

**История живописи.
Эпоха Барокко.
XVII – середина XVIII века**

Жемчуг правильной,
сферической формы

Жемчуг барокко
(с пороком)

❖ Барокко (итал. *barocco* – «причудливый», «странный», «склонный к излишествам», «жемчужина неправильной формы» – характеристика европейской культуры XVII – XVIII веков.

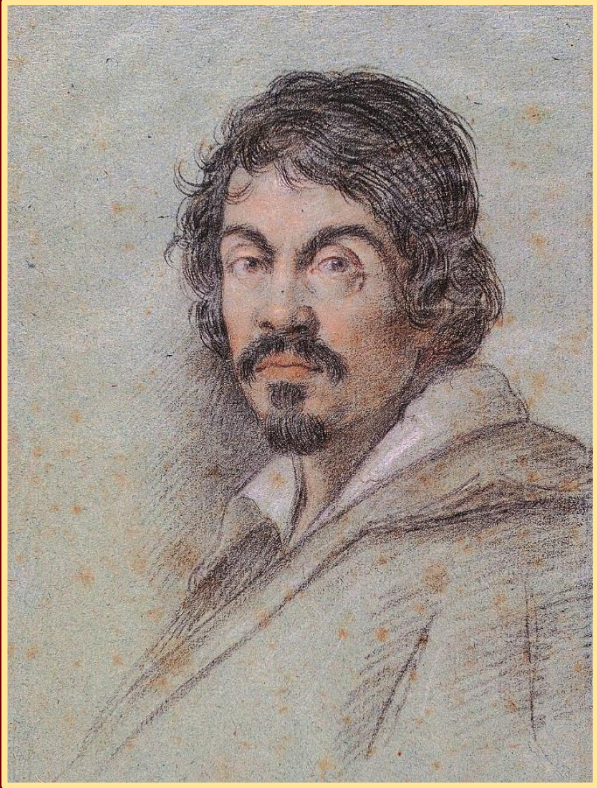
❖ Барокко – это торжественный и возвышенный стиль в искусстве. Впервые появился в Италии в конце XVI века и распространился в других странах после эпохи Возрождения.

❖ Искусство барокко прославляло величие Бога и католической церкви.

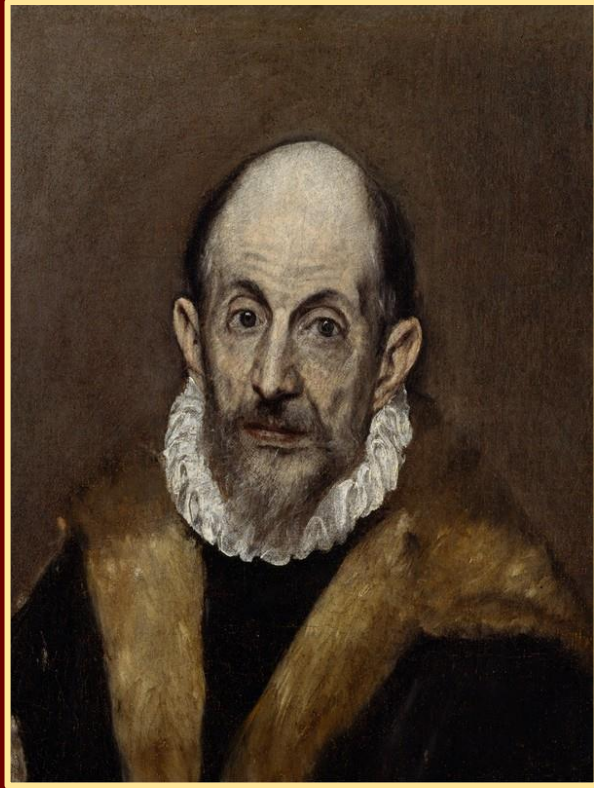
❖ Искусство барокко предназначалось для того, чтобы вызывать эмоции и страсть, а не спокойную рациональность, которая ценилась в эпоху Возрождения.

❖ В своей палитре художники эпохи барокко использовали интенсивные и теплые цвета и, в частности, использовали основные цвета – красный, синий и желтый, часто помещая все три в непосредственной близости.

