

Эволюция стилей в живописи европейских стран

Барокко

mironovacolor.org > Статьи > **Эволюция стилей в живописи европейских стран. Барокко**

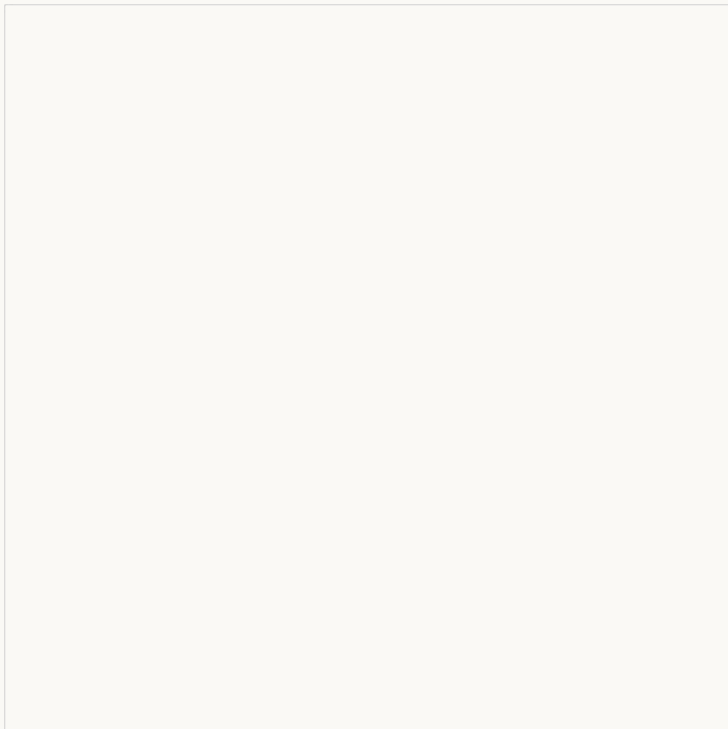
Предыдущая часть - "Возрождение"

Название нового стиля происходит от итальянского слова *barocco*, что значит «причудливый, странный, склонный к излишествам», или от названия жемчужины неправильной формы – *perola baroca*.

Этот стиль появился в XVI – XVII вв. в итальянских городах Рима, Мантуе, Венеции, Флоренции, и затем распространился на другие страны Европы (вплоть до середины XVIII в.) Искусство барокко призвано было прославлять могущество знати и церкви (в особенности католической), создавать в храмах и дворцах атмосферу пышности и великолепия, а также внушать идеи свободы и созидательной мощи человека.

Главные особенности этого стиля – торжественность, величавость, способность выразить наслаждение жизнью и её полноту. А также – монументальность и динамизм. Язык этой живописи богат контрастами, игрой света и тени, оттенками цвета. Все эти средства направлены к одной цели – максимальной выразительности чувства и мысли.

Художник барокко черпает свои сюжеты из Библии и античной мифологии – они наиболее уместны в храмах и дворцах. Земная жизнь являет себя разве что в портретах (поскольку они пишутся с натуры), а также в произведениях художников независимого духа и незаурядной смелости (самый яркий пример – Караваджо).

Караваджо "Вакх"

Эпоха барокко породила множество художников различных специальностей – живописцев, скульпторов, архитекторов, ювелиров и пр. Это было естественным следствием социально-экономических преобразований общества в данную эпоху. Мелкие княжества объединяются в государства, образуются монархии с самодержавной властью короля, поддержанной властью высшего духовенства. Обновляются экономические и политические основы жизни общества. Появляется широкий контингент заказчиков живописи, скульптуры и прочих искусств. Художники оказываются весьма востребованы. Естественно, они выполняют социальный заказ – поддержка идеологии и удовлетворение вкусов владельцев капитала.

Однако – такова неодолимая сила искусства – помимо классовых заказов, оно служит также выражению общечеловеческих идей и стремлений. В этом можно убедиться, рассматривая произведения художников стиля барокко.

