

Дорогие ребята!

Изучите материал по дисциплине «История искусств» в виде презентации, сделайте конспект по данной теме в рабочей тетради, а затем выполните задания теста. Если у Вас возникают затруднения в выполнении заданий, то вернитесь опять к просмотру презентации и еще раз ее изучите, затем вернитесь к тестовым заданиям.

Как только Вы выполните задания теста, сфотографируйте ответы и отправьте MMS по телефону: **8 910 278 39 26**, или на E-mail: Kvikursk@yandex.ru

Если у Вас возникают вопросы, задавайте их по телефону: **8 910 278 39 26**

С уважением Любовь Иосифовна Ефремова

Презентация 2. «Искусство Фландрии XVII века»

Искусство Фландрии

Питер Пауль Рубенс (1577-1640)

Питер Пауль Рубенс был главой фламандской школы живописи. Всесторонне одаренный, блестяще образованный, прирожденный живописец-монументалист, талантливый дипломат, владеющий несколькими языками, ученый-гуманист, он пользовался почетом при княжеских и королевских дворах Мантуи, Мадрида, Парижа, Лондона. Родился Рубенс в Зигене (Германия) Образование получил в латинской школе в Антверпена, живописи обучался у художников Тобиаса Верхахта (пейзажиста), Адама ван Ноорта и Отто ван Веена (Веениуса). Художественное образование его завершает поездка в Италию в 1600г, после получения звания мастера и вступления в гильдию св. Луки (цеховой организации, объединяющей художников), где служил придворным живописцем герцога Мантуи Винченцо Гонзага.

- Осенью 1608 года Рубенс, обеспокоенный тяжелой болезнью матери, был вынужден вернуться в Антверпен.
- В 1609 году становится придворным живописцем правителей Южных Нидерландов – инфанты Изабеллы Клары Евгении и эрцгерцога Альберта VII.

Набросок к портрету камеристки, уголь, приблизительно 1623 год (Дочь Клара Серена)

Портрет камеристки инфанты Изабеллы. 1623—1626

Портрет дочери Клары Серены. 1616—1618

- Влюбившись в 18-летнюю Изабеллу Брант, Рубенс женился на ней 3 октября 1609 года.
- Изабелла была дочерью очень почитаемого антверпенского патриция и статс-секретаря Яна Бранта. Она родила художнику дочь и двух сыновей. После её скоропостижной кончины 20 июня 1626 года Рубенс писал главному смотрителю королевской библиотеки в Париже Пьеру Дюпе:

Я потерял действительно хорошую супругу, которую с полным правом можно, даже нужно было любить, потому что она не обладала теми негативными качествами, обычно присущими женскому полу. Она была невздорной и без обычных женских прихотей, всегда благой и жизнерадостная. Из-за этих качеств всеми любима и оплакиваема всеми после смерти.

Изабелла Брант, портретный рисунок, около 1621

Двойной портрет представляет собой большую картину. Художник и его супруга изображены в натуральную величину и не позируют отстранённо, как это было принято, а естественно соотнесены и контактируют со зрителем. Автор намеренно придал групповому портрету многозначность смысла и уделил большое внимание её композиции.

- Эта картина создана Рубенсом вскоре после женитьбы и изображает супругов на фоне куста жимолости. Спокойная, даже в чём-то невозмутимая самоуверенность исходит от картины, на которой фигуры изображены одинаково большими и рядом друг с другом — выражение самостоятельности и равноправного положения супругов. Поза художника исполнена крайней непринуждённости и свободы, он сидит, закинув ногу на ногу. История мирового портрета ещё не знала подобной раскованности движения позирующей для портрета модели.

Автопортрет с Изабеллой Брант

Портреты
Изабеллы Брант

- В 1610 году Рубенс создает большой алтарный образ «Возрождение креста» картина была предназначена церкви Св.Вальбургии (Антверпен)

- Обычно художники изображали распятие уже свершившимся. Рубенс сделал зрителя свидетелем казни. Палачи с яростным усилием поднимают крест. Лица их почти не видны, а напряжённые мышцы тел, стальные латы, тускло-красные одежды сливаются воедино. И кажется, будто не они, а живая волна подхватила Христа и несёт Его навстречу молящимся. Даже пригвождённый к кресту, Христос Рубенса не безответный страдалец, а господин Своей судьбы.
- На полотне изображено в общей сложности 22 человека.
- Каждая панель триптиха имеет свою собственную доминирующую группу.

Триптих «Снятие с креста» 1611- 1612 гг

- Картина является вторым большим алтарным образом Рубенса Собора Антверпенской Богоматери. Последовательно в триптихе описываются сцены: «Встреча Марии и Елизаветы», «Снятие с креста» и «Представление Иисуса в Иерусалимском храме».