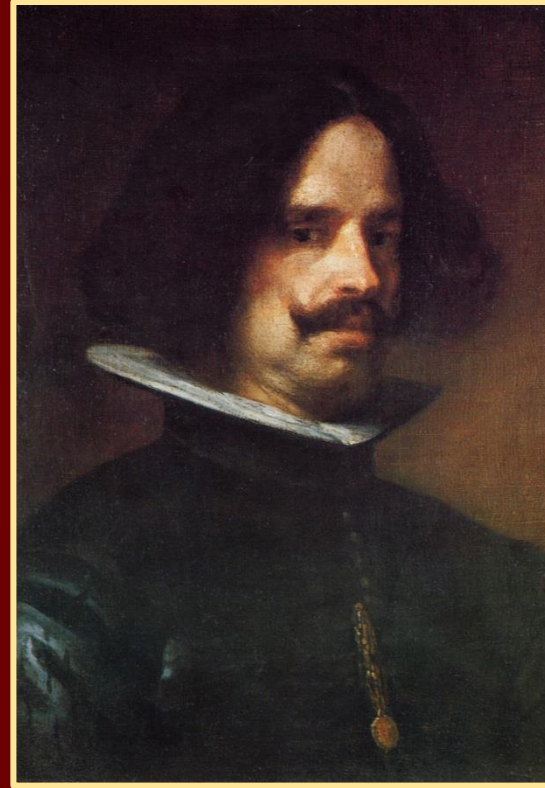
Художники эпохи барокко

**Микеланджело
Меризи да Караваджо
(Италия)
1571 – 1610**

**Эль Греко
(Испания)
1541 – 1614**

**Диего Веласкес
(Испания)
1599 – 1660**

**Питер Пауль Рубенс
(Фландрия)
1577 – 1640**

Антонис ван Дейк
(Нидерланды).
(1599 – 1641)

Франс Халс
(Голландия).
(1582 – 1666)

Рембрант Харменс ван Рейн
(Голландия).
(1606 – 1669)

Микеланджело Меризи да Караваджо (1571 – 1610)

- ❖ Великий итальянский живописец, реформатор европейской живописи XVII века, основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко.
- ❖ Караваджо одним из первых применил манеру письма «кьяроскуро» – резкий контраст света и тени. Позднее в истории живописи появился термин «караваджизм», применяемый к мастерам, которые использовали кьяроскуро.
- ❖ Караваджо внёс в изобразительное искусство чувство материальности, эмоционального напряжения, выраженных через игру света и тени.

Оттавио Леони.

Портрет Меризи да Караваджо, 1629

*Микеланджело Меризи
да Караваджо.
Больной Вакх, ок. 1593
Холст, масло.
Галерея Боргезе, Рим*

*Микеланджело Меризи да
Караваджо.
Юноша с корзиной
фруктов, ок 1593.
Холст, масло.
Галерея Боргезе, Рим*

*Микеланджело
Меризи да Караваджо.
Гадалка, ок. 1594.
Холст, масло
Капитолийские
музеи, Рим*

*Микеланджело Меризи да
Караваджо.
Музыканты (Концерт)
ок. 1595.
Холст, масло
Метрополитен-музей,
Нью-Йорк*

*Микеланджело Меризи да Караваджо.
Юноша, укушенный ящерицей, 1596.
Холст, масло
Лондонская национальная галерея*

*Микеланджело Меризи да
Караваджо.
Лютнист, 1596.
Холст, масло
Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург*

*Микеланджело Меризи да
Караваджо.
Корзина с фруктами, 1596.
Пинакотека Амброзиана,
Милан*

**Микеланджело Меризи да
Караваджо.
Вакх, ок. 1596.
Галерея Уффици,
Флоренция**

*Микеланджело
Меризи да
Караваджо.
Ужин в Эммаусе,
1599 – 1602.
Холст, масло.
Лондонская
национальная
галерея*

*Микеланджело Меризи
да Караваджо.
Ужин в Эммаусе, 1606.
Пинакотекка Брера,
Милан*