В данном тексте речь пойдёт о немногих, но наиболее признанных во все времена живописцах, в творчестве которых сосредоточены все самые характерные особенности данного стиля – так наз. парадигмы.

Небольшой перечень мастеров барокко:

Фландрия: Петер Пауль Рубенс (1577–1640), Франс Снейдерс (1579–1657), Давид Тенирс мл. (1610–1690), Антони Ван Дейк (1599-1641)

Италия: Аннибале Карраччи (1560–1609), Гвидо Рени (1575–1642), Доменико Фетти (1589–1623)

Голландия: Рембрандт Ван Рейн (1606–1669), Ван Гойен (1596–1656), Соломон Ван Рюисдаль (1600–1670)

Испания: Диего Веласкес (1599–1660), Хусепе де Рибера (1591-1652), Франсиско Зурбаран (1598-1664), Мурильо Бартоломе Эстебан (1617-1682).

Время – самый справедливый судья искусства. Четыре столетия европейского барокко сохранили для нас имена и произведения самых гениальных живописцев этой эпохи – тех, кто и теперь, в наше время вызывают живой отклик в нашей душе. Подобно Святой Троице – их три: Рубенс, Веласкес и Рембрандт. Их произведения воплощают всё самое характерное и ценное, что принёс в культуру человечества стиль барокко.

Петер Пауль Рубенс

□
Петер Пауль Рубенс "Бичевание Христа"

Этот библейский мотив трактован вполне реалистически – мы видим страшный эпизод так, как будто являемся свидетелями его в жизни. Мы слышим свист бича и звук ударов, ощущаем всю материальность этих тел, бешеную энергию палачей и страдальческую покорность Христа. Сама по себе композиция картины и динамика жестов вызывают ощущение злобной звериной силы, терзающей беззащитное тело скованного Человека.

Эта картина – суровое осуждение жестокости и нечестия. Несомненно, бичеватели будут гореть в адском пламени вместе с теми, кто поручил им богопротивное дело.

□
Петер Пауль Рубенс "Благовещение"

Рубенс нашёл свой оригинальный приём для изображения чувств Марии, воспринявшей благую весть от архангела Гавриила. Она трепещет от радостного испуга – её тело принимает форму синусоиды. Над нею летает голубь-дух и ангелы в столбе света. Все каноны барокко выдержаны, но Мария, на наш взгляд, недостаточно проникнута святостью – несколько простовата лицом.

□
Петер Пауль Рубенс "Битва амазонок"

Эта картина – дань воинственному духу эпохи. Она призвана вдохновлять граждан обоих полов на ратные подвиги. Здесь как нельзя кстати барочный переизбыток движения, энергии и обнажённых тел.

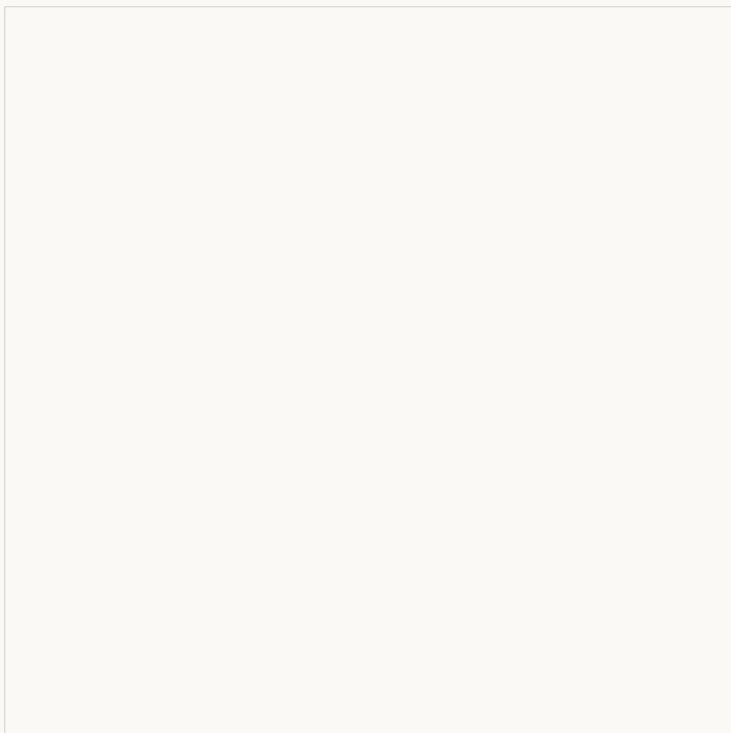
□
Петер Пауль Рубенс "Вах"

