

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г.о. Самара
«Детская школа искусств № 21»

ИСКУССТВО ИСПАНИИ XVII-XVIII
ВЕКОВ.
ТВОРЧЕСТВО ДИЕГО ВЕЛАСКЕСА
(1599 – 1660)

Выполнила: Самкова Ю.В.

ЖИВОПИСЬ

До второй половины XVI в. Испания была художественной провинцией, её живопись известна в основном по работам слабых подражателей мастерам эпохи Возрождения. Большинство испанских художников настороженно (а порой и неприязненно) воспринимали античное наследие, считая его чуждой языческой культурой, которая ничему не может научить христианского мастера. Деятельность испанских живописцев жёстко контролировалась инквизицией (например, запрещалось писать обнажённое женское тело, в изображениях Богоматери и святых женщин нельзя было показывать их ноги). Тем не менее почти все великие мастера Испании творили именно в конце XVI — XVII вв. Не случайно этот период называют золотым веком испанской живописи.

Эль Греко (Доменико Теотокопули) (1541 - 1614 гг.)

Характерные черты:

1. Одну из главных ролей в произведениях играет колорит, основанный на обилии холодных рефлексов, беспокойной игре контрастных цветов, ярко вспыхивающих или приглушенных;
2. Острая эмоциональность;
3. Картины преимущественно на религиозные сюжеты, святых, изможденных аскетов в состоянии мистического экстаза;
4. Особенно удавались парные композиции, построенные на противопоставлении разных характеров.

ЭЛЬ ГРЕКО (1541-1614)

Эль Греко — испанское прозвище художника Доменико Теотокопули, грека по происхождению. Он родился на острове Крит в Средиземном море, который принадлежал Венецианской республике. Это сказалось на формировании его как живописца: он испытал влияние и византийских иконописцев, и мастеров итальянского Возрождения. Эль Греко несколько лет провёл в Венеции и Риме. Под влиянием Тициана, главы венецианской школы, он овладел техникой работы с цветом, правилами построения перспективы.

Около 1577 г. Эль Греко покинул Рим и уехал в Испанию. Официального признания художник здесь не получил: представленная ко двору картина «Мученичество Святого Маврикия» не понравилась королю Филиппу II. Потерпев неудачу при дворе в Мадриде, Эль Греко поселился в Толедо — бывшей столице Испании.

**Снятие одежд с Христа.
Кафедральный собор г. Толедо. 1579 г.**

**Погребение графа Оргаса.
Церковь Сан-Томе, г.Толедо.
1586 – 1587 гг.**

Полотно «Погребение графа Оргаса» написано для церкви Сан-Томе в Толедо. Согласно местному преданию, в 1312 г. во время похорон графа Оргаса — богатого, но очень скромного и набожного горожанина, пожертвовавшего своё состояние храму Сан-Томе, — произошло чудо: с небес спустились святые Августин и Стефан и сами похоронили умершего.

Композиция картины традиционна для того времени: в нижней части, на земле, совершается погребение, а в верхней, на небесах, душа графа Оргаса предстаёт перед Христом, Богородицею и святыми. Здесь в полной мере проявилось дарование художника: и Удивительная способность создавать образы мистических видений, и острый глаз портретиста, и великолепное чувство цвета (особенно хороши золотые одеяния святых на фоне строгих тёмных костюмов остальных участников церемонии). В этом произведении заключена глубокая идея: силы земной и небесной Церкви соединяются, чтобы прославить обычного человека, не совершившего подвигов; жизнь его так же драгоценна, как жития великих мучеников или святых.

В картине «Апостол Андрей и Святой Франциск Ассизский» Эль Греко поместил рядом ученика Иисуса Христа и итальянского святого, жившего в XIII в. Тем самым он обратился к традиции сцен «святого собеседования», широко известных в итальянской живописи эпохи Возрождения. На подобных картинах изображали людей, никогда не встречавших друг друга в земной жизни, но, согласно христианским представлениям, на небесах пребывающих в духовном общении.

Апостол Андрей и Святой Франциск Ассизский.

Музей Прадо, г. Мадрид. 1590 – 1595 гг.