**Портрет старика
(предположительно автопортрет, 1541)**

Эль Греко (1541 – 1614)

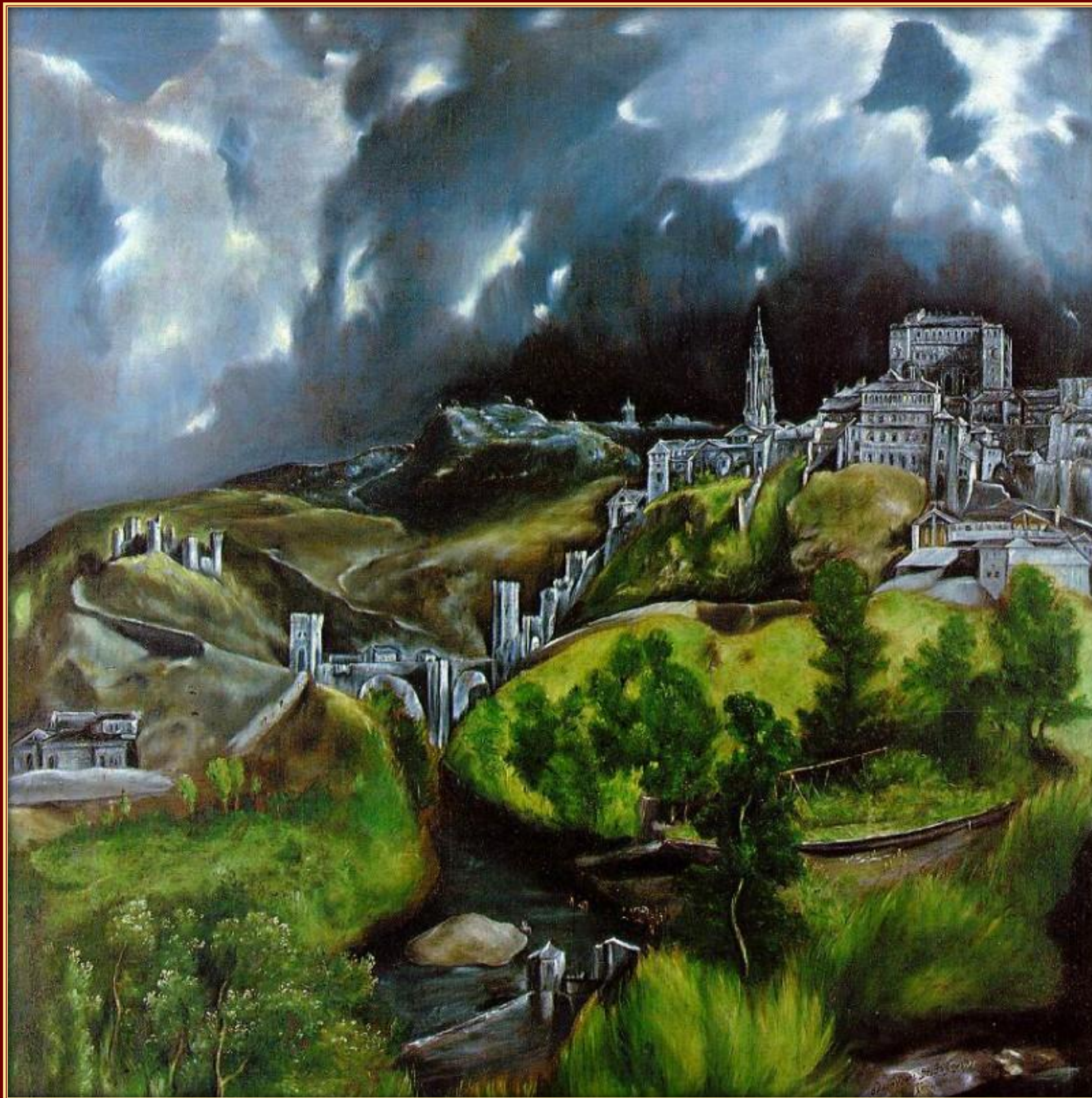
- ❖ **Настоящее имя – Доменикус Теотокопулос.**
- ❖ **Выдающийся испанский живописец греческого происхождения, скульптор и архитектор эпохи испанского Ренессанса.**
- ❖ **Его творчество находится на грани маньеризма позднего Возрождения и формирования стиля барокко.**
- ❖ **Творчество Эль Греко отличается оригинальным стилем: резкие ракурсы и неестественно вытянутые пропорции, колорит, основанный на ярко вспыхивающих контрастных цветах, эмоциональность образов.**

