СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

V семестр
Лекция 1. Искусство как феномен культуры. Предмет искусства. Цели и задачи. Виды и жанры искусства.

Искусство – одна из форм общественного сознания, в основе которого лежит художественно-образное отражение действительности.

 Виды искусства отличаются восприятием и художественно-выразительными средствами.

Виды искусства – временные, пространственные, синтетические.

Лекция 2. Виды искусства**.** Специфика и особенности. Виды архитектуры. Техники и материалы скульптуры.

Архитектура – искусство строить здания.

 «Польза, прочность, красота» триада Витрувия.

Виды архитектуры.

Виды архитектуры по назначению.

Основные конструктивные системы - стоечно-балочная, система арочного свода, крестово-купольная, каркасная готическая.

Скульптура – объемно-пространственный вид искусства. Его специфика.

Виды скульптуры по отношению к пространству – круглая и рельеф.

По назначению – станковая и монументальная.

Жанры скульптуры.

Материал в скульптуре.

Лекция 3.Живопись. Виды, техники, материалы, жанры.

Живопись как вид искусства.

 Виды живописи.

Виды живописи по назначению.

Виды живописи по назначению – станковая и монументальная.

* Жанры живописи – портрет, исторический, бытовой, пейзаж, натюрморт, интерьер.
Лекция 4. Первобытное искусство. Виды искусства в первобытной культуре. Пещерная живопись. Смысл пещерной живописи. Скульптура. Жилища. Керамика. Палеолит. Мезолит. Неолит. Энеолит. основные теории происхождения искусства.
* познание окружающей действительности в трудовом процесее
* образование понятия мира,зарождение религиозных представлений
* тотемизм, фетишизм ,магия, религия

Начало творческой деятельности человека палеолитические росписи и рельефы в пещерах Европы и Азии: п. Альтамира (Испания), п. Ласко (Франция), п. Фон де Гом (Франция).

Изображение животных, первые формы изображение человека и трудовой деятельности.

Изменение характерного изображения искусства в эпоху мезолита,неолита и бронзы,появление повествовательных сцен,упрощение и схематизация.

Появления первых архитектурных сооружений:

Менгиры,дольмены,кромлехи

Бронзовый век. Функции первобытного искусства.

Лекция 5. Искусство Древней Месопотамии. Искусство Шумера и Аккада. Зиккурат. Глиптика. Искусство Ассирии (XIII-VII вв. до н.э.). Ассирийские дворцы. Скульптура. Монументальная живопись. Искусство Вавилона. Дворец Навуходоносора. «Висячие сады».

Археологические открытия культуры Передней Азии: Эмиль Ботта , Лэйярд, Раулинсон.

Дешифровка клинописи - Гротефенд.

Шумеро-аккадская культура(4-3 тыс. до н.э.) Зависимость искусства от религии и царской власти. Архитектура – ведущее искусство, зиккураты - «Стела коршунов» - создание образов врагов ,царей, правителей.

Культура Вавилона (2-6 в.до н.э.), Ассирии (1тыс. до н.э.)

 г.Вавилон - по плану в центре – дворец, зиккурат Этеменанки («Вавилонская башня»). Висячие сады Семирамиды. Ворота Иштар.

г. Ниневия - особенности дворцового зодчества, портальная скульптура, рельефные композиции ,батальные и охотничьи сцены из дворцового быта.

Однотипность образов человека и религии в изображении животных.

Рельефы дворца Ашшурпанипала и Саргона II.

Глазурованная облицовка в архитектуре Ассирии и Вавилона
Лекция 6. Искусство Древнего Египта. Особенности культуры, мифология.

Дать понятия «Древний Восток»: культура древнейших цивилизаций Египта 3 тыс. до н.э. Записать: периодизация культуры Древнего Египта:

- додинастический период -5 -6 тыс.до н.э.

- Древнее царство -28-23 вв до н.э.

- Среднее царство -21-18 вв до н.э.

- Новое царство -16-11 вв до н.э.

- Позднее царство -11-4 вв до н.э.

Своеобразие культуры Древнего Египта : рабовладельческие хозяйства, состоящие из отдельных номов, во главе - фараон.

3ооморфный характер мифологии Древнего Египта, изображение богов в виде животных и с элементами животных. Социальная иерархия в обществе. Влияние на искусство Египта религии с её верой в загробную жизнь.

Стремление к созданию грандиозных архитектурных художественных комплексов, утверждающих незыблемость власти фараона и жречества.

Общие причины художественной формы и реалистические тенденции в изобразительном искусстве Древнего Египта додинастического периода

* Плита фараона Нармера 1 династии (около 3000 г. до н.э.) Проявление силы фараона и его побед. Формирование характерных черт египетского стиля изображение человека повествовательный характер изображений. Создание канонов в изображении человека.

 Лекция 7. Искусство Древнего Египта. Древнее царство (XXVII – XXIII вв. до н.э.). Пирамиды. Статуи. Рельефы и росписи. Среднее царство (XXI- XVIII вв. до н.э.) Архитектура. Скульптура и живопись.

* Характеристика искусства Древнего царства

 Развитие монументального строительства и связанные с ним скульптуры, рельефы и росписи. Синтез искусств. Архитектура - ведущий вид искусства ,развитие архитектурных форм:

* Мастаба
* Пирамида Джосера в Саккаре – 6 ступеней арх. Имхотеп
* Пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина в Гизе. Записать размеры каждой.

Заупокойный храм Хефрена. Большой сфинкс - идея величия фараона, божественности и незыблемости его власти. Развитие египетского портрета и зависимость его от представления о загробной жизни, идея вечности: статуи Рахотепа и Нофрет, Каапера (реалистичные черты)

* Характеристика искусства Среднего царства
* Изменение характера архитектуры, отказ от форм пирамиды. Храм Ментухотепа 1 в Дейль-эль-Бахари –памятник переходного периода. Сочетание форм пирамиды и террассы портиков. Развитие форм обелиска. Рельефы и росписи Среднего царства, разнообразие сюжетов, жанровые сцены, более жизненная их трактовка.

Лекция 8. Искусство Древнего Египта. Новое царство (XVI –XI вв. до н.э.). Архитектура. Храмы. Скульптура. Стиль Амарны.

Искусство первой половины Нового царства(1560-1425 гг. до н.э.), ведущее положение Египта среди стран древнего Востока, завоевательная политика фараонов, усиление роли жречества, столица - Фивы.

Грандиозные храмовые строительства, храмы как место культа богов и пожизненного обожествления царя.

Храм царицы Хатшепсут: скальный - 97м. в глубину, применение колоннад, монументальной скульптуры, рельефов.

Монументальная скульптура - неотъемлемая часть оформление храма, пилоны, обелиски, гипостильные залы, дверь в святилище.

Храм Амона -Ра в Карнаке. Храм Амона-Ра в Луксоре. Аллеи сфинксов между ними. Колоссы Аменхотепа 3 («Колоссы Мемнона»)

Амарнский период (с 15-по 14 вв до н.э.) - искусство времени Эхнатона и его преемников, религиозная реформа. Светский характер амарнского искусства – портреты Эхнатона, дочерей, Нефертити (скульптурные произведения Тутмеса). Реализм искусства, изображение в рельефе и росписях фараона с семьей, интимный характер этих изображений . Росписи дворца Эхнатона в Ахетатоне , их живописность реалистичный подход к изображению пейзажа ,птиц, животных.

Предметы из гробницы Тутанхамона - свидетельство расцвета мелкой пластики и художественного ремесла.

Искусство второй половины Нового царства и позднего времени к 14-6 вв. до н.э.

Строительство гигантских храмов в Абу-Симбеле , Карнаке. Последовательная схематизация образа человека, колоссальные статуи Рамзеса 2 - 20 м.

Смешение египетских и античных форм в искусстве Египта эллинистического периода

(3-1 вв. до.н.э.). Фаюмский портрет.

Значение египетской культуры для человечества

Лекция 9. Искусство Древнего Египта. Новое царство (XVI –XI вв. до н.э.). Архитектура. Храмы. Скульптура. Поздний период (1085- 332гг. до н.э.) Фаюмский портрет. Эллинизм

Искусство второй половины Нового царства, ведущее положение Египта среди стран древнего Востока, завоевательная политика фараонов, усиление роли жречества, столица - Фивы.

Грандиозные храмовые строительства, храмы как место культа богов и пожизненного обожествления царя.

Монументальная скульптура - неотъемлемая часть оформление храма, пилоны, обелиски, гипостильные залы, дверь в святилище.

Храм Амона - Ра в Карнаке. Храм Амона - Ра в Луксоре. Аллеи сфинксов между ними. Колоссы Аменхотепа 3 («Колоссы Мемнона»)

Искусство второй половины Нового царства и позднего времени к 14- 6 вв. до н.э.

Строительство гигантских храмов в Абу-Симбеле , Карнаке. Последовательная схематизация образа человека, колоссальные статуи Рамзеса II - 20 м.

Смешение египетских и античных форм в искусстве Египта эллинистического периода (3-1 вв. до.н.э.). Фаюмский портрет.

Значение египетской культуры для человечества

Лекция 10. Искусство Древней Греции. Искусство Крита и Микен. Знаменитые храмы. Скульптура. Керамика.

Античное искусство - культура народов бассейна Средиземного моря 2 тыс до н.э. -1тыс н.э.История открытия античной культуры - раскопки Шлимана в Трое, Микенах. Теринфе и А.Эванса на о.Крит. Периодизация: -Эгейское искусство-Дополисный или гомеровский период –Архаика -Классический период -Эллинизм

-Царский период Древнего Рима -Этрусская культура

-Республиканский период -Императорский период

Общее понятие об Эгейской или Крито-Микенской культурах.

Остров Крит - период развития критского общества.Жизнерадостный ,открытый характер искусства. Кносский дворец - планировка, система освещения, ордер

Фресковая живопись Кносского дворца :значение контура ,локальность цвета, условия трактовки лиц и фигур. «Парижанка», «Царь-жрец», «Собиратель цветов» Особенности стиля «Коларес»: вазы с лилиями.

Микены, Тиринф - крепостной характер архитектуры Дворцы в основе мегарон, купольные гробницы .Акрополь - укрепленный город «Львиные ворота»в Микенском акрополе - 9м, циклоническая кладка.

Значение искусства крито-микенского периода для ранних этапов формирования греческого искусства.

Лекция 11. Искусство Древней Греции. Искусство Крита и Микен. Искусство архаики (VIII-VI вв. до н.э.). Архитектура. Система ордеров. Дорический, ионический и коринфские ордера. Знаменитые храмы. Скульптура. Керамика.

Искусство Греции формировалось под влиянием трех культурных потоков: дорийского, эгейского и восточного.

Ранняя архаика (с 8 – 1-я пол.6 в. до н.э.) возникновение города-государства (полиса), развитие ремесел, торговли. Архитектура - наиболее передовая область искусства.

Ордер как главное достижение греческой архитектуры.

Зарисовать в тетрадях схемы дорического и ионического ордеров (схемы прилагаются)

Скульптура - «куросы» и «коры», условность и символичность изображения движений, нарастание реалистических черт.

Лекция 12. Искусство Древней Греции. Искусство классики (V в. до н.э.)

Архитектура. Живопись. Скульптура. Высокий стиль. Поликлет. Мирон и его
школа. Фидий и рождение классического стиля. Изящный стиль. Пракситель.

Живопись. Лисипп. Леохар. Вазопись. Эллинистический период (IV - I вв. до н.э).

Архитектура ранней класики – вторая четверть 5в. до н.э.

Храм Посейдона в Пестуме, храм Зевса Олимпийского

Архитектура высокой классики - третья четверть 5 в. до н.э.