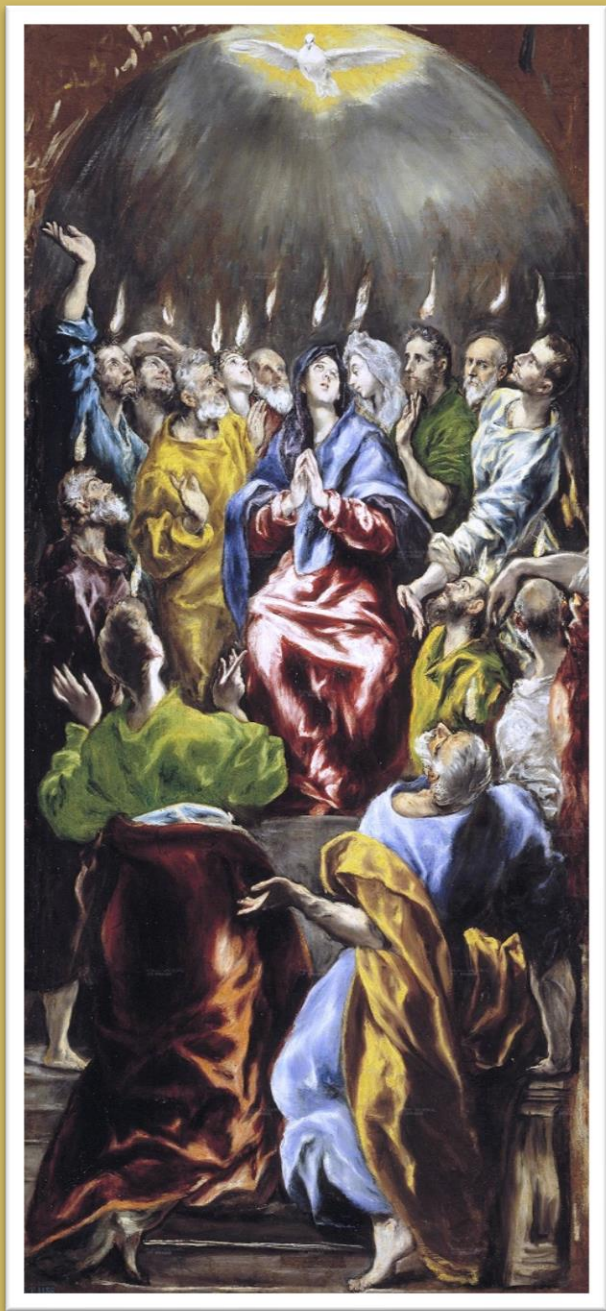
Изображения святых — значительная часть творческого наследия Эль Греко (это характерно и для всей испанской живописи в целом). Особенно удавались ему парные композиции, построенные на противопоставлении разных характеров и темпераментов. В картине «Апостолы Пётр и Павел» задумчивость и грусть Петра оттеняют горячую энергию и властность Павла.

**Апостолы Пётр и Павел.
Эрмитаж, СПб. 1614 г.**

Живая игра света и тьмы наполняет единственный пейзаж художника — изображение ночного Толедо. Город представлен в каком-то фантастическом, ослепительном освещении. Этот пейзаж говорит о высоком мастерстве колориста, об умении Эль Греко показать тонкие оттенки цвета (в данном случае серого и зелёного).

Вид Толедо.
*Музей Метрополитен, г.
Нью-Йорк. 1610 – 1614 гг.*

Построение композиции и пространства, колорит и персонажи резко отличаются живопись Эль Греко от произведений других испанских художников. В своём творчестве мастер всё дальше отходил от традиций современного ему искусства. Поэтому у Эль Греко практически не было последователей.

Сошествие Святого Духа.
Музей Прадо, г. Мадрид. 1610 – 1614 гг.

Хусепа Рибера (1591 - 1652 гг.)

Характерные черты:

1. Создавал картины на мифологические и библейские сюжеты, причём особенно удавались сцены из житий святых;
2. Темы отшельничества и мученичества выражаются в ключе острого драматизма, используя контрасты света и тени и выразительные положения фигур;
3. В своих картинах во многом подражал Караваджо: он предпочитает темный фон, насыщенные густые тона, красноватые в тенях. контрасты света и тени, подчеркнуто земные, реальные образы;
4. Одним из первых представителей реалистической школы Валенсии.

ХУСЕПЕ РИБЕРА(1591-1652)

Хусепе Рибера считается последователем итальянского мастера Микеланджело да Караваджо, представителя реалистического направления в европейской живописи XVII в.