**Эль Греко.
Погребение графа
Оргаса,
1586 – 1587.
Холст, масло.
Церковь Сан-Томе,
Толедо**

**Эль Греко.
Апостолы Петр и Павел, 1587 – 1592.
Холст, масло.
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург**

**Эль Греко.
Вид Толедо (Толедо в грозу),
ок. 1604 – 1614.
Холст, масло,
музей Метрополитен,
Нью-Йорк**

**Эль Греко.
Моление о чаше, 1605.
Холст, масло.
Музей искусств, Толедо,
Огайо (дар Эдварда
Драммонда Либби)**

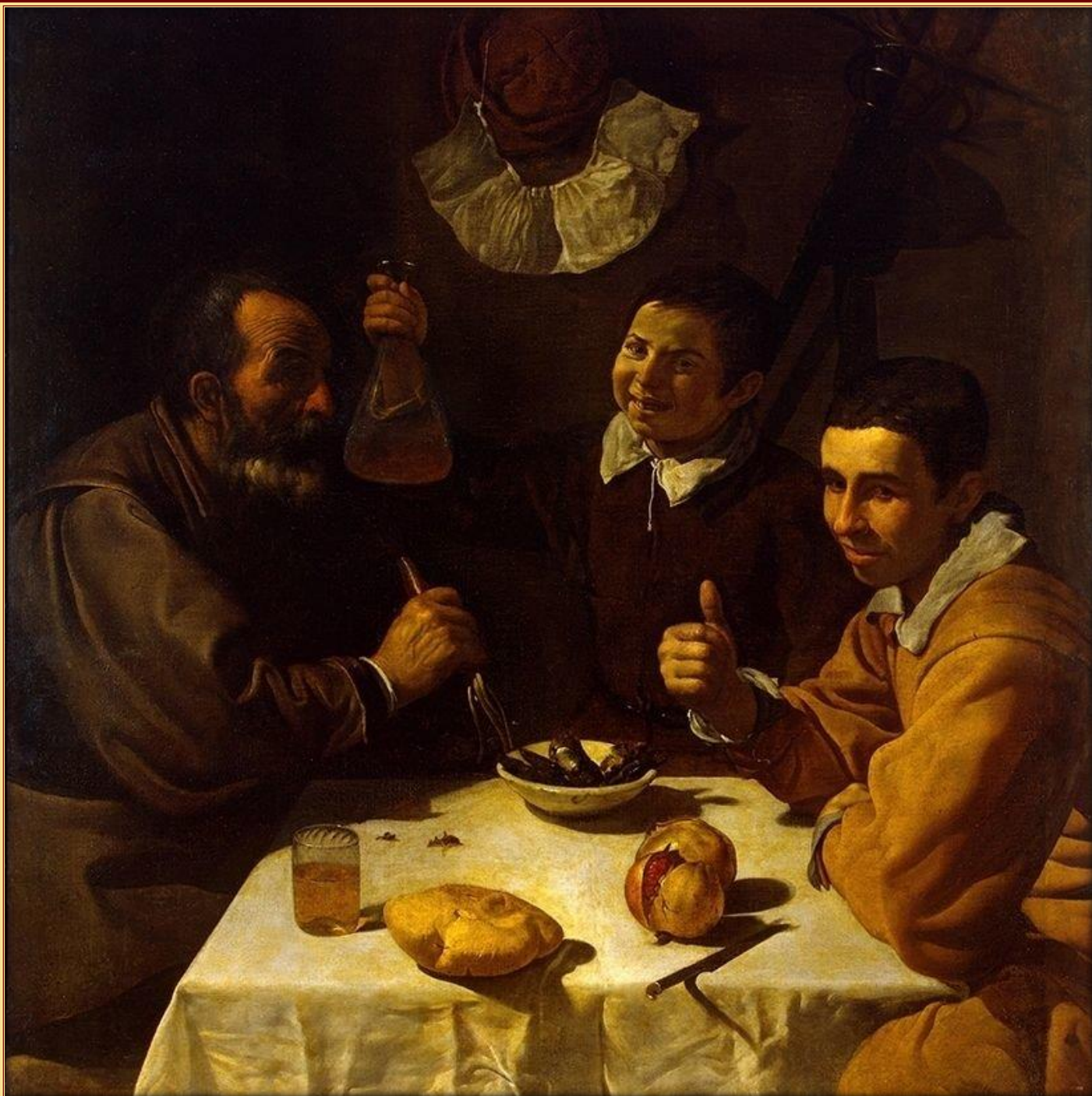
**Эль Греко. Сошествие Святого Духа на апостолов (Пятидесятница).
1610 – 1614. Холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид**