Ансамбль афинского Акрополя: Парфенон

Зарисовать схему: храм Ники Антерос , Пропилеи, Эрехтейон.

Создание классического художественного стиля ,в скульптуре - совершенный жизненно-конкретный образ свободного человека-гражданина.

Характеристика отдельных произведений:

- Фидий «Статуя Зевса», статуя Афины, рельеф Парфенона

-Поликлет «Дорифор» «Афина и Марсий»

-Пракситель «Афродита», «Гермес».

Лекция 13. Искусство Древней Греции. Эллинистический период (IV - I вв. до н.э).Новые черты культуры. Эллинистическое зодчество. Скульптура периода эллинизма. Малая скульптура.

Искусство Эллинизма с 4-1 вв до н.э. – новый этап развития рабовладельческого общества. Распад монархии Александра Македонского ,

Эллинистические государства, рост новых городов.

Александрия ,Антиохия, Пергам.

Развитие науки и техники, их влияние на развитие искусства, греко-восточный характер культуры

Особенности эллинистической архитектуры.

Лекция 14. Искусство Древнего Рима. Искусство Рима царского периода
(VIII –VI вв. до н.э.) Этруски. Этрусский храм.. Скульптура. Тосканский ордер.

Предистория римского искусства - наследие этрусков, воздействие греческого и восточного искусства .

«Капитолийская волчица»- первый памятник скульптуры

3 открытия римлян в архитектуре: бетон, арка, купол.

Римская пластика - культ предков и предпосылки зарождения портретов, отсутствие идеализации. Портретность , повествовательность рельефов, натуралистические черты в искусстве портрета.

Лекция 15. Искусство Древнего Рима.. Искусство Рима периода Республики (V-I вв. до н.э). Архитектура. Инсула и Домус. Республиканский Форум. Скульптура.

5-1вв до н.э. - искусство республиканского Рима

Рим - центр мировой державы, рост города и монументальное строительство,

3 открытия римлян в архитектуре: бетон, арка, купол.

Архитектурный комплекс форума Романум.

Римские храмы - храм Фортуны Вирилис, храм Весты

Римская пластика - культ предков и предпосылки зарождения портретов, отсутствие идеализации.

Портретность , повествовательность рельефов, натуралистические черты в искусстве портрета.

Лекция 16. Искусство Древнего Рима. Искусство Рима периода ранней Империи

(27г. до н.э. – II в. н.э.) Августианский Рим. Форум Августа. Театры.
Триумфальные арки. Гробницы. Портретная пластика. Классицизм в изобразительном искусстве. Монументально-декоративная живопись. Станковый живописный портрет. Искусство императорского Рима (II-V вв. н.э.) Амфитеатры. Форум Траяна. Термы. Упадок Рима.

Искусство императорского Рима 1 до н.э.-1 н.э. - Искусство Ранней империи - принципат Августа. Роль искусства в прославлении императорской власти.

Строительство и украшение Рима - форум Августа. Идеализированный портрет, обожествление Августа.

- Династия Флавиев – пышность и помпезность архитектурного стиля.

«Золотой дом» Нерона. Амфитеатр Флавиев «Колизей». Арка Тита

-Искусство времен Траяна - форум Траяна, колонна Траяна

-Искусство времен Адриана - Пантеон(120г до н.э.)

-Искусство поздней Римской империи 3-4 вв.н.э.

Монументальный - репрезентативный характер сооружений

Арка Септимия Севера, термы Каракаллы, арка Константина.

Римский скульптурный портрет: классицизм скульптурного портрета, подражание грекам, переход от подлинного реалистического портрета к изживающему реализму, отход от античного понимания человека портрет.

Раннее христианское искусство как результат античной культуры и формирование нового религиозного восприятия мира - переход к средневековью.

VIсеместр **Лекция 17.** Искусство Византии. Влияние христианства на искусство.Генезис византийского искусства. Мозаика. Иконопись. Храмовое зодчество. Храм святой Софии.

1. Византия - государство, образовавшееся в 395 г. на основе Восточной Римской империи и просуществовавшее до 1453 г. — была одним из важнейших центров средневекового искусства. Географически и исторически будучи частью великой римской цивилизации Византия не могла в своем развитии не опираться на многовековой опыт античного мира. Переход к средневековому искусству осуществлялся на основе преемственной связи с античной культурной традицией.

В центре внимания художника, как и в античности, находится человек, воплощенный в образах христианского бога и персонажей Священного писания. Эстетическим идеалом Византии становится Бог — источник красоты, душевного равновесия, превосходящий все прекрасное.

Оставаясь в центре внимания художников Византии, образ человека приобретает новое содержание. На смену искусству, обоготворявшему человека, побуждавшему преклоняться перед физической и нравственной красотой идеала, пришло искусство, стремящееся возвысить прежде всего чувства, нравственные качества и духовную силу человека, что обусловило появление некоторой условности, сосредоточенной неподвижности изображения.

2. Византийское искусство достигает своего первого расцвета при императоре Юстиниане I (527 - 565 гг.). Главным художественным центром Византийской империи становится ее столица — Константинополь. Сюда стекаются лучшие научные и художественные силы, здесь разрабатываются новые формы искусства.

Ведущая роль в византийском зодчестве этого времени принадлежит архитектуре храмов и монастырских ансамблей. Главным образом, разрабатывается два типа храмов: продольно-базиликальный и центрально-купольный.

Архитекторы Византии работают над проблемой увеличения внутреннего пространства храма, с целью вмещения большего числа верующих. Создается новый тип культовых построек, объединивший конструктивные особенности базилики и центрально-купольного храма — купольная базилика. Свое гениальное воплощение новый тип храма получил в грандиозной церкви святой Софии в Константинополе (532 - 537 гг.). По замыслу императора Юстиниана архитекторы Анфимий из Тралл и Исидор из Милета должны были создать главный храм христианского мира, выразить в архитектуре "непостижимость и неизреченность" христианского восприятия вселенной, воплотить идею могущества империи и блестящего правления императора.

Внешний облик храма с преобладающим над ним куполом аскетически суров, в то время как внутреннее убранство собора поражает разнообразием формы и цвета.

Стены покрыты полированным серо-зеленым и розовым мрамором. Своды и купола украшают мозаики. Возрастает роль интерьеров храмов, формируются новые принципы синтеза искусств, складывается иконография Священного писания, впоследствии ограниченная строгими канонами* официальной церкви. Устанавливаются жесткие правила изображения фигур, ликов, атрибутов, одежды. Система размещения изображений также была строго определена.Наиболее распространенной техникой монументальной живописи стала мозаика. Редкий образец светской живописи — мозаика церкви Святого Виталия в Равенне (середина VI века).

3. В IX - X вв. росписи уже заполняют все поверхности интерьера храма: в куполе изображался Христос-Вседер­житель (Пактократор), в четырех парусах — евангелисты, в апсиде — Богоматерь и так далее.

Мастерство художников совершенствуется, усложняется воспроизводимый образ.

Во второй половине XI - XII вв. утверждается классический торжественный византийский стиль, для которого свойственны изображения фронтально сидящих фигур со строгими аскетичными лицами на золотом фоне. Материальность созданного облика отступает на второй план, в центре внимания художника — разработка духовной глубины образа.

Основной формой станковой живописи в Византии была икона. Один из шедевров византийской иконопи­си — "Владимирская богоматерь" (XI - началоХП вв.) в середине XII в. попала на Русь, где долгое время находилась в Успенском Соборе города Владимира (откуда и получила свое название), и была наиболее почитаемой иконой на Руси.

В истории мировой культуры византийское искусство сыграло значительную роль. Его влияние ощущается в средневековом искусстве Европы, южных славян, Древней Руси, Закавказья**.**

Лекция 18. Культура стран Западной Европы в эпоху Средневековья. Искусство раннего средневековья. Орнамент. Звериный стиль. Романский стиль. Особенности стиля. Школы и направления. Романский храм. Символика романского храма.

1. Термин "Романский стиль", возникший в XIX в. применяется к западноевропейскому искусству Х-ХП вв. (в ряде стран — XIII в.).

Зодчество — ведущий вид искусства того времени. Романский стиль в архитектуре сочетает классические элементы и элементы местного, "варварского" зодчества. Наибольшее распространение получают храмы, монастырские комплексы, замки. Внешний облик романских построек отличается простыми массивными формами, ясно читаемыми объемами, торжественной суровостью, монолитной целостностью. Узкие щелевидные окна-бойницы усиливали впечатление тяжеловесности, внуши­тельности постройки.

Сосредоточением жизни в период раннего средневековья были замки могущественных светских и церковных феодалов. Рыцарский замок, построенный обычно на возвышенности, в труднодоступном месте, окружали мощные крепостные стены, увенчанные зубцами и башнями, вдоль стен не защищенных рельефом, проходил глубокий ров, обычно наполненный водой. Входом в крепость служил укрепленный портал с откидным мостом.

Убежищем феодалов была мощная башня Донжон, служившая композиционным центром замка, вокруг нее располагались жилые и служебные помещения.

2. Монастыри того времени по своему облику очень напоминали замки. Центром монастырского комплекса был храм — самое значительное создание романского зодчества. Наибольшее распространение получают храмы базиликального типа, унаследовавшие от римлян форму базилики. Романский храм в плане представлял собой латинский крест, образованный пересечением продольных помещений (нефов), которых было обычно три или пять, с поперечными — трансептами. Центральный, более высокий, чем боковые, неф завершался на западе алтарной апсидой. Вход в церковь обычно был выполнен в виде перспективного портала, выложенного последовательно уменьшающимися к проему, врезанными в толщу стены полуциркульными арками. Пространство стены над входом, ограниченное полукружием арки (тимпан) обычно украшалось рельефными изображениями.

Внешний вид романского собора суров, прост, лаконичен. Центром композиции обычно служила башня, увенчанная шпилем, установленная в средокрестии.

3. Широкое распространение в романском искусстве получила монументальная скульптура (особенно рельеф), которая часто расписывалась красками. Романская пластика подчиняется архитектуре, используется в основном во внешнем оформлении соборов. Рельефные изображения на сюжеты "Священного писания" размещались на западном фасаде, в тимпанах, на столбах и ко­лоннах, они подчинялись форме элементов постройки: на колоннах пропорции изображения вытянутые, удлиненные, в фризах приобретали приземистые формы.

Центральный образ романской скульптуры — Христос. Разрабатываются темы добра и зла, воплощенные в образах рая и ада; возвышенному противопоставляется низменное, трагическому — комически-гротескное.

Постепенно в храмовую скульптуру проникают образы крестьян, простых горожан, комедиантов с их повседневными делами и заботами, появляются герои фольклора, порожденные народной фантазией: химеры, демоны в получеловеческом полузверином обличье. Романские скульпторы, разрабатывая проблему безобразного, тяготели к фантастическим, чудовищным образам.

Лекция 19. Культура стран Западной Европы в эпоху Средневековья. Готическое искусство. История термина. Точность принципов готики. Готический собор. Ранняя готика. Собор парижской Богоматери. Зрелая готика. Сент- Шапель.

1. Готика следующая ступень в развитии средневекового искусства. Современники называли новый стиль, появившийся в XII в. во Франции "французской манерой". В эпоху Возрождения появилось название "готика".Готическое искусство поражает разнообразием форм, единством и целостностью во всех своих проявлениях.

Как и вся средневековая художественная культура искусство готики глубоко религиозно, но оно тяготеет к жизни, природе, человеку. Мастеров нового стиля интересует конкретный человек с его чувствами, красота природы.

Высокая одухотворенность образов готики, свойственная им удивительная гармония подготовили приход искусства Возрождения.