Получив признание при неаполитанском дворе, Рибера в то же время стал героем жутких легенд и сплетен. Причиной тому послужили его странные творческие пристрастия: многие годы он делал зарисовки во время допросов в тюрьмах, наблюдая, как ведут себя люди под пытками. Этот опыт отразился в его ранних графических работах.

**Мученичество святого Варфоломея.
Офорт. Государственный кунстхалле,
г. Карлсруэ. 1624 г.**

С конца 20-х гг. Рибера посвятил себя исключительно живописи. Тематика его произведений разнообразна: античная история, события Ветхого и Нового Заветов, сцены из жизни святых. В основе картины «Исаак, благословляющий Иакова» (1637 г.) лежит библейский сюжет. У прародителя еврейского народа Исаака и его жены Ревекки было двое сыновей-близнецов. Любимцем матери был Иаков, который появился на свет вторым. По совету Ревекки Иаков, воспользовавшись слепотой отца, получил его благословение (и тем самым права наследника) как старший сын.

Исаак, благословляющий Иакова.
Музей Прадо, г. Мадрид. 1637 г.

Мученичество святого Варфоломея.
Музей Прадо, г. Мадрид. 1639 г.

«Святая Инесса» (1641 г.), изображающее юную девушку-христианку, которую за то, что она не желала поклоняться языческим богам, выставили обнажённой перед толпой. Но произошло чудо: волосы Инессы внезапно отросли до пят, прикрыв наготу, а появившийся ангел накинул на её тело покрывало.

Святая Инесса.
Картинная галерея, г. Дрезден.
1641 г.

Одной из самых удивительных работ последнего периода творчества Риберы стала картина «Хромоножка». Мальчик-калека изображён почти как на парадном портрете, но в этом нет ни капли иронии. Точно переданное живописцем физическое уродство уходит в сознании зрителя на второй план. Во всём облике ребёнка, в его осанке, открытой доброй улыбке поражают замечательная внутренняя сила, душевная гармония и здоровье. Маленький хромоножка стоит в конце долгого духовного пути, который вместе со своими героями прошёл сам Рибера.

Хромоножка.
Лувр, г. Париж. 1642 г.

Франсиско Сурбаран

(1598 - 1664 гг.)

Характерные черты:

1. Фигуры изображенных им персонажей тщательно моделированы как трехмерные объемные скульптуры;
2. Аскетическая простота образов, строгая упорядоченность и оригинальность композиций;
3. Смелое использование глубоких темных тонов;
4. Монументальность;
5. Для творчества характерны композиции на темы из жизни святых, трактованные как сцены монастырского быта .

ФРАНСИСКО СУРБАРАН (1598—1664)

Франсиско Сурбаран родился в крестьянской семье. Его обучение живописи было не совсем обычным: наставником юноши стал не художник, а мастер по раскраске деревянной скульптуры. Возможно, поэтому фигуры на его полотнах кажутся такими объёмными и пластичными, а персонажи ранних работ напоминают раскрашенную скульптуру.

Центром зрелого творчества Сурбарана являются монументальные циклы на сюжеты из жизни святых, которые мастер писал в основном по заказам монастырей. Полотна Сурбарана во многом перекликаются с работами Эль Греко, хотя по стилю живописи это совершенно разные художники.

**Молитва святого
Бонавентуры.**

*Картинная галерея, г. Дрезден.
1629 г.*

Лаврентий, облачённый в праздничное священническое одеяние, изображён на фоне светлого пейзажа. Он взволнован, но не испытывает страха; его лицо сурово и мужественно. В руках святой держит орудие казни (решётку, на которой его сожгут). Художник стремился уйти от житейского содержания события: радостное прославление героя для него важнее страданий или внутренней борьбы.