- Рубенс был большим мастером картин на мифологические и аллегорические темы. Они давали ему повод для изображения героических чувств и подвигов, для более свободного воплощения своего личного мироощущения.
- Подобно античным мастерам, Рубенс видел в человеке наиболее совершенное создание природы.
- Отсюда большой интерес его к изображению обнаженного тела. Он ценит в нем не идеальную красоту, а полнокровную, с избытком жизненных сил.

Персей и Андромеда, 1620-1621

Серия картин «Жизнь Марии Медичи» (1622-1625)

Галерея Медичи — серия живописных полотен (24), описывающих жизнь королевы-регентши Франции Марии Медичи, заказанных самой правительницей фламандскому художнику Рубенсу в 1622 году для украшения её Люксембургского дворца в Париже

1. Портреты Марии Медичи и её родителей
2. Судьба Марии Медичи
3. Рождение М. Медичи
4. Образование М. Медичи
5. Представление портрета
6. Брак по доверенности
7. Прибытие в Марсель
8. Встреча в Лионе
9. Рождение Людовика XIII
10. Учреждение регентства
11. Коронация М. Медичи
12. Смерть Генриха IV и провозглашение регентства
13. Совет богов
14. Взятие Юлиха
15. Счастье регентства
16. Обмен принцессами
17. Совершеннолетие Людовика XIII
18. Бегство из замка Блуа
19. Договор в Ангулеме
20. Анжуйский мир
21. Примирение с сыном
22. Триумф Правды

Портреты Марии Медичи и её родителей

Иоанна Австрийская, великая герцогиня Тосканская, мать Марии Медичи

Мария Медичи в образе Минервы

Франческо I Медичи великий герцог Тосканы, отец Марии Медичи

Прибытие в Марсель

Одна из самых известных картин серии изображает прибытие Марии Медичи 3 ноября 1600 года в Марсель. Не в последнюю очередь известность картины обусловлена крайне выразительными фигурами Нереид на первом плане. Слева от Нереид — Посейдон с тритонами. Продолжая параллель между реализмом и мифом, художник изобразил Францию (в плаще, украшенном лилиями французской монархии) и Марсель (во французском языке город Марсель — женского рода), встречающих Марию Медичи. Мария сходит с богато украшенного гербами семьи Медичи корабля. Над спускающейся на французскую землю королевой изображена Фама, богиня молвы и славы, летящая сообщить королю новость о прибытии его супруги — своеобразное связующее звено цикла, подготавливающее зрителя к следующей картине.

Елена Фоурман в свадебном платье

В 1626 году умирает Изабелла Брандт.

Спустя 4 года Рубенс женится на 16-летней Елене Фоурман (11 апреля 1614 — 15 июля 1673) — дочери друга Рубенса, торговца коврами Даниеля Фоурмана.

«Соломенная шляпка» или портрет Сусанны Фоурман. 1625

Питер Пауль Рубенс и Елена Фоурман

Прогулка

- В мае 1635 года Рубенс приобретает загородный замок Стен и живет с семьей на лоне природы.

- «Елена Фоурман с коляской» - последний портрет супруги.
- Рубенс делал отдельные зарисовки платья жены, ее портрет в шляпке.
- Рубенс писал портреты своей жены и детей не для продажи, а для семейного архива.

Елена Фоурман с коляской. 2016

Франс Снейдерс (1579-1657)

Ван Дейк. Фрагмент «Портрета Снейдерса с женой»

- Франс родился в семье богатого антверпенского бюргера осенью 1579 года (крещён 11 ноября). Способности к рисованию обнаружились у Франса очень рано, и уже в 13-14 лет он стал учиться живописи у знаменитого Питера Брейгеля Младшего и Хендрика ван Балена (первого учителя ван Дейка). В 1611 г. Франс Снейдерс женился на Маргарите де Вос, сестре братьев-художников Корнелиса и Пауля де Вос.
- В 1602 году стал членом гильдии художников Антверпена.

Натюрморт с ведёрком для охлаждения вина (1610—1620)

Поначалу основной темой творчества Снейдерса были натюрморты, в дальнейшем он стал проявлять больший интерес к анималистическим сюжетам и сценам охоты.

- Мастерство Снейдерса высоко оценил Питер Пауль Рубенс, с 1613 года приглашавший его к сотрудничеству для написания животных.

Натюрморт с дичью (1614)

Охота на кабана (1625-1630)

Птичий концерт (1630-е г.)