Архитектурный облик вольных городов Западной Европы, добившихся в упорной борьбе относительной независимости от крупных феодалов, преображается. На деньги ремесленных общин, ставших заказчиками наряду с монастырями, церковью и богатыми землевладельцами, строятся больницы, биржи, крытые рынки, жилые дома. Наивысших достижений готическое искусство достигло в храмовом зодчестве. Величественные готические соборы резко отличаются от романских. Более высокие, нарядные, легкие они поражали изяществом, динамичностью и живописностью. Динамическая устремленность ввысь всех форм готического храма олицетворяла стремление человека к возвышенному, души — к богу.

2. Мастера готики продолжают развивать базиликальный тип храма. Одно из главных достижений готической архитектуры — выделение устойчивой каркасной систе­мы, в которой конструктивную роль выполняют крестовые нервюрные своды (нервюры — ребра жесткости, поддерживающие свод), внутренние устои (колонны) и внешние опоры — (вынесенные за пределы собора контрфорсы, сдерживающие распор стены, передающийся на контрфорс через аркбутан). Такая конструкция позволяла перекрывать большие пролеты и поднять своды на головокружительную высоту. Одна из характерных особенностей готической постройки — стрельчатая арка, которая многократно повторяясь в очерках сводов, окон, порталов, ниш, своей формой подчеркивает легкость и динамичную устремленность ввысь всей архитектурной постройки. Внутреннее помещение готического собора, стены которого в отличие от романского прорезывают большие окна, становится светлее, поражает своим великолепием. Сам воздух, наполненный разноцветными струями света, просеянного через окна-витражи, производит сильное впечатление.

3. Величайшее сооружение ранней готики — собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари, середина XII -середина XIII вв.). В плане собора — пятинефная базилика со слабо выраженным трансептом. Входом в собор является перспективный портал стрельчатой формы. Центральный неф отмечен окном-розой.

Замечательными памятниками готической архитектуры являются Реймский собор (заложен в 1211 г.), собор в Амьене (около 1236 г.). *.* Развитие готической пластики неотделимо от архитектуры. Скульптуре принадлежит первенство в готическом изобразительном искусстве. Она занимает ведущее место в декоративном убранстве собора. Скульптурными композициями были украшены порталы храмов, где посетителя встречали изображения пророков, апостолов, святых, внушительные размеры которых напоминали верующим о их месте в огромном мире, созданном богом. Тимпаны, арки порталов, ниши башенок, вимперги украшались декоративными рельефами и круглой скульптурой. Орнаментальные мотивы, в которые были вплетены изображения животных и растений, украшали капители колонн, карнизы, аркбутаны, оживляя внешний облик храма.

Скульптурные изображения с вытянутыми, искаженными пропорциями вторят ритму архитектурных форм, образуя гармоническое единение двух видов искусства.

В синтезе скульптуры и архитектуры этого времени на­блюдается усиление роли скульптуры, поднимается ее самостоятельное значение. Продолжается начатое романскими мастерами выделение образа человека в общем декоративном убранстве. Статуи, обычно имевшие теснейшую связь со стеной, опорой часто помещаются в нишах на отдельных постаментах. Более динамичный характер фигурам придают легкие повороты торсов, живые позы и жесты.

Расцвет готической скульптуры приходится на XII -XIII вв. Высшие достижения скульптуры готики связаны с соборами в Шартре, Амьене, Реймсе (во Франции).

Лекция 20. Искусство Европейского Возрождения. Понятие «Возрождение» и общая характеристика эпохи. Гуманизм. Возрождение античности.
Итальянское Возрождение. Периодизация Ренессанса. Джотто.

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Проторенессанс в Италии. Творчество Джотто.

1. Эпоха Возрождения — одна из самых впечатляющих страниц в истории мирового искусства. Она охватывает около трех столетий (XIV - XVI вв.). В сравнении с эпохами Древнего мира (около 5000 тысяч лет), средневековья (около 1000 лет), Возрождение представляется очень кратким периодом времени. Однако по количеству гениальных произведений искусства, новизне и смелости поисков мастеров той эпохи художественное наследие Возрождения не уступает предшествовавшим этапам развития мирового искусства.

Родиной Возрождения стала Италия. Уже в XIV веке в сочинениях великого итальянского поэта-гуманиста Франческо Петрарки (1304-1374) появилось понятие Ринашименто — Возрождение (по-французски "Ренессанс").В это время были заложены основы современной науки, высокого уровня достигает литература, получившая с изобретением книгопечатания немцем Иоганом Гутенбергом прежде невиданные возможности распространения. В это время делают свои открытия Христофор Ко­лумб, Коперник, пишут свои бессмертные произведения великие итальянцы Данте, Петрарка, французы Франсуа Рабле, автор романа "Гаргантюа и Пантагрюэль", Мишель Монтень, создатель знаменитых "Опытов". Трагедии Шекспира, "Дон Кихот" Сервантеса поражающие глуби­ной проникновения к психологию человека, знанием его страстей и устремлений, были написаны в эпоху Возрождения.

Мировоззренческой основой ренессанской культуры становится философское направление гуманизма (от латинского "гуманус" — человек). Человек становится "мерой всех вещей "«Девизом искусства эпохи Возрождения можно было бы взять слова, вложенные итальянским гуманистом XV в. графом Пико делла Мирандола в его панегирике, в уста Бога-творца, обращавшегося к человеку: "Я ставлю тебя в центр мира..."

В отличие от романской и готической культуры средневековая культура Возрождения носила светский характер, хотя основной круг сюжетов оставался связан с мифологической и библейской тематикой. Эпоха Ренессанса противопоставила церковным догматам мировосприятие гуманистов, утверждавших ценность человеческой личности. Одной из основ искусства Возрождения становится по-новому понятое наследие античности.

Развитие наук, разработка линейной и воздушной перспективы, изучение анатомии человека —все это способствовало развитию в изобразительном искусстве реалистических тенденций, освобождению от условности готического искусства. В живописи на первый план выступает портрет, зарождаются пейзаж, исторический и бытовой жанры. Развивается станковая живопись. Круглая скульптура -- монументальная и станковая — приобретает самостоятельное значение.

Идеалы гуманизма нашли свое отражение и в архитектуре: сооружения приобретают ясный гармонический облик, их пропорции и масштабы соотносятся с человеком.

2. Основы живописи итальянского Возрождения закладываются в конце XIII - начале XV в. Этот период получил название Проторенессанс (предвозрождение). Живопись итальянского Ренессанса тесно связана с традициями византийской иконописи, поздней готики, античного и местного романского искусства.

Первый подъем новой культуры в Италии относится к концу XII - XIII вв; он связан с изменениями в политической жизни крупных городов Италии (Флоренция, Милан, Сиена). Политическая власть в них сосредоточилась в руках купцов и ремесленников, которые активно противостояли власти местных феодалов и успешно способствовали отражению натиска иноземных завоевателей. Эти изменения вызвали коренные сдвиги в мировоззре­нии и культуре, повышение интереса к человеку, приобщение большого числа людей самых разных сословий к искусству. Заказчиками и покровителями художников и архитекторов становятся аристократы, купцы, духовенство, монахи, ремесленники.

3. Родоначальником реалистического искусства Возрождения называют флорентинца Джотто Бондоне (1266/67 - 1337). Одним из первых в итальянской живописи Джотто создает типический образ человека.Наиболее значительное творение художника —фрески на темы жизни Марии и Христа в Капелле дель Арена в Падуе, построенной в XI - XIV вв. на месте арены древнеримского цирка. Религиозная легенда передается художником как реальное событие. Пейзаж, жанровые мотивы усиливают реальность изображенных сцен из Евангелия. Искреннее, жизнеутверждающее искусство Джотто Бондоне с его верой в человека положило начало живописи Возрождения.

Лекция 21. Искусство Европейского Возрождения.
Раннее Возрождение. Флорентийская школа. Маззаччо. Донателло. Достижения архитектуры Ренессанса. Ф.Брунеллески.

. В 15 в. происходит решительный поворот к новому в итальянском искусстве, преодоление средневековой традиции. Складываются различные местные школы (флорентийская, миланская и др). Новое направление в архитектуре связано с переработкой античных традиций и ордерной системы.

Родоначальником итальянского Возрождения в зодчестве был флорентинец Филиппо Брунеллески (1377 -1446) — разносторонне-одаренный человек, он был архитектором, инженером, математиком, в юности работал учеником ювелира. Однако окончательный выбор падает на архитектуру, развитию которой Брунеллески посвящает свою жизнь. Его первая крупная работа — возведение грандиозного, диаметром 42 м, купола над построенным в XIV в. собором Санта-Мария дель Фиоре во Флорен­ции (1420 - 1436 гг.).

Одной из важнейших задач итальянской архитектуры XV в. разработка принципов сооружения городского дворца аристократии (палаццо). Создается тип постройки, прямоугольной в плане, со множеством помещений в одном замкнутом объеме, расположенных вокруг внутреннего двора .

Пластика эпохи Возраждения преодолевает зависимость от архитектуры, свойственную скульптуре средних веков, обретая самостоятельное значение. Объединенные одной художественной идеей зодчество и скульптура существуют, как равновеликие составляющие одного архитектурного ансамбля.

2. Реформы в итальянской скульптуре XV в. связаны с именем скульптора Донателло (ок. 1386 - 1466), снискавшего громкую прижизненную славу. Освободившись от го­тических влияний, заметных в его ранних работах, скульптор создает ряд произведений реалистических, изображая образы остроиндивидуальные, подчеркивая выразительность даже в самых малопривлекательных чертах. Среди наиболее известных работ Донателло статуя кондотьера Гаттамелаты, скульптурный портрет флорентийца по прозвищу Цукконе.Торжество идеалов ренессанской скульптуры в творчестве знаменитого мастера знаменует статуя Давида, первая обнаженная статуя, появившаяся после тысячелетнего периода средних веков, в эпоху Возрождения. Одной из главных заслуг Донателло было возрождение круглой скульптуры.

Лекция 22. Искусство Европейского Возрождения.. Возрождение античности. Флорентийская школа 2-й половины 15 века.. Боттичелли.

Живопись — искусство достигшее всеобщего признания в эпоху Возрождения, она проходит все этапы развития, что и скульптура, преодолевая готическую отвлеченность образов, развивая традиции реализ­ма, намеченные Джотто.

У истоков итальянской живописи Возрождения стоит флорентийский художник Мазаччо (1401 - 1428), которого современники сравнивали с кометой, мелькнувшей на темном небе, на мгновение озарив мир своим сиянием. Всего 27 лет прожил Мазаччо, успев за этот срок сделать решительный шаг в объединении фигуры и пейзажа, ввести воздушную перспективу, позволившую максимально приблизить изображение к жизни. В своем творчестве художник продолжил поиски обобщенного героического образа человека и способов правдивой передачи действительности.Эти искания мастера отчетливо видны в его фресках капеллы Бранкаччи во Флоренции. В библейские сюжеты художник вводит элемент жанровости, правдиво изображает персонажей сцены, придавая естественность их движениям, жестам, мимике. Впервые в живописи Возрождения Мазаччо изображает обнаженные фигуры. Новаторское искусство флорентийского художника стало ступенью в дальнейшем развитии реалистической живописи.

В итальянской живописи к. XV в. одной из самых знаменитых фигур был Сандро Ботичелли (1445 - 1510),-— один из самых эмоциональных и лирических художников Возрождения. Для его искусства характерна поэтическая утонченность и аристократическая изысканность. Наиболее известные его картины "Весна" (около 1485 г.), "Рождение Венеры" (около 1484 г., обе — Флоренция, галерея Уффици). Ботичелли был первым иллюстратором "Божественной комедии" Данте .