**Святой Лаврентий.
Эрмитаж, СПб. 1636 г.**

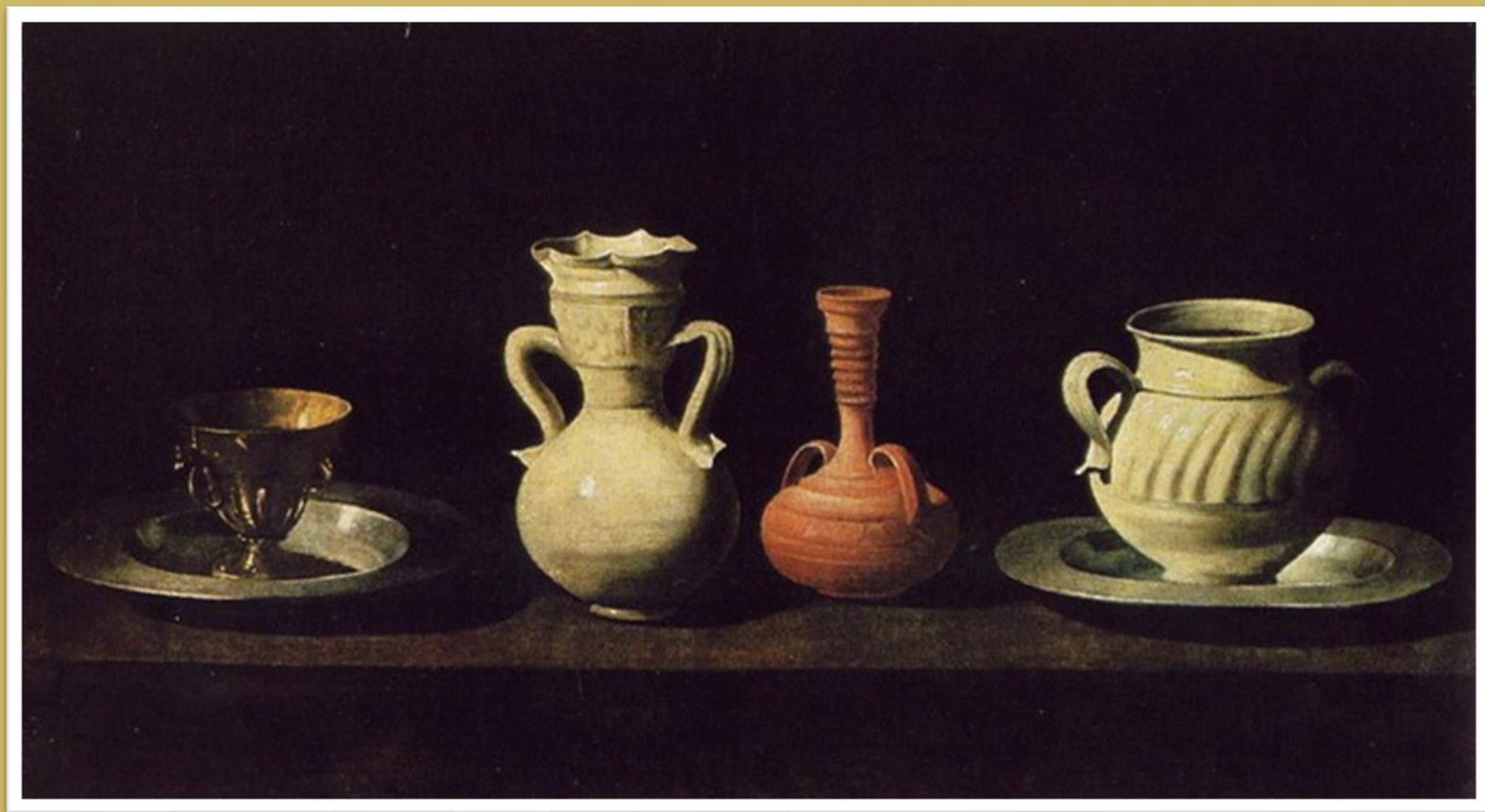
**Видение брату Педро из
Саламанки.
*Монастырь де Нуэстра Синора,
г. Гвадалупе. 1638 г.***