- В 1608—1609 годах Снейдерс работал в Италии, впоследствии жил в родном Антверпене.
- В 1619 году Снейдерс был избран членом антверпенского Братства романистов, а в 1628 году — его деканом.
- Кроме того, Снейдерс был назначен главным художником герцога Альберта, губернатора Нидерландов.

Натюрморт с корзиной фруктов (1635-1639)

- Для позднего периода творчества Снейдерса характерны монументальные полотна с декоративным размахом композиций, виртуозностью в передаче фактуры предметов и жизнеутверждающей силой образного строя

Созданные им огромные декоративные полотна всегда пользовались большой популярностью среди покупателей, украшали столовую во дворце епископа города Брюгге, известного мецената Антония Триста.

Художник умер в Антверпене 19 августа 1657 года.

Натюрморт с лебедем (1640-е)

Якоб Йорданс (1593—1678)

Автопортрет Йорданса с «Семейного портрета». Около 1615.

- Якоб Йорданс родился в 1593—первым из одиннадцати детей в семье богатого торговца тканями Якоба Йорданса старшего и его жены Барбары.
- С 1607 г. учился у Адама ван Ноорта, как и Рубенс, с которым он сотрудничал.
- В 1616 вступил в Гильдию Св. Луки и в том же году женился на дочери учителя Анне Катарине ван Ноорт.
- В 1618 году купил дом в районе Антверпена, где прошло его детство. В этом доме, расширенном в 1639, он устроил мастерскую и провёл практически всю жизнь.

- В ранних произведениях Йорданса можно заметить элементы караваджизма: плебейская характерность фигур, тесно сгруппированных на переднем плане, подчёркнутая материальность предметов, контрастная светотень.
- Вместе с тем в его творчестве значительную роль играли связи со старой нидерландской традицией.

Семейный портрет (1621)

Сатир в гостях у крестьянина. 1622.

- Особенности реализма художника — пристрастие к полнокровным крестьянским и бюргерским типам, крепким тяжеловесным фигурам и сочным деталям, предпочтение бытовому жанру и жанровой трактовке религиозных и мифологических тем, энергичная и сильная плотная живопись с преобладанием звучных тёплых тонов.

Бобовый король (1638)

- В искусстве Йорданса с большой силой выявлены народные основы и реалистические устремления фламандской школы, такие её черты, как ярко чувственное восприятие жизни, мощная лепка форм, неиссякаемый оптимизм. На творчество Йорданса большое влияние оказал Рубенс, который привлекал его к своим работам.

Бобовый король (1655)

Йорданс часто писал полотна по мотивам пословиц с участием большого количества персонажей разных возрастов, например, многочисленные «Праздники бобового короля». В этих бытовых зарисовках часто встречаются элементы грубоватого юмора.

- Йорданс не добился значительного признания как портретист, однако хорошо умел отображать характеры и был наблюдательным художником. Его крестьянские сцены и масштабные полотна в стиле морализма оказали влияние на творчество Яна Стена.

Антонис ван Дейк

(1599 — 1641)

- Антонис ван Дейк — южнонидерландский (фламандский) живописец и график, мастер придворного портрета и религиозных сюжетов в стиле барокко. Создатель нового типа декоративного портрета.
- Антонис ван Дейк родился 22 марта 1599 г. в Антверпене, в семье богатого торговца тканями Франса ван Дейка и Марии, дочери Дирка Куперса и Катарины Конинкс. был крещен 23 марта 1599 года (как Антонио).
- Он был седьмым из двенадцати детей.

Автопортрет. 1615

- В 1609 году в 10-летнем возрасте его отдают в мастерскую известного живописца Хендрика ван Балена, писавшего картины на мифологические темы. Первый шедевр Антонис написал, когда ему было 14 лет, — портрет 70-летнего старика.
- С 1615 г. у ван Дейка уже имелась собственная мастерская.
- К ранним его работам относится Автопортрет, отличающийся изяществом и элегантностью.
- В феврале 1618 года ван Дейк был принят мастером в Антверпенскую гильдию живописцев Святого Луки и, уже имея собственную мастерскую, сотрудничает с Рубеном, работает как помощник в его мастерской.

Автопортрет

Св. Мартин и нищие. 1620—1621

- Картина была написана во время пребывания Антониса ван Дейка в мастерской Рубенса в Антверпене. Будучи его учеником, он подражает учителю в манере и стилю выполнения портретов.
- В картине отчётливо заметно влияние Рубенса, что выражается в общей схеме и отдельных фигурах (нищие наделенные внушительной мускулатурой).