Лекция 23. Титаны итальянского Возрождения. Леонардо да Винчи.

Высочайший подъем культуры, который приходится на конец XV - начало XVI вв. происходил в Италии в сложной обстановке резкого политического и экономического ослабления итальянских государств. Вторжение французов, сопровождавшееся разрушениями, разгром Рима ослабили Италию, над которой нависла угроза иноземного порабощения.Растет национальное самосознание народа, поднявшегося на защиту своих городов. Огромный общественный подъем послужил основой расцвета искусства Высо­кого Возрождения. Меняется положение художника в обществе. Художники Высокого Возрождения, освободившиеся от рамок ремесленных цеховых устоев, — люди высокой культуры, творческие личности — заставили считаться со своими замыслами великих мира сего.

2. Истинным основоположником в изобразительном искусстве Высокого Возрождения был гениальный флорентиец Леонардо да Винчи (1452-1519)

Рукописи Леонардо свидетельствуют, что он был не только великим живописцем и скульптором, но и архитектором, механиком, инженером, ботаником, анатомом.

Будучи разносторонне одаренным человеком Леонардо да Винчи интересовался всем, что его окружало, записывая свои впечатления в блокнот, который всегда носил при себе. "Отдаваясь неугасаемой жажде знаний, я мечтаю постичь происхождение многочисленных созданий природы",— говорил он о себе. Всю свою жизнь художник рассматривает мир со всем многообразием его форм, как творение природы, имеющее свой "собственный разум", призывая живописцев быть посредниками между природой и искусством. Искусство для Леонардо — один из двух путей познания мира, второй — наука. Увлечение наукой часто отвлекало художника от занятия, которому он все же отдавал предпочтение, — живописи.

В 1482-99 гг. Леонардо работает в Милане на службе у герцога Лодовико Моро. Миланский период творчества художника стал самым плодотворным. К этому периоду относятся произведения зрелого стиля — "Мадонна в гроте" и "Тайная вечеря".

Около 1503 *г.* Леонардо пишет самое известное свое произведение — портрет Моны Лизы дель Джокондо ("Джоконда", Цариж, Лувр), ставшее одним из самых выдающихся шедевров мировой живописи.

Портрет прекрасной флорентийки в значительной степени воплощает нравственный и эстетический идеал эпохи Возрождения. В облике этой женщины предстает перед нами одухотворенное "лицо" эпохи, озаренное чувством собственного достоинства, богатством интеллекта, глубиной душевных переживаний. Лицо Моны Лизы отражает богатство оттенков ее духовной жизни. Улыбка слегка трогает губы женщины, но особенность этой улыбки в том, что она показана не как факт, а как процесс: еле заметное движение, приподнимающее уголки губ, меняющее мимику лица. Женщина, изображенная на портрете, является частью природы, что в полной мере соответствова­ло взглядам эпохи Возрождения: "Человек — часть природы

Лекция 24. Титаны итальянского Возрождения. Микеланджело.

* Искусство Микеланджело Буонарроти (1475 - 1564) – кульминация Высокого Возрождения. Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, инженером и поэтом, и одновременно активным борцом за распространение гуманистических идеалов, гражданином, с оружием в руках отстаивавшим свободу своей страны. Неукротимая энергия, сложный и противоречивый характер великого художника отразились в его произведениях. Свой пристальный взгляд художник сосредоточил на человеке энергичном, готовом к подвигу, страстном по характеру.
* В 1498-1501 гг. в соборе святого Петра в Риме Микеланджело создает мраморную группу "Пьета" ("Оплакивание Христа"). Прекрасное мраморное изваяние является свидетельством виртуозного мастерства 23-х летнего художника. Вернувшись во Флоренцию в 1501 г. Микеланджело приступает к работе над статуей Давида — победителя Голиафа. В образе библейского героя воплощена идея гражданского подвига. Во всей фигуре ощущается внутренняя собранность, однако тело не напряжено, Давид стоит свободно и спокойно, что говорит о его огромной духовной силе.
* В 1505-1512 гг. Микеланджело получает заказы от папы Юлия П. Среди 'них роспись потолка Сикстинской капеллы, ставшая одним из величайших творений итальянского искусства. Девять библейских сюжетов стали темами росписей громадного плафона (600 кв. м): "Отделение света от тьмы", "Сотворение Адама", "Гре­хопадение" и др. Композиция объединяет более трехсот фигур. Это произведение стало гимном красоте и разуму человека. Последние годы жизни Микеланджело проводит в Риме. Для работ этого периода свойственны тревожная, драматическая напряженность. Огромная фреска "Страшный суд" (1535-1541, Сикстинская капелла) трактована как грандиозная космическая катастрофа.
* К последним годам жизни относится создание величайшего из архитектурных творений Микеланджело — собор святого Петра, воплощение мощи католицизма и власти папы.
* В мощном монументальном облике собора ощущается напряженность, борьба архитектурных форм, пред­восхищающие особенности зодчества эпохи барокко.

Лекция 25. Титаны итальянского Возрождения. Рафаэль.

Младшим современникам Леонардо да Винчи был Рафаэль Санти (1483-1520), проживший короткую, но очень яркую жизнь, создавший свой идеал прекрасного на основе обобщенного опыта предшественников. Тему материнства художник развивает, работая во Флоренции. Появляются "Мадонна в зелени" (1505 г., Вена, Художественно-исторический музей); "Мадонна с щегленком" (Флоренция, Уфицци); "Прекрасная садовница" (1507, Париж, Лувр).

В 1508 г. Рафаэль получает приглашение в Рим, ко двору папы Юлия II. Художнику были заказаны росписи парадных залов, так называемых станц, Ватиканского дворца. В своих росписях Рафаэль объединяет персонажи "Священного писания" и героев языческой античной мифологии, что свидетельствует о примирении христиан с античной культурой и распространении светского начала в церковном искусстве.

Важное место в искусстве великого художника занимает образ мадонны, который приобретает черты большей монументальности и уверенности. Рафаэль создает "Сикстинскую Мадонну" (1515-1519 гг., Дрезден, Картинная галерея). Этот образ более глубокий, чем ранние мадонны. Занавеси открывают легко идущую Марию с младенцем на руках. Серьезный и тревожный взгляд матери говорит нам о том, что она уже знает, какие испытания выпадут на долю ее сына. Слева от мадонны изображен папа Сикст, созерцающий чудо, справа — святая Варвара, благоговейно потупившая взор. Два ангела, снизу взирающие на мадонну с младенцем, завершают композицию. Жизненная правда и черты идеала сочетаются в светлом образе Сикстинской мадонны.

Рафаэль умер в 37 лет, успев снискать громкую славу у современников. Само имя его превратилось в нарицательное имя идеального художника.

Лекция 26. Искусство Европейского Возрождения. Итальянское Возрождение.. Венецианская школа живописи. Джорджоне. Тициан.

* Для искусства этого периода в целом характерны сложное восприятие мира, утрата идеалов гармонии мироздания, приходит ощущение того, что человек не всесилен, зависим от обстоятельств и окружающей действительности, часто одинок.
* Однако идеалы гуманизма продолжают жить в творчестве таких художников, как Веронезе (Паоло Кальяри, 1528-1588) — автора великолепных по размеру росписей и алтарных картин. В его произведениях будто оживает праздничная, привыкшая к роскоши аристократическая Венеция. При всей жизненности композиций Веронезе, их отличают некоторая театральность, излишняя декоративность, лишающие образы монументальной мощи, духовного величия, многогранности, которые были присущи работам великих мастеров Высокого Возрождения.
* 2. Еще явственнее черты кризиса идеалов Ренессанса проступают в творчестве последнего великого художника эпохи Возрождения — Тинторетто (Якопо Робусти, 1518-1594). Он отступает от традиционного воспроизведения библейских сюжетов, обострив психологизм и жанровую выразительность. Искусство Тинторетто динамично, полно страсти, эмоционально. Художник тяготеет к изо­бражению фигур в необычных ракурсах, прибегая к резкому освещению форм. Повышенная эмоциональность чувствуется в росписях архитектурного ансамбля Скуола ди Сан-Рокко, среди них "Распятие" (1565-1588 гг.) — многофигурная композиция, изображающая людей, испытывающих различные чувства от скорби до торжества. Драматическое полное эмоциональной силы искусство Тинторетто не только завершает эпоху Возрождения, но и предвосхищает барокко XVII в.

Лекция 27. Северное Возрождение. Условность термина. Возрождение в Нидерландах. Ян ван Эйк. Иероним Босх. Питер Брейгель.

Подъем искусства в ряде европейских стран, расположенных севернее Италии, принято называть Северным Возрождением. Это относится к искусству Нидерландов и Германии.

Ренессансное искусство этих стран специфично: заметно меньшее влияние античной традиции. До конца XIV в. нидерландское искусство развивалось под воздействием религиозной культуры готической Франции. Лишь в конце XIV в. намечается тенденция к самостоятельному развитию. В XV-XVI вв. расцветает культура сходная с итальянским Ренессансом, однако более демократичная, опирающаяся в значительной мере на фольклор. В своеобразном глубоко национальном искусстве Нидерландов сильны черты народной сказки, сатиры, гротеска. Нидерландские мастера опирались в своем творчестве на национальные готические традиции, которые переосмысливали, усложняя индивидуальные особенности образов. В живописи станковая картина отделяется от иконописи. Развиваются портрет, пейзаж, бытовой жанр, особенно любимый нидерландскими художниками.

Основоположниками реализма в Нидерландах стали братья Губерт и Ян ван Эйки. Младший из братьев Ян (около 1390-1441) был новатором в живописи; смело преодолевая готическую условность и скованность в своем творчестве, художник цель своей деятельности в искусстве видит в изучении и отображении жизни во всем многообразии отдельных ее проявлений.

Одно из самых замечательных произведений Северного Возрождения — Гентский алтарь — (1426-1432, Гент, церковь святого Бавона)- большой многоярусный складень (картина из нескольких складывающихся частей) — ряды картин в нем объединены общей идеей. В работе над алтарем ван Эйк использует библейские сюжеты, но старается трактовать их в живых образах, наделенных плотью и кровью. Однако в Гентском алтаре еще ощутимы готические традиции.

Гентский алтарь поражает совершенством живописной техники, ликующим многоцветием красок, с помощью которого мастер воплощает идею красоты и многообразия мира.

В зрелом возрасте Ян ван Эйк создает замечательные портреты: кардинала Альбергати (около 1431 г., Вена, Историко-художественный музей), "Тимофея" (1432 г., Лондон, Национальная галерея) — возможно ученого или философа-гуманиста, "Человека в красном тюрбане" (1433г., Лондон, Национальная галерея). В своем творчестве художник утверждает самоценность портрета конкретного человека, раскрывающего неповторимое своеобразие личности изображенного.

Парный портрет молодой четы Арнольфини (1434 г., Лондон, Национальная галерея) ван Эйк решает на фоне обычных, повседневных вещей, напоминая нам о склонности нидерландцев к любовному изображению деталей. Следуя готической традиции художник наделяет обычные предметы таинственным значением: горящая свеча — символ свадебного обряда, домашние туфли символизируют семейные отношения, собачка — верность, четки - благочестие и так далее.

В работах ван Эйка больше интуиции, чем знания, больше чувства, чем рассудочности, но его завоевания в живописи стали откровением не только для Северной Европы, но и для художников итальянского Возрождения.