Бог вина и веселья, надутый, как мех с молодым вином, олицетворяет грех чрезмерности в потреблении алкогольных напитков. Здесь в полной мере проявилась барочная страсть к огромному и сугубо-материальному, доходящая до раблезианского снижения всего возвышенного.

□
Петер Пауль Рубенс "Одиссей и Навсикая"

Барокко высоко чтит и превозносит Природу. В пейзажах этого стиля небо огромно, даль безбрежна, горы величественны, а люди на этом фоне – ничтожны, даже если это такие герои классического эпоса, как Одиссей и Навсикая.

Диего Веласкес

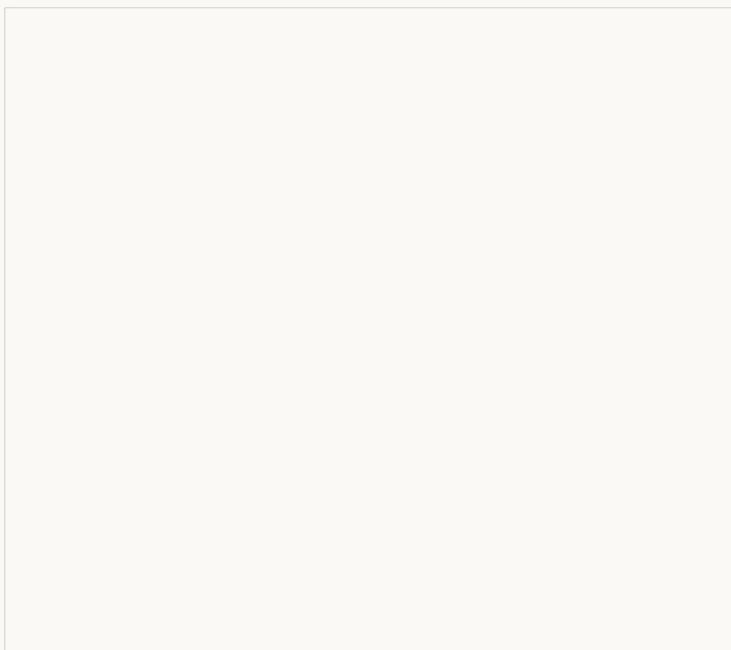

Диего Веласкес "Автопортрет"

В его глазах мы читаем глубокую скорбь о бедствиях страны и разорении народа Испании злосчастного XVII-го века. Прекрасное лицо Художника окружено непроницаемым мраком – это цвет черных дел испанских королей, католической церкви и инквизиции. Но всё же народная сила жизни ещё не угасла – это мы увидим на картинах Веласкеса, видим также и на его автопортрете – как бодро закручены его усы! Мы ещё поборемся!