Антонис Ван Дейк (1627—1628)
Рубенс, Питер Пауль в Лувре

Конный портрет короля
Карла I со штальмейстером
Сен-Антуаном, 1633

- В 1632 году Антонис ван Дейк уезжает в Англию по приглашению короля Карла I, который был увлечен творчеством голландского художника.
- В Лондоне он получает собственный дом, мастерскую и титул главного придворного живописца. Чтобы работать уединенно, дом и мастерская располагались за чертами города тех времен, в районе пирса Блэкфрайарс, на Темзе. Там специально была пристроена комната, которую посещали Карл I с супругой и позировали для художника.

- Сюжетом для полотна «Конный портрет короля Карла I со штальмейстером Сен-Антуаном» послужил урок верховой езды Карла I, короля Англии вместе со своим штальмейстером — Пьером Антуаном Бурдоном.

- «Портрет Карла I на охоте» был приобретен в 1775 году королем Франции Людовиком XVI для пополнения коллекции Лувра.
- При написании портрета Антонис ван Дейк отошел от традиции изображения на фоне дворцов и богатого убранства. Местом для сюжета был выбран склон на берегу реки, где Карл I был одет не в королевский официальный наряд, украшенный драгоценностями, а в охотничий костюм.
- Монарх стоит в непринужденной позе, обращенный лицом к зрителю. Вдали по воде плывет корабль. В целом, портрет выполнен в выразительной и живой манере: расслабленный монарх, беззаботный слуга возле коня, который склонил голову перед Карлом I.

Портрет Карла I на охоте, около 1635

На картине изображён король Англии Карл I в трёх ракурсах. Изображения короля отличаются цветом костюма и узором кружева воротника, у каждого образа голубая лента Ордена Подвязки.

Портрет создавался для последующей отправки в Рим, где по нему итальянский скульптор Джованни Лоренцо Бернини должен был изваять бюст короля.

Карл I с трёх сторон» или «Тройной портрет Карла I»
1635—1636

- В 1638 году Папа Урбан VIII отправил скульптуру королеве Генриетте Марии в надежде на то, что это поспособствует примирению Римско-католической церкви и Церкви Англии. При дворе отметили мастерство и сходство бюста авторства Бернини с королём. Картина осталась у Бернини и перешла по наследству его семье.

Автопортрет с сэром Эндимионом Портером. (его покровителем)

Семейный портрет. 1636

- Антонис ван Дейк вырабатывает свой стиль. Появляются сложные композиционные решения, вводятся декоративные фоны с элементами пейзажа и архитектуры.
- Удлиненные пропорции, горделивые позы, эффектность ниспадающих складок одежды усиливают импозантность образов.
- Жест и костюм оттеняют характер портретируемого.

Искусство барокко является развитием принципов, заложенных в эпоху Возрождения, однако в эту эпоху заметно изменилась главная эстетическая установка. Художник уже не должен был сотворчески следовать природе, а совершенствовать её в духе идеальных форм красоты. Эта установка старым принципам новый грандиозный размах, бурную динамику, изощрённую декоративность.

Любовь к прихотливой метафоре, к аллегории и символу достигает в стиле барокко своего апогея. Однако сквозь причудливые полуфантастические формы и смыслы, сквозь все метафоры в барокко проступает сильное натурное начало. Различные виды искусства активно взаимодействуют, составляя многогранный, но единый "театр жизни", сопутствующий реальному бытию в виде его праздничного двойника.

Антонис ван Дейк
«Видение блаженного священника Иосифа»

Тема: «Искусство Фландрии 17 века»

1. Найдите соответствие

А) Ф. Снейдерс	1) «Соломенная шляпка»
Б) А. ван Дейк	2) «Птичий концерт»
В) П. Рубенс	3) «Бобовый король»
Г) Я. Йорданс	4) «Тройной портрет Карла I»

2. Художник, создавший серию картин «Жизнь Марии Медичи»

- А) Ф. Снейдерс; Б) Я. Йорданс; В) А. ван Дейк; Г) П. Рубенс

3. Художники, работавшие в стиле барокко...

- А) признавали высшим образцом античное искусство и, опираясь на традиции искусства Высокого Возрождения, стремились к изображению мира, основанного на вечных и неизменных законах разума.
 Б) тяготели к парадной торжественности и пышности, аффектированности и патетики, к изображению чудес и мучений.
 В) искали мотивы и героев из окружающей жизни, увлеченно следуя натуре.

4. Характерные черты стиля классицизм в живописном портрете

- А) внимание к личности человека, его внутреннему миру, душевным переживаниям
 Б) пышная декоративность и показная демонстрация образа
 В) строгая композиция и идеализация образов

5. Определите по представленному фрагменту название картины и ее автора

			
а)	б)	в)	г)