2. Отдельные художественные задачи, решенные Яном ван Эйком продолжают разрабатывать нидерландские художники XVI в. К середине XVI в. меняется характер религиоз­ной живописи, активно разрабатываются темы, посвященные жизни низшего сословия, прежде вызывавшие протест со стороны церкви. В росписях, на полотне появляются фигуры крестьян, бродяг, нищих. Развивается бытовой жанр со свойственными ему фольклорными мотивами.

Тематику жанровой живописи расширил в своем творчестве Питер Брейгель Старший (около 1525/30 -1569), прозванный Мужицким.

Брейгель работает в стиле так называемого "гротескного реализма". Яркий своеобразный художник, он проявляет себя новатором пейзажной живописи. Обращаясь к народным пословицам, живописец создает сатириче­ские произведения, воплощая отвратительные ему качества — скупость, самодовольство, ограниченность, трусость в образах живых людей. ("Пословицы", 1559, Берлин, Картинная галерея Государственного музея). В этих работах Брейгель обнаружил тяготение к изображению уродливого, бессмысленного, того, что слишком часто попадалось на глаза, проникая в душу художника. Люди казались ему жертвами собственных пороков и суетных страстей.

Годы творческой зрелости Брейгеля совпадают с тревожным временем нарастания революционной ситуации. Преодолевая скептическое отношение к миру, художник сосредоточил свое внимание на изображении повседневной жизни крестьянства, органически связанной с природой. Упрощенные массивные фигуры, тяжелые и неповоротливые, грубые одежды, одутловатые бессмысленные лица приобретают в работах Брейгеля черты гротеска.

В живописном цикле "Времена года" ("Месяцы", 1565 г.) смену времен года символизирует крестьянский труд. Сколько всего было картин в цикле, точно не известно. Предполагают, что их было шесть: недошедшая до нас композиция, изображавшая март и апрель; "Сенокос" — май, июнь; "Жатва" — июль, август; "Возвращение стад" — сентябрь, октябрь; "Охотники на снегу" — ноябрь, декабрь и "Сумрачный день" — январь, февраль.

В этих произведениях Брейгель проявил себя как виртуозный живописец. Тонко чувствуя поэзию сельской природы, он подмечает все ее состояния от бурного проявления жизни в месяцы пробуждения до веющего холодом зимнего покоя. В области пейзажа Питер Брейгель Старший опережает свое время, преодолевая аллегорически-абстрактное в изображении природы, обрушивая на зрителя весь спектр жизненных проявлений окружаю­щего мира.

Творчество П. Брейгеля — наивысшее проявление нидерландского Ренессанса. Именно его гений поднял живопись Нидерландов на недосягаемую высоту.

Лекция 28. Северное Возрождение. Возрождение в Германии. Дюрер.

К концу XV - началу XVI вв. искусство Возрождения развивалось и в Германии. Богатый опыт итальянского искусства стал тем фундаментом, на котором начинает развиваться ренесанская культура Германии, по своему содержанию более близкая нидерландской.

Наиболее значительные достижения здесь связаны с портретом. В это время в Германии творили такие про­славленные мастера как Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах Старший, Ганс Гольбейн Младший.

Эпоха Возрождения в Германии совпадает с тревожным временем борьбы буржуазии и крестьянства с феодализмом, который приобретает характер затяжного всеобщего кризиса, что не могло не отразиться в искусстве.

2. Содержание грозной, трагической эпохи нашло свое отражение в творчестве Альбрехта Дюрера (1471-1528), великого художника-философа немецкого Ренессанса. В своем творчестве художник обобщает реалистические поиски предшественников. Чувствуя несовершенство действительности, несоответствие ее идеалам Возрождения, Дюрер создал глубоко национальные типические образы своего времени. Он писал портреты, развивал пейзаж, вкладывал новое содержание в традиционные библейские и евангелийские сюжеты.

Дюрер был прекрасным гравером. Он расширяет тематику гравюры, обогащая ее бытовыми сюжетами. Высшее творческое достижение раннего Дюрера — серия гравюр на дереве на тему Апокалипсиса (1498 г.). Многосложность, запутанность композиций, динамизм ритмов созвучны мистификациям Апокалипсиса.

В 1500 г. в творчестве Дюрера произошел перелом. Усилилась роль спокойного повествования, мягким лиризмом отмечены образы (цикл "Жизнь Марии")

В эти годы появляется гравюра на меди "Адам и Ева", в которой художник пытается воплотить идеал классической красоты (1504). С оглядкой на классический идеал выполнен и автопортрет Дюрера (1500 г., Мюнхен, Старая пинакотека). Заметное место в творчестве художника занимает портрет ("Женский портрет", 1506, "Портрет матери", 1514, Берлин, Государственный музей).

Творчество Дюрера определило ведущее направление немецкого ренессансного искусства, оказавшего влияние не только на художников Германии, но и на художественную культуру Италии и Франции.

Лекция 29. Основные художественные стили Нового времени. Барокко. Название стиля. Двойственность мировидения Барокко. Искусство национальных школ барокко. Итальянское барокко. Бернини - архитектор и скульптор. Караваджо. Караваджизм.

Наступление феодально-католической реакции начиная с середины 16 века самым отрицательным образом сказалось на развитии итальянской культуры и искусства. Гуманистические светлые идеалы эпохи Возрождения вытесняются настроениями пессимизма и тревоги, усилившимися индивидуалистическими тенденциями. И все же идеи свободомыслия и демократии не были уничтожены. Об этом свидетельствуют восстания в Неаполе и Сицилии, утопический коммунизм Кампанеллы, автора книги «Город Солнца», деятельность ряда прогрессивных художников Италии этого времени.

В обстановке политического и экономического упадка, утраты самостоятельности рядом разрозненных итальянских государств, социального закрепощения и обнищания народных масс, обострившихся классовых противоречий характер искусства решительно изменяется. В нем резко обозначаются контрасты между реакционным, условно-декоративным и прогрессивным реалистическим направлениями.

С усилением католицизма и феодальной реакции связано формирование стиля барокко, одним из главных центров которого становится Рим. Церковь, в частности утверждающий свое международное могущество орден иезуитов, и светские правители стремились использовать искусство в своих целях, внушить широким народным массам чувство благоговения перед властью, поразить и ослепить ее великолепием, потрясти и увлечь примерами подвигов и мученичеств ревнителей церкви. Отсюда тяготение мастеров барокко к грандиозным размерам, сложным формам, монументальной приподнятости, пафосу — поиски средств, усиливающих действенность создаваемых образов. Отсюда и идеализация образных решений, драматизация сюжетов, повышенная эмоциональность, гиперболичность, красочная иррациональность, преувеличение натуралистических эффектов, обилие и богатство аксессуаров и деталей, использование сложных ракурсов, световых и цветовых контрастов, призванных создавать обманчивое впечатление «живых картин».

В барочном синтезе искусств скульптура и живопись подчиняются архитектуре, находясь с ней в постоянном взаимодействии. Красочные росписи украшают купола, плафоны и стены, создают иллюзию необъятного пространства. Полная динамики скульптура живописна и неотделима от архитектуры. Создатели обширных архитектурных и декоративных ансамблей включают в их состав и природу, преобразованную рукой человека. Они объединяют площади и улицы, примыкающие к наиболее представительным зданиям, колоннадами, террасами, скульптурами, фонтанами и каскадами. Стремление к широкому охвату действительности в искусстве барокко (Лоренцо Бернини, Франческо Борромини, Караваджо, Аннибале Карраччи, Гвидо Рени, Франческо Барбьери) созвучно передовому научному мировоззрению того времени, когда идеи Джордано Бруно и Галилея раскрывали перед человечеством новые горизонты познания вселенной.

Лекция 30. Искусство национальных школ барокко. Фламандское барокко. Рубенс.

В блистательной когорте фламандских живописцев Питер Пауль Рубенс занимает главенствующее место. С его творчества начинается необычайный расцвет искусства Нидерландов XVII века, обусловленный возрождением страны после многолетних войн за независимость. Этот расцвет был недолгим, но Рубенс сделал его настоящей эпохой живописи.
   Питер Пауль Рубенс родился в Германии, в 1577 году, в семье фламандского юриста, по религиозным мотивам покинувшего родной Антверпен. Отец умирает через год после его рождения, а через 10 лет семья возвращается в Антверпен, где у матери есть собственность и скромные средства для жизни. Рубенс начинает пажескую службу в графском доме и скоро проявляет такой горячий интерес к рисованию, что его матери приходится уступить ему, несмотря на собственные планы образования сына. Весной 1600 года будущий гений отправляется навстречу солнцу живописи, сияющему из Италии.
 Рубенс провёл в Италии 8 лет, написав много заказных портретов и проявив свой выдающийся талант, внеся в этот жанр жизнь, экспрессию, колорит. Новшеством была и его манера тщательно прописывать пейзаж и детали фона портрета.
   Вернувшись в Антверпен на похороны матери, он остаётся на Родине и принимает предложение стать придворным живописцем эрцгерцога Альберта и инфанты Изабеллы. Он был молод, невероятно талантлив, обладал покоряющим обаянием и настоящей мужской красотой. Его острый ум, блестящая образованность и природный такт делали его неотразимым в любом общении. В 1609 году он женится на дочери статссекретаря Изабелле Брант, по горячей, взаимной любви. Их союз длился до 1626 года, до безвременной смерти Изабеллы, и был полон счастья и гармонии. В этом браке родились трое детей.
   В эти годы Рубенс плодотворно работает и его слава крепнет. Он богат и может писать так, как велит ему божественный дар. Биографы и исследователи творчества Рубенса единодушно отмечают его необычайную свободу в живописи. При этом никто не мог упрекнуть его в нарушении канонов или дерзости. Его полотна производят впечатление откровения, полученного им от самого Творца. Сила и страстность его творений и по сей день внушают зрителям благоговейный трепет. Масштабность картин в сочетании с изумительным композиционным мастерством и тонко прописанными деталями создают эффект погружения души в произведение искусства. Все тонкости переживаний, вся гамма человеческих чувств и эмоций были подвластны кисти Рубенса, соединяясь с мощной техникой художника в его творениях, большая часть которых счастливо сохранена до наших дней. Рубенс создал собственную школу, считавшуюся лучшей в Европе. Не только художники, но и скульпторы, и гравёры обучались у Мастера. [Антонис Ван Дейк](http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/743-antonis-van-deyk-biografiya.html) и Франц Снайдерс продолжили его славу.
   После смерти Изабеллы тяжко страдавший от потери Рубенс даже приостановил свою работу и отдал несколько лет дипломатии. В 1630 году он вновь женился на юной Елене Фоурмен (Фаурмент), дальней родственнице покойной жены. Она подарила ему пятерых детей. Семья живёт за городом, и Рубенс пишет много пейзажей, сельских праздников на лоне природы. Он вновь счастлив и умиротворён. Его зрелое мастерство становится величественным и близким к абсолютному совершенству.
   Позже начинают сказываться годы непрерывного труда, Рубенса мучает подагра, руки отказываются подчиняться, болезнь быстро прогрессирует. Но и тогда природный оптимизм и ощущение полноты жизни не покидают его. 30 мая 1640 года в полном блеске славы и в расцвете таланта Питер Пауль Рубенс покидает земной мир. Его похоронили с невиданными почестями, а в знак признания величия его заслуг перед гробом несли золотую корону.

Лекция 31. Искусство национальных школ 17 века. Искусство Голландии. Становление реализма в живописи.