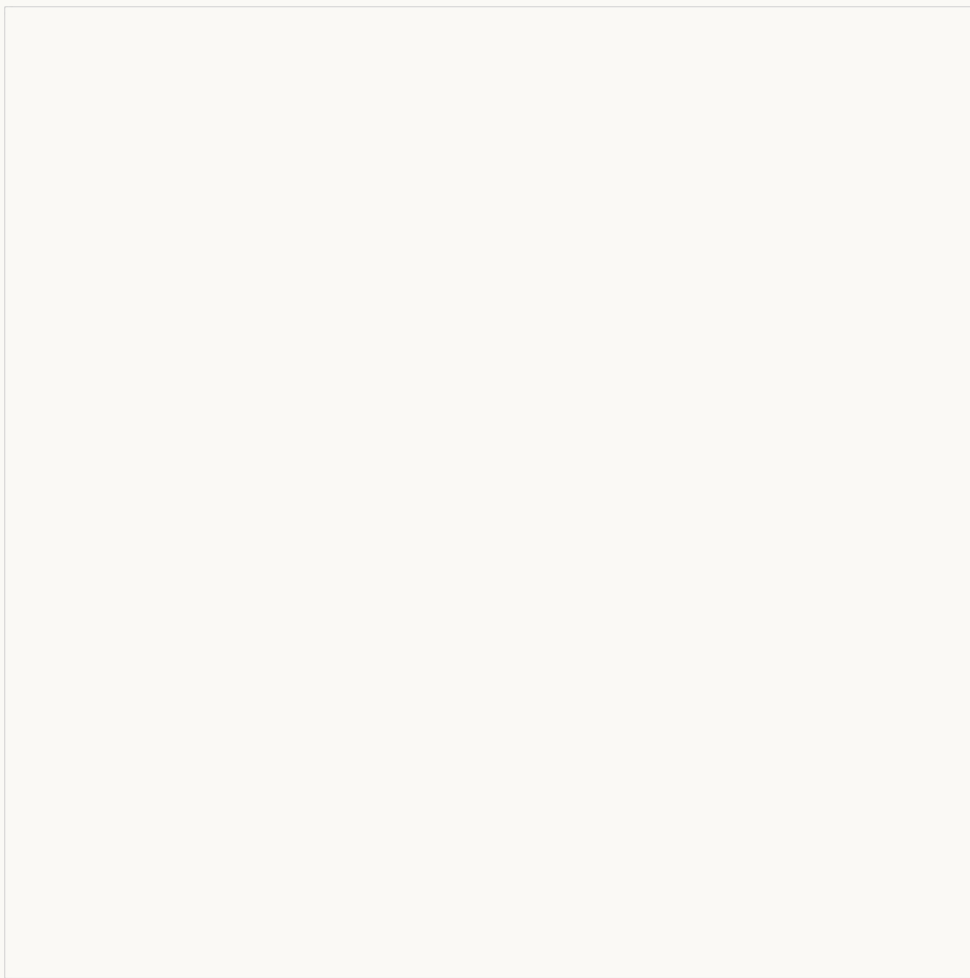
□
Диего Веласкес "Кузница Вулкана"

Если бы не фигура Аполлона с сияющим нимбом вокруг головы – картина было бы вполне реалистической и жанровой. Кузнецы, занятые своим делом, видят молодого бога, принесшего поразительную весть и активно реагируют на неё. Разнообразие их движений, выразительность мимики и обнажённые тела – всё это входит в арсенал средств барокко, но на смену фантастике пришли наблюдения природы. Очень красноречива лежащая на наковальне раскалённая полоса – метафора гнева Вулкана, а также наклон его корпуса – не только от хромоты, но и от нахлынувших чувств.

Диего Веласкес "Водонос"

Эту картину можно отнести к стилю барокко только по одному признаку: по контрасту глубокого мрака с яркой белизной. В остальном она принадлежит стилю «реализм XVII века», в своих лучших произведениях достигающему высот метафизического искусства. Старик-водонос – не просто трудящийся человек, добывающий нелёгким трудом свой скудный хлеб насущный. Это человек, который свою жизнь полагает на то, чтобы снабжать человечество самым необходимым – чистой водой. Он доставляет людям не просто воду – это святая вода жизни, утоляющая жажду Знания и Веры. Мы читаем эту мысль на лице мальчика, принимающего бокал с водой. Старик изображён в профиль, что делает его фигуру монументальной, (в духе старинных медалей) и значительной; даже прореха на его одежде выглядит как благородная деталь костюма, а огромный кувшин образует пластическую рифму с его высокой и крепкой фигурой.

