2008. - 720 с.
2. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. - М. : Шевчук В., 2001. - 217 с.
3. Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие для студ. вузов - М. : ФОРУМ, 2007. – 272 с.
4. Шоню П. Цивилизация классической Европы; пер. с фр. и послесл. В. Бабинцева. - Екатеринбург : У- Фактория, 2005. - 608 с.
5. Юренева Т. Ю. Художественные музеи Западной Европы. История и коллекции: Учебное пособие для студ. вузов - М. : Академический Проект, 2007. - 414 с.

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.