Голландия тех годов вела обширную колониальную торговлю, у нее был мощный флот, кораблестроение было одной из ведущих отраслей промышленности. Трудолюбивые земледельцы, голландцы на сравнительно небольших землях сумели создать молочное хозяйство, которое прославилось на европейском рынке. Одновременно Голландия — важнейший центр европейской культуры. Протестантизм вытеснивший полностью влияние католической церкви, привели к тому, что духовенство не имело такого влияния как во Фландрии. У голландских художников был другой заказчик: бюргеры, магистрат, поэтому и картины в Голландии той поры не имеют таких размеров, как полотна Рубенса или Иорданса, и решают преимущественно не монументально-декоративные задачи. Главное достижение голландского искусства 17 века — в станковой живописи. Человек и природа были объектами наблюдения и изображения голландских художников. [**Бытовая живопись**](http://by-genre/bitovaya-zhivopis/)становится одним из ведущих жанров, создатели которого получили название "малые голландцы", то ли за непритязательность сюжетов, то ли из-за небольших размеров картин. Отсюда широкий диапазон живописи по отдельным темам: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический жанр.

Одним из крупнейших портретистов Голландии был Франс Хальс. Работал в жанре группового портрета, изображая стрелковые гильдии — корпорации офицеров для обороны и охраны городов. Индивидуальные портреты иногда называют жанровыми в силу особой специфичности изображения.
[**Пейзажный жанр**](http://holsta.net/by-genre/peizazhi/) особенно интересен. Это не природа вообще, некая общая картина мироздания, а национальный, именно голландский пейзаж, который мы узнаем и в современной Голландии: ветряные мельницы, пустынные дюны, каналы со скользящими по ним лодками летом и с конькобежцами — зимой. Серое небо занимает в композициях большое место. Расцвет пейзажной живописи относится к середине 17 века, крупнейшим мастером реалистического пейзажа был [**Якоб ван Рейсдаль**](http://holsta.net/articles/tvorchestvo-ryoisdala-yakoba-van.html)**.** Его произведения обычно исполнены глубокого драматизма, изображает ли он лесные чащи, ландшафты с водопадами или романтический пейзаж с кладбищем. Природа Рейсдаля предстает в динамике, в вечном обновлении. Самые простые мотивы природы под кистью [**Яна ван Гойена**](http://holsta.net/by-artist/goien-yan-van/)и [**Саломона ван Рейсдаля**](http://holsta.net/by-artist/ryoisdal-salomon-van/) прибретают монументальный характер. Только морским пейзажем занимался [**Ян Порселлис**](http://holsta.net/by-artist/porsellis-yan/)**.** В тесной связи с голландским пейзажем находится анималистический жанр. Излюбленный мотив [**Альберта Кейпа**](http://holsta.net/articles/tvorchestvo-keipa-alberta.html) — коровы на водопое. Пауль Портер помимо общих планов любит изображать одно или несколько животных крупным планом на фоне пейзажа.

Блестящего развития достигает [**натюрморт**](http://holsta.net/by-genre/natyurmorti/). Голландский натюрморт в отличие от фламандского имеет скромные размеры и мотивы интимного характера. [**Питер Клас**](http://holsta.net/by-artist/klas-piter/)и [**Виллем Хеда**](http://holsta.net/by-artist/heda-villem-klas/) чаще изображал так называемый "завтрак": блюда с окороком ил пирогом на относительно скромно сервированном столе. В умелой компоновке предметы показаны так, что ощущается как бы внутренняя жизнь вещей. Колорит сдержан и изыскан. С изменением жизни голландского общества изменяется и характер натюрмортов. "Завтраки" Хеды сменяются роскошными десертами [**Кальфа**](http://holsta.net/by-artist/kalf-villem/)**.** На смену простой утвари приходят мраморные столы, ковровые скатерти, серебряные кубки, сосуды из перламутровых раковин, хрустальные бокалы. Кальф достигает поразительной виртуозности в передаче фактуры персиков, винограда, хрустальных поверхностей. Единый тон натюрмортов прежнего периода сменяется богатой градацией самых изысканных красочных оттенков.
В кругу Франца Халса, где сложился Адриан Браувер, фламандский живописец, сформировался отчетливый интерес к темам **бытовой живописи.** [**Адриан ван Остаде**](http://holsta.net/by-artist/ostade-adrian-van/) изобржает обычно теневые стороны быта крестьянства. С 40-х годов в его творчестве сатирические ноты все чаще сменяются юмористическими. Иногда эти маленькие картины окрашены большим лирическим чувством.
Особую поэтичность у "малых голландцев" приобретает интерьер. Настоящим певцом этой темы стал Питер де Хох. Его комнаты с полуоткрытым окном, с брошенными ненароком туфлями или оставленной метлой, как правило, изображены без человеческой фигуры, но человек здесь незримо присутствует, между интерьером и людьми всегда есть связь. Когда же он изображает людей, то намеренно подчеркивает некий застывший ритм, изображает жизнь как бы замершую, столь же неподвижную, как и сами вещи.

Лекция 32. Искусство национальных школ 17 века. Искусство Голландии. Рембрандт.

Вершиной голландского реализма, итогом живописных достижений голландской культуры является творчество Рембрандта. Как истинный голландец не боится реалистических деталей, как большой художник он умеет избегнуть натурализма. В 30-е годы Рембрандт впервые серьезно начинает заниматься графикой, прежде всего офортом. Наследие Рембрандта-графика, оставившего графюры и уникальные рисунки, не менее значительно, чем живописное наследие. На офортах в основном библейские и евангельские сюжеты, но в рисунке, как истинно голландский художник, он часто обращается и к бытовому жанру. Рембрандт имел огромное влияние на искусство, у него было много учеников, некоторые не пошли дальше внешнего подражания учителю, а большинство изменило ему, перейдя на позиции академизма и подражания фламандцам, а затем французам. В последней четверти 17 века начинается упадок голландской живописной школы, потеря ее национальной самобытности, а с начала 18 столетия наступает конец великой эпохи голландского реализма.

Творчество голландского художника Рембрандта Харменса Ван Рейна (1606-1669) - одна из вершин мировой реалистической живописи. Рембрандт писал картины на исторические, библейские, мифологические и бытовые темы, портреты и пейзажи. Он был крупнейшим в Европе мастером рисунка и офорта. Для его творчества характерно стремление к философскому осмыслению жизни, честность к себе и людям, интерес к духовному миру человека. Нравственная оценка событий и человека - основной нерв искусства мастера. Одухотворенность модели и драматизм события художник великолепно передавал через эффекты светотени, когда пространство словно тонет в тени, в золотистых сумерках, а луч света выделяет отдельные фигуры людей, их лица, жесты и движения. В этом методе живописного построения картины Рембрандту не было и нет равных (один лишь только итальянец Караваджо может соперничать с ним по мастерству использования светотени). Как это часто бывает в истории искусства, не смотря на свой гениальный талант, Рембрандт умер в бедности и одиночестве, забытым, никому не нужным мастером. Но работы его живут в веках, так что можно без преувеличения сказать, что Рембрандт - один из самых величайших художников в истории мирового искусства. Многие назвали бы его непревзойденным живописцем, даже гораздо более великим чем Рафаэль или Леонардо. Его творчество, казалось бы, сковывали традиции и догмы голландского протестантского искусства, ведь он никогда не выезжал за пределы Голландии. И все же Рембрант не только восхищает блестящей техникой живописи, но и являет своим творчеством откровение: никто прежде не рассказывал о простых человеческих чувствах столь глубоко, нежно, интересно и проникновенно. В своих исторических и библейских сценах, в своих портретах современников он достигает глубин психологической выразительности. Его мудрость, сострадание и проницательность, скорее всего, являются следствием самопознания: много раз, как никто другой, писал он автопортреты и запечатлел свой жизненный путь, начиная с поры молодости и успеха и кончая старостью, принесшей горести и лишения. В настоящий момент известно более ста автопортретов Рембрандта, каждый из которых является удивительным шедевром. Благодаря удачно сложившимся историческим обстоятельствам, Россия сейчас обладает одной из самых богатых коллекций картин Рембрандта. Почти все они хранятся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, включая такие прославленные шедевры, как "Возвращение блудного сына", "Даная", "Портрет Саскии в образе Флоры", "Портрет старика в красном", "Давид и Урия" и др. На картинах Рембранта из Эрмитажа училось не одно поколение русских художников**.**

Лекция 33. Искусство национальных школ 17 века. Искусство Испании. Веласкес.