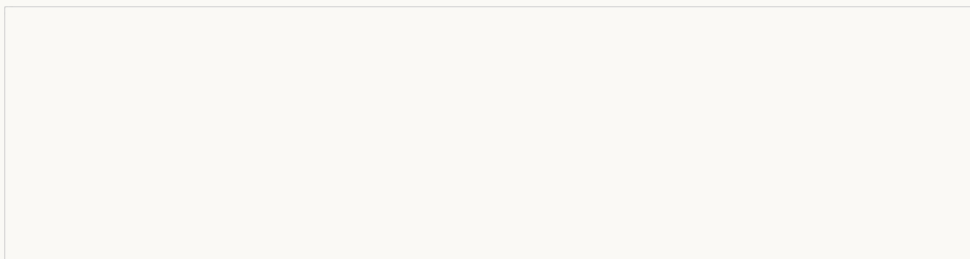

Диего Веласкес "Мария и Марфа"

Здесь Художник достигает такого психологизма, какой в пору бы русским передвижникам XIX века. (Лк. 10:38-42). Марфа, обиженная замечанием Иисуса, вот-вот готова заплакать. Щёки её покраснелись, и глаза жалобно смотрят на зрителя картины, ища у него моральной поддержки. Ведь должен кто-то позаботиться о трапезе для гостей? Ведь сам Иисус не осудил учеников, когда они жевали колосья в поле, несмотря на постный день. «Суббота для человека, а не человек для субботы», - сказал Он (Мр. 2:27).

Готовить ужин для самого Спасителя – тоже богоугодное дело.

Вполне реалистически изображён натюрморт на столе и сцена беседы Христа с Марией (впрочем, реализм этот можно назвать «метафизическим»).

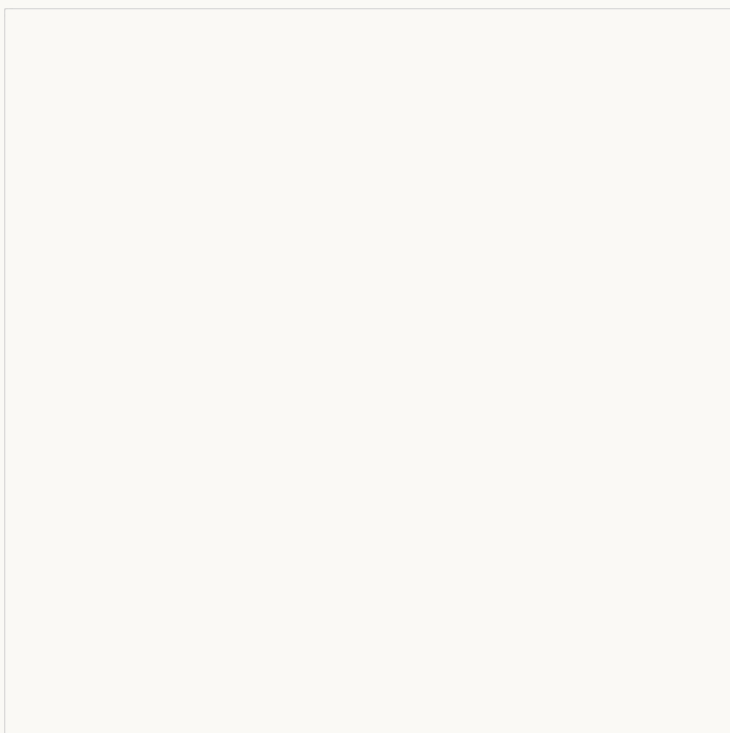
Диего Веласкес "Прядильщицы"

Это полотно – редкое по жизнеутверждающей силе и оптимистическому настроению. Здесь царит творческий труд, Искусство и Красота. Трудом этих простых женщин создаётся замечательный гобелен в стиле барокко, полный движения и гармоничных красок. (К сожалению, приведенная здесь репродукция не передаёт колорита картины, светлого и воздушного).