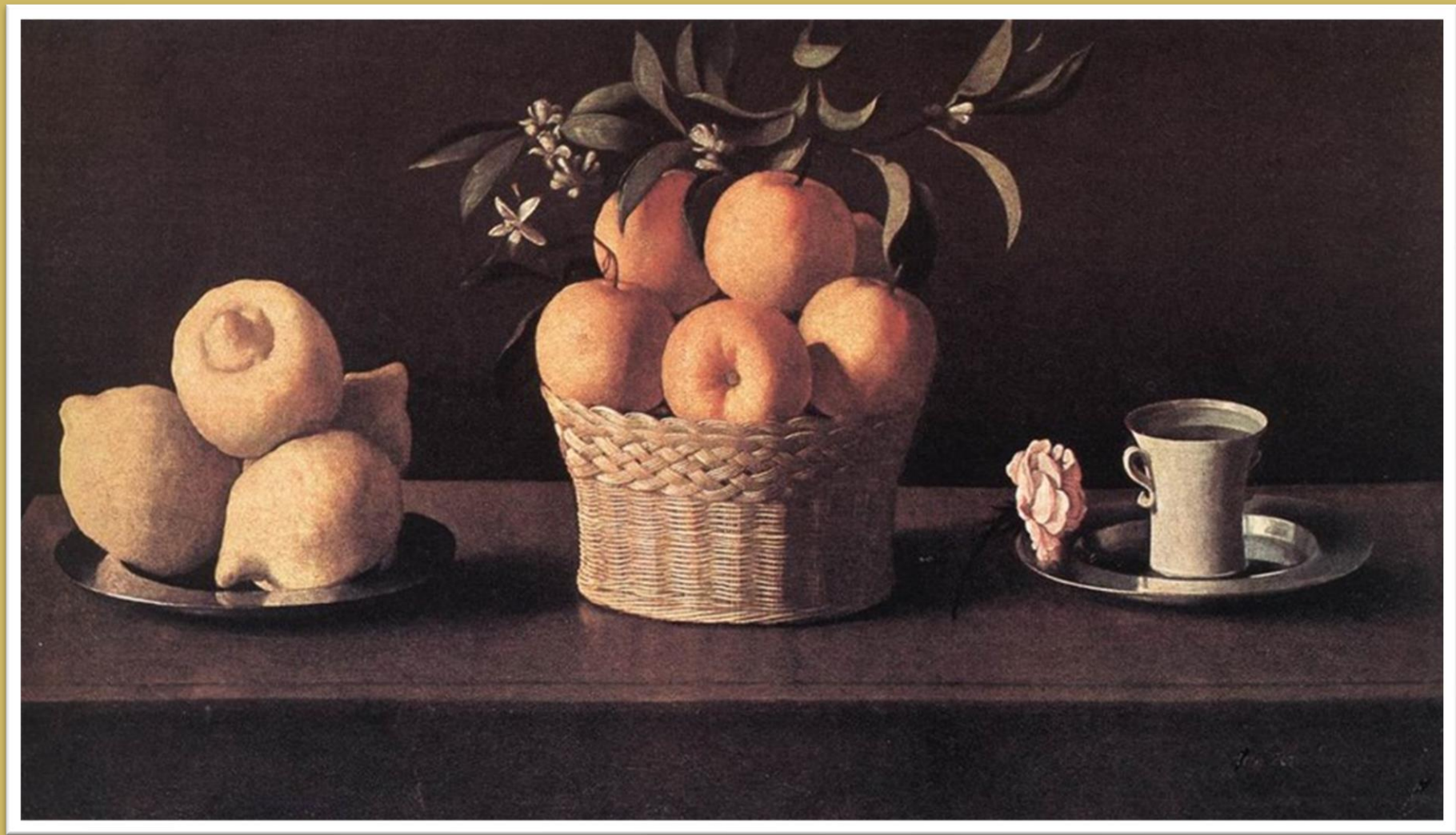
Благоговейное отношение
 Сурбарана к предметам
 повседневности
 чувствуется в его
 натюрмортах, полных
 сурового лаконизма и
 вещественной мощи
 «Натюрморт с четырьмя
 сосудами» (1632—1634,
 Мадрид, Прадо);
 «Натюрморт с
 апельсинами и лимонами»
 (1633, Флоренция, бывшее
 собрание Контини-
 Бонакossi, в настоящее
 время — Музей Нортон
 Саймон, Пасадена,
 Калифорния).

Наделенные пластическим совершенством, плоды и предметы живут в его натюрмортах вне атмосферы повседневного быта. Строгий порядок, при котором ни один предмет не закрывает другой, монументальная архитектурно-ритмическая композиция.

Натюрморт с четырьмя сосудами.
Музей Прадо, г. Мадрид. 1630 – 1635 гг.

Натюрморт с фруктами и чашкой (1633)
(62.2 x 109.5 см)

Вместе с тем в предметах выявлено то, что сближает их друг с другом, соотношение форм, фактуры, сочных красок, линий, образующих стройное, исполненное согласия целое. Живописец изображал, как правило, простые и изящные вещи вазочки, кувшинчики, металлические блюда, фрукты и цветы. В Испании уже в начале 17 столетия появляются первые попытки писать фрукты, цветы и предметы кухонного обихода. Наиболее характерное из того, что было создано в этом жанре, принадлежит Сурбарану.