Диего Веласкес - величайший испанский художник-реалист, заложивший основы психологического портрета в искусстве Европы. Внимание художника привлекали мифологические, исторические картины, пейзаж, бытовые сцены. В XVII в. в Испании искусство переживало бурный расцвет, освобождаясь от иностранных влияний и приобретая яркий национальный характер. Главным заказчиком произведений искусства являлась католическая церковь, она же определяла идеи и темы. Из светской тематики в XVII в. получает широкое распространение сословный портрет, в основном посвященный изображению королевской семьи и высшей аристократии. Веласкес родился в 1599 г. в небогатой дворянской семье в Севилье, в 1611 г. был отдан в обучение известному художнику Франсиско Пачеко (1564–1645), гуманисту, поэту, автору трактата по живописи. В его мастерской Веласкес учился рисунку, умению работать с натуры, изучал живописные приемы. В 1617 г. он был принят в корпорацию художников Севильи, что давало ему право иметь собственную мастерскую и получать заказы. В 1618 г. Веласкес женился на дочери своего учителя Ф.Пачеко. Большинство ранних работ Веласкеса, созданных им в период обучения и сразу после него, посвящено изображению бытовых сцен, главными героями которых становятся простые люди Севильи. Они созданы в жанре "бодегонес", распространенном в первой половине XVII в. в Испании, на них изображались трактиры и харчевни (по исп. "бодегон"). В ранних работах Веласкеса сцены решаются статично, немногочисленные действующие лица помещены на переднем плане, приближены к зрителю, фон темный, детали тщательно прописаны. В 1617–1622 им создаются произведения: "Завтрак" (ок. 1617, С.-Петербург, Эрмитаж), "Старая кухарка" (1618, Эдинбург, Национальная галерея), "Водонос" (ок. 1620, Лондон, собрание Веллингтона). И в картинах на религиозную тематику Веласкеса прослеживаются традиции бодегонес: "Поклонение волхвов" (1619, Мадрид, Прадо), "Христос у Марфы и Марии" (1618, Лондон, Национальная галерея). В эти годы художник пишет первые портреты, в которых определяются особенности Веласкеса-портретиста – остро схваченное сходство, яркость выявления индивидуальности: "Портрет монахини Херонимы де ла Фуенте" (1620, Лондон, Национальная галерея). В 1622 Веласкес едет в Мадрид, но возвращается в Севилью, а в 1623 королевский капеллан Фонсека вызывает Веласкеса в столицу. Написанный и показанный при дворе портрет капеллана поразил всех реалистичностью трактовки образа и вызвал одобрение короля. Филипп IV (1621–1665) заказывает Веласкесу свой конный портрет, имевший большой успех (не сохранился). Веласкес пользуется покровительством Филиппа IV: 6 октября 1623 он назначен придворным живописцем, вскоре становится камергером короля, получает во дворце мастерскую рядом с королевскими покоями, назначен хранителем королевских коллекций, что давало возможность изучать произведения прославленных мастеров. В первые годы пребывания в Мадриде Веласкес выполнил ряд официальных заказов: парадные портреты короля, членов его семьи, представителей знати. Парадный портрет XVII в. предполагал соблюдение определенных приемов в изображении модели: фигура изображалась в величественной позе, в парадном платье, занимала весь холст. Согласно испанскому этикету, аристократы не должны были проявлять чувств, поэтому выражение лиц на портретах того времени – застывшее и высокомерное. Но Веласкес не ограничивался достижением портретного сходства, он отражал внутренний мир человека. "Портрет Дона Карлоса" (ок. 1626, Мадрид, Прадо), "Портрет Филиппа IV" (1628, Мадрид, Прадо). Заказанная королем картина "Вакх" ("Пьяницы") (1629, Мадрид, Прадо) на мифологическую тематику трактуется Веласкесом как сцена из народной жизни, пирушка веселых крестьян. Вместо темного фона в полотне появился пейзаж. Эта первая работа Веласкеса на мифологический сюжет, хотя и интерпретированная в бытовом аспекте, была одобрена королем. В 1629 Веласкес едет в Италию на два года, знакомясь с памятниками античности, эпохи Возрождения. Прибыв в Рим, Веласкес был приглашен остановиться в Ватикане, где он, пользуясь покровительством папы, копирует фрески Микеланджело и Рафаэля. Вновь обращаясь к мифологической теме в "Кузнице Вулкана" (1630, Мадрид, Прадо), Веласкес придает изображению жанровый характер. В этой картине проявилась основная черта испанского искусства – стремление самые далекие от реальности сюжеты представить в привычных образах, взятых из современной жизни. В 1631 Веласкес возвращается в Мадрид и получает заказ от короля написать портрет наследника трона: "Портрет Бальтасара Карлоса в сопровождении карлика" (1631, Бостон, Музей изящных искусств). В охотничьих портретах Веласкес достигает светового единства первого и второго планов, хотя до конца они еще не объединены: "Портрет Филиппа IV в охотничьем костюме" (1634, Мадрид, Прадо). Самое крупное произведение Веласкеса 1630-х – историческая картина "Сдача Бреды" (1634–1635, Мадрид, Прадо). Она предназначалась для королевского загородного дворца Буэн-Ретиро и должна была украшать "Зал королей". Показан момент войны между Голландией и Испанией и взятие голландской крепости Бреда. Для исторических картин существовала определенная схема: произведение должно было прославлять победу полководца или монарха; в центре картины изображался главный герой в окружении свиты; вводились аллегорические элементы (олицетворение добродетелей, фигуры трубящих слав и др.), часто вся картина представляла собой аллегорию. Веласкес отказался от этих условностей, закладывая основы реалистической исторической картины. В центре полотна показаны испанский и голландский полководцы в момент передачи ключей от крепости. Драматизм раскрывается через психологические характеристики главных действующих лиц, показанных с портретной достоверностью. В 40-е, в период зрелости, Веласкес пишет много портретов. Известен парадный "Портрет короля в военном костюме", т.н. "Ля Фрага" (1644, Нью-Йорк, Музей Фрик), получивший свое название, т.к. был написан в г. Фрага. Король предстает в важной позе, с надменным взглядом и с горделивым поворотом головы. Художник не льстит ему, подчеркивая неприятные черты, но цветовое и живописное решение сделало картину всемирно известной. В эти же годы Веласкес пишет ряд камерных портретов, сосредотачивая внимание на лице заказчика и его внутреннем мире: "Портрет Оливареса" (ок. 1640, С.-Петербург, Эрмитаж). Среди портретов 30–40-х особое место занимают серия портретов королевских шутов, душевнобольных и карликов. Изображения карликов поражают энергией, умом, взглядами, полными внутренней силы, скорби, что составляет контраст с их физической немощью: "Портрет карлика Себастьяно Мора" (ок. 1648, Мадрид, Прадо). В 1649 Веласкес вновь едет в Италию покупать картины для королевской коллекции. В Италии в 1650 Веласкес был принят в члены художественной академии св. Луки. Проведя в Италии два года, Веласкес обращается к пейзажу. Он создает две небольшие пейзажные картины "Виды виллы Медичи" (1650, Мадрид, Прадо), на которых изображаются запущенные уголки парка виллы Медичи. В Италии Веласкес продолжает писать портреты, получая много заказов. "Портрет Иннокентия X" (1650, Рим, Галерея Дориа) – одна из вершин европейского портретного реализма XVII в. Папа в парадном облачении предстает перед зрителями как человек яркого темперамента, властный, энергичный. Заостряя индивидуальные черты, Веласкес изобразил человека умного, жестокого, хитрого. Портрет, ошеломивший современников, входит в сокровищницу мирового искусства. В 1651 Веласкес возвращается в Мадрид, где он создает знаменитую "Венеру с зеркалом" (1651, Лондон, Национальная галерея). Тема античной богини любви и красоты была навеяна итальянскими впечатлениями, в Испании изображение обнаженного женского тела запрещалось инквизицией. Веласкес показывает красоту живой женщины, гибкой, исполненной грации, сближая божественный образ с земным. В 1656 Веласкес создает знаменитые "Менины" ("Фрейлины") (1656, Мадрид, Прадо) – полотно высотой более трех метров с фигурами в натуральную величину. Художник показывает свою мастерскую, расположенную во дворце. В большом зале стоя перед холстом, он пишет портрет королевской четы, которая находится за пределами картины, отражения монархов видно в зеркале, висящем на противоположной стене. Присутствие короля и королевы определяет парадный характер картины, но она одновременно явилась рассказом о жизни королевской семьи. Главной героиней является пятилетняя инфанта Маргарита, застывшая в чопорной позе знатной дамы. Художник передает ее мягкие, детские черты лица. Именно на нее смотрит королевская чета, позирующая художнику. Рядом с инфантой многочисленные фрейлины. В "Менинах" Веласкес показывает придворных в будничной обстановке, возвеличивая повседневность, представив ее приподнято-монументально. То обстоятельство, что королевская чета находится вне холста, имеет еще одно значение: картина раздвигала свои границы. В 1657 была создана картина "Пряхи, или Миф об Арахне" (1657, Мадрид, Прадо) – изображение мастерской, где реставрировались и ткались ковры для украшения дворцовых залов. Композиция построена на двух уровнях: на заднем плане показаны три дамы, рассматривающие шпалеры, на одной из которых изображен миф об Арахне. На переднем плане – несколько работниц. Это произведение – первое в истории европейского искусства произведение, прославляющее деятельность простого человека. Монументальный характер трактовки этой темы был необычным для той среды, где жил Веласкес. В 1659 Веласкесу было пожаловано звание кавалера ордена Сант-Яго – одного из высших орденов Испании. В последние годы жизни Веласкес создает множество женских портретов: портреты инфанты Маргариты, два из которых находятся в Вене, в Музее истории искусств. Он умер 7 августа 1660. Веласкес, обращаясь к реальной действительности, пронес через свое творчество идеи гуманизма. Расширив тематику живописи, он развил ее жанры, в своих произведениях давал героям отточенные характеристики, раскрывая их внутренний мир. В портретах он никогда не льстил моделям, показывая каждого в индивидуальной неповторимости. Достоинства колорита полотен Веласкеса сочетаются с ясностью и простотой композиции.

Лекция 34. Основные художественные стили Нового времени. Классицизм. Архитектура классицизма. Классицизм в живописи. Н.Пуссен.

XVII век — время формирования единого французского государства, французской нации. Во второй половине столетия Франция —самая могущественная абсолютистская держава в Западной Европе. Это и время сложения французской национальной школы в изобразительном искусстве, формирования классицистического направления, родиной которого по праву считается Франция. В литературе становление классицистического направления связано с именем Пьера Корнеля, великого поэта и создателя французского театра. В 1635 г. в Париже организуется Академия литературы, и классицизм становится официальным направлением, господствующим литературным течением, признанным при дворе. В зодчестве также намечаются черты нового стиля, хотя они и не складываются окончательно. В Люксембургском дворце, построенном для Марии Медичи (1615— 1621), Саломоном де Бросом, многое взято от готики и Ренессанса, однако фасад уже членится ордером, что будет характерно для классицизма. «Мэзон-Лафит» Франсуа Мансара (1642—1650). На французскую живопись первой половины века имели влияние и кавараджизм, и реалистическое искусство Голландии. Творчество замечательного рисовальщика и гравера Жака Калло (1593—1635), завершавшего свое образование в Италии, явно испытало заметное влияние итальянского искусства. В его офортах, изображающих быт самых разных слоев от придворных до актеров, бродяг и нищих, есть изощренность в рисунке, изысканность линейного ритма, но пространство излишне усложнено, композиция перегружена фигурами. Самые знаменитые произведения —две серии офортов «Бедствия войны» (речь идет о 30-летней войне) — беспощадные картины смерти, насилия, мародерства (офорт «Дерево с повешенными»). На творчестве Луи Ленена (1593—1648) отчетливо прослеживается влияние голландского искусства, художник изображает крестьян без пасторальности, без сельской экзотики, не впадая в слащавость и умиление. В живописи Ленена нет следов социальной критики, но его герои полны внутреннего достоинства и благородства («Посещение бабушки», «Крестьянская трапеза»). Большое значение в картинах Ленена имеет пейзаж («Семейство молочницы»). К этому же направлению «живописи реального мира» относится творчество художника Жоржа де Латура (1593— 1652). В своих первых работах на жанровые темы он выступает как художник, близкий к Караваджо («Шулер», «Гадалка»). Уже в ранних работах проявляется одно из важнейших качеств Латура: неисчерпаемое разнообразие его образов, великолепие колорита, умение в жанровой живописи создать образы монументально-значительные. Вторая половина 30-х —40-е годы —время творческой зрелости Латура и картин на религиозные темы («Магдалина со свечой и зеркалом», «Св. Ирина», «Явление ангела св. Иосифу»,«Св. Себастьян и святые жены») Классицизм возник на гребне общественного подъема французской нации и французского государства. Основой теории классицизма был рационализм, опирающийся на философскую систему Декарта, предметом искусства классицизма провозглашалось только прекрасное и возвышенное, этическим и эстетическим идеалом служила античность.