(рис. 206, 207, 208) Замечательны также портреты и жанровые картины Веласкеса, изображающие Человека не столько в его единичности и особенности, сколько в общечеловеческом плане – как тот или иной тип личности.

□
Диего Веласкес "Старая кухарка"

□
Диего Веласкес "Трое за столом"

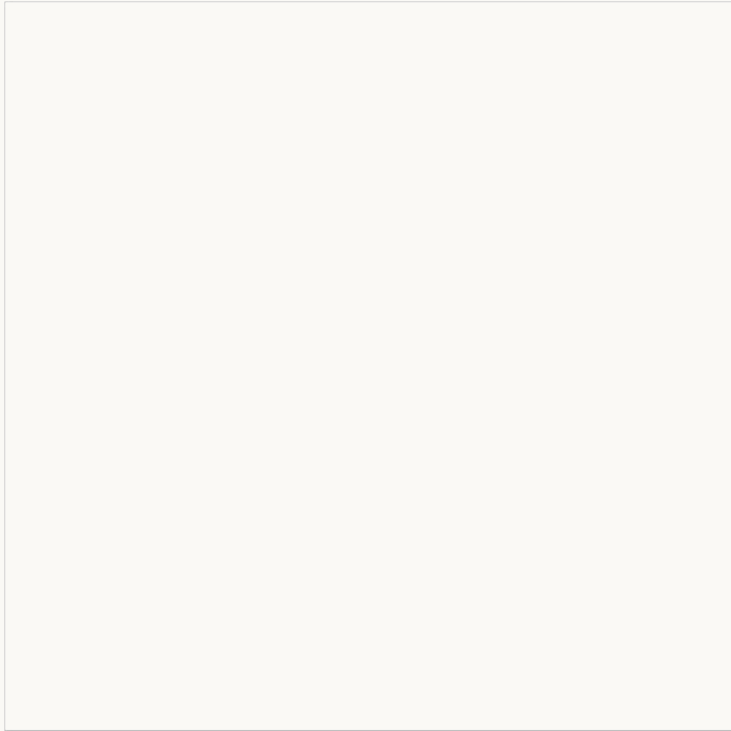

Диего Веласкес "Папа Иннокентий"

РЕМБРАНДТ ван Рейн

Об этом великом художнике написано очень много, и каждый пишущий находил в

творчестве Мастера всё новые и новые достоинства. В нашем кратком обзоре обратим внимание на стиливые признаки работ голландского художника, и в особенности на то, как в его живописи мир отображается во всей своей неприкрытой реальности, однако, при этом взгляд Мастера умеет проникать в глубину вещей и явлений.

РЕМБРАНДТ ван Рейн "Автопортрет"

Мы видим здесь один из многих автопортретов Рембрандта. Повторяя этот сюжет много раз, он как бы следовал заповеди античной мудрости: «Познай самого себя» На этом портрете всё как будто традиционно: широкая шляпа, тёмный фон, трёхчетвертной поворот головы. Во взгляде – только внимание, без каких-либо эмоций. На лице почти отсутствует светотень. Портрет вполне реалистичен.

□ *РЕМБРАНДТ ван Рейн "Аристотель с бюстом Гомера"*

Лицо Аристотеля повторяет черты лица самого Рембрандта. Античный философ положил руку на голову великого поэта, как бы желая позаимствовать его мудрость и гениальность. В глазах философа – глубокая мысль, а на груди серебряная цепь. Это – цепь, связывающая культуру древней Эллады и Европы. Обширные черные поверхности картины символизируют тайны бытия, составляющие предмет размышлений поэта и философа.