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599 – 1660)

Диего Веласкес. Автопортрет, 1640

- ❖ **Диего Веласкес – великий испанский художник, крупнейший представитель мадридской школы времён Золотого века испанской живописи.**
- ❖ **Искусство Веласкеса – вершина испанской живописи XVII века.**
- ❖ **Художник воссоздавал исторические и бытовые сцены, писал портреты монархов, известных персон и простолюдинов.**
- ❖ **Веласкес использовал приемы живописи барокко: яркие, контрастные цвета, резкие светотени, выразительные позы; точность (в том числе психологическая), реалистичность и естественность портретов.**

*Диего Веласкес.
Завтрак. 1617 – 1618.
Холст, масло.
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург.*

- ❖ Большинство работ Веласкеса севильского периода близки к жанру бодегона, что в переводе с испанского означает «харчевня» .*
- ❖ Это картины с изображением лавки или трактира, нечто среднее между натюрмортом и бытовой сценой.*

**Диего Веласкес.
Старая кухарка, 1618.
Холст. Масло.
Национальная галерея
Шотландии, Эдинбург**

*Диего Веласкес.
Водонос, 1618 – 1622.
Холст, масло.
Эпли-хаус – резиденция
герцогов Веллингтонов,
Лондон*

**Диего Веласкес. Завтрак двух юношей, 1618.
Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург**

*Диего Веласкес.
Трактирщик (В харчевне), 1625.
Холст, масло.
Рейксмузеум, Амстердам.*

**Диего Веласкес.
Менины (придворные дамы), 1656
(в левом углу – автопортрет Веласкеса).
Холст, масло.
Национальный музей Прадо, Мадрид**

Питер Пауль Рубенс (1577 – 1640)

- ❖ Великий фламандский художник, один из основоположников стиля барокко в живописи.
- ❖ Рубенс являл собой пример художника-универсала – он писал станковые картины и большие декоративные циклы, был ученым-гуманистом и дипломатом. Его называли «королем художников» и «художником королей».
- ❖ Рубенс как никто другой воплотил подвижность, жизненность и чувственность европейской живописи эпохи барокко.
- ❖ Он был не только виртуозным мастером масштабных работ на мифологические и религиозные темы, но и тонким портретистом и пейзажистом.

Питер Пауль Рубенс. Автопортрет, 1639

**Питер Пауль Рубенс.
Автопортрет с Изабеллой Брант
(Жимолостная беседка), ок. 1609.
Холст, масло.
Старая пинакотека, Мюнхен**

**Питер Пауль Рубенс.
Похищение дочерей Левкиппа,
ок. 1617 – 1618.
Холст, масло.
Старая пинакотека, Мюнхен**

**Питер Пауль Рубенс.
Союз Земли и Воды, ок. 1618.
Холст, масло.
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург**

*Питер Пауль Рубенс.
Охота на тигров и львов,
ок. 1618.
Холст, масло.
Музей изящный искусств,
Ренн (Франция)*