Создателем классицистического направления в живописи Франции XVII в. стал Никола Пуссен (1594—1665). Уже в ученические годы (1612—1623) проявился интерес Пуссена к античному искусству и искусству Возрождения. Темы пуссеновских полотен разнообразны: мифология, история, Новый и Ветхий завет. Герои Пуссена — люди сильных характеров и величественных поступков, высокого чувства долга перед обществом и государством. Общественное назначение искусства было очень важно для Пуссена. Все эти черты входят в складывающуюся программу классицизма. Мера и порядок, композиционная уравновешенность становятся основой живописного произведения классицизма. Плавный и четкий линейный ритм, статуарная пластика, «линеарно-пластическое начало», построенный на созвучии сильных, глубоких тонов колорит («Смерть Германика», «Танкред и Эрминия»). Единство человека и природы, счастливое гармоническое мироощущение характерны для его картин «Царство Флоры» (1632), «Спящая Венера», «Венера и сатиры». Первый период творчества Пуссена кончается, когда в его творчество врывается тема смерти, бренности и тщеты земного («Аркадские пастухи» (1650)). Юноши и девушка, случайно натолкнувшиеся на надгробную плиту с надписью «И я был в Аркадии» (т. е. «И я был молод, красив, счастлив и беззаботен —помни о смерти!»), похожи скорее на античные статуи. Примирение с роком, вернее, мудрое принятие смерти роднит классицистическое мироощущение с античным. С конца 40-х —в 50-е годы колористическая гамма Пуссена, построенная на нескольких локальных цветах, становится все скупее. Главный упор делается на рисунок, скульптурность форм, пластическую завершенность. Из картин уходит лирическая непосредственность, появляется некоторая холодность и отвлеченность. Лучшими у позднего Пуссена остаются его пейзажи. Человек трактуется прежде всего как часть природы. Пуссен явился создателем классического идеального пейзажа в его героическом виде. Героический пейзаж Пуссена - это не реальная природа, а природа «улучшенная», сочиненная художником, ибо только в таком виде она достойна быть предметом изображения в искусстве («Пейзаж с Полифемом»). В последние годы жизни Пуссен создал замечательный цикл картин «Времена года» (1660—1665), имеющий символическое значение и олицетворяющий периоды земного человеческого существования. Лирическая линия классицистического идеализированного пейзажа была развита в творчестве Клода Лоррена (1600—1682). Как и Пуссен, он жил в Италии. Пейзаж Лоррена обычно включает в себя мотивы моря, античных руин, больших куп деревьев, среди которых размещаются маленькие стаффажные фигурки людей. Они введены им для подчеркивания огромности и величественности самой природы (например, «Отплытие святой Урсулы», 1641). Замечательны у Лоррена четыре полотна эрмитажного собрания, изображающие четыре времени суток. Сложение национальной французской художественной школы произошло в первой половине XVII в. благодаря прежде всего творчеству Пуссена и Лоррена. Но оба художника жили в Италии, вдали от главного заказчика искусства — двора. В Париже процветало иное искусство —официальное, парадное, создаваемое такими художниками, как Симон Вуэ (1590—1649), «первый живописец короля». Декоративное, праздничное, торжественное искусство Вуэ эклектично, ибо соединило в себе патетику барочного искусства с рассудочностью классицизма. Вторая половина XVII столетия — время длительного правления Людовика XIV, «короля-солнца», вершина французского абсолютизма. С начала самостоятельного правления Людовика XIV в искусстве происходит очень важный для дальнейшего его развития процесс регламентации, полного подчинения и контроля со стороны королевской власти. Устанавливается контроль над всеми видами художественной жизни. Ведущим стилем всего искусства официально становится классицизм. В это время активно развивается парадный портрет (Филипп де Шампень (1602—1674), (портрет кардинала Ришелье, 1635—1640). Во второй половине века, выражая общие тенденции развития искусства, портрет становится все более пышным (сложные аллегорические портреты: Пьер Миньяр (1612—1695) —преимущественно женские; Гиацинт Риго (1659—1743) - портреты короля.; Никола Ларжильера (1656—1746), создатель наиболее интересных по колористическому решению портретов, учился в Антверпене, испытал влияние Рубенса, а в Англии близко познакомился с творчеством ван Дейка.
Лекция 35. Основные художественные стили Нового времени. Рококо. Ватто. Буше.

Термин «рококо» возник во Франции в конце 18 в., в эпоху расцвета классицизма, как презрительная кличка для всего манерного и вычурного искусства 18 в.: изогнутая, капризная линия, напоминающая очертания раковины,- его главный признак. Искусство рококо - это мир вымысла и интимных переживаний, декоративной театральности, изысканности, изощренной утонченности, в нем нет места героизму и пафосу - они сменяются игрою в любовь, фантазией, прелестными безделушками.

Рококо - изысканный и утончённый стиль начала восемнадцатого века. Характерными чертами интерьера в стиле рококо являются изысканность, грациозный орнамент, большая декоративная нагрузка композиций и интерьеров, большое внимание к мифологии, комфорту, эротическим ситуациям, создание иллюзорного мира, наполненного атмосферой тепла, уюта, комфорта и изящества. Философия рококо - это мир будуара, игры карнавала. В колорите интерьера рококо преобладают нежные пастельные тона. Наиболее популярные цветовые сочетания - белое с голубым, зелёным или розовым и, конечно же, золото.

Одним из основоположников стиля «рококо» был талантливый Антуан Ватто, давший наиболее совершенное воплощение принципам этого стиля.

Стиль рококо зародился во времена регентства во Франции (1715-1723) достигнув своего апогея при Людовике XV, перейдя в другие страны Европы и господствуя в них до 1780-х годов. Стиль рококо это продолжение стиля барокко, его видоизменение. Этот стиль не внёс в искусство никаких конструктивных элементов, он пользовался старыми, при этом не стесняя себя при их применении никакими традициями для достижения декоративного эффекта.

Стиль рококо зародился во Франции во времена кризиса абсолютизма, отразив тяготение к бегству от действительности в идиллический и иллюзорный мир театральной игры, а также свойственные аристократии гедонистические настроения. Рококо - это порождение исключительно светского двора, культуры, а также французской аристократии. Тем не менее, оно смогло не только оставить свой след в искусстве, но и оказать влияние на дальнейшее её развитие.

Большинство построек рококо - это частные дома французской знати и загородные дворцы. Комнаты в них не располагались анфиладой (как в XVII в.), а образовывали ассиметричные композиции. В центре обычно располагался парадный зал (салон). Изысканные салоны и будуары отелей становились феерическим фоном для частной жизни и быта аристократической верхушки.

Философию стиля Рококо определяли женщины - фаворитки короля: маркиза де Помпадур, мадам Дюбарри, Мария Лещинскя. Рококо считает главным в жизни праздник, утонченное наслаждение и любовь. Скрытые павильоны, китайские домики, укромные гроты. Камерность и уютность помещений рококо создавалась за счет гораздо меньших размеров и особого декорирования.

Основными принципами стиля Рококо есть уход от жизни в мир фантазии, игры, мифических сюжетов и эротических ситуаций. Господствует грациозный, прихотливый орнаментальный ритм. Мебель изящна и легка. Декоративное искусство рококо принадлежит к высшим достижениям искусства 18 века по изысканности, красоте асимметричных композиций, по духу интимности, комфорта и личному удобству. Стиль рококо стал блестящим завершением стиля барокко. Вкус предполагал умение не только отличить прекрасное и знать, как его воссоздать, но и умение глубоко наслаждаться творением. Если для барокко необходима вся гамма эмоций - от радости до трагедии, то для наслаждающихся рококо - лишь изысканно тонких, изящных. «Изящный» - ключевое слово данной эпохи.

Для живописи характерны эротико-мифологические, эротические, а так же пасторальные (пастораль) сюжеты. Первым из значительных мастеров живописи в стиле рококо является Ватто. Дальнейшее развитие этот стиль получил в творчестве таких великих художников, как Фрагонар и Буше. Наиболее ярким представителем данного стиля во французской скульптуре является Фальконе, хотя в его деятельности преобладали статуи и рельефы, которые предназначены для украшения интерьеров, а именно бюсты, в том числе и из терракоты. Сам Фальконе являлся управляющим знаменитой Севрской фарфоровой мануфактуры. (Замечательными фарфоровыми изделиями славились также заводы в Мейсене и Челси).

Лозунгом краткого, недолговечного «века» рококо становится «искусство как наслаждение», цель которого - возбуждать легкие, приятные эмоции, развлекать, ласкать глаз причудливым узором линий, изысканными сочетаниями светлых нарядных красок, что особенно выразилось в архитектурном убранстве интерьеров, с новыми требованиями которого сообразовалась и живопись рококо. Самой распространенной формой живописного произведения стало декоративное панно, большей частью овальной, круглой или причудливо-изогнутой формы; в основе композиции и рисунка лежит мягко изгибающаяся линия, которая придает произведению обязательную для этого стиля вычурность и нарядность.

Живопись Буше диктовала законы целой плеяде мастеров (Натуар, братья Ванло, Антуан Куапель и др.) и это влияние продержалось во Франции вплоть до Революции 1789. Среди значительных мастеров рококо были художники самого разного дарования, обращавшиеся к самым разным жанрам живописи: Ж.М. Наттье, Друэ, Токке, Луи-Мишель Ванло, Латур, Перроно. Последним крупным живописцем рококо был Жан Оноре Фрагонар, тонкий портретист и пейзажист, как и Ватто, не вписывающийся в рамки просто модного стиля.Скульптура рококо менее значительна и своеобразна, чем живопись. Большое распространение в искусстве рококо и всего 18 века получили портретные бюсты и маленькие скульптурные группы или статуи купальщиц, нимф, амуров, их ставили в парке, украшали ими беседки, салоны, купальни.

Лекция 36. Основные художественные стили Нового времени. Просветительский реализм. Ампир.

XVІІІ столетие принято называть веком Просвещения. Ранние буржуазные революции победили только в двух странах - Англии и Нидерландах. В большинстве европейских государств был сохранен старый порядок. XVШ век с его просветительскими идеалами, идеями "свободы, равенства, братства" подготовил господство классических форм развитого буржуазного общества, а Французская революция 1789-1794 гг. явилась классической буржуазной революцией, захватившей широкие народные массы.
XVІІІ столетие подготовило также господство буржуазной культуры.
На смену старой, феодальной идеологии пришло время философов, социологов, экономистов, литераторов нового века Просвещения.
Литература, музыка и театр достигают в эту эпоху той художественной зрелости, которая пришла к живописи в XVI-XVІІ вв., достаточно назвать романы Прево, Филдинга, Смоллета, Вольтера, Гете, музыку Баха, Моцарта, Гайдна.
Изобразительному искусству XVІІІ столетия в лучших произведениях свойственны анализ тончайших переживаний человека, воспроизведение нюансов чувств и настроений. Интимность, лиризм образов, но и аналитическая наблюдательность - характерные черты искусства XVІІІ в., как в жанре портрета, так и в бытовой живописи. Эти свойства художественного восприятия жизни являются вкладом XVІІІ столетия в развитие мировой художественной культуры, хотя следует признать, что это было достигнуто ценой утраты универсальной полноты в изображении духовной жизни, цельности в воплощении эстетических воззрений общества, свойственных живописи Рубенса, Веласкеса, Рембрандта, Пуссена.

Просвещение как мощное идейное движение, начавшееся в Англии, формируется во Франции с 40-х годов XVІІІ в. Монтескье, Вольтер, Гольбах, Руссо происходили из разных слоев общества, но отношение к старому режиму, несостоятельность которого была для них очевидна, требование равенства, оценки человека по заслугам личности, а не по сословным привилегиям объединили мыслящих людей Франции. Так во Франции началась эпоха Просвещения, определенные нравственные, этические и эстетические принципы которого направили искусство в новое русло.
Раскопки античных городов, некогда погибших под лавой вулкана, работы немецкого ученого Винкельмана его вышедшая в начале 60-х годов "История искусства древних" изменили эстетические идеалы, вкусы, требования.
Образцом для подражания становится теперь не Рим, который был идеалом для художников Ренессанса и классицистов XVII в., а Эллада, ибо в греческом искусстве больше тепла, задушевности, поэтичности.
Стилизация греческого искусства окрашена романтическим чувством. В моду входит английский ландшафтный парк, с виду не тронутый рукой человека, полная противоположность французскому регулярному. Красота образа складывалась из простоты и ясности пропорциональных членений и форм. Изящество рококо соединено в нем с ясностью рождающегося неоклассицизма.
Просветительские идеи не только влияли в целом на развитие искусства, просветители активно вмешивались в его ход. "Салоны" Дидро были первой формой критической литературы по искусству. Утверждение просветительских идей шло от имени третьего сословия, вышедшего на арену истории и заявившего о себе и в искусстве. Обозначившийся в 60-70-х годах интерес к голландскому реализму был вызван несомненным влиянием буржуазии. В русле этих новых эстетических идей развивается искусство Жана Батиста Симеона Шардена, художника, создавшего, в сущности, новую живописную систему. Шарден начал с натюрморта, ранее мало развитого жанра во Франции.
Столь же искренен, достоверен и тонко живописен Шарден в жанровой живописи. В противовес галантным аристократическим праздникам и пастушеским идиллиям Шарден, выражая вкусы буржуазии, начинает изображать размеренность, порядок, уют буржуазного быта.
Французская скульптура XVІІІ столетия развивается иначе, чем в предыдущем веке. Собственно, изменяются не задачи ее, а темы и еще решительнее формы. В своем развитии скульптура проходит те же этапы, что и живопись. Если говорить схематично, то это преимущественно рокайльные формы в первой половине века и нарастание классицистических черт - во второй.