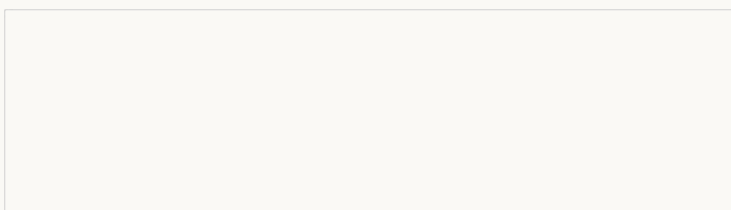
□ *РЕМБРАНДТ ван Рейн "Похищение Ганимеда"*

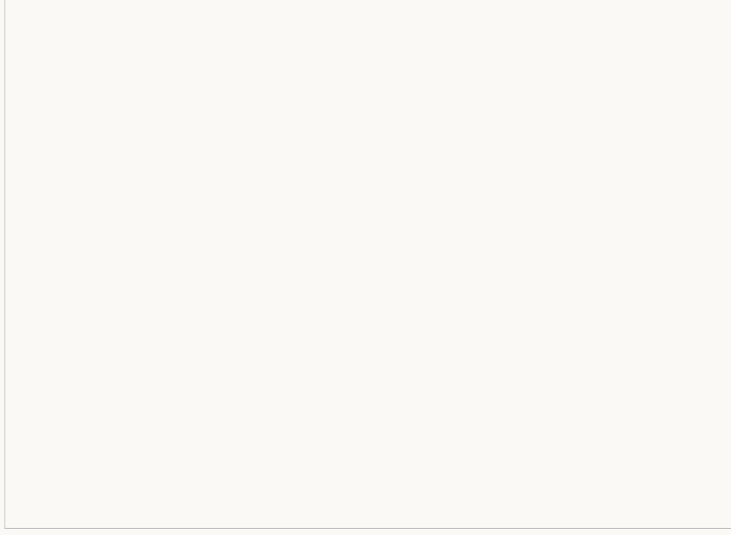
□ *РЕМБРАНДТ ван Рейн "Даная"*

Эти античные сюжеты Рембрандт «осовременил» со всей присущей ему смелостью и несравненным мастерством. Опытные критики читают на лице Данаи возвышенное чувство радости общения с Божеством. Художник сумел убедить нас в этом.

□ *РЕМБРАНДТ ван Рейн "Ослепление Самсона"*

Здесь господствует дух барокко. Глубокое пространство, бешеное движение человеческих тел, разнообразие ракурсов, злодейство и мучительство, растрата человеческой энергии на бесчеловечные дела.

РЕМБРАНДТ ван Рейн "Возвращение блудного сына"

Что самое поразительное в этой картине? По-моему – босая пятка левой ноги блудного сына, свалившийся с его ноги шлёпанец и затылок, по форме повторяющий голую подошву. Более красноречиво засвидетельствовать глупость и ничтожество этого юноши – невозможно. Милосердие старика-отца не знает границ, его милосердие – это подвиг, уподобляющий отца общему Отцу человечества.

Гениальнее этой картины – последней в жизни Рембрандта – ничего быть не может. В ней назидание людям до скончания веков.

Продолжение

Л. Миронова,
15.10.2016

<https://www.facebook.com/groups/186926684654453/>

<https://vk.com/club22691156>

[Задать вопрос Мироновой Л.Н.](#)

mironovacolor.org > Статьи > **Эволюция стилей в живописи европейских стран. Барокко**

Copyright © 2004—2016 Миронова Ленина Николаевна, Иванов Дмитрий Григорьевич

Вопросы, комментарии и предложения высылайте по адресу: frosofco@gmail.com | [ВКонтакте](#) | [Facebook](#)