Чашка воды и роза.
Национальная галерея, г. Лондон. 1630 г.

Агнец божий (Agnus Dei).
Художественный музей, г. Бонита. 1638 г.

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599 - 1660 гг.)

Характерные черты:

1. Большинство работ близки к жанру бodeгона (харчевня);
2. Использование приемов живописи барокко (яркие контрастные цвета, резкие светотени, выразительные позы);
3. Центральное место в творчестве занимал портрет;
4. Реалистичность и естественность портретов;
5. Определённое распределение света и тени.

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС (1599—1660)

Произведения Диего Родригеса де Сильва Веласкеса справедливо считаются вершиной испанской живописи XVII в. Никто из современников не мог сравниться с ним по широте художественных интересов и виртуозности кисти. Живописец увлечённо изучал античную историю и культуру, итальянское Возрождение и современное ему барокко. Сохранив национальную самобытность, Веласкес впитал в себя всё богатство европейской художественной традиции.

Диего Веласкес родился в Севилье. Он учился живописи у Франсиско Эрреры Старшего, а затем у Франсиско Пачеко, общение с которым оказалось для молодого художника особенно важным. 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.

Завтрак.
Эрмитаж, СПб. 1618 г.

Центральное место в творчестве Веласкеса, безусловно, занимал портрет.

Будучи придворным художником, он не всегда мог свободно выбирать модели; в основном ими становились члены королевской семьи и их приближённые.

К их числу относятся портрет Папы Римского Иннокентия X (1650 г.), который сам Папа назвал «слишком правдивым»

**Портрет Папы Иннокентия X.
Галерея Дориа-Памфили, г. Рим.
1650 г.**

Сдача Бреды.
Музей Прадо, г. Мадрид. 1634 – 1635 гг.

Пряхи.

Музей Прадо, г. Мадрид. 1657 г.

Перед зрителем —
занимательная жанровая сцена.

Придворные дамы и карлица
окружают инфанту Маргариту.
Слева от них — сам художник,
работающий над холстом. В

зеркале видны отражения
короля и королевы, это наводит
на мысль, что художник пишет
их портрет. Однако парных
изображений монархов среди
работ Веласкеса нет. Зачем

было создавать вымышленный
образ ненаписанного
произведения? И зачем
изображать на стенах копии
двух картин — «Наказание
Арахны» фламандского
живописца Якоба Йорданса и
«Наказание Марсия» Рубенса?

Менины.

Музей Прадо, г. Мадрид.

1656 г.

Бартоломео Эстебан Мурильо (1618 - 1682 гг.)

Характерные черты:

1. Многократно обращался к образу мадонны и, как истинный севильянец, воспевал яркую красоту женщин родного края;
2. Разработал собственную иконографию «непорочного зачатия»;
3. «воздушный стиль», для которого характерны нежная цветовая гамма и мягкие силуэты фигур, как бы окутанные дымкой;
4. Тема сострадания и милосердия к обездоленным и детям;
5. Глава севильской школы.

Мурильо были написаны различные варианты мадонн. Замечательно то, что Матерь Божья у Мурильо — всегда прекрасная андалузка, смуглая девушка с красивыми, миндалевидными глазами. Он мастерски сумел передать на этих полотнах и глубокое счастье материнства, и неувядающую красоту севильских женщин. Недаром Мурильо получил прозвище — «художник Мадонн».

Мадонна с чётками.
*Музей Прадо, г. Мадрид. 1650
– 1655 гг.*

Святое Семейство.
Музей Прадо, г. Мадрид. 1650 – 1655 гг.

Мальчик с собакой.
Эрмитаж, СПб. 50-е гг.
XVII в.

Продавщица фруктов.
Старая Пинакотека, г. Мюнхен.
70-е гг. XVII в.

**Явление непорочной Марии.
Музей Прадо, г. Мадрид. 1678 г.**

*Bart. Murillo seipsum depin-
gens pro filiorum votis acpreci-
bus explendis*

После смерти Мурильо испанская школа живописи практически перестала существовать.

Общий уровень мастерства резко упал, художники работали под влиянием итальянских, французских и немецких живописцев.

В Испании время от времени появлялись выдающиеся мастера, но об испанской школе как о явлении в искусстве можно говорить лишь применительно к XVIII столетию.

Автопортрет.
Национальная галерея, г.
Лондон. 1668 г.