Питер Пауль Рубенс. Пейзаж с радугой, 1638. Дерево, масло. Собрание Уоллеса, Лондон

**Питер Пауль Рубенс.
Шубка.
(Портрет Елены Фоурмен). 1638.
Дерево, масло.
Музей истории искусств, Вена**

Антонис ван Дейк (1599 – 1641)

Антонис ван Дейк. Автопортрет, 1622

- ❖ **Антонис (Антон, Энтони) ван Дейк – выдающийся южно-нидерландский (фламандский) живописец и график, ученик Рубенса, мастер придворного портрета и религиозных сюжетов в стиле барокко, создатель нового типа декоративного портрета.**
- ❖ **Главным для Ван Дейка стало искусство портрета. Он возвысил жанр парадного аристократического портрета, сумев запечатлеть идеал человеческой личности.**
- ❖ **Персонажи его парадных портретов отличаются внутренним благородством, аристократической утонченностью и, вместе с тем, живой характерностью.**

*Антонис ван Дейк.
Семейный портрет, 1621.
Холст, масло.
Государственный Эрмитаж*

*Антонис ван Дейк.
Снятие со креста, 1634.
Холст, масло.
Старая Пинакотека,
Мюнхен*

**Антонис ван Дейк.
Портрет Карла I на охоте, 1635.
Холст, масло.
Лувр, Париж**

Франс Халс (1582 – 1666)

Франс Халс. Автопортрет

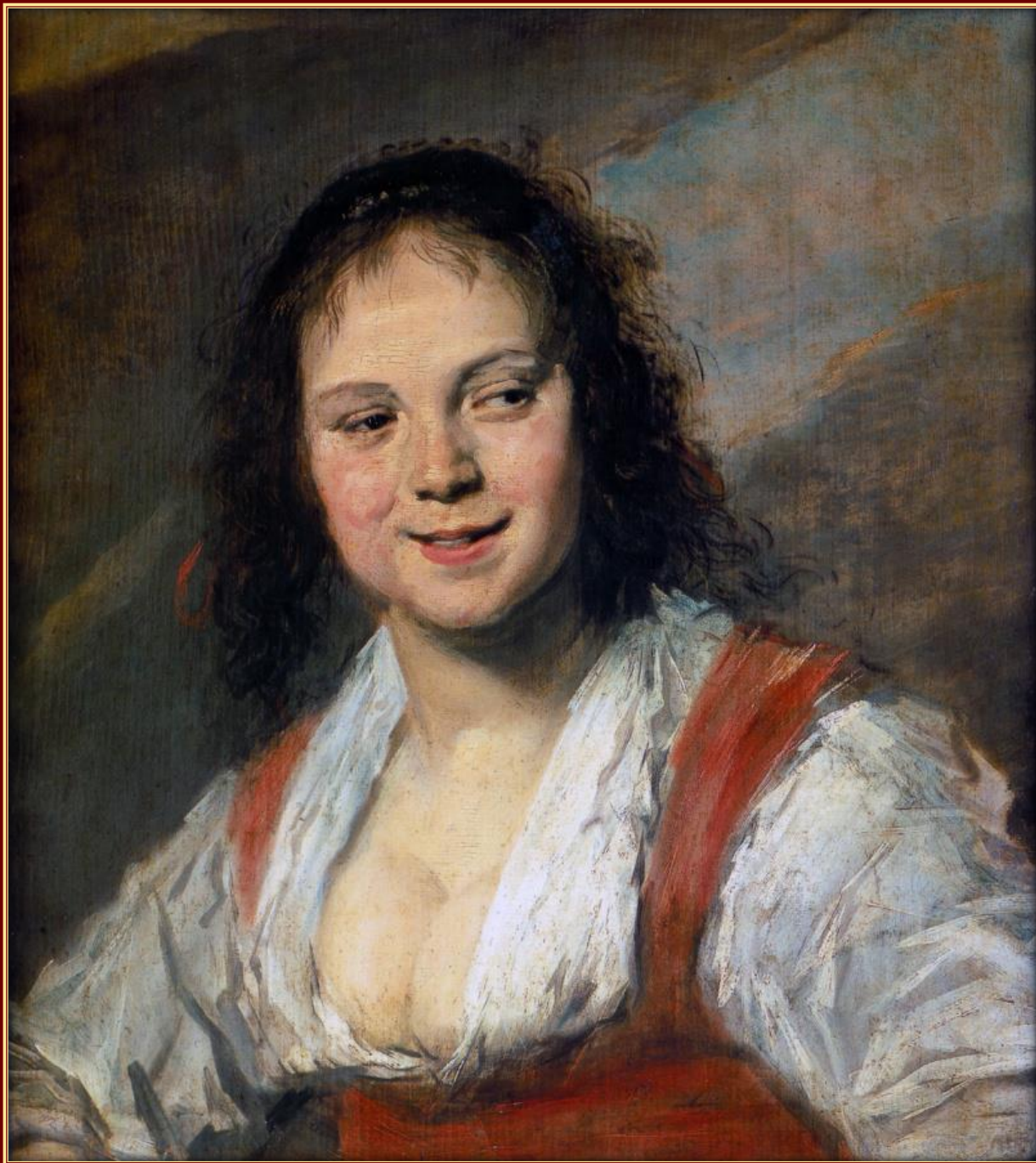
- ❖ *Выдающийся художник-портретист Золотого века голландской живописи.*
- ❖ *Основоположник голландского реалистического портрета, чье художественное наследие основано на отражении внутреннего мира человека.*
- ❖ *Смелый новатор, он разрушил сложившиеся до него каноны дворянского портрета XVI века. Его интересовал не человек, изображенный согласно своему общественному положению в величественно-торжественной позе и парадном костюме, но человек во всей своей естественной сущности, характерности, со своими чувствами, интеллектом, эмоциями.*

**Франс Халс. Банкет офицеров стрелковой роты св. Георгия, 1616. Холст, масло.
Музей Франса Халса, Харлем**

**Франс Халс.
Улыбающийся
кавалер, 1624.
Холст, масло.
Собрание Уоллеса,
Лондон**

**Франс Халс.
Цыганка, 1628 – 1630.
Масло, дерево.
Лувр, Париж**

**Франс Халс.
Малле Баббе
(харлемская ведьма), 1633 – 1635 .
Холст, масло.
Берлинская картинная галерея**

Франс Халс.
Регентши приюта для
престарелых в
Харлеме, 1664.
Холст, масло.
Музей Франса Халса,
Харлем

*Рембрант Харменс ван Рейн.
Автопортрет, 1659*

Рембрант Харменс ван Рейн (1606 – 1669)

- ❖ Великий голландский художник, гравер, гениальный мастер светотени, крупнейший представитель Золотого века голландской живописи.*
- ❖ Рембрандт воплотил в своих произведениях весь спектр человеческих переживаний с такой эмоциональной насыщенностью, которой до него не знало изобразительное искусство.*
- ❖ Работы Рембрандта, чрезвычайно разнообразные по жанрам, открывают зрителю широчайший духовный мир человеческих переживаний и чувств.*

*Рембрант Харменс ван Рейн.
Автопортрет в юности, 1628.
Масло, дерево.
Государственный музей искусств,
Амстердам*

**Рембрант Харменс ван Рейн.
Автопортрет с широко
раскрытыми глазами,
ок. 1630. Офорт.**

*Рембрант Харменс ван Рейн. Урок анатомии доктора Тульпа, 1632.
Холст, масло. Королевская галерея Маурицхёйс, Гаага*

**Рембрант Харменс ван Рейн.
Флора, ок.1634.
Холст, масло.
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург**

*Рембрант Харменс ван Рейн.
Автопортрет с Саскией на коленях, 1635.
Холст, масло.
Дрезденская картинная Галерея*

*Рембрант Харменс
ван Рейн.
Ночной дозор, 1642.
Холст, масло.
Государственный музей,
Амстердам*

*Рембрант Харменс ван Рейн.
Возвращение блудного сына,
1668 – 1669.*

Холст, масло.

*Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург*